

MAREA ALTA.

de Ileri Romero Leñero

Dirección: Jazmín Cato

MAREAS TEATRO

y

ESTE LADO DEL TEATRO

@mareas.teatro @esteladodelteatro

SINOPSIS

Pam y Mar son amigas desde hace mucho tiempo y su vínculo se construye alrededor del mar, en donde han depositado sus sueños, incertidumbres, secretos, aspiraciones, su forma de vivir y de morir. Este unipersonal tanto en su versión de trapecio aéreo o de piso, con danza teatro, explora nuestros procesos emocionales en los duelos, especialmente en la pérdida de amistades por suicidio. Los sentires en la obra son traducidos en mares; olas suaves, tormentas, corrientes subterráneas y mareas. A través de la cuerpa, la palabra y los oleajes hablamos de la amistad, la pérdida y la ternura.

El mar es testigo del acontecer en nuestras vidas.

¿Qué sentiste cuando viste el mar por primera vez?

DURACIÓN:

60 minutos

NÚMERO DE ACTRICES:

1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Unipersonal interdisciplinario.

- Versión con trapecio a un punto (trapecio danza)
- Versión de piso (danza teatro y teatro físico)

Marea Alta es un fragmento de nuestro corazón.

Un día, nadando en el mar, la autora se adentró tanto en la marea que las olas la arrastraron, la hundieron y la regresaron a la orilla. Después de ese evento cercano a la muerte surgió la dramaturgia de Marea Alta.

El unipersonal explora los lenguajes del teatro, el circo, la danza y la performance, de la cuerpa en escena. Teniendo la particularidad de existir en dos versiones, creadas para las diferentes características de los espacios: una con trapecio a un punto y la segunda en piso, trabajando con teatro físico y danza. Estas versiones han recorrido diferentes teatros, circos y foros, en la Ciudad de México, Oaxaca, y Santiago, Chile.

Contamos la historia de Pam y Mar, dos amigas de la infancia que han construido sus sueños alrededor de un hostel a la orilla del mar. Todo cambia cuando Mar decide abandonarlo todo y arrastrar los sueños de ambas al fondo del océano.

Marea es un mar de nuestras memorias, creando una puesta en escena que se siente sencilla pero cercana al público. Con una narrativa construida por mujeres, para hablar de lo que nos atraviesa en voz propia: emprender un viaje por los recuerdos de nuestra infancia, a sentir, oler y ver el mar por primera vez, para poder volver a hablar con nuestras mejores amigas y prometernos que los sueños que tenemos, son posibles aunque la monotonía nos ha dicho lo contrario.

MAREA ALTA.

La propuesta de diseño se basa en la simplicidad de elementos de utilería y escenográficos. La obra sucede dentro y fuera de un círculo azul que separa a nuestra protagonista (Pam) de la realidad y la transporta a sus recuerdos, permitiéndonos conocer su historia. La iluminación propone dos tipos de ambientes, cálido y frío para crear la atmósferas de las diferentes situaciones a lo largo de la obra, viajando entre la realidad y los recuerdos, desde un huracán en un apagón, hasta un atardecer a la orilla del mar. Se propone también el uso de contraluces y laterales para crear siluetas y resaltar el volumen del cuerpo durante los momentos de movimiento corporal.

En nuestra versión de trapecio, este se convierte en un segundo personaje, que lleva a Pam por su duelo. La transporta al fondo del mar y, por momentos, se convierte en la viva imagen de su amiga, Mar.

MAREA ALTA.

NO SE CUANTAS VECES ESTE MAR ME HA VISTO IR Y VENIR.

ENTRAR

Y SALIR

DE SUS OLAS

CUANTAS VECES HA RECIBIDO MIS LAGRIMAS.

PEDACITOS TUYOS, SE QUEDARON CONMIGO MAR.

FOTOS: ANDREA PAZ, VALERIA BERNAL Y LUIS QUIROZ

LINK DE VIDEOS:

VERSIÓN TRAPECIO

COMPLETO:

<https://youtu.be/XXF85TvtuXE>

TRAILER:

<https://youtu.be/HpTFpArn0qY>

VERSIÓN PISO

COMPLETO:

https://youtu.be/g_R4uEzMYNE

TRAILER:

<https://youtu.be/8IvsHQ12Zak>

LINK DE TEXTO COMPLETO:

<https://drive.google.com/file/d/1F1cm5L2E14HJEZuYK2cawiGDWkjPpr4r/view?usp=sharing>

An aerial photograph of the ocean showing a dense field of white, frothy waves. The water is a deep, dark blue-green color, and the white foam of the waves creates a complex, textured pattern across the entire frame. The perspective is from directly above, looking down at the sea.

