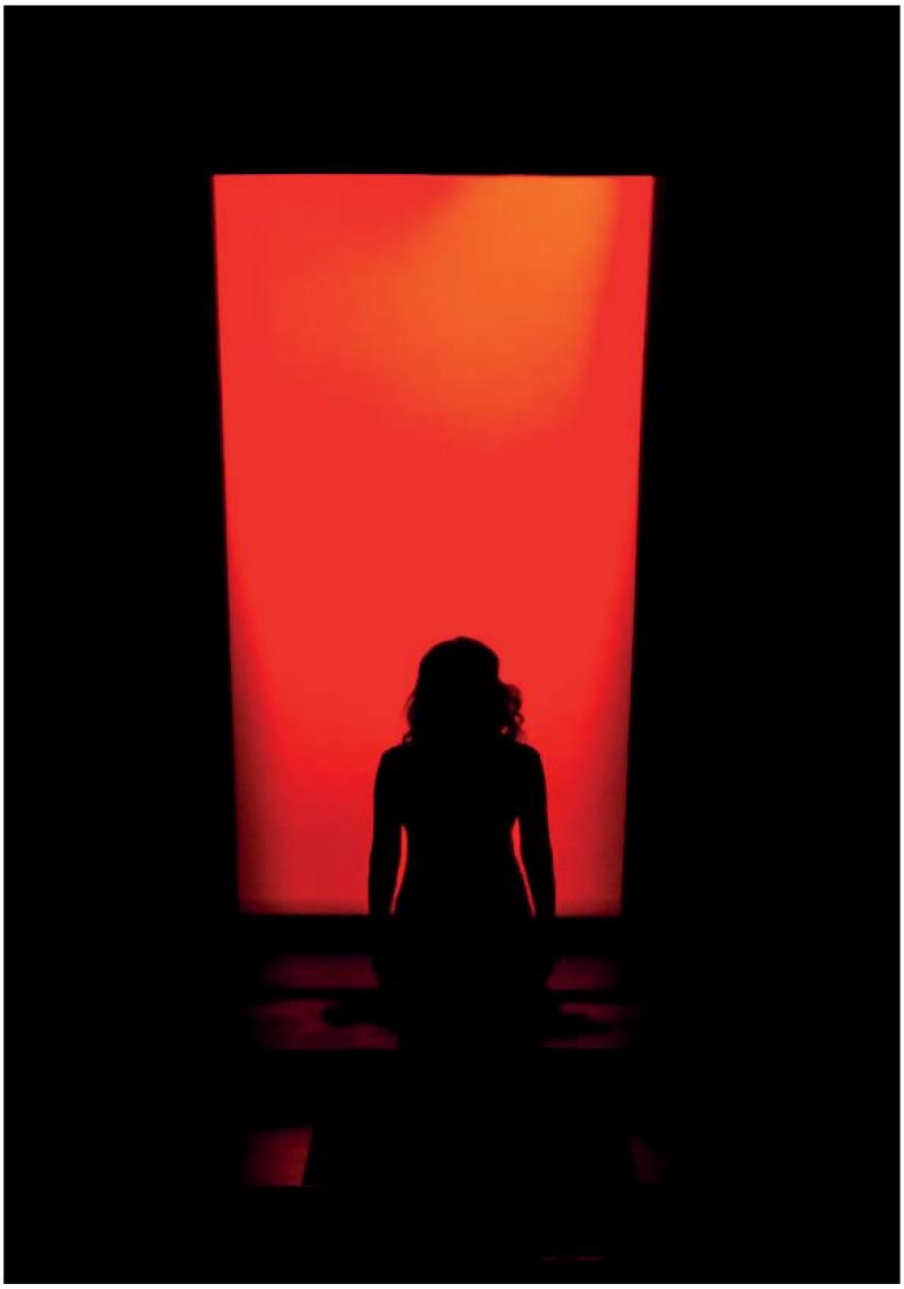
MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER



