

Dientes rotos

Mauricio Limón

Julio 2014 - noviembre 2015

Lugar

Barrio

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Delegación Cuauhtémoc, American Apparel y Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

Y la colaboración de: Magali Lara, Ricardo Nicolayevsky y Vicente Rojo Cama.

Dientes Rotos, 2014-2015

Video HD/2K

Proyección a dos canales

17'26"

Autor: Mauricio Limón.

Pieza comisionada y producida por inSite/Casa Gallina, México, 2014-2015.

Curaduría: Osvaldo Sánchez y Josefa Ortega. Coordinación de producción: Sergio Olivares.

Iluminación: Diego García.

Fotografía: Diego García, Marco Casado.

Edición: Mauricio Limón.

Grabación de sonido en vivo: Axel Muñoz.

Diseño sonoro: Félix Blume.
Fotografía fija: Fernando Etulain.
Corrección de color: Lisa Tillinger.

Banda musical: Pascualex Contreras M. Asistencia de producción: Mariano Arribas. Asistencia de vestuario: Ilián Castañeda y Nancy Brown.

Coparticipantes: Hannia Fernanda Colín Melo, Oscar Jesús Ocaña García, Forasteros de salsa: Heberto García Novelo, José Montolla García, Angel Alejandro Pérez Oramas y Rafael Zúñiga Rivera.

Agradecimientos especiales para: Luis Mdáhuar, Nancy Brown y Sofía Lara.

Mauricio Limón inicia su proceso en Julio de 2014, su obra se desempeña entre el dibujo, la pintura, el video y el performance. Sus procesos de trabajo parten de aproximaciones antropológicas y sociales a partir de interacciones con personajes de sectores marginales del contexto urbano de la Ciudad de México. Muchos de sus videos, dibujos y pinturas proceden de ese campo de investigación, y reflexionan sobre los estereotipos sociales y de representación pública de dichos personajes. Para su proyecto en inSite/ Casa Gallina Limón ha iniciado un proceso de co-participación con Los Forasteros de la Salsa, club de baile de Son montuno y Salsa que se reúne en la Alameda de Santa María la Ribera. Interesado en los procesos de aprendizaje, colectividad y celebración de la recreación física, Limón ha entablado también un diálogo abierto con un profesor de boxeo que enseña y entrena a jóvenes a un costado del quiosco Morisco. A lo largo de once meses, Limón ha activado dinámicas de intercambio entre estos grupos, activando procesos de improvisación y creación de rutinas coreográficas, con el fin de potenciar sus posibilidades creativas. Como culminación de este proceso, Limón realizó grabaciones de dichas dinámicas en un entorno neutro. Este material es la base para la postproducción de su pieza, cuyo resultado es un video a dos pantallas.

Página web del artista: http://www.mauriciolimon.com/

Propuesta inicial

Sinopsis editada de la propuesta

El proyecto parte de las motivaciones que reúnen a dos grupos disímiles de personas, que pasan parte de su tiempo alrededor de la Alameda de Santa María La Ribera. Un grupo más o menos formalizado de bailadores aficionados; y de manera paralela un amante del boxeo que imparte clases informales a interesados, en el mismo entorno. Limón ha hecho coincidir en dinámicas intersectas a estas personas, en la idea de fusionar la presencia del cuerpo en dinámicas propias del boxeo, en interlocución con lenguajes corporales propios del baile.

Desde ahí, la propuesta de Limón aborda la concepción del cuerpo como un instrumento de significación con el cual se pueden reproducir y materializar las marcas en la historia de cada individuo. Es a través del cuerpo como se dramatiza el mundo interior (confrontado, interrogado y subjetivado) de las pasiones, deseos o frustraciones del ser en su experiencia con el otro.

Dicha corporeidad será el hilo conductor para tratar temas relacionados con los protagonistas de este proyecto, tales como el estado de vulnerabilidad, el sentido de pertenencia, la violencia interiorizada, la activación del dominio público, convivencia y ocio, entre otros.