RIDER TÉCNICO

VERSIÓN DE TRAPEZIO A UN PUNTO

- Caja negra, foro a la italiana o carpa de circo.
- Dimensiones mínimas de espacio escénico (frente, fondo, alto): 4m x 4m, 6m (mínimo).
- Suelo liso y plano.
- Techo apto para disciplinas aéreas circenses, para instalación de trapezio a un punto.
- Altura mínima: 6 metros.
- Equipo de audio estéreo: 2 bocinas con posibilidad de pareo en sala. Conexión para correr audio en QLab en una MAC.
- Sistema de polipasto para técnica aérea (sistema de reducción de peso para elevación de personas) y técnica/o rigger para asistencia de la misma.

*La compañía cuenta con el sistema de polipasto para técnica aérea (sistema de reducción de peso para elevación de personas) y técnica/o rigger para asistencia de la misma.

ILUMINACIÓN

Equipo: 8 PAR 64 o PAR LED, 11 Leekos 25-50°, 2 bases para piso, 8 portamicas para PAR 64, 4 portamicas para Leeko.

***El diseño de iluminación se adaptará al espacio y al equipo que se designe, al recibir los planos y ridders técnicos.

**Esta versión puede ser operada por solo dos integrantes técnicos de la compañía:
Rigger y traspunte de audio e iluminación.**

VERSIÓN DE PISO

- -Caja negra, foro a la italiana o carpa de circo.
- -Dimensiones mínimas de espacio escénico (frente, fondo): 4m x 4m,
- -Suelo liso y plano.
- -Equipo de audio estéreo: 2 bocinas con posibilidad de pareo en sala. Conexión para correr audio en QLab en una MAC.

ILUMINACIÓN

- Equipo: 8 PAR 64 o PAR LED, 11 Leekos 25-50°, 2 bases para piso, 8 portamicas para PAR 64, 4 portamicas para Leeko.

- ***El diseño de iluminación se adaptará al espacio y al equipo que se designe, al recibir los planos y ridders técnicos.

