

Mario Iván Martínez

escribe y actúa

Van Gogh

un girasol contra el mundo

Versión unipersonal

Dirección: Luly Rede

Teatro Helénico

Lunes, 20 h

Del 20 de enero al 7 de abril, 2025

Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn, Ciudad de México

helenico.gob.mx

ANTECEDENTES

En 2019 y a principios de 2020, Mario Iván Martínez escribe y produce *Vincent, girasoles contra el mundo*, una obra donde encarna a los hermanos Van Gogh, bajo la dirección de Luly Rede. Dicho montaje realizó funciones en los teatros Helénico y Libanés de la Ciudad de México, en contubernio con los actores Paula Comaduran, Fernando Memije y Salvador Petrola. El proyecto escénico surgió luego de que Mario Iván prestara su voz al documental *Vincent, pinceladas de un genio*, producido por el Museo Van Gogh de Ámsterdam, el Museo de Orsay de París y el Centro Cultural Tijuana. En 2021, en el contexto de la pandemia mundial ocasionada por el Covid-19, el actor y su directora dan seguimiento a esta experiencia desarrollando una versión para un actor solista. Dicha propuesta unipersonal se propicia en formato de transmisión en línea y, más tarde, en un esquema presencial, el cual hoy encuentra cobijo de nueva cuenta en el teatro del Centro Cultural Helénico.

“El siglo XXI vive un romance con Van Gogh; todo acerca de él nos hechiza y conmueve hasta la médula, desde su pintura y sus escritos, hasta sus vacilaciones existenciales. En el mundo contemporáneo abundan las propuestas filmicas y los tratados sobre su vida y obra. Al mismo tiempo, el Museo Van Gogh en Ámsterdam recibe a más de dos millones de visitantes anuales. En Arlés, un poblado de la Provenza al sur de Francia, el cual le expulsó de sus tierras, y donde el pintor creó algunas de sus obras más memorables, actualmente todo gira alrededor de su persona; restaurantes y hoteles gritan su nombre como si quisieran expiar la culpa de haber aborrecido a quien hoy la Providencia les lleva a adoptar como hijo predilecto. En contraste, este hombre cultísimo, sensible y solitario, hijo de un pastor protestante, llegó a pasar días enteros sobreviviendo con un pedazo de pan fiado y múltiples tazas de café, pintando restaurantes donde no podía sentarse a comer por falta de recursos.

Van Gogh no vivió lo suficiente para ver reconocido su talento, pero tampoco habría podido soñar que se convertiría en una fuente de inspiración para posteriores generaciones de artistas. Vincent quiso exorcizar el dolor a través de su arte; la pintura fue el impulso vital que le garantizó la redención y su historia es digna de ser contada.”

Mario Iván Martínez

Vincent, un girasol contra el mundo pone al descubierto la personalísima relación de un actor mexicano con una de las más recias personalidades de la pintura, Vincent van Gogh (1853-1890). En este texto dramático, Mario Iván Martínez hurga e insiste en los encuentros y desencuentros ocurridos en la fascinante vida de este genio de la plástica moderna. Asimismo, resalta la figura de la escritora feminista Johanna Bonger de Van Gogh, cuñada de Vincent y heredera de su vasta producción pictórica y epistolar.

En el verano de 2018, Martínez enriqueció su trabajo en Francia, Inglaterra y los Países Bajos, visitando los lugares donde Van Gogh realizó la mayor parte de su proceso creativo. Optó entonces por reconstruir los pormenores de la vida del pintor con una mirada personal, alejándose del mito y acercándonos al hombre con sus virtudes y flaquezas, con sus obsesiones e inagotable inquietud poética.

Puente de Langlois. Arlés, sur de Francia, región de la Provenza, junio 2018

*"Cuando siento una necesidad de religión,
salgo y pinto las estrellas".*

*"Los pescadores saben que el mar es peligroso
y la tormenta, terrible; pero eso no les impide
hacerse a la mar".*

"Sueño con pintar y luego pinto mis sueños".

*"Las emociones son las grandes
capitanas de nuestras vidas a las
cuales obedecemos sin entender".*

Vincent van Gogh

Mario Iván Martínez

Realizó sus estudios de canto y actuación en Londres, Inglaterra, bajo el auspicio del Consejo Británico. En México, sus mentores fueron Sergio Jiménez, Julio Castillo y Héctor Mendoza. En 12 ocasiones las más relevantes asociaciones de críticos de teatro le han otorgado el premio al mejor actor del año; dos de ellos por su propuesta teatral infantil. Por añadidura, su colección de audio-libros para niños y jóvenes llega hoy a XXIII volúmenes.

Asimismo, desde 2007 es embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri. A menudo narra y produce los conciertos familiares y didácticos que propician las más importantes orquestas del país, entre las que destacan la Orquesta Sinfónica Nacional y la OFUNAM, en recintos como el Palacio de las Bellas y Artes y la Sala Nezahualcóyotl.