MEDEA

Renata Ramos, Medea / **Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación
Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

Teatro Emiliana de Zubeldía

18 y 19 de septiembre
20:00 horas/Entrada Libre

"El saber de mis hijos hará mi grandeza"

Seminario de Cultura Mexicana

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

ESTE ÁRBOL NO CRECERÁ POR ENCIMA DE MÍ Peces muertos
Brillan en el fango Cajas de galletas Montón de mierda CONDONES CIGARRILLOS
Las compresas menstruales rotas La sangre
De las mujeres de Cólquide
PERO DEBES CUIDARTE SÍ
SÍ SÍ SÍ SÍ
COÑO FANGOSO LE DIGO ESTE HOMBRE ES MÍO
CÓGEME VEN DULZURA

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Nota sobre Medea

El gran poeta y dramaturgo alemán Heiner Müller (1929-1995) reelaboró temas clásicos en más de una ocasión, a los que se aproximaba a partir de los personajes protagónicos. Su versión de Medea consta de tres poemas dramáticos, uno de los cuales —Medeamaterial (Material de Medea)— es una formidable síntesis de un tema que parte de Eurípides, pasa por Apolonio de Rodas y Séneca, y llega hasta nuestros días con una carga estética acumulada a lo largo de la historia del teatro, de la danza, de la música, de la cinematografía y de las artes visuales. Siguiendo las recomendaciones del propio Müller, en el sentido de interpretar con base en la libertad implícita en el hecho escénico, Material de Medea permite conocer los antecedentes, los matices y los terribles pormenores de la tragedia de Medea, cuya actualidad —por aludir a la condición humana— es incuestionable. Esta formidable pieza teatral ha sido concebida como un monólogo discontinuo, que discurre a la par de un guión musical que alude al tiempo pasado y a las distantes latitudes de los orígenes mismos del mito de Medea; a su vez, el poema es precedido por la atmósfera hierática de Verkommenes Ufer (Ribera despojada), e intercala los versos de Landschaft mit Argonauten (Paisaje con argonautas), en que escuchamos la voz de Jasón, aventurero y depredador, que habla de su propio periplo al cabo de las catástrofes bélicas en las que nació el mundo de hoy.