**Esta versión puede ser operada por solo un integrante técnicx de la compañía:
traspunte de audio e iluminación.**

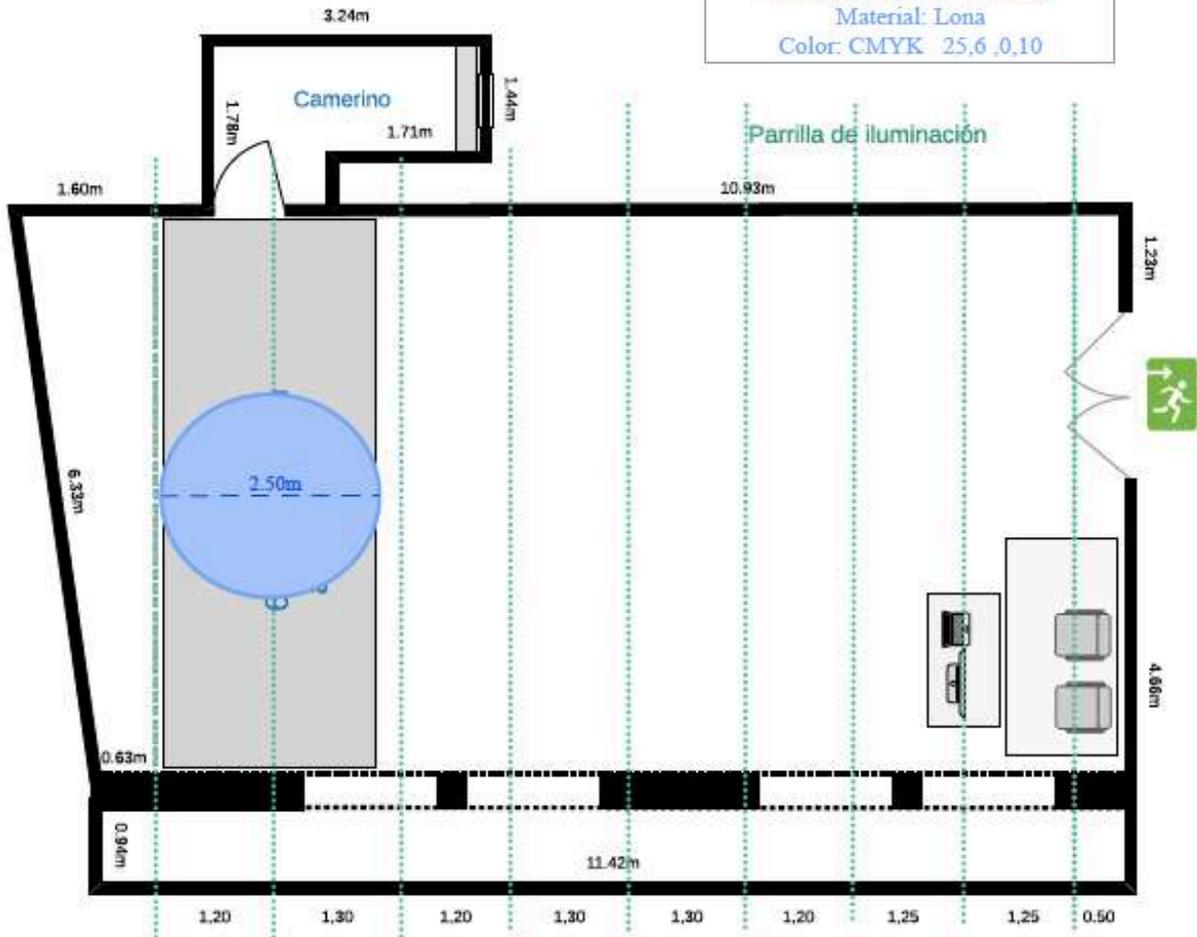

ESCENOGRAFÍA

Milah Romero

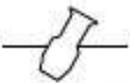
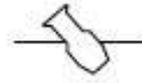
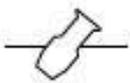
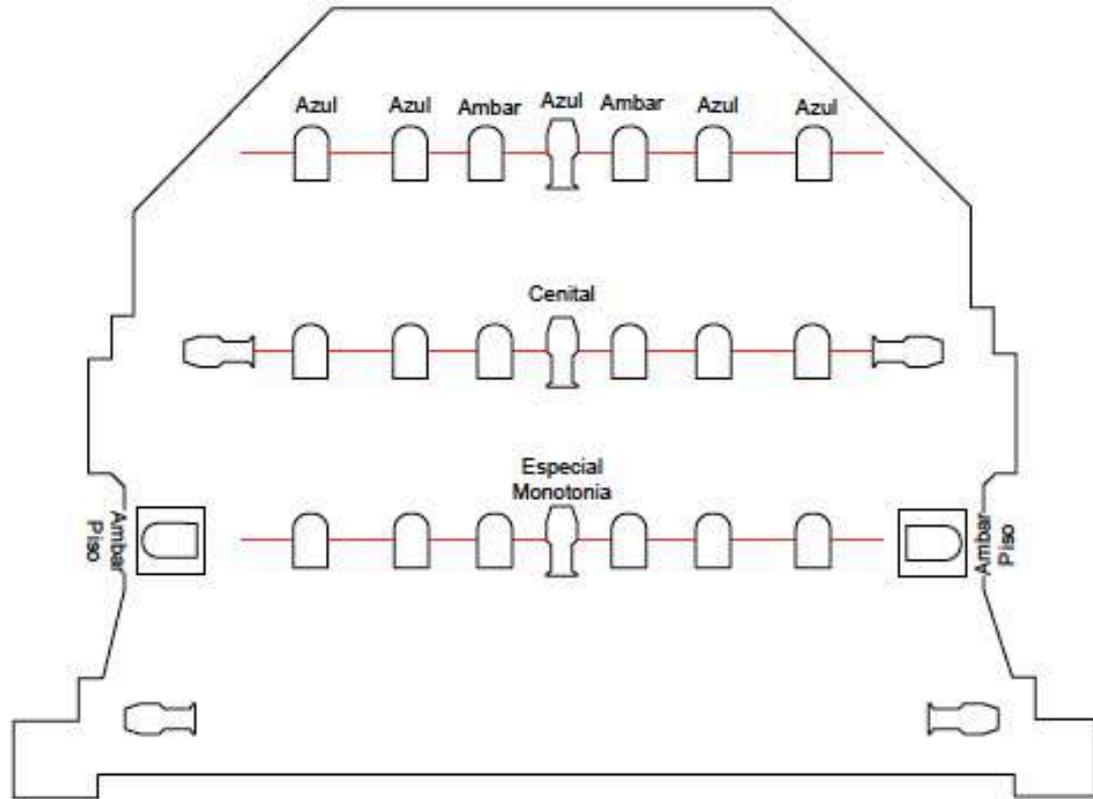
MAREA ALTA ESCENOGRAFÍA

