

FRENESÍ

1920 / 2020

Descripción:

El proyecto, tiene como finalidad realizar una investigación histórica y de movimiento corporal de los años 1920 y 2020. La propuesta se expone en dos períodos: 1. Se realizará un estudio de reflexión sobre la construcción social del cuerpo para la creación de unipersonales, partiendo de dos laboratorios: prácticas corporales y del tiempo. 2. Se plantea una interconexión de los unipersonales, recreando una pieza coreográfica en conjunto.

Justificación

Hay momentos en la historia, épocas que sobresalen y definen cambios irreversibles como los llamados “los locos años ‘20s” y nuestra época contemporánea 2020, cien años antes y cien años después, dos tiempo que se entrelazan con los cambios radicales y trascendentales entramados en la vida cotidiana, político, social y cultural.

Uno de los acontecimientos que marca nuestro tiempo 2020 es debido a la pandemia que engloba al mundo en una crisis por enfermedad y aísla a la humanidad, iniciando una nueva práctica en la cotidianidad que engendra distintos estilos de vida y definen el estar en el mundo: el trabajo, la vida familiar, las diversiones, los paseos, las costumbres, la educación, la comida, la enfermedad, las reuniones en masa, entre muchos otros. Desde estos nuevos hábitos, me enfocó al cuerpo y su experiencia me preguntó ¿Cómo respondemos a las limitaciones de una pandemia?, ¿qué pensamientos nos rondan corporalmente?, ¿Cuál es la situación a la que se enfrenta el cuerpo social?, ¿cuáles son las salidas de desfogue y mantiene el alma en alegría?

Esta lectura da pie a situarme entre estas dos épocas desde la parte de investigación del charlestón, como una práctica corporal que invita a bailar desde el alma; una práctica social vibrante, de música, de canto, risas, alegría. Conocer el charlestón y lo que antecede históricamente a su desfachatada expresión, ¡un baile prohibido!, música de mala influencia, vestidos que liberan, cantos que unen miradas, sonidos, colores, vibraciones; una magia que desciende de la cultura africana, una raza que nos ha legado en la música, en la danza; su alegría y dolor.

Cien años más tarde me situó en la vivencia y observación, desde mi contexto abro mi mente para re-sentir el cuerpo para dar camino creativo a esto tan nuevo que estamos viviendo; cultivar nuestras fuerzas desde estos espacios para encausar y vigorizar nuestro ser humano.

A partir de esta idea se busca la realización de unipersonales y la interconexión de las piezas que generen una obra en conjunto, dos posibilidades de compartir escena y dar continuidad a la creación coreográfica posterior a la plataforma.

La danza como medio para expresar estas voces de nuestro alrededor vincularla con otros pensamientos y sensaciones, colocándolo ante sus propias preocupaciones y contextos, resignificando las ideas plasmadas que pertenecen a este conjunto de personas que participan contando sus deseos, emociones, temores. (diálogo obra-creador-espectador).

Descripción de las etapas del proyecto

El proceso coreográfico se construye bajo una visión interdisciplinaria que conecta la creación coreográfica, e investigación del cuerpo aunado a su contexto histórico: político, social y cultural.

El proceso creativo se sostiene de dos laboratorios:

1. Laboratorio de Prácticas del cuerpo.

-Se enfoca en la consciencia anatómica a través de diferentes técnicas de estudio que preparan al cuerpo dinámicamente para efectuar un laboratorio de experimentación, basados en la improvisación y exploración a partir de la respiración y movimiento, imagen, texto, entre otros.

-Práctica y laboratorio de movimiento del charleston

-Laboratorio de improvisación (invitado)

-Entrenamiento con los participantes de la plataforma e invitados.

2. Laboratorio del tiempo 1920 y 2020

-Materiales que aportan al proceso coreográfico: bibliografías, artículos, documentales, películas, fotografía.

Artículos:

- El sufragismo
- El jazz de los años '20
- Postales Culturales, Otra vez en los años 20: ¿qué paso en aquella década dorada del siglo XX.
- Internet es el universo de la máscara, David Le Breton

Textos:

- La vida cotidiana como espacio de construcción social (Uribe Fernández, Mary Luz).
- En torno a la historia de la vida cotidiana (Maricarmen del Collado)
- Las pasiones ordinarias (David Le Breton)
- La sociología del cuerpo (David Le Breton)

Cine club

- El Gran Gatsby dirigida por Baz Luhrmann, (inspirado en la novela de F. Scott Fitzgerald)
- Zelig dirigida por Woody Allen

Música

- Ned Wayburn
- James P. Johnson
- Hall laments
- Rag time
- Dixieland Band (alientos)
- Big Band o swing

Artistas escénicos

- Josephine Baker. Bailarina afroamericana. Activista
- Maurice Chevalier. Actor y cantante

*Conforme se vaya realizando el proceso creativo, se hará registro de las vivencias por medio de una bitácora (imagen a través de foto, dibujos, escritos, audios, video), dentro de el horario de trabajo establecido.