Oscar Jesús alias "el Tierno", Hannia y este club de baile llamado "Forasteros de la salsa" han ido informando el proceso, realizando las actividades que más disfrutan como el boxeo y el baile popular, en un devenir de intercambios entre tales disciplinas, a partir de algunos acuerdos y desafíos introducidos durante el proceso de integración. El proceso tiene como nodo las interacciones entre el Tierno y Hannia —dos personajes intensos, de historias contrapuestas, que comparten varias afinidades, especialmente el gusto por el baile de barrio y la pasión por el boxeo.

La propuesta busca construir una historia visual que devele los territorios paradójicos que se entrelazan desde el cuerpo: baile y boxeo, violencia y deseo, historia personal y proyecto de vida, inscripción social e identidad física.

Investigación

Noviembre 2014

12.- El grupo de baile Forasteros de la Salsa tiene una primera sesión de convivencia y baile en Casa Gallina.

8, 15, 22.- Como parte de las actividades de convivencia e intercambio con el grupo de baile los Forasteros de la Salsa se realizan sesiones en el Quiosco Morisco.

Diciembre 2014

Mauricio Limón realiza grabaciones en estudio con el instructor de boxeo y con algunos miembros del grupo de baile, en la intención de utilizar este material para

dialogar y compartir con el grupo las posibilidades creativas de lo que pueden construir juntos como propuesta.

Enero 2015

14.- <u>Limón</u> presenta el material grabado al Tierno (boxeador) y a Hannia, (joven bailarina ex boxeadora) para iniciar una colaboración y propiciar las dinámicas de improvisación coreográfica y el intercambio entre ambos, para lo cual realizan sesiones en Casa Gallina.

27.- Mauricio Limón congrega en Casa Gallina a algunos integrantes del grupo Forasteros de la Salsa y les comparte el material videograbado. A partir de los ejercicios del video los motiva a establecer una dinámica de sesiones recurrentes en donde puedan plantear una nueva coreografía, aprovechando ciertas relaciones de gestualidad, movimiento y sentido; entre el boxeo y el baile.

Presentación de propuesta

Marzo 2015

12.- Mauricio Limón realiza la presentación de su propuesta. En una conversación con el equipo de **inSite** y tres interlocutores externos: Magali Lara, Ricardo Nicolayevsky y Vicente Rojo Cama. En la conversación se da una retroalimentación sobre el proyecto por parte de los interlocutores desde el campo de conocimiento de cada uno de ellos. Se trataron temas como la relevancia del sonido y las posibilidades de construir contrapuntos entre la edición sonora y la imagen, la noción y entendimiento del cuerpo como portador de las historias personales, así como la importancia de construir narrativas simultáneas a partir de la edición, entre otros asuntos. A partir de lo conversado Limón tomará decisiones para comenzar con el proceso de producción.

Producción

Junio 2015

11 al 13.- Mauricio Limón realiza las sesiones de grabación en audio y video de rutinas coreográficas y de movimiento ya articuladas. Las imágenes producidas en video registran estas dinámicas de box y baile entre Hannia, los forasteros de la Salsa y el Tierno. Dicho material será la base para la postproducción final de su pieza.

Postproducción

Julio 2015

Mauricio Limón trabaja en la edición del material videograbado con el fin de armar una pieza en video a dos pantallas. En el proceso de postproducción Limón cuenta con la colaboración de profesionales como Diego García, Félix Blume y Axel Muñoz.

Noviembre 2015

Después de un proceso de postproducción con varios profesionales en edición de sonido, imagen y corrección de color; Mauricio Limón termina la edición final de su pieza. Bajo el título de *Dientes Rotos* la obra es un video HD/2K en proyección a dos canales de 17'26" de duración.