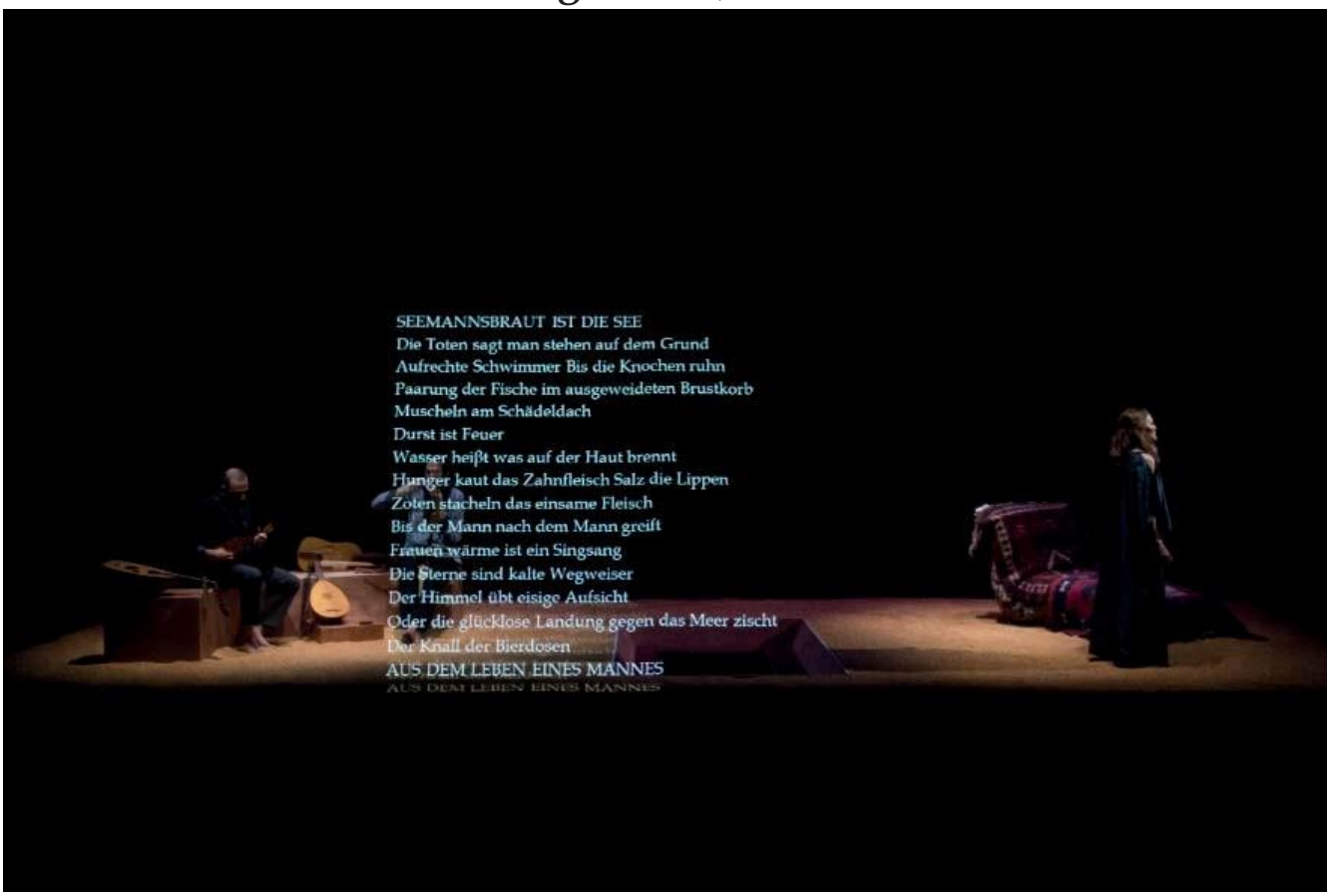
Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Sergio Vela, 2018



SEEMANNSBRAUT IST DIE SEE
Die Toten sagt man stehen auf dem Grund
Aufrechte Schwimmer Bis die Knochen ruhn
Paarung der Fische im ausgeweideten Brustkorb
Muscheln am Schädeldach
Durst ist Feuer
Wasser heiβt was auf der Haut brennt
Hunger kaut das Zahnfl eisch Salz die Lippen
Zoten stacheln das einsame Fleisch

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Bis der Mann nach dem Mann greift
Frauen wärme ist ein Singsang
Die Sterne sind kalte Wegweiser

CRÉDITOS

Medea: Renata Ramos, actriz

José Pablo Jiménez Henríquez, kyl kobyz, guimbarda, kemenche pontiaco, fídula de cinco cuerdas y cornamusa rumana
Manuel Mejía Armijo, laúd, pandora romana, ud y composición

Rosenda Monteros y Fernando Fernández, voces grabadas de Nodriza y Jasón

Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño

Paulina Franch, gerente de compañía y asistente de escena
Valeria Palomino, diseño sonoro
Ilka Monforte, diseño de maquillaje

Jesús Sánchez Maldonado y Mariel Cervantes, grabación de audio Antonio Solares y Julio Valle, realización de escenografía
Yadira López, realización de vestuario
Claudia Mendoza, asistente de producción

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Erinnerung an eine Panzerschlacht
Mein Gang durch die Vorstadt Ich
Zwischen Trümmern und Bauschutt wächst
DAS NEUE Fickzellen mit Fernheizung
Der Bildschirm speit Welt in die Stube
Verschleiβ ist eingeplant Als Friedhof
Dient der Container Gestalten im Abraum
Eingeborene des Betons Parade
Der Zombies perforiert von Werbespots
In den Uniformen der Mode von gestern vormittag
Die Jugend von heute Gespenster

