

el tejido de los sueños

Un espectáculo de
Ana Sofía Vázquez
Inspirado en la obra de
Remedios Varo

Fotografía: Ricardo Antonio

*"El tejido de esencias
se hace ave, rombo y espiral
los sueños maduran entre hilos
de la clave de sol hecha semilla
el libro mudo es reflexión de azar."*

Carlota Caulfield

Fotografía: Julia López

Título de la obra:
EL TEJIDO DE LOS SUEÑOS

Autoría y dirección:
Ana Sofía Vázquez

Nombre de la compañía:
TEATRO ESTELAR

Procedencia de la compañía:
CDMX

Formato del espectáculo:
GRAN FORMATO

Duración:
1 hora 45 minutos

Tipo de espacio:
SALA

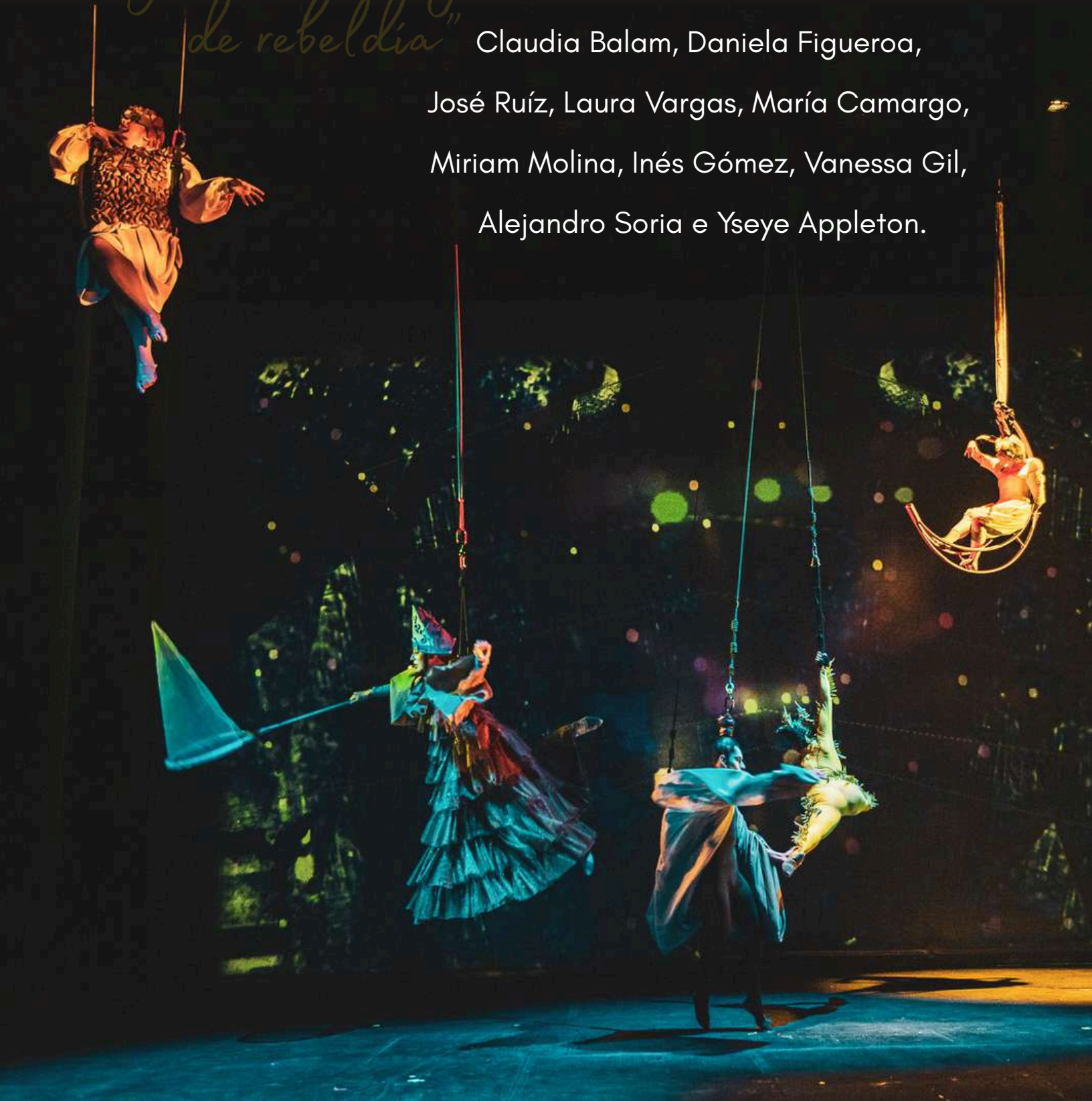
EDAD RECOMENDADA:
Mayores de 9 años

*"Florecer en tiempos de
amargura es el mayor acto
de rebeldía"*

ELENCO:

Claudia Balam, Daniela Figueroa,
José Ruíz, Laura Vargas, María Camargo,
Miriam Molina, Inés Gómez, Vanessa Gil,
Alejandro Soria e Yseye Appleton.

CRÉDITOS

EQUIPO CREATIVO

Dramaturgia y dirección escénica

Ana Sofía Vázquez

Concepto multimedia y diseño de proyección

Héctor Cruz

Diseño de carrito y realización de artefactos teatrales

Humberto Galicia

Diseño de iluminación

Heidi Lamadrid

Composición de música original

María Camargo

Diseño de vestuario

Sergio Mirón

Coreografías de piso

Sandra Milena

Diseño de aparatos aéreos

Ana Sofía Vázquez y Vladimir Garza

Diseño y realización de utilería

Alejandra Enciso

Poesía

Daniela Figueroa

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Producción ejecutiva

Mario Rodrigo Castro

Asistentes de producción

Carolina Rodríguez

Alejandra Enciso

y Carlos Obscura

Equipo de Rigging

Adrián Max, Luis Hernández

y Humberto Benhumea

Equipo de difusión

Pop comunicación

Valeria Gauna

Eugenia Orozco

Fotografía y vídeo

Julio López

Asesoría financiera

Liliana Vázquez

Compañía productora

Teatro Estelar

Compañía coproductora

Teatro Gravitacional

Producción general

Ana Sofía Vázquez

Sinopsis

Dentro de las paredes de una ciudad amurallada se encuentra *La Novicia* bordando el manto terrestre junto a sus compañeras en lo alto de una torre. Cuando de pronto, un *Gato Helecho* proveniente de otra dimensión, toma uno de los hilos y jugando se lo lleva lejos de la villa.

La Novicia, intentando alcanzarlo, corre ágilmente tras él hasta que llega al pie de un árbol hueco, donde se encuentra con *El Guardián del Portal*, un ser misterioso y etéreo que custodia la entrada al bosque mágico donde habitan toda clase de personajes fantásticos.

La Novicia se embarcará en un viaje de transformación que la llevará a recorrer diferentes planos de realidad y a descubrir los hilos invisibles que conectan el mundo terrenal con los confines del cosmos.

Descripción

EL TEJIDO DE LOS SUEÑOS es un **espectáculo multidisciplinario** que busca recrear el fascinante y misterioso universo de la pintora surrealista **Remedios Varo**, explorando la riqueza visual y conceptual de su vasta obra.

La propuesta fusiona el **teatro**, la **danza**, la **poesía**, la **música**, **proyecciones de video** y el **arte circense**, como recursos para desprender la pintura del lienzo y crear una **experiencia inmersiva** que sumerja al espectador en un mundo de ensueño.

