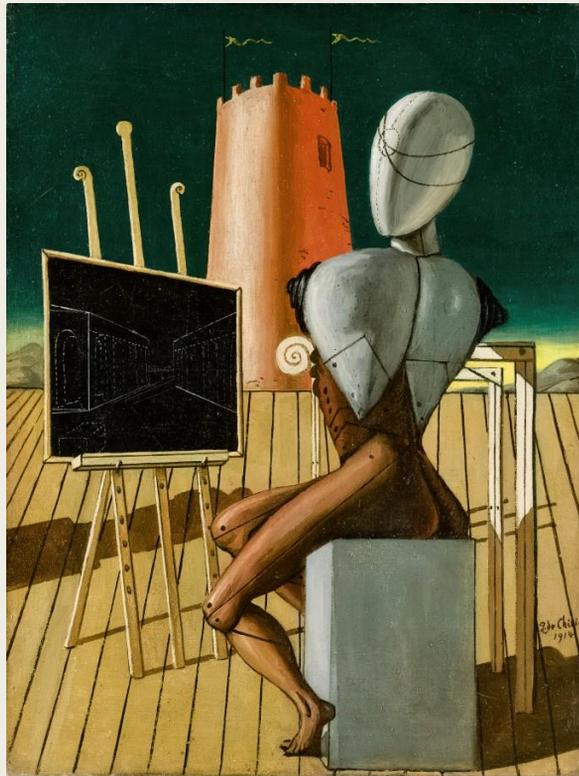

PEQUEÑO – GRAN SUEÑO

*El inconsciente colectivo en tiempos del distanciamiento.
Propuesta coreográfica por Amairani Gabriel Juan.*

Descripción

El presente proyecto tiene la finalidad de crear un montaje coreográfico a trabajar durante la emisión 2020 – 2021 de acuerdo al calendario de actividades de la Universidad Veracruzana. Debido a la contingencia sanitaria, el proceso de creación será dividido en dos composiciones que abarcará como primer periodo septiembre 2020 – enero 2021 en la realización de una video danza y para el periodo enero – julio 2021 la realización coreográfica para llevarse a cabo en foro que acceda la presencia del espectador adecuándose a las medidas preventivas de salubridad que permita la situación en aquella contemporaneidad.

Justificación

La temática poética de la coreografía a desarrollar será “*El Sueño*”, esto, debido a un interés personal que ha surgido a lo largo de mi recorrido en la licenciatura y que continua hasta hoy en día. Para mí, como artista, trabajar con el desarrollo de la imagen es una de las principales herramientas tanto como para ser fuente creativa de composición, así como, para crear una autentica dramaturgia interpretativa. En mi experiencia coreográfica, como bailarina y como ser humano, el lugar más primigenio en el cual existe la relación natural entre la imagen y la realidad, cabe en el espacio de los sueños.

A principios del presente año tuve la oportunidad de comenzar a plantear esta propuesta coreográfica con el elenco de la Plataforma UV durante un lapso de 2 meses gracias a la oportunidad del maestro y director anterior de la plataforma Rodrigo Angoitia. Sin embargo, la pandemia provocada por el Coronavirus 19, impidió que dicha propuesta se concluyera y llegará a su manifestación escénica, debido a la inmediata contingencia y periodo de cuarentena. Esta situación, como a muchos artistas, replanteo y cuestiono el discurso y mentalidad que tenía frente a mi como creadora escénica. Considero actualmente, que los sueños y la imaginación que reside en cada persona, es ahora, mas que en otra época de la contemporaneidad, una de las virtudes más indispensables a las cuales hay que recurrir y fomentar, para sobrevivir a la nueva normalidad del distanciamiento. Buscar hallazgos individuales desde la introspección onírica de cada uno de los intérpretes, para posteriormente complementar en la colectividad a un fin escénico que hable de las crisis y vivencias por las cuales somos azotados actualmente.

