

Pieza Escénica Performativa Encuentro Nacional de Performance 2019

Pieza Audiovisual Festival Klingtjut, Berlín, Alemania 2019

Diálogos 2019, Beriloche-Patagonia, Argentina

DESCRIPCIÓN

Cabeza de Medusa, toma como pretexto discursivo la obra narrativa Lenz de Georg Büchner. Una pieza donde se extienden los horizontes escénicos y se oxigenan las estrategias artísticas, con el propósito de hacer de lado la representación mimética de la realidad, y así brindar al espectador una experiencia visual y de diálogo directa e intencionada. Una instalación lumínica es parte del juego escénico donde los performers dimensionan su accionar a través del expresionismo llevado al cuerpo, la cual, se presentará en forma de loop, es decir, una estructura de repetición que llega a su fin y vuelve al inicio, sin embargo, cada loop tendrá variables que irán desmenuzando la pieza, donde el espectador se irá sumando hasta llegar a la esencia visual y discursiva del trabajo escénico performativo.

JUSTIFICACIÓN

La pieza surge de la necesidad de investigar el cuerpo como materia prima expresiva soportado por actos teatrales y performativos, donde las ejecutantes buscan estar en una constante expectativa que les permita romper las barreras que las separan del espectador. Es un planteamiento a la libertad creadora, a la apertura artística para la construcción discursiva, al impacto del arte visual dentro de la escena, y a la disolución de la ficción como estrategia para la conciliación del ejecutante y la pieza con el espectador. Cabeza de Medusa, es un homenaje al escritor alemán Georg Büchner, al director de cine Bob Fosse y la cinta All That Jazz.

CRÉDITOS GENERALES

Performers:
Carla Blanco
Katia Juarez
Jany Nochebuena
Cristina Zempoalteca
Gabriel Bonilla

Instalación lumínica: Ivan Macuil Vestuario: Zurisadai Serrano Fotografía y video: Jorge Rodsan Asesoría escénica: Jazmín Maldonado Post-producción: Gabriel Bonilla Investigación artística: Huasmole Corp. Atrezzo: Cristina Zempoalteca e Isaac Hernández

Dirección y arte visual: Gabriel Bonilla

Producción: Huasmole Corp.

Huasmole Corp. es creado bajo la visión de los artistas Jazmín Maldonado y Gabriel Bonilla como una respuesta a la necesidad de explorar distintas posibilidades que ofrece el arte escénico contemporáneo. La sinergia con otros artistas y la indagación de diversas disciplinas, han dado como resultado la creación y desarrollo de proyectos a nivel escénico, visual y plástico.

Sus piezas de arte audiovisual se han mostrado en festivales de Alemania, Argentina, Colombia, Portugal y distintas ciudades de México. Sus piezas escénico performativas se han presentado en el Encuentro Nacional de Performance en Pachuca, Hidalgo 2019 y 2018; Festival Internacional de Teatro en Montreal, Canadá 2017; Día Mundial de la Danza 2016 y Festival Internacional de Teatro 2015 en Puebla, México. Su pasión por el arte se refleja en sus 13 años en el ámbito cultural con distinciones como:

Creadores Escénicos FONCA* 2018-2019 Creadores Artes Visuales PECDAP* 2015 - 2016 Jóvenes intérpretes PECDAP 2014 Jóvenes Creadores PECDAP 2012 Apoyo a la Producción Artística FOESCAP*2011 Apoyo a la Producción Artística CONACULTA* y Secretaría de Cultura de Puebla 2010

*Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

*Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Puebla

*Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla

*Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

SEMBLANZA CURRICULAR

Jazmín Maldonado. Lic. en Arte Dramático por la BUAP y cuenta con los Diplomados: Formación de Gestores para la Intervención Cultural con Adolescentes del Programa Nacional "Alas y Raíces"; Educación para la Prevención del Abuso Sexual Infantil con Fundación PAS; Investigación, Experimentación y Producción Artística Transdisciplinaria del Centro Nacional de las Artes (CENART); y Profesionalización de la Actuación en el Centro Dramático de Michoacán dirigido por Luis de Tavira. Es co-fundadora de la compañía de exploración artística Huasmole Corp. con quien inicia su trabajo como actriz y creadora en 2006, a partir de entonces se ha presentado en más de 20 obras bajo la dirección de diversos artistas escénicos entre los que se encuentran Gerardo Trejoluna, Ricardo Díaz, Antonio Salinas, Gabriel Bonilla y Rubén Ortiz.