Los personajes, paisajes, colores y cosmovisión de la pintora cobran vida a través de cada uno de los elementos que conforman esta puesta en escena.

¿Cómo traducir el lenguaje pictórico al lenguaje escénico?.

el tejido
de los
sueños

Dramaturgia

Ana Sofía Vázquez

Se creó una escaleta dramática, inspirada en 16 cuadros, pensada en ser narrada a través del lenguaje corporal.

El hilo dramático que teje la obra es un **viaje iniciático** o rito de paso, experiencia espiritual de un individuo que atraviesa por situaciones adversas que transforman su perspectiva vital derivando en una apertura o cambio de conciencia.

Esta travesía es protagonizada por *La Novicia*, el personaje principal que hace un **paralelismo metafórico con la vida de Remedios**; resaltando el contexto de guerra en el que vivió en España, su exilio en México y la culminación de su trabajo creativo como pintora; retratando temas que no han dejado de ser vigentes: el huir de la guerra, del racismo, de la intolerancia ideológica y religiosa.

Diseño espacial

A partir de esta metáfora, *La Novicia* transita por diferentes **escenarios**, que van desde el interior de una habitación hasta los confines del cosmos, pasando por los callejones y laberintos de una ciudad amurallada, el laboratorio de un científico, acantilados neblinosos y un bosque mágico lleno de personajes fantásticos. Estos espacios se trasladan del lienzo al escenario por medio del diseño espacial el cual se basa en 5 elementos primordiales que transforman el espacio de forma versátil:

El **dispositivo multimedia**, el **diseño de iluminación**, las **casas rodantes**, los **aparatos aéreos** y el **cuerpo del actor**.

Diseño de multimedia y diseño de iluminación

El dispositivo multimedia en conjunto con el diseño de iluminación, funcionan como **elementos envolventes** que acompañan el diseño escénico de principio a fin y juegan un papel crucial en la creación de **entornos misteriosos**, tormentas estelares, lugares fantásticos y **presencias inquietantes** que parecen salir de las paredes, transportando al público a un universo onírico, haciéndolo sentir dentro de los cuadros de Remedios Varo.

Diseño de proyección

Héctor Cruz

El diseño de proyección está compuesto por un **ciclorama** de fondo cubierto por una proyección así como de un dispositivo de **circuito cerrado de video** para fusionar las imágenes prediseñadas con **elementos de interactividad en tiempo real**.

El circuito cerrado amplifica las acciones y gestos de los cuerpos en escena, así como elementos escenográficos, los vuelve ecos del movimiento haciendo una transferencia onírica de la presencia con su doble digital.

Héctor Cruz crea una **mediaturgia** que avanza a través de los **universos visuales** escena por escena, construyendo espacios, estableciendo atmósferas, transportando emociones y acompañando el diseño de movimiento y la totalidad de la dramaturgia, en un despliegue videográfico de más allá de la imaginación, que transita con **equilibrio** en un real diálogo entre disciplinas en cada una de las arquitecturas escénicas.

Diseño de iluminación Heidi Lamadrid

La iluminación es el envolvente etéreo de la escena, **reveladora de espacios** y **seres mágicos**, juega de la mano con la expansión de la atmósfera a partir de la propuesta multimedia.

Se evocan paisajes otoñales, sombras alargadas, ambientes verdosos, pardos y sepias, contrapunteados de seres cálidos y luminosos que emanan luz propia en colores ámbar brillante o destellos plateados. El juego de contraluces con el ciclorama resalta la geometría de las composiciones.

Diseño de mecanismos y artefactos teatrales Humberto Galicia

Los personajes que habitan el mundo de Remedios, al igual que ella, han sido **exiliados**, desplazados de espacios totalitarios donde se les ha arrebatado la posibilidad de habitar un mundo de paz, siendo **condenados a vagar y a llevar la casa a cuestas**.

Buscando recuperar su historia han construido su propia concepción de hogar, ideando formas de desplazamiento alternativas a la inmovilidad, ante la negación de su espacio y el no-lugar, habitando en las paredes, en rincones mágicos del universo y en **casas rodantes**, que se abren paso entre las sombras y aparecen en el escenario.

De cómo las casas rodantes aparecen en el espacio...

Inspirado en el cuadro *El malabarista*, un **carrito musical** es pedaleado por *El Guardián de los Mundos*, dentro de este carro habita la *Mujer Búho*, ambos seres itinerantes que transitan entre el mundo terrenal y el mundo mágico.

Por otro lado, aparece el **laboratorio alquímico** de *El Científico-Relojero-Vagabundo*, dispositivo móvil que contiene diferentes artefactos, relojes, hélices, libros, instrumentos científicos y diversos elementos realizados artesanalmente por **Alex Enciso**.

Estructuras aéreas

Ana Sofía Vázquez
Vladimir Garza

Los **aparatos aéreos** son **diseños originales** que dejan a un lado los aparatos convencionales de circo y tienen formas inspiradas en la estética de Varo: **jaulas, escaleras, ruelas, lunas, ramas y esferas**, sobre los cuales los intérpretes realizan coreografías y partituras de movimiento representando situaciones y motivos que atraviesan los personajes en cada escena, tales como el **aprimionamiento** y la **libertad**.

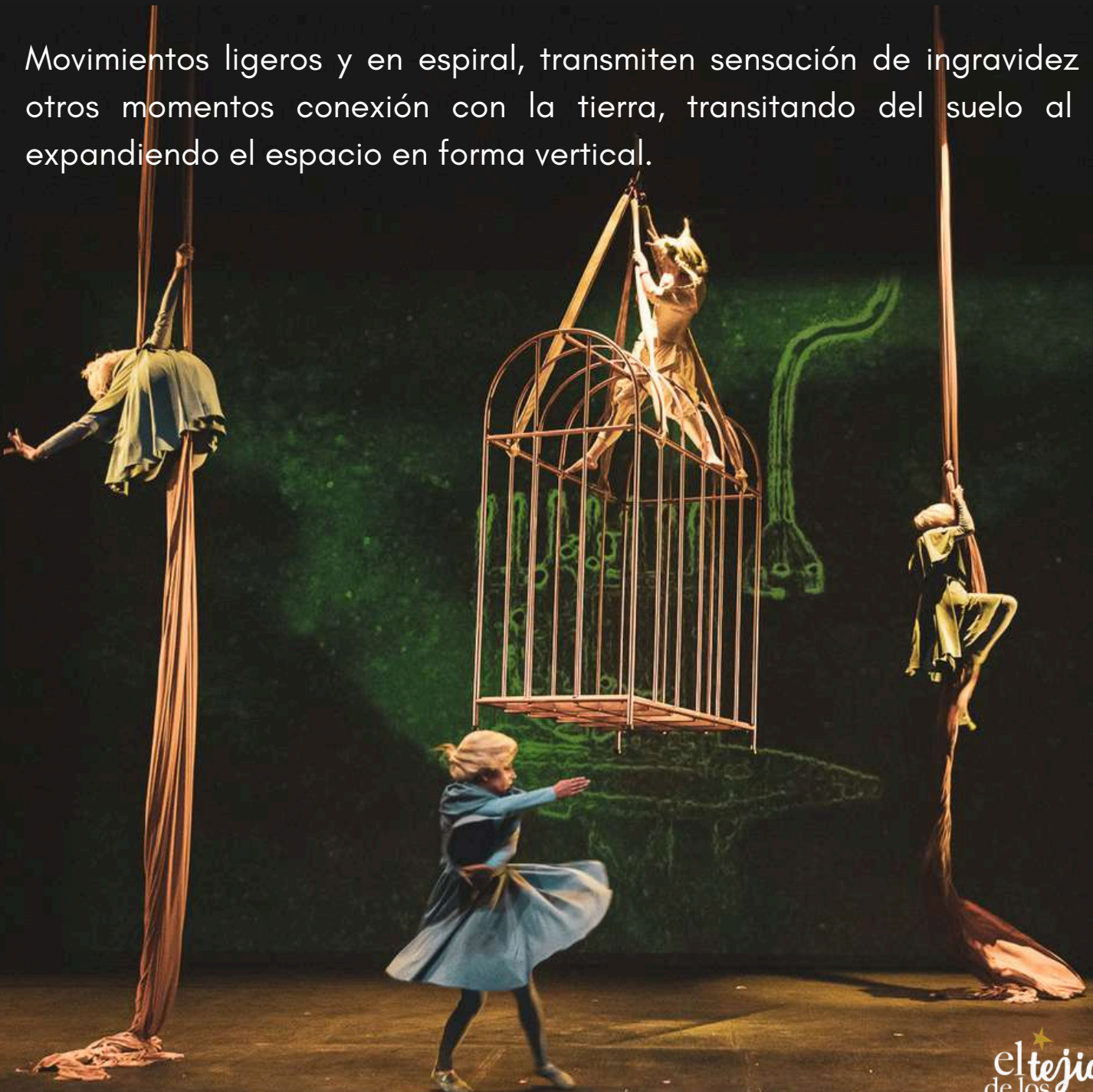
La ruela representa la **torre hexagonal** donde las novicias bordan el manto terrestre rutinariamente, la rama de un árbol hueco en la entrada del bosque, como **portal que conduce a otro mundo**, la escalera de **ascensión hacia otro plano**, entre otros.