Como actor, cuenta-cuentos y cantante de música antigua ha participado en importantes encuentros internacionales, entre los que destacan, La Feria del Libro de Edimburgo en Escocia y la Gran Exposición sobre los Aztecas en la Real Academia de las Artes en Londres. En tres ocasiones ha representado a México en el Festival Internacional Cervantino. Como cantante solista, y en complicidad con el desaparecido laudista Antonio Corona, grabó *Música en la obra y el tiempo de Shakespeare*.

En televisión fue premiado por su desempeño como el pícaro Renato en la tele-serie *Amor real*, destacando igualmente como el emperador Maximiliano en la producción histórica *El vuelo del águila*. Entre sus trabajos actorales se encuentran: el doctor Brown de la película *Como agua para chocolate* (Premio Ariel y Premio ACE de Nueva York), el exigente rol de Albin/Zazá en *La jaula de las locas*, el unipersonal *Diario de un loco* y recientemente *Van Gogh, un girasol contra el mundo*, donde interpreta al afamado pintor neerlandés.

Ha adaptado varios espectáculos familiares al esquema digital de *streaming*, entre los que se cuentan dos homenajes a Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, *¿Qué me cuentas don Quijote?*, *En Día de Muertos, ¡puros cuentos!* y *Cuento de Navidad* de Charles Dickens, con la actriz Laura Luz.

En la primavera de 2020 y en el marco de la contingencia en mención, Martínez propició una serie de cápsulas de video-cuento que lleva por título, *Desde la distancia, contando con mis amigos* la cual distribuye en su sitio de Youtube y en su página familiar de Facebook, *A soñar despiertos*. Para este fin, obtuvo el apoyo altruista de una larga lista de actores, músicos y comunicadores, entre los que destacan: Ignacio López Tarso, Eugenia León, Héctor Bonilla, Alex Lora, Susana Zabaleta, El hijo del Santo, Fernanda Tapia y Elena Poniatowska.

En el período de reclusión mundial, concretó la publicación de *Vincent, girasoles contra el mundo, biografía y dramaturgia de Vincent van Gogh*, a través de Penguin Random House y Reservoir Books, así como *De nidos, estrellas y girasoles*, cuento infantil sobre la infancia del pintor neerlandés editado por Penguin/Alfaguara y con ilustraciones de Juan Gedovius. En octubre 2021 este texto fue galardonado como mejor libro infantil del año por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM. Asimismo, ha publicado el segundo libro de esta serie, el cual lleva por título *De niñas, disfraces y un soneto, la infancia de sor Juana Inés de la Cruz*.

Mario Iván fue beneficiario del programa Creadores Escénicos con Trayectoria, 2019-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El presente proyecto escénico sobre el pintor neerlandés se gestó en gran medida, con dicho apoyo gubernamental.

Luly Rede. Directora

Egresada del Instituto Estatal de Teatro de San Petersburgo, Rusia, con especialización en actuación y dirección de escena. Directora de teatro, actriz y maestra. Becaria del FONCA en cuatro emisiones. Ha dirigido obras como *La noche de los asesinos* de José Triana, *Tango* de Slawomir Mrozek, *Escorial* de Michel de Ghelderode de *Vuelo sobre el océano* de Bertold Brecht, *Las heridas del viento* de Juan Carlos Rubio, entre otras, obteniendo alto reconocimiento por la crítica especializada en México y en el extranjero.

Adaptación, traducción y dirección de tres obras rusas: *Diario de un loco*, basada en el cuento literario *Diario de un loco* de Gogol, *Siete*, basada en la novela *El maestro* y *Margarita* de Bulgakov, y *La promesa sobre Mi pobre Marat* de Aleksey Arbuzov. Invitada a dirigir *Antígona* en Nueva York de Januz Glowaski para el Teatro Roma, producción ENSAD en Lima, Perú. Fue miembro fundador y coordinadora de la carrera de Actuación durante 11 años en el Centro Bicultural de Cine y Actuación (Instituto Ruso).

Cuenta con una especialidad en el método de La Psicofísica de Mikhail Chejov, 16 talleres y seminarios en México y el extranjero. Invitada en dos ocasiones como jurado y expositor en el Festival de cortometrajes *La noche de los cortos* en Lima, Perú. Galardonada con la medalla a la docencia en el encuentro de Escuelas Superiores

de Teatro Global Alliance of Theatre Schools llevado a cabo en Lima, Perú 2016.

Maestra en actuación, puesta en escena, dirección de actores y método de dirección de actores. Imparte asimismo clases en el CEA de Televisa. La maestra Rede es docente y directora de la Licenciatura en Actuación de la Universidad de Londres, desde 2010.