Su carrera como performer inicia en 2012 incursionando en el Performance Art con la pieza Clase de Anatomía, la cual se presentó en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza del CENART. Sus piezas de arte visual y escena performativa se han mostrado en diversos espacios institucionales e independientes, así como en exposiciones colectivas en galerías de la Ciudad de Puebla. Ha colaborado en el área de producción de diversas puestas en escena en la Ciudad de México. Su trabajo artístico se enfoca en la investigación y experimentación de la escena, el teatro y el performance art, y sus piezas más recientes se presentaron en el Encuentro Nacional de Performance en Pachuca, Hidalgo 2018; Festival Internacional de Teatro en Montreal, Canadá 2017; Día Mundial de la Danza y Festival Internacional de Teatro en la Ciudad de Puebla 2016 y 2015 respectivamente.

Actualmente lleva a cabo el Proyecto de Prevención del Abuso Sexual Infantil "NO ES CUENTO", el cual consiste en un Taller de Prevención y Concientización para Padres, y una obra de Teatro Infantil para toda la familia, esto se desarrolla en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Ha obtenido diversos apoyos para la investigación artística y escénica como FONCA 2018-2019, PECDAP 2014 y 2012, y el Apoyo a la Producción Artística CONACULTA 2010.

Semblanza curricular

Gabriel Bonilla. Maestro en Artes Visuales por la UNAM, cuenta con las Licenciaturas en Arte Dramático y Diseño Gráfico, además del Diplomado Transdisciplinario en Investigación, Experimentación y Producción Artística del Centro Nacional de las Artes (CENART). Es co-fundador de la compañía de exploración artística Huasmole Corp. con quien inicia en 2006 su trabajo actoral e investigación del arte visual, arte escénico y performance art. Su trabajo audiovisual como director de arte y escena se ha presentado en Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Portugal y en distintas ciudades de México. Se encuentra indagando el arte interdisciplinario, así como los procesos del arte colectivo y comunitario.

2017-2018 Docente en la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), nivel Maestría.

2016-2017 Docente en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la misma casa de estudios, nivel Licenciatura.

Ha obtenido apoyos para la investigación artística y escénica como el PECDAP 2015-2016, Programa de Apoyo a Estudios de Posgrado UNAM 2013-2015, y FOESCAP 2011.

Multimedia

Ivan Macuil. Músico, compositor y artista multimedia poblano. Inicia su producción sonora independiente en 2006 en el área de electroacústica e improvisación libre, y en 2010 su práctica audiovisual en Computer Graphics e Interactividad, utilizando plataformas de código abierto y hardware libre. Aborda diversos estilos musicales que van desde la música académica del siglo XX, hasta el industrial black metal, algorítmica, free jazz, arte generativo, la noise & hars noise music, así como el ambient & drone music.

Performers

Carla Blanco. Artista visual y escénica independiente, estudiante en ARPA BUAP. Investigadora de las expresiones multidisciplinarias y el movimiento/sonido en el proceso creativo. Ha tomado parte en foros y talleres con artistas como Peter Sciscioli, Fredy Corado y Palmira González, así como practicas de improvisación de contacto. Estudiante en Performática: Foro Internacional de Danza Contemporánea y Artes del Movimiento. Ha participado en festivales, destacando el Encuentro Nacional de Performance 2018. Actualmente es performer de la compañía Huasmole Corp, además de ser directora y miembro activo de Médium Performática.