Diseño de movimiento Sandra Milena

El **cuerpo del actor** constituye el eje estructural de la poesía visual de la obra. La **propuesta coreográfica** se basa en técnicas de movimiento como el *release* y el *flying low*, combinadas con las disciplinas circenses y partituras de movimiento que emulan los deseos y procesos internos por los que atraviesan los personajes.

Movimientos ligeros y en espiral, transmiten sensación de ingravidez y en otros momentos conexión con la tierra, transitando del suelo al aire, expandiendo el espacio en forma vertical.

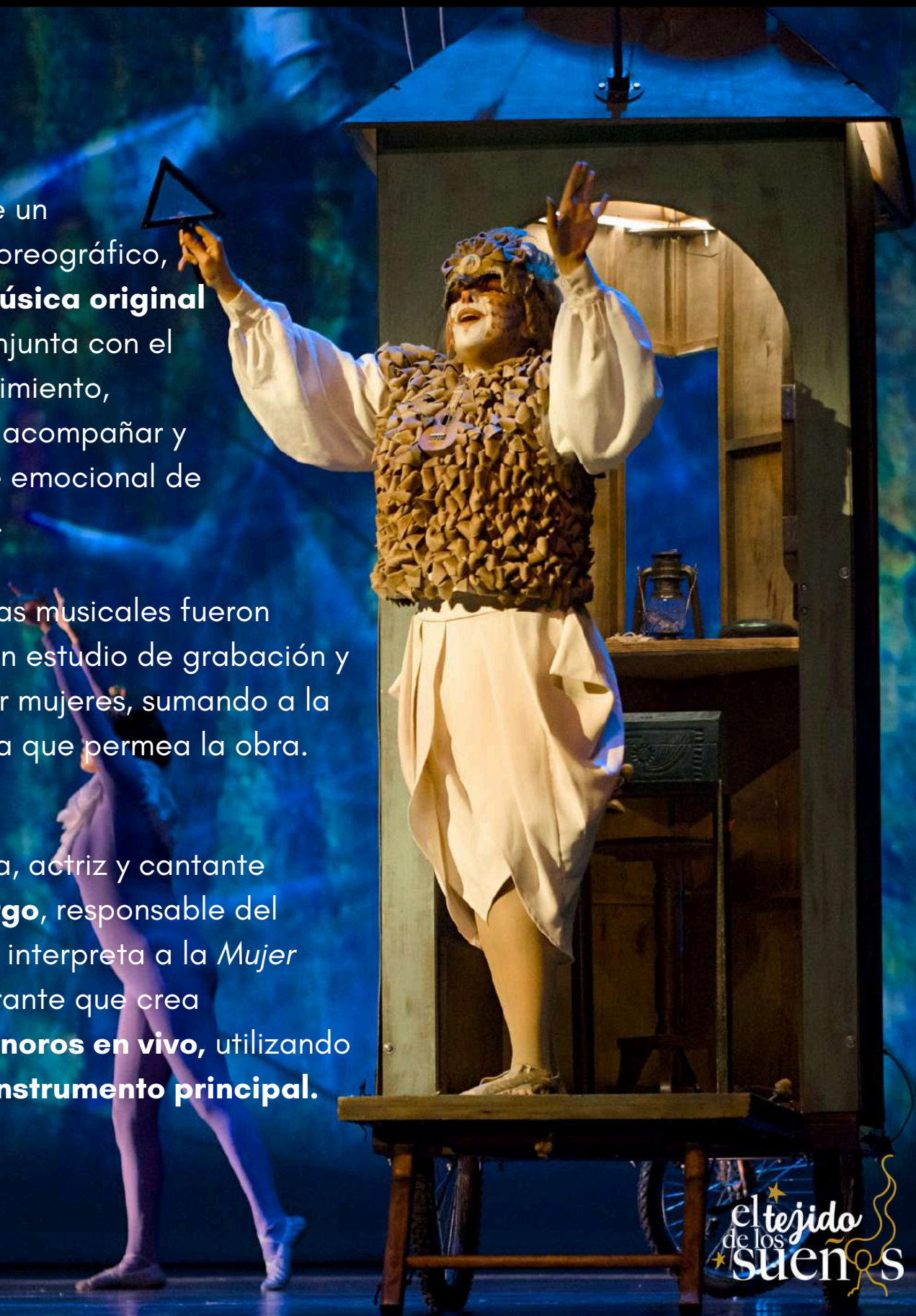
Diseño sonoro y música original

María Camargo

Por tratarse de un espectáculo coreográfico, se compuso **música original** de manera conjunta con el diseño de movimiento, pensada para acompañar y realzar el viaje emocional de los personajes.

Todas las piezas musicales fueron grabadas en un estudio de grabación y ejecutadas por mujeres, sumando a la visión femenina que permea la obra.

La compositora, actriz y cantante **María Camargo**, responsable del diseño sonoro, interpreta a la *Mujer Búho*, ser itinerante que crea **ambientes sonoros en vivo**, utilizando su **voz como instrumento principal**.

Diseño de vestuario

Sergio Mirón

El diseño de vestuario de **Sergio Mirón**, traduce las pinturas a la realidad tangible, vestidos que se mantienen flotando en el aire con formas que no obedecen a las leyes de la física, ni a la lógica espacial.

Utiliza textiles ligeros y vaporosos, que permiten a los intérpretes desempeñar sus ejecuciones coreográficas, y a su vez respetan la seguridad y movilidad, conservando la estética de Remedios y la identidad de estos seres etéreos, taciturnos, algunos fantasmagóricos.

*Del navegar y deambular de estos seres que viajan...
de estos seres que viajan...*

Los **personajes** de este universo son seres misteriosos y camaleónicos que, en su incesante **búsqueda de sentido**, han encontrado respuestas y refugio en la alquimia, la astrología, el tarot y otras ciencias metafísicas.