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Der Toten des Krieges der morgen stattfi nden wird

MEDEA Renata Ramos, *actriz*

Estudió en la Escuela de Arte Dramática de Madrid con Zulema Katz y Dominique De Fazio — con el método del Actor's Studio— y en L'École du Passage de París con Nils Arestrup. Estudió diversas técnicas —clown, máscaras de la commedia dell'arte, técnica de teatro balinés Topeng con Made Djimat, técnica de teatro Nô con Makio Umekawa, ópera china con Pei Yang Li y Kathakali— en Asia y en la Association de Recherche des Traditions de l'Acteur. En la Ciudad de México participó en talleres de danza butoh con Yumiko Yoshioka y en clases magistrales y talleres de perfeccionamiento actoral con Pol Pelletier, Juan Carlos Corazza y Tim Supple.

Su trayectoria como actriz comenzó en París en el Cirque d'Hiver y, tras participar en diversas producciones teatrales en México y Francia, se incorporó a la legendaria compañía Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine, donde fi guró en papeles principales de 1993 a 2003. Entre 2004 y 2009 se desempeñó como actriz independiente y profesora en París.

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Como gestora artística fundó y dirigió, en París, el Festival Monarca de Artes Vivas y, en Champagne, Le charriot de Leuze. Dirigió en París Résonances, 40 rue de Richelieu (a partir de la novela Monsieur Molière de Mijaíl Bulgákov) y Le temple rouge (a partir de la novela Antígona de Henry Bauchau). En México, actualmente, conduce la serie de televisión cultural La ruta del teatro.
Formó parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de México de 2010 a 2016, donde fue dirigida por José Caballero, Daniel Giménez Cacho, Martín Acosta, Emma Dib, Mauricio Jiménez, Lorena Maza, Alberto Villarreal, David Olguín, Luis de Tavira y, por último, en 2016 —en La colaboración—, por Sergio Vela.

WAS BLEIBT ABER STIFTEN DIE BOMBEN
In der prachtvollen Paarung von Eiweiβ und Dosenblech

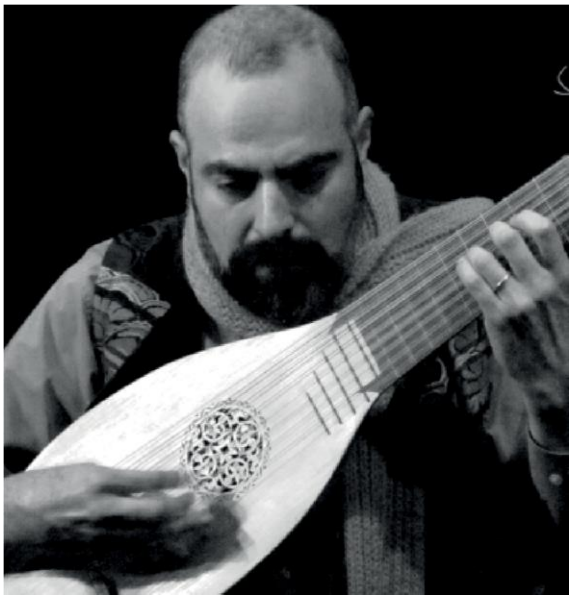
Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Die Kinder entwerfen Landschaft en aus Müll
Eine Frau ist der gewohnte Lichtblick
ZWISCHEN DEN SCHENKELN HAT
DER TOD EINE HOFFNUNG
Oder der Jugoslawische Traum
Zwischen zerbrochnen Statuen auf der Flucht
Vor einer unbekannten Katastrophe
Die Mutter im Schlepptau die Alte mit dem Tragholtz
Im Rostigen Harnisch läuft DIE ZUKUNFT mit
Ein Rudel Schuschpieler passiert im Gleischchritt



Manuel Mejía Armijo, *laúd, pandora romana, ud y composición*

Intérprete de laúd y otros instrumentos antiguos de cuerda pulsada, compositor e investigador. Ha realizado aportaciones innovadoras para la cultura y el arte del país, en base a su trabajo en proyectos independientes de largo aliento o colaboración permanente con instituciones. Fue coordinador en el proyecto

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Caravanas Culturales por la Paz en Guerrero durante el año 2015. Es director y laudista del Grupo Segrel desde 1996. Es integrante fundador del grupo La Giralda (2001), fue miembro fundador del Ensamble Galileo 2000 - 2010.