Cierre

Diciembre 2015

Como cierre del proceso Mauricio Limón comparte con los participantes y colaboradores cercanos a la pieza terminada en el auditorio del Museo Tamayo, lugar donde se llevó a cabo la filmación. Al finalizar la proyección se da un diálogo e intercambio de impresiones sobre el proceso y la pieza terminada. Hannia, el Tierno y los Forasteros de la Salsa comparten la significación que tuvo para cada uno de ellos la experiencia compartida.

Semblanza del artista

Limón, Mauricio

Mauricio Limón es un artista interdisciplinario que se desempeña entre el dibujo, la pintura, el video y el performance. Su trabajo, aborda estudios antropológicos y sociales a partir de interacciones con personajes de sectores marginales del contexto urbano de la Ciudad de México. Muchos de sus dibujos y pinturas proceden de ese campo de investigación, y reflexionan sobre los estereotipos sociales y de representación pública, a través de un énfasis minucioso en la materia, el color, el movimiento y los sentidos.

Semblanza de los colaboradores.

Lara, Magali

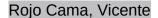

Nació en la Ciudad de México en 1956. Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, mejor conocida como San Carlos. En 1977 tuvo su primera exposición individual en dicha escuela bajo el título *Tijeras*, integrada por diez dibujos con textos a manera de historietas y un libro de artista. Trabajó en el Grupo Março y colaboró con el No-Grupo en los años setenta. Ha realizado residencias en Boréal Art/Nature La Minerva, Quebec, Canadá (1999); The Banff Centre

for the Arts, Alberta, Canadá (2000) y Amate-Boréal Art/Nature Boca del Cielo, Chiapas, México (2002). Pertenece al Sistema Nacional de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes desde 1994. Ha expuesto de manera individual y en colectivas en México, Estados Unidos, Europa y América Latina. Su obra forma parte de varias colecciones entre las que destacan el Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México; el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Oaxaca; el Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gante, Bélgica, y el Museum of Latin American Art, Long Beach, Estados Unidos, entre otros. En los últimos años ha colaborado en proyectos sobre dibujo, gráfica digital, cerámica y animación. Actualmente vive y trabaja en Cuernavaca, Morelos.

Nace en la Ciudad de México. A los 20 años se traslada a Nueva York, para estudiar cine en New York University (NYU). En esa misma ciudad, toma clases de composición musical y musicología. Se presenta en dos ocasiones (1987 y 1988) en la Sala Weill del Carnegie Hall, estrenando composiciones propias para piano. Desde principios de los años 80, ha compuesto música para cortometrajes, obras de teatro y programas de radio. Además, ha incursionado desde ese entonces en el performance y el cabaret. Su obra audiovisual (cine y video), incluye una vasta colección de retratos en movimiento de artistas de varias generaciones y diferentes ciudades. Ha presentado sus cortometrajes y videos en universidades, galerías, museos y festivales tanto nacional como internacionalmente. En el 2003 recibe la beca del programa para arte en medios audiovisuales (Fundaciones Rockefeller y Ford). En febrero del 2006 el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) lo invita a un "solo show" para presentar una selección de sus retratos fílmicos y en video. A principios del 2009, el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México inauguró su video lounge de la Sala Fernando Gamboa con una exposición individual de autorretratos de Nicolayevsky. Actualmente reside en México, D.F., donde se dedica a la creación artística y a la docencia.

Vicente Rojo Cama nació en la Ciudad de México en 1960.

Estudió composición electroacústica en el Conservatorio Superior de París y música por computadora en el Brooklyn College y en la Universidad de Stanford. Ha compuesto música para concierto, danza, video, performance, instalaciones y exposiciones pictóricas. Su música se ha presentado en múltiples foros nacionales e internacionales. Paralelamente se desarrolla como artista visual y diseñador gráfico realizando numerosas portadas de libros, catálogos, libros de arte, discos compactos, carteles, exposiciones, instalaciones, etc. Ha participado en diversas exposiciones nacionales y en el extranjero. Ha obtenido premios, becas y reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo como músico y diseñador. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores (FONCA).