Estos personajes se caracterizan por tener **habilidades extracotidianas** y **formas de desplazamiento poco habituales**.

Seres sin suelo...

Seres sin suelo...

El **circo** plantea un escenario de posibilidades infinitas donde todo puede ocurrir, desafiando la gravedad con la promesa del riesgo.

Por ese motivo nuestro elenco está conformado por **artistas circenses** y **multidisciplinarios**, procedentes de diferentes formaciones y disciplinas, siendo idóneos para representar esta **polifonía de personajes** y **pluralidad de expresiones** representando la **diversidad** y la **igualdad**.

Las **disciplinas** de cada intérprete se entrelazan con la personalidad de cada personaje:

Las Novicias bordan el manto terrestre en lo alto de una torre en un **acto aéreo con telas**. *El Científico-Vagabundo-Relojero* que busca descubrir los misterios del tiempo, hace **acrobacias** en el piso y en su **rueda cyr** a la vez que **danza** sobre nubes naranjas con *La Novicia*. *El Guardián del Portal*, realiza **suspensión capilar**, malabareando en los aires los hilos que mueven al cardumen que danza de forma mecánica en la tierra, abstraídos en la monotonía. *El Gato Helecho* es representado por una **contorsionista**.

De esta forma, los movimientos dancísticos, acrobáticos y los actos de circo se convierten en **metáforas vivas** que representan los temas de **transformación** que atraviesan los personajes, dando como resultado un ensamble coreográfico en donde **el gesto circense trasciende el virtuosismo físico** y se convierte en un **acontecimiento teatral** que conmueve, comunica, cuestiona e invita a la reflexión, rompiendo con las formas convencionales de la creación escénica, explorando nuevas narrativas y **desafiando las fronteras entre el teatro y el circo.**

Todos los elementos conviven en equilibrio, haciendo un recorrido por un universo poblado de metáforas y símbolos en una composición escénica en donde predomina la creación de atmósferas y la plasticidad, con el objetivo de generar una **experiencia estética** para el espectador, haciendo de EL TEJIDO DE LOS SUEÑOS un proyecto entrañable a nivel estético.

el tejido
de los
sueños

EL TEJIDO DE LOS SUEÑOS **divulga la vida y obra de Remedios Varo**, así como hacer un **homenaje** a esta mujer de imaginación desbordante que luchó por dejar de ser musa y convertirse en creadora en una sociedad dominada por valores masculinos.

Buscamos reflejar esta mirada femenina que hace una denuncia de la injusticia social y de género.

EL TEJIDO DE LOS SUEÑOS busca crear un mundo fantástico en donde quepan todos los seres en su diversidad, un espacio para los desterrados y exiliados que vagan por el espacio en busca de un hogar ante la necesidad de volver a dar sentido a un mundo cuyo significado se nos escapa.

*"Florecer en tiempos de amargura
es el mayor acto de rebeldía"*

EL TEJIDO DE LOS SUEÑOS se ha presentado en 3 de los teatros más importantes del país:

12 funciones en el **Teatro del Bosque Julio Castillo** del Centro Cultural del Bosque, **6 funciones** en el **Teatro Nazas** en la ciudad de Torreón, Coahuila y una función de gala con localidades agotadas en el **Teatro de la Ciudad Esperanza Iris** en la Ciudad de México

Convocando a más de
8,500 espectadores
en sus **19** funciones.

¡Gracias!

el tejido
de los
sueños

el tejido de los sueños

Llevar a escena el universo de Remedios Varo

la dramaturga Ana Sofía Vázquez explora en esta pieza multidisciplinaria temas como la guerra, el racismo y la intolerancia

Por JUAN CARLOS TALAVERA

El universo pictórico de Remedios Varo será llevado a escena con el montaje de *El tejido de los sueños*, pieza multidisciplinaria de la dramaturga Ana Sofía Vázquez, en la que explora temas como la guerra, el racismo y la intolerancia ideológica, que será presentado el viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Esta obra, explica la dramaturga y también directora de escena, "está inspirada en el trabajo artístico de Remedios Varo y aquí lo que hacemos es una recreación de al menos 16 de sus cuadros, donde se aprecian personajes y escenas ubicados en bosques, ciudades amuralladas y otros lugares más abstractos". Sin embargo, revela que la dramaturga tomó como base tres cuadros: *Bordando el monto terrestre*, *Hacia la torre* y *Lo huido*, en los que aparece un personaje femenino que ella decidió llamar La Novicia, protagonista de *El tejido de los sueños* que realiza un viaje iniciático de transformación luego de que un gato de otra dimensión se lleva un hilo del manto terrestre que ella borda.

Además, añade, esta travesía personal, cargada de simbolismo, traza un paralelismo metafórico entre la obra y la vida de Remedios, a partir de su experiencia en la Guerra Civil Española y el exilio que la trajo a México.

¿Cómo llevar el surrealismo de Remedios a escena? "Toda esa parte se trabajó durante el proceso creativo con vestuario, la iluminación, la utería y el trabajo multimedia, es decir, la proyección de videos, que funcionan como escenografía para recrear las formas típicas de los cuadros de Remedios."

El dato

Suma de talentos

La obra cuenta con la música original de María Camargo, el diseño de proyección de Héctor Cruz, el diseño de iluminación de Heidi Llamas y el diseño de vestuario de Sergio Mirón.

que hace Remedios con sus personajes y con su universo es crear un mundo en el que cabe la diversidad. No sé qué tanto lo perciba el espectador, pero para mí el tema del exilio y de lo diferente caben en ese mundo en donde las reglas de lo convencional no operan".

Por último, la creadora de esta obra que combina arte escénico, danza, poesía, música y multimedia, reconoce que, aunque este montaje llega a su tercera temporada, casi siempre son pocas las funciones que se programan. "Casi nunca es proporcional el tiempo en cartelera al que se invierte al preparar una obra. Creo que si hacen falta más funciones y más espacios para que las piezas se presenten, pero también una mayor difusión para que el público llegue".

En la elaboración de cada elemento y que todo fuera con la paleta de color de la artista", asegura.

¿Cómo perfiló a Remedios en este montaje? "Lo

10 martes 20 de agosto de 2024

Chilango

10 intérpretes

multidisciplinarios con formación en teatro, danza, música, artes plásticas, artes escénicas, artes visuales, artes de la escultura, artes de la fotografía, artes de la animación, artes de la dirección de arte, artes de la producción, artes de la dirección de escena, artes de la dirección de montaje, artes de la dirección de diseño, artes de la dirección de vestuario, artes de la dirección de maquillaje, artes de la dirección de sonido, artes de la dirección de iluminación, artes de la dirección de escenografía, artes de la dirección de efectos especiales, artes de la dirección de postproducción, artes de la dirección de marketing, artes de la dirección de relaciones públicas, artes de la dirección de comunicación, artes de la dirección de gestión de proyectos, artes de la dirección de gestión de recursos humanos, artes de la dirección de gestión de finanzas, artes de la dirección de gestión de operaciones, artes de la dirección de gestión de tecnología, artes de la dirección de gestión de sostenibilidad, artes de la dirección de gestión de innovación, artes de la dirección de gestión de responsabilidad social corporativa, artes de la dirección de gestión de reputación, artes de la dirección de gestión de crisis, artes de la dirección de gestión de riesgos, artes de la dirección de gestión de cumplimiento normativo, artes de la dirección de gestión de gobernanza, artes de la dirección de gestión de ética, artes de la dirección de gestión de transparencia, artes de la dirección de gestión de privacidad, artes de la dirección de gestión de seguridad, artes de la dirección de gestión de continuidad del negocio, artes de la dirección de gestión de resiliencia, artes de la dirección de gestión de adaptación, artes de la dirección de gestión de transformación digital, artes de la dirección de gestión de inteligencia artificial, artes de la dirección de gestión de big data, artes de la dirección de gestión de cloud computing, artes de la dirección de gestión de IoT, artes de la dirección de gestión de blockchain, artes de la dirección de gestión de realidad aumentada, artes de la dirección de gestión de realidad virtual, artes de la dirección de gestión de metaverso, artes de la dirección de gestión de Web3, artes de la dirección de gestión de NFT, artes de la dirección de gestión de DAO, artes de la dirección de gestión de DeFi, artes de la dirección de gestión de GameFi, artes de la dirección de gestión de Metaverse, artes de la dirección de gestión de Web3, artes de la dirección de gestión de NFT, artes de la dirección de gestión de DAO, artes de la dirección de gestión de DeFi, artes de la dirección de gestión de GameFi, artes de la dirección de gestión de Metaverse.