Estudió guitarra clásica en en el Estudio de Arte Guitarrístico con Guillermo González Philips y el Manuel López Ramos (1991 - 2000).

Bis der Wagen vorfuhr Sand im Getriebe
Ein Wolf stand auf der Straβe als er auseinanderbrach
Busfahrt im Morgengrauen Rechts und links
Die Schwestern dampfend unter dem Kleid Der Mittag

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Stäubte ihr Asche auf mein Fell
Während der Fahrt hörten wir die Laienwand reiβen
Und sahn die Bilder ineinander stürzen
Die Wälder brannten in EASTMAN COLOR
Aber die Reise War ohne Ankunft NO PARKING

José Pablo Jiménez Henríquez, *kyl kobyz, guimbarda, kemenche pontiaco, fídula de cinco cuerdas y cornamusa rumana*

Nació en el Estado de México. Estudió violonchelo en la Escuela Autónoma de Música; ingresó a la orquesta juvenil de la ciudad de México en donde tomó clases con la maestra violoncelista Mónica del Águila, ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM en el año 2003. Su interés por la música antigua lo llevó al estudio de la viola da gamba por tres años con la maestra Gabriela Villa Walls, actualmente estudia con el maestro violista Thor Gorgen, tomó cursos de interpretación de música medieval con Pierre Hamon y de música Barroca de los siglos (XVII y XVIII) con el maestro Philip Pickett. En el año 2013 comenzó a estudia kamancheh y a tomar clases de Radif (repertorio tradicional de la música clásica persa) con el maestro Mehdi Moshtagh. Ha sido becario en tres ocasiones por parte del programa de apoyo a jóvenes creadores FOCAEM en el Estado de México en los años 2012-2013, 2015-2016 y 2017-

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos

Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

2018. Actualmente imparte clases particulares de violoncelo, canto armónico, fi dula medieval y viola da gamba. Se desarrolla como músico profesional en la dirección y creación del ensamble especializado en cuerdas frotadas Sonidos de cuerda y crin, Dirección del proyecto Abgal, música original con instrumentos antiguos, es gambista del ensamble de música antigua Segrel, el ensamble armónico e instrumental Borbangnadir, interprete del kamancheh en el Ensamble Didar de música clasica Persa. Se ha presentado en festivales de música antigua y de música del mundo en el extranjero y en gran parte de la República Mexicana. Festival de música antigua de Tepotzotlán, en el Palacio de Bellas Artes, Festival Miguel Bernal Jiménez de Morelia, Festival de World Music Tamoanchán en Cuernavaca, presentación de la exposición España Medieval en Museo de Antropología e Historia, Festival de música antigua Göteborg baroque 2013 en Gotemburgo Suecia, åarhus Festuge 2013 Plaza Bisperække en Dinamarca

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

An der einzigen Kreuzung mit einem Auge
Regelte Polyphem der Verkehr
Unser Hafen war ein totes Kino
Auf der Leiwand verfaulten die Stars in Konkurrenz
Im Kassenraum würgte Fritz Lang Boris Karloff
Der Südwind spielte mit alten Plakaten
ODER DIE GLÜCKLOSE LANDUNG Die toten Neger
Wie Pfähle in den Sumpf gerammt
In den Uniformen ihrer Feinde
DO YOU REMEMBER DO YOU

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Sergio Vela, *puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación*