Tapete de lona
Medida: 2.50 m de diámetro
Material: Lona
Color: CMYK 25,6 ,0,10

ILUMINACIÓN

Vania Muñoz

Corrector
201

Podio

Front
Monotonía

Podio

Corrector
201

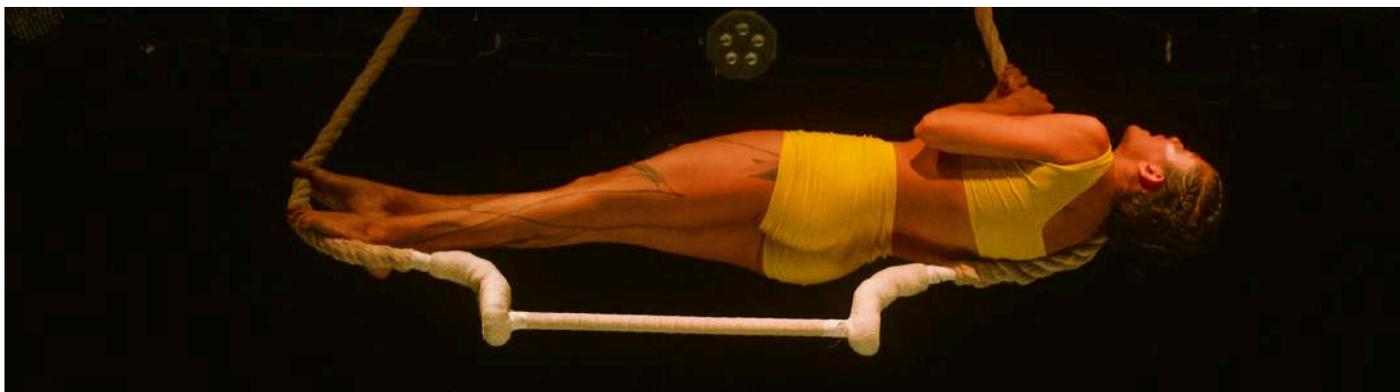
Obra: Marea Alta
Dramaturgia: Ileri Romero
Diseño de iluminación: Vania Muñoz
Escala: 1:50

VESTUARIO

Michelle León

CREDITOS GENERALES

Dramaturgia: Ileri Romero Leñero

Dirección escénica: Jazmín Cato

Dirección de Dance Trapeze : Luis Hernández

Elenco: Ileri Romero Leñero

Asistencia de Dirección y Stage Manager: Jazmín Salgado

Producción Ejecutiva: Natalia de la Garza Castañeda

Producción: Mareas Teatro

Diseño de Escenografía: Milah Romero

Diseño de Vestuario: Michelle León

Diseño de Iluminación: Vania Muñoz

Diseño Sonoro: Rodrigo Ramos

Difusión y redes sociales: Ileri Romero Leñero

MAREAS TEATRO

Mareas Teatro se forma en febrero del 2023 para llevar a escena "Marea Alta", la compañía está conformada mayoritariamente por mujeres jóvenes que buscan crear desde narrativas feministas y procesos horizontales, jugando con el teatro físico, la performance, la danza y el circo.

El primer montaje de Marea Alta en su versión de piso se realizó al ganar la convocatoria "BRUJAS 2023. Nuevas Dramaturgias para una Producción Escénica Feminista", programa apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA). Posteriormente se hace un remontaje con una nueva propuesta de escenografía y vestuario que se presenta en una temporada de 8 funciones en el Teatro Sergio Magaña, del Sistema Nacional de Teatros, en mayo del 2023. El proyecto es seleccionado en el Festival De Monólogos 2023, programando funciones a lo largo del año en teatros como: Centro Cultural Helénico, Casa de la Paz (UAM) y SOGEM (Sociedad General de Escritores de México), permitiéndonos profundizar en la propuesta escénica y corporal.

Continuando la búsqueda y la exploración, creamos una versión de la obra en trapecio, que encuentra hogar en la programación del Centro Cultural el Hormiguero en donde se lleva a cabo una temporada de 5 funciones. A partir de este momento las temporadas de Marea Alta alternan su versión de piso y su versión en trapecio, siguiendo la línea de investigación corporal que ha desarrollado la compañía, un cruce constante entre el teatro, la danza y el circo entre las olas. Actualmente la compañía realiza una residencia creativa de remontaje en "El Circo del Mundo", en Santiago Chile, que culminará en funciones programadas en el mes de abril.