Descripción por etapas:

1er. Período

Etapa inicial

Agosto-Septiembre

Integración del equipo de trabajo, planteamiento del proyecto, laboratorio de práctica corporal: experimentación en lenguaje contemporáneo y charleston, laboratorio del tiempo lectura “artículos, música, videoclip”. Como invitado especial al proyecto estará con nosotros el maestro Rodrigo Angoitia y bailarines para abordar la experiencia creativa “Pandémica 18 Covers low budget” y la actriz Patricia Estrada con el Laboratorio de improvisación basado en ejercicios teatrales y performativos para la construcción de escenas.

A la par de este proceso, nos enfocamos a la creación de unipersonal.

Registro de proceso creativo individual.

Etapa híbrida

Octubre-noviembre

Laboratorio de práctica corporal (contemporáneo y charleston)

Laboratorio de tiempo (Textos: vida cotidiana y las pasiones ordinarias. Mesa de debates, charlas, videoclip “Zelig” fotografía).

Creación de unipersonales

Diseño de Vestuario

Grabación de unipersonales, registro de foto y video

Diseño de imagen

Publicidad

Registro de proceso creativo individual.

Etapa performer

Diciembre

Temporada de funciones y ensayos (modalidad virtual, presencial o mixta según el plan de Contingencia marcado por las autoridades estatales y nacionales).

Evaluación y reflexión de cierre.

Registro de proceso creativo individual, compartido en una mesa de trabajo como cierre de primer período.

2do. Período

Etapa El Regreso **Enero-Febrero**

Laboratorio Práctica Corporal (tallerista invitado)
Laboratorio del tiempo, análisis y debate de lectura “La sociología del cuerpo” David Le Breton
Revisión de material de unipersonales
Interconexión de piezas coreográficas

Etapa Frenesí 2020 **Marzo-abril-mayo**

Temporadas de funciones y ensayos de la obra Frenesí 1920 / 2020
Prácticas corporales a cargo de los participantes de la plataforma
Sesiones de improvisación abierto por los integrantes de la plataforma en espacios alternativos
Registro de proceso creativo individual.
Realizar un Laboratorio de la practica del cuerpo con alumnos de la Facultad de Danza.

Etapa Final **Junio-Julio**

Evaluación y cierre del proceso de la Plataforma
Hacer una recopilación del material para proyecto Instalación Frenesí 1920 / 2020.

Objetivos

- Vincular la creación coreográfica con una visión interdisciplinar que conecta el laboratorio de investigación del cuerpo en relación al contexto social en el que se desarrolla.
- Profundizar en la investigación histórica y práctica corporal.
- Realizar un entrenamiento que sume a una calidad del gesto del cuerpo.
- Crear un híbrido de movimiento entre el charleston y el lenguaje contemporáneo
- Invitar a artistas que contribuyan al crecimiento creativo y profesional de los creadores escénicos de la plataforma.
- Construir unipersonales con la temática planteada, de acuerdo a las propuestas e intereses de los creadores escénicos.
- Recrear un portafolio de imágenes desde una mirada sepia al color, como referente de las épocas.
- Interconectar los unipersonales involucrando al espectador como parte de la creación escénica.
- Hacer un registro del proceso a través de bitácoras que recopilen imágenes, textos, escritos, videos, audios. (registros realizados dentro del horario establecido).
- Generar un espacio de expresión, de reflexión, cuestionamiento e intercambio de saberes.
- Plasmar el proceso creativo en un proyecto Instalación
- Hacer temporadas de funciones de los unipersonales y de la puesta en escena en conjunto, Frenesí 1920 / 2021.

METAS

- 1- Proceso creativo basado en un estudio de movimiento de los años 1920 y 2020.
- 2- Desarrollo de unipersonales con el tema planteado, desde una visión e interés individual
- 3- Crear al menos 2 charlas con especialistas de otras disciplinas.
- 4- Invitar al menos a 2 talleristas al laboratorio prácticas del cuerpo.
- 5- Sesión de fotografías en diferentes locaciones de la ciudad de Xalapa, haciendo una recreación de época desde una mirada en sepia y color.
- 6- Realizar temporadas de funciones de unipersonales
- 7- Generar un espacio de reflexión para la acción
- 8- Interconexión de unipersonales para la creación en Conjunto
- 9- Instalación Frenesí 1920 / 2020
- 10- Ampliar los conocimientos culturales, políticos y sociales de los años '20s y 2020.
- 11- Generar interés por nuestra historia, conocerla y ampliar nuestras miradas al mundo.