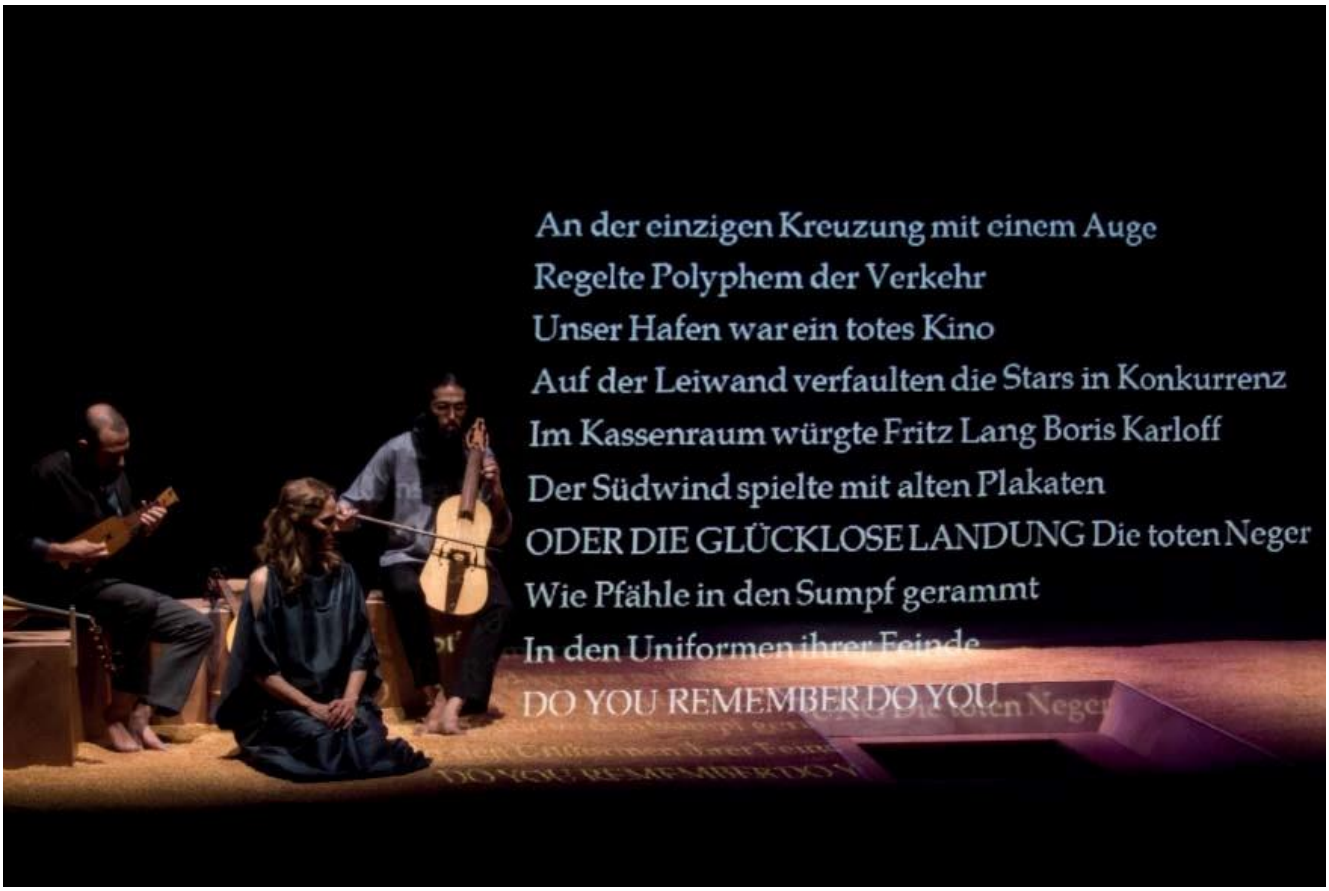
Director de escena y diseñador especializado en ópera, cuyos trabajos se conocen en múltiples países. Es promotor artístico y ha encabezado importantes instituciones culturales de México. Tiene condecoraciones de Alemania, Dinamarca, España, Francia e Italia. Es director general de Arte & Cultura Grupo Salinas y es miembro vitalicio del Seminario de Cultura Mexicana.