ESTE LADO DEL TEATRO

Compañía Este lado del Teatro MÉXICO

Fundadoras: Estela Leñero, autora y Gema Aparicio, directora

<https://www.esteladodelteatro.com.mx/>

La Compañía *Este lado del teatro* se ha enfocado desde el 2009 a la experimentación y al tratamiento de temas sociales y de liberación. Le interesan temas de mujeres y de grupos marginales, enfocándose en la experimentación de espacios, juegos de tiempo y de realidades con una perspectiva crítica y reconstructiva. Su primera obra, *Lejos del corazón*, retoma el personaje griego de Ismene y intersecta el pasado y el presente con, América y Europa. *Agua Sangre* profundiza en la creencia del nahual con el que se accede a los dioses prehispánicos y la relación de un ceramista y una compositora. Antes de la caída, aborda los lazos de dos hermanas y la irrupción de la infidelidad y los personajes de Paisaje interior son una expresidaria del norte del país y una zapatista del sur. Un encuentro sin tiempo para transformar su futuro. *Remedios para Leonora*, con actrices españolas y mexicanas profundizó en la amistad y la creatividad libertaria de las pintoras Remedios Varo y Leonora Carrington. Se han presentado en Madrid, Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México y diferentes estados de la República. Su trabajo más reciente, *Mujeres en fuga*, 4 mujeres en busca de su libertad, es un proyecto que se ha expresado en diferentes formatos, libre de derechos de autor, para que sea retomado por mujeres y actrices interesadas en la denuncia y la transformación de la condición de opresión de la mujer. Cinco monólogos que se han presentado tanto en foros teatrales, salón de usos múltiples, patios, espacios al aire libre y casas de cultura. Se ha realizado como lectura dramatizada y en formato de radioteatros transmitidos en más de 15 estaciones de radio en el 2022 y se mantiene en la página de la Compañía (<https://www.esteladodelteatro.com.mx/mujeres-en-fuga.html>)

Con el sello de *Este lado del Teatro*, la Compañía tiene un área de formación con un taller permanente de dramaturgia desde hace 18 años, ahora de manera virtual, y su trabajo se muestra en la página de *Este lado del teatro*. Mantiene desde el 2008 un programa de radio semanal de entrevistas a creadores escénicos, en la estación *Código 21* radio y en un Podcast en Spotify (<https://open.spotify.com/show/2S8mVj2yqyRIYe3dPqE5Z4?si=715b4b5fe5074cbb>) y su columna en la *Revista Proceso* con más de 20 años de acreditación (<https://www.proceso.com.mx/autor/elfranco.html>).

Mujeres en fuga forma parte del proyecto *Teatro de la Utopía*, que actualmente lleva a cabo la compañía. *Teatro de la utopía* contempla trabajar tres obras de teatro más. Iniciar con la temática de la primera relación sexual y los caminos de sanación; en la segunda se profundizará en el universo académico, los abusos y las formas de organización y en la tercera se investigará sobre los micromachismos en las relaciones amistosas. Para realizar *Teatro de la utopía* se está buscando financiamiento para poder realizarlo.

Mujeres en fuga, con conversatorios después de las presentaciones, es la primera obra de este proyecto y ha tenido una gran recepción observando los resultados en los comentarios.

ESTE LADO DEL TEATRO

IRERI ROMERO LEÑERO, 24 años

Creadora escénica integral mexicana, licenciada en Literatura Dramática y Teatro, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Performera, escritora, directora, actriz y trapeceista. Parte de Colectiva Corpórea, Mareas Teatro y Fortuna Colectivo de Creación. Con obras dirigidas en finales del Festival de Teatro Universitario (FITU, 2018 y 2019), en la Semana Nacional de Dramaturgia (2018) y el Encuentro Nacional de Artes Escénicas y Alternativas (ENAEA, 2018). Experiencia en asistencia de dirección y producción. Ganadora como dramaturga del premio “Brujas, Nuevas Dramaturgias para una Producción Escénica Feminista 2022” con su texto MAREA ALTA, publicado en la editorial “El Cardenal”. Presentado en diferentes teatros de la escena nacional y seleccionado en “Festival de Monólogos” de Ciudad de México. Bailarina/performera en el concierto transmedial "FRAGMENTARY" (2022), trapeceista y actriz en el unipersonal en trapecio "MAREA ALTA" y en "LIENZO EN BLANCO" con la compañía Transito Cinco, dentro del festival internacional "Escenarios Suspendidos"(2022). Actualmente realiza una residencia creativa en “El Circo del Mundo” de Santiago Chile. Como trapeceista se ha presentado en espacios como: Cirko de Mente (México, 2019 y 2022), Circo Balance (Chile, 2024) y Galpón Cabeza de Martillo (Chile 2024).