Toda nuestra historia es únicamente la de los hombres despiertos; nadie hasta ahora ha pensado en una historia de los hombres que duermen.

G.C, Litchtenberg. Cuaderno K, 86

Como menciona Kandinsky Vasily en su libro *De lo espiritual en el arte*, toda obra de arte es hija de su tiempo, y de la misma forma, cada periodo de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse. Dicha reflexión plantea una constante movilidad entre el tiempo y la actividad creadora, consecuentemente los sueños de la humanidad no son una excepción. Hallar la relación entre imaginario, sueño, tiempo y realidad es uno de los objetivos principales de este proyecto para detonar la fuerza creativa que lleve a la obra. Como consecuencia de la época que estamos viviendo, adaptarse a las tecnologías parece ser una situación que indudablemente debe de abarcarse. Es por ello que el proyecto plantea dividirse en dos composiciones, la primera buscando elaborar una video danza que refleje las travesías oníricas de los participantes. Para mí, como creadora escénica, la video danza permite reflejar mediante las cámaras, una perspectiva amplia y detallada que nutre las ideas que se proponen, desde una mirada diferente a la que se encuentra cuando se materializa la idea en un foro. Me parece pertinente en esta nueva normalidad, donde los dispositivos de comunicación están abarcando gran parte del interés de los públicos por la necesidad pandémica, desde su individualidad para posteriormente realizar una colectividad entre los intérpretes surgida de dicho video y complementarse con la materialización escénica.

Descripción de las etapas del proyecto

1. Etapa teórica / Septiembre- noviembre

Esta primera etapa tiene como propósito adentrar a los creadores escénicos a una familiarización con el tema y las fuentes de información necesarias, para comenzar el proceso de creación. Provocar un interés introspectivo por sus sueños, entablar el dialogo y la reflexión entre los integrantes de la agrupación. La presente etapa también será retomada las veces que sea necesaria para replantear y reafirmar ciertos valores teóricos necesarios durante todo el proceso de creación.

TEMAS A CONSIDERAR:

Entrar a la temática del sueño, consiste en entrar a una introspección profunda de espacios y simbologías que existen dentro de cada persona, de acuerdo a sus vivencias. Sigmund Freud se interesó por el estudio del inconsciente, es decir, aquellas expresiones o conductas que no son producto de la consciencia humana y no responden a un procedimiento mental lógico y racional. Sin embargo, no pretendo profundizar ampliamente en los sueños como objeto de estudio del psicoanálisis, sino como un acontecimiento de fascinación.

El sueño como una serie de imágenes vivenciales que existe en lo más personal de cada individuo. Aunque sí, tomando parte de la base teórica freudiana ya que es una importante fuente de inspiración de la vanguardia surrealista, la cual también me interesa trabajar. Apoyándome en Gaston Bachelard tomaré de partida el sueño como un acontecimiento poético, al cual, el presente autor denomina: *ensueño poético* para definir la acción psíquica del artista al poner en práctica la imaginación. Es así como aprovecharé elementos del surrealismo, ya que dicha vanguardia tiene como fuente principal de inspiración artística los sueños, utilizando de esta, para nutrir el proceso de creación, herramientas como la notación de sueños, cadáver exquisito, escritura automática, poesía automática y collage.

Tras haber estudiado diversos teóricos del surrealismo y el tema del sueño, también he llegado a la conclusión de abordarlo desde la perspectiva del surrealismo mágico mexicano, lo cual me parece una mirada de identidad importantísima de abarcar debido al profundo conocimiento ancestral mexicano. Para abordar una delimitación teórica de tan amplio tema, propongo trabajar con algunas lecturas por parte de los siguientes autores:

