

Proyecto INsite 2015

Durante los últimos ocho meses me he dedicado a desarrollar un proceso de convivencia e integración con un instructor de boxeo, un club de baile y una adolescente con talento para ambas disciplinas.

El proyecto a realizar 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 Jesus alias “El tierno” Hannia y un club de baile llamado “Forasteros de la salsa” serán presentados en diferentes momentos del proyecto realizando las actividades que más disfrutan como el boxeo y el baile popular, sin embargo tales disciplinas se desarrollarán a partir de algunos acuerdos y desafíos introducidos durante el proceso de integración.

El objetivo final del proyecto es mostrar por medio del video una transformación de carácter antropológico que confronte al espectador con los juicios de valor intrínsecos en la sociedad mexicana, mostrando un profundo ejercicio de participación activa en problemáticas del tejido social, una reflexión sobre el comportamiento de los personajes y su traslación al campo creativo.

Time line conceptual:

A	B	C
1. CONFRONTACIÓN	INTEGRACIÓN	TRANSFORMACIÓN
2. PERSONAJES	HISTORIAS	CO-PARTICIPACIÓN
3. CORPOREIDAD	PERTENENCIA	SUBJETIVIDAD
4. VULNERABILIDAD	CONFIDENCIALIDAD	CONSUMACIÓN-DESEO

Objetivos de producción:

1. Contar la historia del tierno.
2. Presentar a los personajes; grupo de baile/Hannia y el tierno.
(pruebas de vestuario)
3. Transformación de los personajes
(Desarrollo escénico; performance/coreografías)
4. Diseño de vestuario
5. Diseño de sonido
6. Lograr un final abierto.

Personajes:

El tierno: Instructor de boxeo, vendedor ambulante, futbolista de corazón. Aprendió a boxear en la cárcel para poder defenderse, le apodaron el tierno, un tipo de buen corazón perseguido por los fantasmas de su madre, su exmujer y sus hijos. Itinerante como un gitano, no puede darse tiempo para parar, pensar y descansar, pareciera condenado a seguir caminando sin cesar, a usar su cuerpo hasta el límite. Como todo buen personaje de barrio sabe bailar con estilo y agilidad. Un hombre solitario, su único compañero en la vida diaria es su perro llamado Spyke en quien descarga tanto sus frustraciones como sus momentos de breve felicidad o placer.

Hannia: Bailarina de corazón y boxeadora de barrio. Esta en la flor de su juventud, llena de ilusiones por llevar a cabo. Su belleza la rodea de pretendientes a quienes enreda con su ingenua sensualidad. El ímpetu que dedica para realizar sus deseos le permite desarrollar con mucha facilidad cualquier actividad creativa. Sin embargo su entorno familiar es complicado y vulnerable, vive rodeada de situaciones confusas, violentas y angustiantes.

Forasteros de la salsa: Son un club de baile conformado principalmente por 4 integrantes de edad avanzada que dedican su tiempo libre en practicar diferentes tipos de baile para eventualmente mostrar sus avances en salones y espacios públicos dedicados al baile popular. Se caracterizan por ser un grupo unido y sólido.

El papas: Aprendió a bailar en el barrio, creyente de la virgen y las danzas aztecas. Habla y fantasea con sus conocimientos de las artes marciales, mismas que se ven reflejadas en su forma de bailar. Tiene una pasión por la música religiosa que practica regularmente. Por su delgada complexión aparenta mucha fragilidad física que trata de ocultar con sus historias fantásticas, es chiquito pero correoso.

Heberto: Es el líder del grupo. Aplicado en su trabajo y organizado en su tiempo libre, conduce las clases de baile de forma exitosa. De complexión grande, con poca destreza pero mucho método para poder bailar al nivel que requiere su liderazgo. Heberto ha sabido sostener una dinámica de recreo que atrae a la gente que desea ver o bailar coreografías de barrio. Tiene un amplio conocimiento y pasión por la música, especialmente el son y la salsa

Angel: Es el más hábil del grupo, posee un conocimiento extenso en diversas formas de baile. No le interesa llevar el liderazgo del grupo pero el es quien indica como hacer las coreografías de baile. De buen humor, siempre dispuesto a colaborar con lo que sea necesario, cuenta chistes que ayudan a integrar los ánimos del grupo. Su complexión delgada y su agilidad le permiten bailar con una gracia que lo hace especial en el grupo.

Rafa: Otro elemento siempre dispuesto a colaborar, su forma de participación en el grupo es discreta pero con estilo, en el fondo quisiera recuperar las habilidades perdidas de la juventud para poder brillar como antes. Atleta de corazón, ahora su complexión física no le permite mostrar al máximo su conocimiento y habilidad para el baile.

Argumento:

El tierno es un personaje lleno de elementos que lo hacen entrañable, desde su físico, marcado por una juventud llena de violencia y desafíos, sus historias personales plagadas de fantasía y decepción, y por su voluntad para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos en los que está inmerso. El relato de estos elementos y la descripción de sus deseos conducirán la trama del video a realizar.

Es importante establecer un ligero marco histórico del boxeo para poder crear vínculos con el tierno. Así mismo es importante contar algunas anécdotas sobre el desarrollo del son y el sentido del ritmo musical.

Trama inicial:

Tierno y Hannia son dos personajes que comparten varias afinidades, especialmente el gusto por el baile de barrio y la pasión por el boxeo.

Sin embargo sus historias contrastan llamativamente. El tierno llevó una juventud marcada por la violencia y el vicio que lo hicieron parar en la cárcel, donde tuvo que aprender a boxear para sobrevivir. Hannia, (tomando en cuenta que es mucho más joven), en cambio ha llevado una vida menos acelerada, ha tomado la oportunidad de estudiar hasta donde ha querido (terminó la preparatoria recientemente) y ahora se encuentra en un momento crucial en su vida. Hannia aprendió a boxear por gusto y como era muy buena estuvo cerca de debutar como profesional. (Se subió al ring 12 veces hasta que decidió dejar el box para terminar sus estudios)

Cuando ambos se juntan para bailar sucede una química muy especial que conduce a la creación de pasos improvisados entre el baile y las rutinas de boxeo. En esta dinámica resaltan particularmente las diferencias del destino de cada uno; por un lado el tierno pareciera que ya lo ha vivido todo y por el otro Hannia es la expresión de pura de querer vivir, a esta dinámica yo le llamo boxeo de pareja.

Verlos bailar es intrigante porque no es fácil saber si están entrenando, peleando por un cinturón o bailando con mucha alegría. Podría decir que juntos son como una moneda girando entre la violencia y la diversión.

Escenas:

- Tierno y Hannia boxeando intensamente.
- Presentación de los 4 integrantes del grupo de baile
- Presentación de Hannia
- Presentación de "el tierno"
- Coreografía inventada por el grupo de baile
- Discusiones y pruebas de vestuario; grupo de baile.
- Coreografía/performance del box de pareja entre Hannia y el tierno
- Ensayos, pruebas y discusiones entre hannia y el tierno