JAZMÍN CATO, 27 años

Artista escénica y dramaturgista. Recibió mención a “Mejor dirección” en el Onceavo Rally de Teatro Independiente (2019) por la obra Fando y Lis (2018-2019) de Fernando Arrabal. Colaboró como actriz en Enmediodelmar (2019-2020) de Buitre Amargo. Ha participado como guionista, investigadora y actriz en programas de televisión como Ciencia con Bolillo (2020) y Animalaria (2021). Fue conductora del programa de televisión ¿Qué está pasandaaa? (2021). Fue promotora cultural comunitaria de la SECULT CDMX en el 2021. Fue stage manager assistant en la pieza de performance de sitio específico Proyecto Tejidos de Aris Pretelin-Estéves. Participó en el taller de Textiles tecnofeministas (2022) de Dora Bartilott. Fue dramaturgista y performer en No soy un robot, pieza resultado del laboratorio Taking the Stage (2021-2022) de Teatro UNAM. The British Council, The Battersea Arts Centre y La Teatrería. Participó en el Laboratorio de artes escénicas, artes vivas y tecnología con la pieza de performance: La Virgen presentada en el 50° Festival Internacional Cervantino. Es dramaturgista y asistente de producción en el largometraje documental sobre la Ley Olimpia: Olimpia de Chumbera Producciones. Actualmente es investigadora y guionista de contenido para Once Digital.

LUIS HERNÁNDEZ CARRILLO, 37 años

Acróbata aéreo. Inició su educación circense en Helios Escuela de Artes Escénico Aéreas en 2011, posteriormente ingresó a Carpa Criko de Mente en 2013, cursando el diplomado en Artes Circenses Contemporáneas especializándose en trapecio fijo y cuerda lisa. Ha participado en compañías como Efecto Circe, Helios, Red Circus y Cirko de Mente. Ha colaborado en el documental Fatum Teatro, Muertas De Juárez (2011), en la Competencia De Escala Interclubs Sports World (2012, en proyectos como El Corto Cirkito, Animatrix, Sin Aliento, Umbral, Cortometraje Éter ,Opening, Feria De Las Culturas Amigas y Proyecto Reencuentro, en el que fue director de movimiento aéreo.

JAZMÍN SALGADO, 23 años

Artista escénica. Egresada de la carrera Literatura Dramática y Teatro, UNAM. Ha participado como actriz en el Festival Internacional de Teatro Universitario FITU (2019) con la obra finalista Othello de William Shakespeare, también representada en el Reclusorio Oriente de la CDMX como parte del Programa de Reinserción Social. En 2021 participó en la obra Ojos de nube por Bertha Hiriart, presentándose en el Centro Cultural Helénico y el Teatro Sergio Magaña. Ha sido intérprete en el Festival INSECTA 2022 y Festival Animalística 2023 por parte de la Secretaría del Medio Ambiente en el Bosque de Chapultepec. Recibió mención honorífica por su obra Cartas a quién durante el concurso de escritura teatral Dramaturgia con derechos humanos en el FITU 2022. En este mismo año (2023) ha colaborado como asistente de producción en la obra La Hora Radio Roma 2 con temporada en el Teatro Helénico. Es miembro de Colectiva Corpórea, grupo artístico donde funge como performer y dramaturga, con quienes ha presentado los proyectos multidisciplinarios Cuerpx Habitadx y TRÁNSITOS (2022-2023).

NATALIA DE LA GARZA CASTAÑEDA, 21 años

Productora Ejecutiva. Egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Licenciatura de Producción de Espectáculos. Ha sido productora ejecutiva en Microficciones 2020 y asistente de dirección en los premios Neptuno Alegórico. Acreedora al galardón Mejor Producción por la puesta en escena Entre Yago y Otras Voces (2020). Fue productora ejecutiva de la videodanza La Pérdida del Geronte (2020). Ha sido coordinadora general de la segunda edición de las conferencias Early Birds, charlas sobre la industria festivalera musical (2021). Participó como asistente de dirección técnica en La Fundamentalista de Teatro de Babel (2021), fue asistente de coordinación en la Muestra Internacional de Cine del

Istmo de Tehuantepec (2021) y fue Stage Manager de la pieza dancística City Quiero de la Infinita Compañía (2022). Ha sido parte del equipo de staff en el área de producción de Zona MACO (2023) y formó parte del equipo de producción ejecutiva de Shakespeare & Cía (2022-2023). Actualmente es productora residente en la Compañía Nacional de Teatro, dónde ha producido obras como Derrota Luminosa, Latir y Conferencia sobre la lluvia.