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER



DO YOU REMEMBER DO YOU NO I DON'T
Das getrocknete Blut
Qualmt in der Sonne
Das Th eater meines Todes
War eröff net als ich zwischen den Bergen stand
Im Kreis der toten Gefährten auf dem Stein
Und über mir erschien das erwartete Flugzeug
Ohne Gedanken wuβte ich
Diese Maschine war
Was meine Groβmütter Gott genannt hatten
Der Luft druck fegte die Leichen vom Plateau

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Juliana Vanscoit, *producción ejecutiva y diseño*

Es arquitecta por la Universidad Autónoma Metropolitana -donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario- y estudió Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera incluye el diseño de escenografía, iluminación, vestuario, arquitectura, muebles y objetos, entre las que se encuentran Leoncio y Lena de Ibarra, Ópera de Daniel de Lambert, Pagliacci de Leoncavallo, El retablo del Maese Pedro de Falla, Murmullos del Páramo de Estrada, Nuestro tres guerras, Biografía del Deseo y Entre el cielo y la tierra de Salas, entre otras. Así como la producción de teatro, danza, ópera y festivales como el TeatroStage Fest de Nueva York, el Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional Música y Escena, el Abierto Mexicano de Diseño, Afi nidades Insospechadas y los espectáculos Viva la zarzuela, Yuzuru, Únicamente la verdad, Esmeralda, Il postino y Muerte en Venecia. Con Sergio Vela ha colaborado en Motezuma de De Majo, en Alemania; La sonnambula de Bellini en Italia; Sigfrido y El ocaso de los dioses de Wagner, La Fanciulla del west

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

de Puccini y La mujer sin sombra de Strauss en México. Es fundadora y directora de Torre de Viento Producciones.

Ich spürte MEIN Blut aus MEINEN Adern treten
Und MEINEN Leib verwandeln in die Landschaft
MEINES Todes
IN DEN RÜCKEN DAS SCHWEIN
Der Rest ist Lyrik Wer hat bessre Zähne
Das Blut oder der Stein

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Paulina Franch, *gerente de compañía y asistente de dirección*

Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestra en Gestion de Instituciones y empresas culturales especializada en proyectos de Cooperación Cultural Internacional por la Universidad de Barcelona.
En el área de producción de teatro y ópera ha trabajado como Production Stage Manager en diversos proyectos como Il Postino (L.A Opera) para el Palacio de Bellas Artes, y para el Festival Cervantino; Como productora artística en la nueva producción de Chapultepec del Lago de los Cisnes (CND), y Coordinadora Artística de Las Lunas del Auditorio Nacional entre otros.
Así también ha fungido como asistente de dirección y Production Stage Manager con el Maestro Sergio Vela en producciones como Die Frau Onhe Shatten (Palacio de Bellas Artes), Beatrice et Benedict (Sala Nezahualcoyotl), Orfeo y Euridice (Teatro Bicentenario), La Colaboración (CNT) y La Fanciulla del West (Palacio de Bellas Artes), entre otras.

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER

Como Productora ejecutiva, ha producido operas de cámara como La Medium de Menotti (Centro Nacional de las Artes y Festival de Teatro de Colima) y La Violación de Lucrecia de Benjamin Britten (Teatro de la Ciudad y el Centro Nacional de las Artes).