#Teatro En el tejido de los sueños de Remedios Varo

Si te preguntas cómo sería estar en una pintura de la artista española, este espectáculo te transporta a su interior de manera hechizante

Por Jhon Milán

Gates, objetos flotantes y figuras etéreas... ¿Qué le atrapa de la obra de Remedios Varo? Ana Sofía Vázquez se sintió atraída por la magia, la parte cósmica, la idea de que hay otros mundos conviviendo con el terrenal. Pero la chiapa creativa que la lleva a crear un espectáculo multidisciplinario basado en las pinturas de la artista española surgió de una exposición que visitó en el Museo de Arte Moderno hace unos años.

"Fue cuando dije 'es que tengo que hacer esto', porque son cuadros muy teatrales que representan escenas. Entonces me pregunté: ¿qué es lo que viven los personajes?, ¿cómo se escuchan?, ¿cómo se movían?, ¿cómo se sentían en ese ambiente? Fue empezar a imaginar", cuenta la directora general y dramaturga. Así nació *El tejido de los sueños*, una puesta en escena que fusiona arte escénico, teatro, danza, poesía, música original y proyecciones de video para rendir un homenaje a Remedios Varo, pero también para realizar una travesía personal por ese otro mundo que también podrá explorar el 5 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Compuesta por trece escenas, el espectáculo toma distintas pinturas representativas de la obra de Varo para darles vida en una historia que se construye con bases en sus ambientes comunes, como el bosque y la ciudad, así como en

los personajes que destacan en ellas. El hilo conductor lo lleva La Novicia, quien inicia un viaje de transformación debido a un gato que se lleva un hilo del manto terrestre.

Considerando lo onírico en su arte, como en *Mujer saliendo del psicoanálisis* (1950) y *La creación de la ave* (1957), se podría pensar que el montaje se tornó complicado. Pero la directora espasca que "no fue tanto problema" porque trabaja con un equipo creativo muy talentoso: "Eso más bien nos detiene la imaginación". Solo fue cuando con la burocracia teatral, señala, todo hicieron fue hecho artesanalmente.

"Concipes el escenario, las proyecciones de video, la iluminación... La poesía son textos que escribió una actriz parte cada escena, o sea, pensados en los cuadros que se representaron. Van como alfabetos de un lenguaje más emocional y más introspectivo sobre lo que Remedios pudiera haber estado sintiendo o imaginando. Pero el eje principal lo lleva el circo y la danza", detalla.

Entonces, ¿eres poder desafiarte al gozar de Remedios Varo a través de *El tejido de los sueños*? "Es otra forma de vivir. Ver una pintura, algo que es entre comillas onírico y bidimensional y de pronto verlo en movimiento. No es eso que si aportas una experiencia la diferente a un verso de Remedios Varo", finaliza Ana Sofía.

¿Cómo llegó?

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donostia, Centro Histórico, Cuernavaca, 5 de septiembre, viernes 20:00. Costo: 2000 a 20000 en Ticketmaster. IG y TikTok: @chilango_sureste

21 temas musicales

crédito: Camargo para esta obra teatral está en Spotify. El diseño de proyección es de Heidi Llamas y el diseño de vestuario es de Sergio Mirón.

El hilo de su vida

1908 - El 8 de diciembre nació Remedios Varo, una mujer que vivió una vida muy interesante, como Remedios Varo, en México. Fue una de las primeras mujeres artistas de México. 1957 - Su traslado a París, donde se dedicó a la pintura. 1964 - Inició su relación en México con el pintor y poeta de origen ruso, los esposos Góngora. 1969 - Se divorció de Góngora. 1970 - Se divorció de Góngora. 1971 - Se divorció de Góngora. 1972 - Se divorció de Góngora. 1973 - Se divorció de Góngora. 1974 - Se divorció de Góngora. 1975 - Se divorció de Góngora. 1976 - Se divorció de Góngora. 1977 - Se divorció de Góngora. 1978 - Se divorció de Góngora. 1979 - Se divorció de Góngora. 1980 - Se divorció de Góngora. 1981 - Se divorció de Góngora. 1982 - Se divorció de Góngora. 1983 - Se divorció de Góngora. 1984 - Se divorció de Góngora. 1985 - Se divorció de Góngora. 1986 - Se divorció de Góngora. 1987 - Se divorció de Góngora. 1988 - Se divorció de Góngora. 1989 - Se divorció de Góngora. 1990 - Se divorció de Góngora. 1991 - Se divorció de Góngora. 1992 - Se divorció de Góngora. 1993 - Se divorció de Góngora. 1994 - Se divorció de Góngora. 1995 - Se divorció de Góngora. 1996 - Se divorció de Góngora. 1997 - Se divorció de Góngora. 1998 - Se divorció de Góngora. 1999 - Se divorció de Góngora. 2000 - Se divorció de Góngora. 2001 - Se divorció de Góngora. 2002 - Se divorció de Góngora. 2003 - Se divorció de Góngora. 2004 - Se divorció de Góngora. 2005 - Se divorció de Góngora. 2006 - Se divorció de Góngora. 2007 - Se divorció de Góngora. 2008 - Se divorció de Góngora. 2009 - Se divorció de Góngora. 2010 - Se divorció de Góngora. 2011 - Se divorció de Góngora. 2012 - Se divorció de Góngora. 2013 - Se divorció de Góngora. 2014 - Se divorció de Góngora. 2015 - Se divorció de Góngora. 2016 - Se divorció de Góngora. 2017 - Se divorció de Góngora. 2018 - Se divorció de Góngora. 2019 - Se divorció de Góngora. 2020 - Se divorció de Góngora. 2021 - Se divorció de Góngora. 2022 - Se divorció de Góngora. 2023 - Se divorció de Góngora. 2024 - Se divorció de Góngora.

26 M2

MILENIO, JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 2024

Cultura

Teatro. Ana Sofía Vázquez teje la escena femenina

Confeccionó la puesta en escena *El tejido de los sueños*, que estrenó en el Teatro Julio Castillo con una temporada exitosa; de vuelta por Torreón explica el concepto que presentará en el Teatro Nazas.