VANIA MUÑOZ, 27 años

Egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro generación 2015-2019 UNAM. Ha participado como diseñadora de iluminación en diversos montajes como: “Para no Morir por Amor [Ensayo sobre lo patético]” de Marianella Villa (2018-2019), “Artesanas” dirigida por Guillermina Saldaña (2020), “Leonardo” de Rodrigo Murray (2023), entre otros. Participó como asistente de escenografía en el proyecto “Tejidos” pieza escenográfica en sitio específico de Aris Pretelin para la PQ 2019. Formó parte del equipo de producción de “El No Show México” que presentó funciones en el Teatro Helénico (2019). Fue parte del equipo de escenógrafos e iluminadores del programa “Palomazos para el teatro, la danza y la música” de la convocatoria Contigo, Banco de Producciones (2020). Fue asistente de operación escénica del Centro Cultural Helenico a inicios del 2021. Se ha desempeñado como asistente de programación multimedia en obras como “Pájaros, la extinción de la juventud” escrita y dirigida por Tania Mayrén (2021) y “Bonnie Border” de Joselyn Paulette, dirigida por Ángel Luna (2021). Actualmente es diseñadora de iluminación y programadora multimedia en Red Orquesta México y forma parte de Fortuna Colectivo de Creación.

MICHELLE LEÓN, 27 años

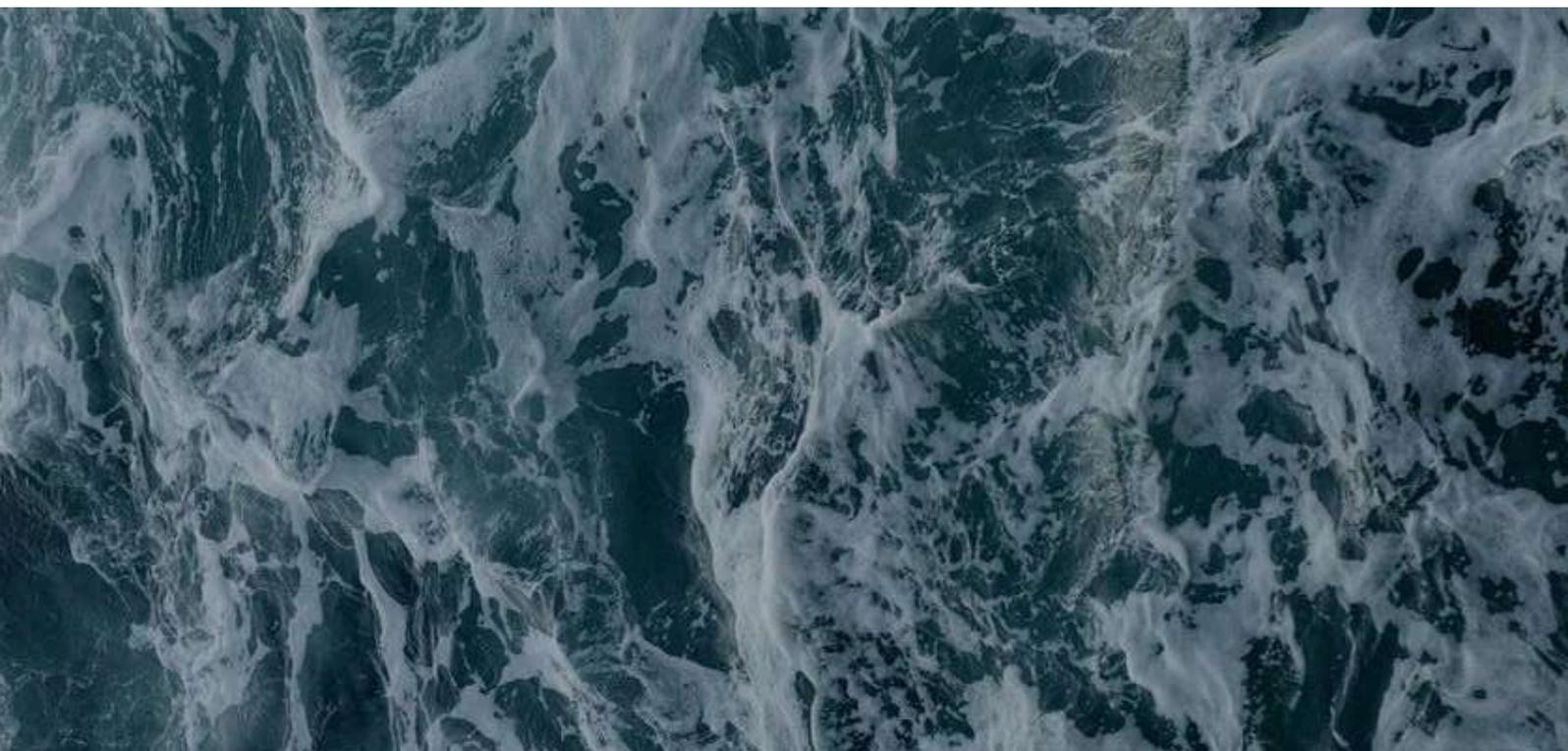
Artista interdisciplinaria escénica. Ha participado en proyecto como “No soy un robot”, pieza de performance seleccionada y producida por The British council, La teatrería y Teatro UNAM, “Camino Enredado” presentado en Flash: Focus de arte contemporáneo en Puebla, iniciativa del Museo Amparo y la Secretaría de Cultura de Puebla, proyecto de investigación artística y textil sobre el fenómeno social de la maquila en Tehuacán, Puebla. Ha participado como diseñadora de iluminación y vestuario para diversas piezas escénicas independientes presentadas en el teatro Ocampo, la Teatrería, El Hormiguero, Foro Contigo América y Foro el Foco. En 2022 obtiene beca para el programa #BeYourVoice de Teatro de aire para la realización de modelos escenográficos en realidad virtual, proyecto apoyado por el Sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales (SACPC).. Entre los temas tratados en su obra se encuentra como eje la explotación y consumo del cuerpo humano y sus causas y consecuencias sociales.