Katia Juárez. Estudiante de artes plásticas en ARPA BUAP. Miembro activo del Colectivo "El Deshilache", y performer de la compañía Huasmole Corp. desde 2017. Ha participado en diversas exposiciones en la Ciudad de Puebla y en el Estado de México. Sus intereses se centran en la exploración corporal a través de medios como el video, los textiles y la animación.

Jany Nochebuena. Inicia su carrera en 2008 con diversos proyectos creativos comunitarios en la Sierra Norte de Puebla. A partir de ese acercamiento artístico decide estudiar la Licenciatura en Arte Dramático en la BUAP. Ha participado en talleres de arte escénico con maestros como: Domingo Adame, Eduardo Cassab, Nicolás Nuñez, Elvira López Alfonso, Gabriel Bonilla y Georgina Flores. Actualmente, explora otras lecturas escénicas, así como la honestidad del cuerpo en escena.

Cristina Zempoalteca. Artista plástica originaria del Estado de Tlaxcala, comienza su educación artística en instituciones como el TIPAV y TEVAC. Estudiante en ARPA BUAP donde sigue las líneas de la museografía, escenografía teatral y de stop motion, este último trabajando con el director de cortometrajes de animación Cesar Cepeda. En años recientes sigue las técnicas de la gráfica contemporánea y la fotografía para la creación de imágenes, trabajando temas como la teatralidad e identificación de las sociedades. Actualmente es performer de la compañía Huasmole Corp.

DIAGRAMA

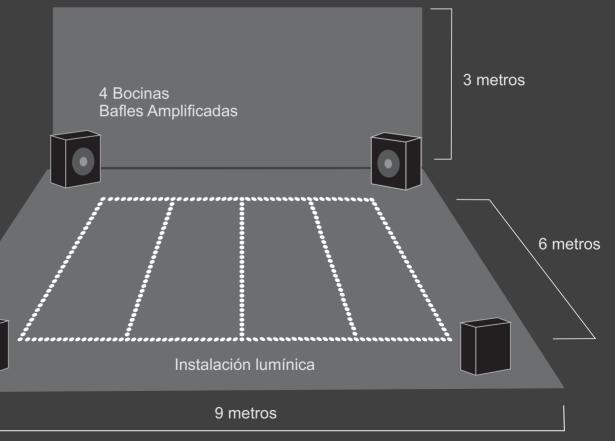
DURACIÓN DE LA PIEZA: 35 a 40 minutos

NECESIDADES TÉCNICAS DEL ESPACIO

La pieza puede presentarse en cualquier espacio cerrado y oscuro. La instalación lumínica se coloca en el piso, su área es de 6 x 6 metros.

El público se ubicará alrededor, ya sea sentada en el suelo o de pie para tener libertad de movimiento en derredor de la pieza. En caso de ser un edificio teatral el espectador subirá al escenario, no se sentará en la butaquería.

Es indispensable que el público este cerca de la pieza.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Espacio alternativo cerrado, caja negra o escenario en total oscuridad, con medidas mínimas de 9m x 9m y una altura de 3m.

Piso sin bordes, abolladuras o astillas. Es importante la seguridad de las performers, ya que su cuerpo está en contacto con el suelo y trabajan descalzas.

Consola de sonido con entrada plug para reproductor mp3 con cable en estereo, ecualizador y amplificador. Esto, conectado a 4 bocinas bafles amplificadas. Tomar en cuenta que las pistas generan sonido envolvente, por lo que la conexión debe ser cuadrafónica.

De 3 a 4 extensiones eléctricas con alcance para conectar la instalación lumínica (luces led) y laptop. El espacio debe tener una corriente mínima de 127 volts, 117 volts o 110 volts, que es la variable de corriente eléctrica de una casa común en México.

DURACIÓN: 35 a 40 minutos

TIEMPO DE MONTAJE: 6 horas

ENSAYO TÉCNICO LUCES Y SONIDO: 1 horas

ENSAYO GENERAL ANTES DE LA PRESENTACIÓN: 1 horas

TIEMPO DE DESMONTAJE: 2 horas