- Sigmund Freud y lecturas acerca de sus interpretaciones oníricas y el inconsciente individual.
- Carl Gustav Jung y su inconsciente colectivo. *Recuerdos, sueños y pensamientos*.
- Joseph Campbell con su mitología comparada, arquetipos y el mito del periplo del héroe. *El héroe de las mil caras*.
- Gaston Bachelard y algunos de sus estudios fenomenológicos de la poética de la ensoñación. *El derecho de soñar, La poética de la ensoñación, El aire y los sueños, La tierra y los ensueños de la voluntad*.
- André Breton y sus manifiestos surrealistas.
- Antonin Artaud, *Teatro de la crueldad*, y demás lecturas referentes al surrealismo mágico mexicano y chamanismo
- Carlos Castaneda, *El arte de la ensoñación, El don del Aguila, Una realidad aparte*.
- *Recuerdos de Naniwa*, por Chikamatsu monzaemon.

Toda esta etapa será llevada a cabo en distanciamiento a partir de plataformas de comunicación Online.

2.- Etapa de laboratorio onírico / Noviembre

Para la elaboración de bocetos de la video danza, se realizará un laboratorio de exploración a distancia con los sueños de los participantes, los cuales serán realizados desde sus espacios individuales. También se tomará en cuenta las composiciones surrealistas surgidas de la primera etapa antes mencionada. Como fuente de inspiración también se observarán referentes cinematográficos que considero importante para construir los paisajes oníricos que posteriormente serán conformados en la producción final, por mencionar algunas: *Dreams*, de Akira Kurosawa y *Paprika*, de Yasutaka Tsutsui.

3.- Etapa de elaboración de Video Danza / Diciembre

En esta etapa se llevará a cabo la grabación final de lo recuperado en las etapas anteriores, la grabación de esta, dependerá de la situación en la que se encuentre la contingencia, y la que permita la época. La video danza será lanzada por vía redes sociales y plataformas de navegación y comunicación, donde pueda llegar a diversos públicos.

4.-Etapa de la Re- conectividad colectiva / Enero-marzo

Para esta etapa, me gustaría imaginar que el estado pandémico ha mejorado y se permite el proceso coreográfico presencial. Como coreógrafa, he sentido la necesidad de buscar nuevas posibilidades de creación, constantemente me apoyo de la integración de diversas disciplinas para la danza. Esto es debido a que considero la Danza Contemporánea como un sitio de infinitas posibilidades discursivas donde la búsqueda de la empatía humana puede vislumbrarse desde distintas perspectivas, tanto escénicas como divergentes. El entrenamiento que propongo para reactivar la creatividad en colectividad deviene de disciplinas que han fortificado mi experiencia como bailarina, el desarrollo motriz del cuerpo y flujo de movimiento. Mi propuesta de entrenamiento recurre a las bases motoras y filosóficas de las artes marciales mixtas, abordar herramientas de movilidad, pues considero que son prácticas físicas relevantes que apoyarán la estética y el color coreográfico que tendrá la obra a desarrollar. Por otra parte, también me interesa indagar en la exploración de fusionar los principios escénicos con los principios de cada arte marcial.

1. Wing Chun, arte marcial chino creado por Ng Mui (monje taoísta) característico por usar la línea recta, la fluidez de movimientos entre dos cuerpos a corta distancia y la sucesión de ataques, así como defensas que ayuden a generar velocidad y capacidad de resolución en cuerpos suaves y ligeros.
2. Jiu Jitsu brasileño aportará la fluidez corporal a nivel de piso, ya que este arte marcial se caracteriza por aportar “drills” (repeticiones) de movimiento que acondicionan el cuerpo para un trabajo ágil, suave y firme a ras de suelo, esto lleva a crear secuencias estratégicas similares al ajedrez donde cada ataque tiene su contra u oposición, además de usar al máximo el peso y el balance corporal como principios de movimiento.
3. Jeet Kune Do, expresión artística creada por Bruce Lee nos ayudara a comprender como fusionar dos artes marciales, por medio de sus fundamentos filosóficos y principios estéticos a trabajar con estas formas de expresión, ya que su finalidad es crear una unidad por medio de la parcialidad, la fluidez y la vacuidad para hacer brotar el estilo propio y la autenticidad.