MILAH ROMERO, 24 años

Artista escénica enfocada en el área de Diseño y Producción. Actualmente se encuentra en búsqueda de diseñar para generar una evocación, procurando la reutilización y reciclaje de materiales pre existentes. Desempeñó el área de diseño escénico, actuación y producción para la obra El cabaret de la Mujeres Malas, creación colectiva a cargo de Fatuas Cabaret en 2019. Participó en el Ciclo Internacional de Conversatorios Stage Manager, The leader of the Stage en 2020. Ejerció el área de Diseño y Producción para Cuerpx Habitadx, creación colectiva Colectiva Corpórea, de la cual es parte. Participó como diseñadora y productora ejecutiva en Cordobanes, compañía de teatro independiente enfocada en teatro para jóvenes audiencias. Ha cursado diversos talleres relacionados con el diseño, gestión y producción escénica con Andrea Salmerón Sanginés y David Castillo a través del Centro Cultural Helénico. También participó en el curso de Producción, Administración y Operación Teatral impartido por Mauricio Baylón.

RODRIGO RAMOS, 24 años

Músico, productor, compositor y arreglista. Ha participado en diversos proyectos musicales como músico (guitarrista) con artistas emergentes del medio. Ha participado como productor en cortometrajes y obras de teatro. Ganó el premio de mejor diseño sonoro en el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU 2021) con la obra de “Cuerpx Habitadx”. Participó en la obra finalista del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU 2019) "El Laberinto del yo" entre otras. Su formación académica la realizó en Gmarlell, Fermatta y Amerike (actualmente). Hoy en día es guitarrista del proyecto musical Roma Texas y se ha presentado en múltiples foros y escenarios de la Ciudad de México.

Dedicatoria,

Esta obra se hizo en memoria de aquellas que nos enseñaron a hacer la escena que anhelamos. No sabemos si esta obra significará lo mismo para todas, porque el viaje nunca es el mismo y el teatro es un mundo de significados personales y colectivos, pero les extendemos el corazón desde esa incertidumbre.

En el proceso de Marea aparecieron y permanecieron los rostros de dos mujeres: Cristina, una amiga de la directora que se suicidó años antes y que parecía encarnar todos los motivos de Mar; y Javiera, artista escénica, investigadora y maestra de todas nosotras. Murió días antes del inicio de nuestro montaje.

La investigación se dedicó a ellas y a la incertidumbre que quedó después de su muerte.

Desde la digna rabia ante la muerte.

Desde la ternura radical para la reconciliación y duelo.

Desde el amar al mar a mar y al teatro.