LILIA OVALLE TORREÓN
De formación psicoanalítica, Ana Sofía Vázquez desde pequeña se interesó por el teatro. Primero sus padres la llevaron a los talleres del Isidro Martínez y luego comenzó a estudiar actuación. No obstante lo que más le atrajo fue la danza aérea, a la que le dedicó un largo tiempo. Su inquietud la llevó a habitar en la Ciudad de México, esa jungla de asfalto que permite expandir conocimientos y sentidos a cambio del sacrificio de transitar en medio de una danza que diariamente realizan millones de cuerpos ocupando el mismo espacio. Allí estudió literatura y dramaturgia en la UNAM y fue allí donde con puntadas finas y toscas, todo con un propósito, confeccionó la puesta en escena *El tejido de los sueños*, mis-

Ana Sofía Vázquez. LILIA OVALLE

ma que estrenó en el Teatro Julio Castillo con una temporada exitosa. De vuelta por Torreón y en entrevista con Milenio, explica el concepto escénico que presentará en el Teatro Nazas.

"Empecé a imaginar las posibilidades y cómo los personajes son muy etéreos, eso me remitió al circo; obviamente yo vengo también del circo, hice mi carrera en el teatro y siempre estuve haciendo danza aérea y por eso me dije que los actores también debían ser cirqueros. Personajes que se mueven diferente y se desplazan diferente porque son diferentes al resto de la sociedad". Con una atmósfera rara, exótica, Ana Sofía pensó en el circo para

representar en el escenario los cuadros de Remedios Varo. Y la combinación resultó perfecta a través del vestuario, la música, el maquillaje y la mecánica teatral, trabajo de especialistas y artesanos.

"Es un proyecto hecho con mucho amor y esfuerzo; hubo mucha investigación detrás. A nivel personal me sumergí en libros de Remedios, traté de ver todos sus cuadros y sumergirle en su vida para serle fiel porque no quiero que me venga a jalar las patas en la noche. Hubo mucha investigación para construir la escaleta y la dramaturgia".

Ana Sofía Vázquez dijo que sin duda la pintura, a través de su obra y los elementos simbólicos, deja un testimonio de libertad creadora con un enorme poder femenino donde la mujer crea a pesar de los obstáculos impuestos por una sociedad patriarcal.

"La puesta en escena tiene capaz y este contenido, feminista, está presente y habrá quien lo lee y quienes no pero al final se trata del surrealismo y son muchos símbolos, son muchas imágenes y cada quien podrá tomar lo que le vaya haciendo más sentido. La historia de las personas y su bagaje son importantes para recibir los mensajes porque hay poesía que realizó una de las actrices, Daniela Figueroa y son voces que construyen atmósferas existenciales".

<https://www.milenio.com/cultura/laberinto/remedios-varo-teatro-de-suenos>

Remedios Varo: teatro de sueños

'El tejido de los sueños' lleva la magia de Remedios Varo al escenario: danza, música y circo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Grupo Milenio / Sep 20, 2025

El circo de Remedios Varo

Teatro

'El tejido de los sueños', pieza inspirada en la obra de la pintora surrealista, tuvo una única función en el Teatro de la Ciudad, cuando bien merece una temporada completa.

Elenco de 'El tejido de los sueños'. (inba.gob.mx)

Saber más

David Noria

Ciudad de México / 19.09.2025 20:46:49

civilis

Disfruta del frío o del calor con las mejores actividades

Reserva

El viernes 5 de septiembre se presentó, por única vez, la pieza *El tejido de los sueños* en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, inspirada en la obra de Remedios Varo (1908-1963). Se trató de la recreación en escena de varios cuadros de la pintora; una sucesión de viñetas oníricas, aunque no necesariamente una narración en sentido estricto, como anunciaba cierta nota periodística. Como los sueños, esta puesta en escena evolucionaba en tópicos, atmósferas y personajes, pero el carácter global era del orden de lo sugestivo. Fuera de ocasionales monólogos del personaje de la propia Remedios Varo —con una dicción deficiente y un sonido técnico descuidado—, en realidad disfrutamos de una sucesión muda de asombrosas coreografías.

≡ MILENIO®

SUSCRIBETE

Los virtuosos bailarines —esos atletas del arte—, encarnaron personajes emblemáticos de la imaginería de la pintora española exiliada en México desde 1941: entre renacentistas, victorianos y élficos, los bizarros monigotes de Remedios Varo cobraron vuelo entre piruetas circenses que llegaban a quitar el aliento. Profunda y espectral fue la presencia escénica del “Guardián de los mundos”; seductora y dúctil la “Gata helecho”; cómico y entrañable el “Conductor de cachivaches” (ciertamente no llamado así)... Es claro que no todo el público es curador de arte, y por más que hayamos distinguido motivos como la “Mujer saliendo del psicoanalista” con la cabeza del padre colgando de su mano, y otros por el estilo como la gentil pero torpe “Lechuza”, se

<https://www.milenio.com/cultura/laberinto/remedios-varo-teatro-de-suenos>

aprecia y se celebra que la directora del espectáculo, Ana Sofía Vázquez, haya optado por una creación libre y asociativa, lejos de un enojoso didactismo. Ni el tedio ni el aburrimiento tuvieron lugar en medio de una concatenación tan animada de destrezas. Ello no impide que la duración de ciertas viñetas pareciera a veces demasiado larga en detrimento del asombro, como aquella del vuelo de las novicias en las telas

Si hay tal cosa como “teatro surrealista” para el presente —y ya no es caso de referirnos a Fernando Arrabal— entonces obras como esta pueden sin duda dar una pauta contemporánea, pues se aprovecharon recursos como proyecciones interactivas, música original de factura pulcra y solvencia dramática, un soberbio diseño de vestuario y mobiliario, y naturalmente el rendimiento de los que deben ser unos de los músculos más disciplinados de la escena mexicana.

La pieza duró alrededor de hora y media, con un intermedio. La cantidad de esfuerzo detrás de esta producción no pudo sino halagar a los afortunados asistentes a esta función única, pero —bien pensado—, ¿cómo es posible que dicha producción solo tenga una función? Merece una temporada completa, y merece también una gira por la República, pues ¿solo la Ciudad de México puede gustar de este alegre festín para los ojos? No le veo ningún sentido y casi diría que es un derroche haber hecho todo esto para una sola velada. Ya se sabe que las mejores obras van madurando noche tras noche.

Comoquiera, esta función encendió de nuevo entre el público el gusto casi atávico por el teatro, las marionetas vivas, el circo en esta su versión sublimada, la danza, la comedia y los símbolos. Pues finalmente, de esto trata la obra de Remedios Varo: es un baile de máscaras — como diría el otro— y fantasías enigmáticas; un pozo potencialmente sin fondo, y la alta realización artística de una mitología personal profundamente enraizada en la tradición europea.

Reflexionando, sin embargo, sobre el contenido arquetípico de la obra, es decir, tratando de llegar al meollo de lo que vimos, me percaté de que hubo casi todo: la niña asombrada y curiosa; la novicia adolescente, acechada y angustiada; la mujer artista y su doble la maga creadora; la sensualidad de la felina; la sabiduría ensimismada de la Lechuza (todas las figuras femeninas solitarias); y por otro lado, el espectro poderoso, masculino y dueño de la fuerza anhelada; el espía amenazador; el cochero que hacía piruetas sobre el reloj de arena (el mundo de lo masculino como algo exterior y hasta cierto punto temible). Hubo casi de todo, pero algo es lástima: esta pieza se parece demasiado a nuestra época, de sexos en guerra. Lo que le faltó realmente a la obra... fue una historia de amor.