Para fortalecer la comprensión de estas disciplinas, también se llevarán a cabo charlas con personalidades Xalapeñas dedicadas al cien por ciento a estas actividades. De ser posible también se elaborarán clases de demostración por parte de ellos.

Posteriormente al entrenamiento, se realizarán laboratorios de improvisación e investigación para complementar la cualidad del movimiento con el lenguaje de la danza contemporánea y la temática onírica de los integrantes de la Plataforma UV.

5.- Etapa de reactivación colectiva entre la obra y espectador / Abril- mayo

Pienso que, como artistas escénicos, tras la etapa del confinamiento y la individualidad o colectividad tras la pantalla, es necesario insistir en no dejar caer la presencia del público presente frente a la experiencia escénica, es por ello que planeo realizar 3 ensayos abiertos por mes en esta última etapa, donde se exponga el proceso de creación y se dialogue con el equipo creativo para entablar dicha relación.

Esta etapa y la anterior son indispensables para la composición de la obra, el entrenamiento, el diálogo y la reflexión van de la mano para nutrir la composición coreográfica. La video danza antes realizada, también aportará material creativo importante para nutrir el discurso. También un factor clave para la elaboración coreográfica consistirá en la situación del estado y municipio para esas fechas, ya que del tiempo se reflexionará y discutirán las medidas de creación necesarias para impactar en el espectador sin afectar su salud.

6.- Etapa de estrenos, dialogo y realimentación / Junio – Julio

En esta etapa se llevará a foro adecuándose a las medidas preventivas de este tiempo, también se buscará llevar a espacios alternativos la propuesta coreográfica, por lo cual dicha creación deberá tener una adecuación para estos espacios de contemplación. Así mismo se buscará entablar el diálogo y reflexión entre los integrantes y el espectador. Se retomará la información vista en las primeras etapas para evaluar las temáticas abarcadas y la apropiación de la información tanto en la video danza como en la creación coreográfica.

Objetivos

GENERAL

- Realizar y dirigir un proceso de creación de una video danza para el periodo septiembre 2020 – enero 2021 y una creación coreográfica para el periodo febrero -julio 2020 para presentarse en un espacio adecuado a las condiciones de salubridad, así como para presentarse en espacios alternativos.

ESPECIFICOS

- Profundizar en el tema de los sueños, investigando desde diversas perspectivas, tanto individuales como colectivas.
- Investigar corporalmente las cualidades del sueño al movimiento y al espacio individual y colectivo.
- Desarrollar una documentación personal por cada integrante donde cronológicamente elaborará un registro de su proceso, descubrimientos y reflexiones acerca del tema central de la coreografía.
- Indagar en el surrealismo occidental, el surrealismo mágico mexicano, chamanismo y el surrealismo oriental.
- Integrar el entrenamiento físico y filosófico de las artes marciales mixtas para enriquecer comuna característica estética oriental el desarrollo de la coreografía.
- Abordar la creatividad coreográfica a partir de las plataformas de comunicación vía online.
- Buscar estrategias para la difusión de la video danza.
- Integrar las tecnologías para el desenvolvimiento de la obra coreográfica a desarrollar en el periodo febrero- julio 2021.
- Buscar espacios que mejor se adecuen a la situación pandémica para llevar a cabo la presentación de la obra.