CRÓNOGRAMA

Agosto (2021)

-Integración del equipo de trabajo, dar bienvenida y presentación de cada uno de los participantes, tratar temas de interés personal con respecto a nuestro quehacer escénico y de la vida.

-Planteamiento del proyecto y las dinámicas para abordarlo.

-Laboratorio de práctica corporal: iniciaremos con la actividad de movimiento consciente a través de ejercicios de respiración y dinámicas de preparación del cuerpo para exploración e improvisación. (espacios internos-externos)

-Laboratorio del tiempo. Iniciaremos con los referentes históricos, artículos y documentales.

-Charlas respecto al tema

-Captura de información relevante a través de escritos, imágenes, audio o video.

-Registro del proceso inicial.

Septiembre

-Laboratorio de práctica corporal contemporánea y de movimiento del charleston. Crear contexto desde videos, música

-Invitación a modo charla con el maestro Rodrigo Angoitia y bailarines para abordar la experiencia creativa "Pandémica 18 Covers low budget".

-Invitación a la actriz Patricia Estrada para realizar el "Laboratorio de improvisación basado en ejercicios teatrales y performativos para la construcción de escenas".

-Inicio de creación de unipersonal.

-Registro de proceso creativo.

Octubre

- Laboratorio de práctica corporal paralelo a la creación coreográfica, el entrenamiento varía de acuerdo al proceso grupal.

- Laboratorio de tiempo (Textos: vida cotidiana y las pasiones ordinarias. videoclub "Zelig")

- Mesa de debate y charlas

- Diseño de vestuario

- Gestión y difusión

- Registro de proceso creativo

Noviembre

- Laboratorio de práctica corporal, paralelo a la creación coreográfica, el entrenamiento varía de acuerdo al proceso grupal.
- Laboratorio de tiempo desde la fotografía, haciendo una recreación de época en sepia y color.
- Grabación de unipersonales, registro de foto
- Diseño de imagen
- Publicidad.
- Registro de Proceso creativo

Diciembre

- Temporada de funciones y ensayos
- Registro de bitácora
- Cierre y evaluación de primer período.

Enero 2022

- Laboratorio Práctica Corporal, integración del equipo de trabajo.
- Invitación especial a tallerista.
- Laboratorio del tiempo, análisis y debate de lectura “La sociología del cuerpo” David Le Breton
- Charla con un invitado especial de música
- Revisión y análisis del material recopilado en el primer período.
- Registro de proceso creativo

Febrero

- Prácticas corporales (2020), Despertar el movimiento contemporáneo desde una perspectiva social de consciencia y sensibilización de nuestro cuerpo en dialogo con el mundo. (propuestas para abrir el trabajo de aula hacía el entorno). Dentro de esta práctica se realizará un ejercicio desde una mirada dialógica que crea un espacio de comunicación creativo, un acto de resonancia con el otro.
- Charlas y espacios de reflexión.
- Registro del creativo individual

Marzo

- Práctica corporal a cargo de los integrantes de la plataforma, con alumnos invitados de la facultad.
- Interconexión de Unipersonales para la creación de la puesta en escena en conjunto.
- Producción de la puesta en escena

- Sesiones de improvisación por los integrantes de la plataforma dirigido a público en general en espacios alternativos
- Registro del proceso creativo

Abril

- Prácticas corporales a cargo de los integrantes de la plataforma con alumnos invitados de la Facultad de danza.
- Ensayos de la obra Frenesí 1920 / 2020
- Participación en el Día Internacional de la Danza.
- Gestión y difusión de la obra
- Registro de proceso creativo.

Mayo

- Laboratorio de práctica corporal
- Recopilación del material del proceso creativo, individual y grupal para realización de instalación 1920 / 2020, música, foto, exposición histórica.
- Ensayo de la obra Frenesí 1920 / 2020

Junio

- Laboratorio de práctica corporal
- Ensayos de la obra Frenesí 1920 / 2020
- Montaje de Instalación de material recopilado.
- Registro

Julio

- Ensayos de la obra Frenesí 1920 / 2020
- Temporada de cierre de la Plataforma.

*Nota: La programación esta sujeta a cambios, proyecto pensado en modalidad virtual y presencial.