Descubrir la conexión entre el mundo terrenal y el cosmos es lo que explora este espectáculo inspirado en la vida y obra de la pintora Remedios Varo

Viaje surrealista

NANCY GUTIERREZ

Las pinturas, los personajes, las ideas y la vida de Remedios Varo, son la inspiración de *El Tejido de los Sueños*, un espectáculo que mezcla teatro, danza, poesía, música y artes circenses para mostrarnos el mundo de la pintora surrealista.

"Tomé diferentes cuadros, los más representativos, y con ellos armé una historia. El personaje principal es la novicia, con quien hacemos un paralelismo con la vida de Remedios Varo, y las primeras escenas representan la monotonía, la rutina y el deber ser de la época, es la parte en la que ella vivió en España, con su educación católica y el hecho de que ella vivió varias guerras.

"Después, en la historia aparece un gato, inspirado en *El Gato Helecho*, quien jala el hilo de un carrete de las novicias que están *Bordando el Manto Terrestre*, y la saca de su rutina y se la lleva. Ahí comienza el viaje de este personaje", explicó en entrevista Ana Sofía Vázquez, directora y dramaturga de la obra.

Desde el pasado 16 de mayo y hasta el 2 de junio, en el Teatro Julio Castillo, cuando podremos sumergirnos en esta historia surrealista que tiene una duración aproximada de una hora con 45 minutos.

"La pintora es la gran creadora de todo lo que ocurre en la obra, ella es el hilo conductor; luego está la novicia, que podría interpretarse como un alter ego de ella, pero a la vez todos los personajes son parte de ella. Hay 10 actores en total, pero son más personajes, está el guardián del portal, el gato, un científico relojero que trata de descubrir el secreto del tiempo, también la mujer búho, inspirada en *La Creación de las Aves*, así como la *Mujer Saliente del Psicoanalista*, y el vampiro", detalló la directora.

Visualmente la puesta cuenta con un dispositivo multimedia que ayuda a transportarnos al mundo de sus cuadros, pero principalmente son estructuras con las que los personajes interactúan todo el tiempo.

"La escenografía son estructuras que diseñamos pensando en el espectáculo, inspiradas en las formas de los cuadros; y que no son convencionales, hay una escalera, una lámpara, y tenemos elementos escenográficos, son dos carritos rodantes que aparecen mucho en los cuadros y que son una especie de barquitos y torres con ruedas", describió la directora.

El Tejido de los Sueños está pensada para todo público; sin embargo, niños de más de 10 años la disfrutarán más, por la duración de la obra, y por el alto contenido simbólico que tiene.

"Es un viaje a través de los cuadros de Remedios Varo, y una invitación a sumergirse a su mundo para saber cómo se sentiría estar dentro de una pintura, y descubrir cómo se escuchan, cómo se ven", finalizó Ana Sofía Vázquez.

EL TEJIDO DE LOS SUEÑOS Teatro del Bosque Julio Castillo. Puesta de la Reforma y Campo Marte S/N. A partir del 16 de mayo. 3ª y 4ª, 20:00; 5ª, 20:00; 6ª, 18:00; 7ª, 19:00 en topología.

La inspiración:

1 *Mujer Saliente del Psicoanalista* (1950)

VIERNES 17/05/2024

PRIMERA FILA
primerafila@reformax.com
@primerafila
55 5638-7271

2 *El Melodista* (1956). El guardián del portal, hace danza aérea, contorsión, suspensión capilar y trapeo.

3 *Bordando el Manto Terrestre* (1950)

4 *La Creación de las Aves* (1957). La mujer búho, hará vocalizaciones en vivo.

5 *Revelation (The Watch)* (1955). El científico, busca el misterio del tiempo y hace acrobacias y malabares.

6 *El Gato Helecho* (1957). El gato un personaje que jala el carrete, controla los hilos.

Para comer de todo

En la CDMX hay más de 350 mercados que ofrecen una gran variedad de alimentos y bebidas; sin embargo, si lo que buscas es comer delicioso, estos son cinco mercados que debes visitar.

PARA NIÑOS
Una Aventura Musical es lo que propone el espectáculo de Pim Pim que regresa a la Ciudad con una función única el domingo a las 17:00 en el Pepsi Center.

¡AL FIN!

HOY A DISFRUTAR
Sam Smith, Balanova, Cristina Agustina y más artistas llegan al festival Teclat Emblemata para ofrecer dos días llenos de buena música y fiesta. 18:00 horas. Boletín en línea.

EN EL RING

Mientras realiza su trabajo, un refri de lucha libre analiza los números y las batallas de su vida. De ahí va *La Última Palamada*, que llega al Circuito Teclat a las 20:30 horas.

MAÑANA RE-FLEXIVA

Los Empelios de una Casa se despierta del Palacio de Bellas Artes, una obra en la que una joven se enfrenta a los prejuicios de su pueblo por haber ido a la universidad. Gratis.

DOMINGO SE VA

Los Empelios de una Casa se despierta del Palacio de Bellas Artes, una obra en la que una joven se enfrenta a los prejuicios de su pueblo por haber ido a la universidad. Gratis.

INTIMO

En junio de los 18:00 horas, el talentoso cantautor Rodrigo de la Cadena se presentará en el Teatro Metropolitan con un gran concierto en el que interpretará algunas de sus canciones más recientes.

EL TEJIDO DE LOS SUEÑOS, UN VIAJE MULTIDISCIPLINARIO AL UNIVERSO DE REMEDIOS VARO

Publicado el 29 Agosto 2025

- Esta producción fusiona teatro, danza, circo y artes visuales, llevando a la audiencia a una travesía de transformación inspirada en la vida y obra de Remedios Varo, abordando temas de identidad, exilio y resiliencia

- El elenco está compuesto por diez grandes intérpretes multidisciplinarios, quienes junto a un amplio equipo creativo y de producción, dan vida a este despliegue visual; además, cuenta con elementos escenográficos como casas rodantes

La **Secretaría de Cultura capitalina** invita a la ciudadanía a disfrutar de la función especial de la obra **"El tejido de los sueños"**, bajo la dirección general y dramaturgia de Ana Sofía Vázquez, en el **Teatro de la Ciudad Esperanza Iris**, el próximo 5 de septiembre a las 20 horas. Después de dos exitosas temporadas en 2024, que cautivaron a más de 7,000 espectadores en la Ciudad de México y en Torreón, la compañía **Teatro Estelar**, en coproducción con **Teatro Gravitacional**, la presentarán en el escenario una vez más, ¡No te la puedes perder!

Este espectáculo multidisciplinario, que trae a la vida el enigmático universo de la pintora surrealista Remedios Varo, se llevará a cabo con el apoyo de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

"El tejido de los sueños" es una experiencia inmersiva que recrea la fascinante cosmovisión de Remedios Varo, a través de la fusión de teatro, danza, poesía, música original, proyecciones de video y arte circense.

La obra sigue a "La novicia" en un viaje iniciático de transformación, cuando un gato de otra dimensión se lleva un hilo del manto terrestre que borda. Esta travesía personal, cargada de simbolismo, traza un paralelismo metafórico con la vida de Remedios Varo, destacando su experiencia de exilio durante la guerra en España y su culminación como artista en México.

A partir de ello, la puesta en escena explora temas universales que resuenan hoy, como el huir de la guerra, el racismo, y la intolerancia ideológica y religiosa. Con la dirección general y dramaturgia de Ana Sofía Vázquez, la obra se compone de 16

escenas, cada una inspirada en una pintura o un escenario característico del universo de Varo.