MES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	META S
Septiembre	<p>Trabajo de mesa con el equipo creativo, vía plataformas de comunicación online.</p> <p>Acercamientos teóricos en torno al tema central:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La interpretación de los sueños de Sigmund Freud - Manifiesto surrealista de André Breton - Lecturas referentes a obras de Gastón Bachelard, El derecho de soñar, La poética de la ensoñación y El Aire y los sueños. 	<p>Desarrollar una documentación personal por cada integrante para llevar un registro individual del proceso, comienzo y evolución.</p>
Octubre	<p>Recopilación de información documental y de video; películas, documentales, entrevistas, conferencias y estadísticas que tengan de referencia al tema de los sueños.</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>Dreams</i> de Akira Kurosawa - <i>Paprika</i> de <u>Yasutaka Tsutsui</u> 	<p>Sesiones de trabajo de mesa. Dialogo entre los integrantes, reflexiones, debate y conclusiones acerca del tema a trabajar e inquietudes a partir de lo observado desde las lecturas y las películas. Acotación de información documental a tratar, valoración de información investigada.</p>
Noviembre	<p>Laboratorio de sueños en relación al espacio individual, bajo premisas de improvisación a trabajarse desde casa.</p> <p>Continuar con el laboratorio de sueños. Agregar a la documentación individual, la información propuesta por las lecturas referentes al surrealismo mágico mexicano. Antonín Artaud Teatro de la crueldad, Carlos Castaneda El arte de la ensoñación, El don del águila y Una realidad aparte.</p>	<p>Elaboración de bocetos de video como propuesta para la composición de la video danza a realizarse. Definición de escenas y paisajes oníricos a realizarse para la filmación de la video danza.</p> <p>Círculos de reflexión, retroalimentación por parte de los integrantes para sumar a las propuestas de cada uno de los creadores escénicos con respecto a sus escenas a trabajar.</p>

Diciembre	<p>-Agregar a las escenas a trabajar la video danza, la característica surrealista mexicana.</p> <p>-Filmación de la video danza de acuerdo al estado de pandemia en el municipio.</p>	<p>-Ordenación de escenas y agregar enlaces dramáticos para componer la video danza.</p> <p>-Búsqueda de estrategias de difusión del material filmado.</p>
Enero	<p>Reactivación de ensayos presenciales.</p> <p>Impartir las bases principales de las artes marciales para beneficio y composición coreográfica de la obra Pequeño gran sueño.</p>	<p>Realizar un entrenamiento y reactivación colectiva a través de la interdisciplinariedad, relacionando las artes marciales y la danza contemporánea.</p>
Febrero	<p>Laboratorios de composición a partir del material estudiado y profundizado los meses anteriores.</p> <p>Integrar el lenguaje físico de las artes marciales mixtas (wing chung, jiu jitsu y jet kune do) al lenguaje de la danza contemporánea.</p>	<p>Entablar una relación con algunos artistas marciales de la comunidad para tener una percepción más amplia del lenguaje físico y filosófico a trabajar.</p> <p>Relacionar al cuerpo y el contacto entre los integrantes para desarrollar las pautas de composición coreográfica.</p>
Marzo	<p>Definir ciertas escenas y patrones de movimiento que van acorde a la temática de la obra.</p> <p>Buscar un primer espacio alternativo para la presentación del boceto coreográfico.</p>	<p>Planteamiento de la estructura coreográfica.</p> <p>Presentación del trabajo en proceso en espacios alternativos.</p>
Abril	<p>Boceto de la estructura coreográfica a presentarse.</p> <p>Buscar un segundo espacio alternativo que se adecue a la dramaturgia de la propuesta coreográfica.</p>	<p>75 % de la obra en su totalidad.</p> <p>Presentación del trabajo en proceso en espacios alternativos.</p>

Mayo	<p>Definición de la estructura coreográfica de la obra.</p> <p>Abrir el proceso coreográfico a un publico delimitado para entablar el dialogo y la reflexión entre los creadores escénicos y el espectador.</p>	<p>100% de la estructura coreográfica.</p> <p>1 primer ensayo abierto con retroalimentación del espectador.</p>
Junio	<p>Presentación de un segundo ensayo abierto al público, con la finalidad de sumar la opinión del espectador.</p>	<p>Ensayos con público y charlas de retroalimentación y reflexión.</p>
Julio	<p>Presentaciones en espacios alternativos y en foro.</p>	<p>Dialogo y retroalimentación entre la agrupación, vivencias y experiencias dentro del proyecto.</p>