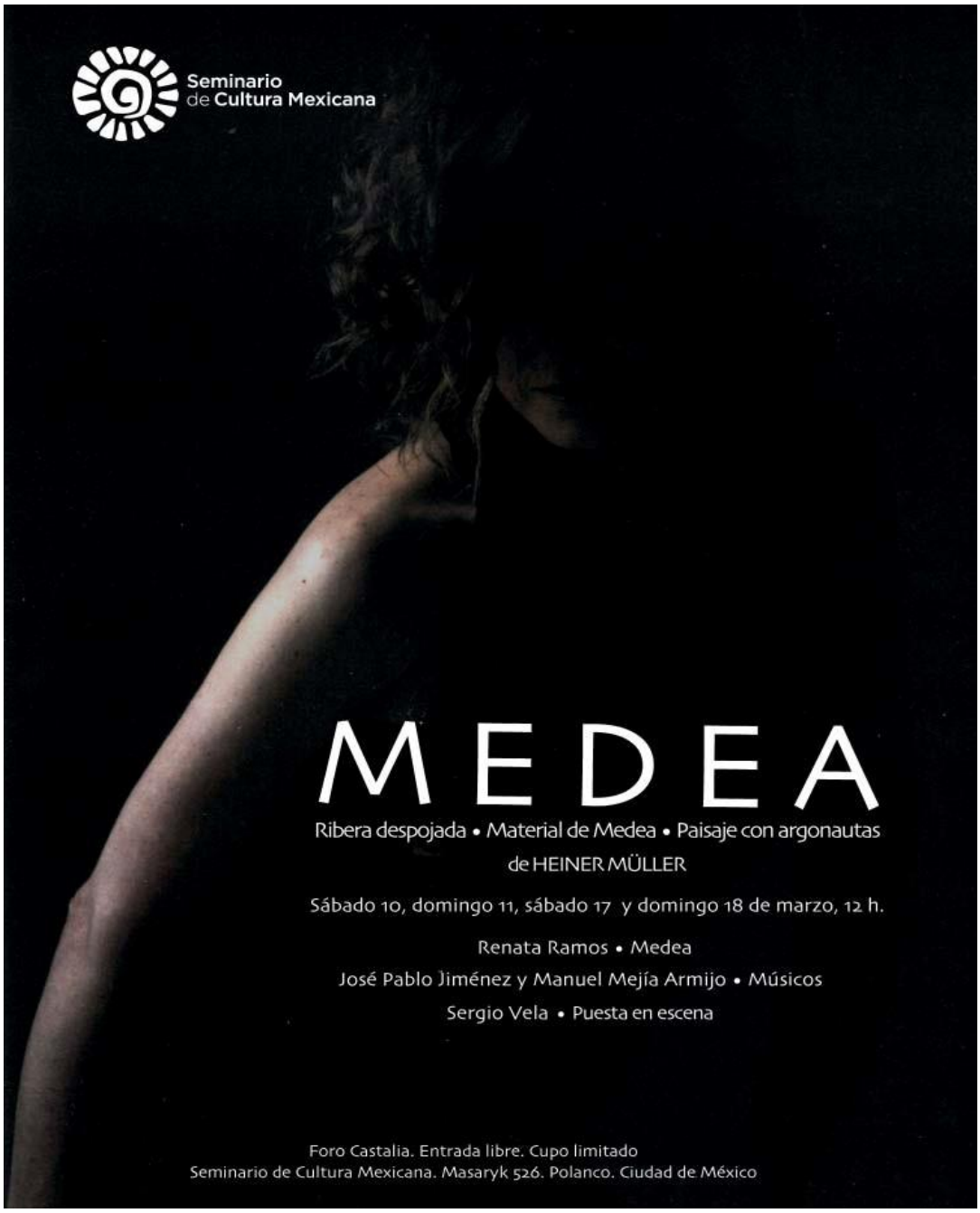
Venient annis secula seris quibus Oceanus vincula rerum laxet,
et ingens pateat tellus Tethysque novos detegat orbes;
nec sit terris ultima Th ule

Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena

MEDEA

Ribera despojada • Material de Medea • Paisaje con argonautas
DE HEINER MÜLLER



Renata Ramos, Medea **/ Manuel Mejía Armijo y José Pablo Jiménez,** músicos
Sergio Vela, puesta en escena, traducción, dramaturgia e iluminación

Juliana Vanscoit, producción ejecutiva y diseño/ **Paulina Franch**, asistente de escena