El montaje cuenta con un elenco de 10 intérpretes multidisciplinarios conformado por Claudia Balam, Daniela Figueroa, José Ruíz, Laura Vargas, María Camargo, Miriam Molina, Inés Gómez, Vanessa Gil, Alejandro Soria y Yseye Appleton, quienes, junto a un amplio equipo creativo y de producción, dan vida a este despliegue visual.

La partitura escénica incorpora disciplinas aéreas y acrobáticas —como contorsionismo, equilibrios de manos, rueda Cyr y malabares—, expandiendo el espacio de forma vertical con aparatos aéreos de diseños originales que representan situaciones icónicas del imaginario de Varo. Elementos escenográficos como casas rodantes, diseñadas y realizadas artesanalmente por Humberto Galicia, añaden un toque mágico al escenario.

La música original, compuesta e interpretada por María Camargo, envuelve cada escena, guiando el ritmo emocional de la obra. El diseño de proyección de Héctor Cruz y el diseño de iluminación de Heidi Lamadrid se entrelazan para crear atmósferas oníricas, mientras que el meticuloso diseño de vestuario de Sergio Mirón materializa la esencia etérea del universo de Remedios en cada atuendo.

Más que un espectáculo, la obra es un homenaje desde las artes escénicas a la pintora Remedios Varo, una mujer de imaginación desbordante que luchó por su reconocimiento como creadora en una sociedad dominada por valores masculinos. La obra busca reflejar esa mirada femenina que denuncia la injusticia social y de género, creando un mundo fantástico e inclusivo donde todos los seres tienen un lugar.

"El tejido de los sueños" se escenificará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico de la Ciudad de México. La duración aproximada del espectáculo es de 1 hora con 45 minutos y está recomendado para mayores de 9 años.

los seres tienen un lugar.

"El tejido de los sueños" se escenificará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, Centro Histórico de la Ciudad de México. La duración aproximada del espectáculo es de 1 hora con 45 minutos y está recomendado para mayores de 9 años.

Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del teatro y en las plataformas digitales de Ticketmaster. Puedes conocer toda la programación de la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México visitando las redes sociales: Facebook @TeatrosCdMexico, X @TeatrosCdMexico e Instagram @teatroscdmexico.

Para conocer todas las actividades de la Secretaría de Cultura capitalina consulta la Cartelera de la Ciudad de México (<https://cartelera.cdmx.gob.mx/>) y las redes sociales de la Secretaría de Cultura: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

-000-

CONÓCENOS

www.eltejidodelossuenos.com

teatroestelar
tejido_suenos

eltejidodelossuenos

tejidossuenos

CONTACTO

Ana Sofía Vázquez

Directora General y Artística

Correo electrónico

eltejidodelossuenos@gmail.com

Celular: 55 17 31 23 65

"El tejido de esencias
se hace ave, una espiral
de sueños madurando entre hilos
de clave de sol hecha semilla
El libro mudo es reflexión de azar."

LINK DE VIDEO

Registro completo:
Por solicitud a producción

Demo reel:
<https://vimeo.com/999603708>

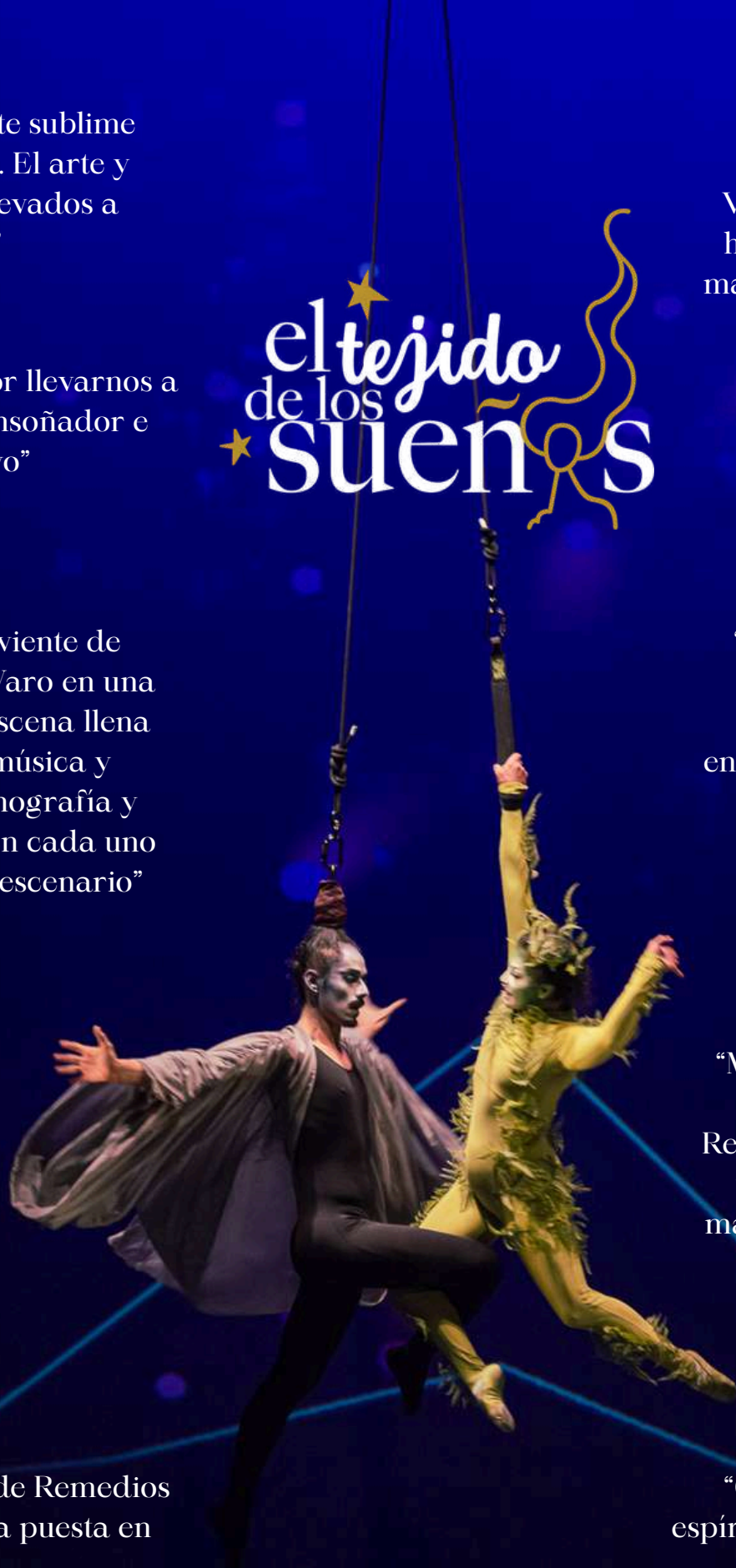
“Visualmente sublime y poderosa. El arte y el cuerpo llevados a otro plano.”

“Gracias por llevarnos a este viaje ensoñador e introspectivo”

“La obra viviente de Remedios Varo en una puesta en escena llena de poesía, música y canto, escenografía y un talento en cada uno que tocó el escenario”

“La magia de Remedios Varo en una puesta en escena”

el tejido de los sueños

“Que las puertas y ventanas de Remedios Varo nos recuerden que hay otros mundos, otras maneras, otras formas...”

“Increíble lo que sucedió anoche”

“Presenciar El tejido de los sueños es como descubrir un elixir de ensueño que despierta un profundo asombro.”

“Me fascinó ver cómo las pinturas de la gran Remedios Varo cobraban vida, materializando la magia del teatro ante mis ojos.”

“Gracias por nutrir mi espíritu con tanta magia y belleza”