Van Gogh

un girasol contra el mundo
Versión unipersonal

Texto original de Mario Iván Martínez
inspirado en:

Pedro Tanagara, *Cartas desde la locura; la correspondencia de los hermanos Van Gogh*
Irving Stone, *Lust for life*
Camilo Sánchez, *La viuda de los Van Gogh*
Deborah Heiligmann, *Vincent y Theo*
Peter Knapp y Francois Bertrand, *Vincent, pinceladas de un genio*

Dirección: Luly Rede

Asistente de dirección: Yari Mariana

Productor ejecutivo: Allan Flores

Iluminación: Carlos Ortiz

Realización de escenografía: Alberto Orozco

Diseño gráfico: Petrushka Sainz

Fotografía: Carlos Ortiz, Jorge Astorga y Charlie Duchanoy

Realización de vestuario: Jesús Lobato

Vestuarista: Teresa Montero y Mónica García

Peluquería: Juvenal Valtierra

Asistente: José Luis Corona

Diseño de video e imágenes: Allan Flores y Víctor Flores Caballero

Difusión: Manajo de Ideas (Carlos García y Marilú Torrano)

manojodeideasrp@gmail.com

Obra plástica de: Van Gogh, Degas, Seurat, Gauguin y Toulouse-Lautrec

Asesoría en técnicas de pintura y réplica de girasoles: Eduardo Paulín

Realización marco de girasoles: Adriana Amaya

Coordinador de viaje Van Gogh: Mauricio Hanna de Departure Lounge

Asesoría legal: Lic. Alejandro Zárate

Contadora: Yadira Ramírez

Diseño de efectos de sonido: Paco Aveleyra

Arreglos sobre arrullo popular holandés: Omar González

Selección musical, proveniente de los compactos:

Blue y Ponce y sus contemporáneos

Cortesía de: Quindicim Recordings, José Luis Rivera y el

Maestro Alberto Cruzprieto

Fragmentos de:

Danzas nocturnas (Luis Jorda, 1859-1951)

Prélude, fugue et variation (César Franck, 1822-1890) *Berceuse*

(Ricardo Castro 1865-1907)

La Cathedrale Engloutie, La Fille Cheveux du Lin (Claude Debussy, 1862-1918)

Gigue – De Quatre pieces pour piano (Suite bitonal) *Intermezzo* (III)

Manuel M. Ponce 1882,1948

Tragedia en forma de rábano (no es plagio)

Silvestre Revueltas 1899-1940

No 2 Impressões Seresteiras (Heitor Villa-Lobos 1857-1959)

Producción general y diseño de vestuario: Mario Iván Martínez

Nuestro agradecimiento a:

Lic. Pedro Ochoa, Dr. Jorge Salinas González,
Álvaro Hegwisch, Graciela Cázares, Xóchitl González,
Jorge Bosso, Mary Lynn Cox, Émeric Auvers, Evelyn Vinke,
Florence Diesdro, Alberto Cruzprieto, Theo Hernández Berges
Museo Van Gogh, Ámsterdam
Emilie Gordenker, director

A soñar despiertos, con Mario Iván Martínez
Descubriendo a Van Gogh

MARIOIVANMART19

Contacto Cl. 55 3733 3641
María Elena Lugo, asistente

Contrataciones, Allan Flores
allanfloresteatro@gmail.com
55 3906 5007

marioivanmartinez.com

SECRETARÍA DE CULTURA

Secretaría: Claudia Curiel de Icaza

Subsecretaria de Desarrollo Cultural: Marina Núñez Bespalova

CENTRO CULTURAL HELÉNICO

Dirección: Antonio Zúñiga Chaparro

Planeación y proyectos sustantivos: Arnaldo Cruzado Cortés

Programación artística: Luis Arturo García González

Administración: Lizzet Paulina García Morales

Programación y proyectos con los estados: Graciela Cázares

Proyectos institucionales: Christian Cortés

Oferta académica: Aída Andrade

Difusión y prensa: Gaddi Miranda

Operación escénica y producción: Tatiana Olinka Maganda

Administración: Eric Yamil Escalante Rivera,

Yaneth Morales Marcelo, Lucía Robledo Cantero,

Maximiliano Moreno Martínez y Ruth Alejandra Ruíz Piña

Gestión: Laura Zamora Godínez y Daniel Ugalde García

Proyectos estatales: Amanda López Valencia,

Tania Barrientos y Myriam Jiménez Torres

Talleres: Enrique Pérez Hernández

Difusión y diseño: Amparito Hernández, Vladimir Alvarez,

Adair Rodríguez, Lyz Resendiz, Geraldina Lázaro,

Frida Dimas y Luis Quiroz

Taquilla: Tania Cruz

Informática: Luis Enrique Perales Quiñones

Asistente de dirección: Sofía Juárez Contreras

Asistente de programación: María Magdalena Sánchez González

Asistencia de operación escénica: Cristina de la Parra

Logística: Edson Daniel Pérez Montesinos

Mantenimiento: Pedro Pablo Cázares y Víctor Padilla

Mensajero: Raúl Reynoso Cruz

TEATRO HELÉNICO

Planta técnica

Iluminación: Ascensión Paz Jiménez

Audio: Eduardo Villalobos

Utilería: Perla Maribel Martínez

Tramoya: Eliud Jiménez

Asistencia de iluminación: José Antonio López y Luis Alberto Salvador

Asistencia de tramoya: Elsa Mendoza,

Salvador Hernández y Gustavo González

Asistencia de utilería: Oscar Serrano

Asistencia de audio: Héctor Moreno

HELÉNICO
CENTRO CULTURAL

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura