

Del negro al silencio

UNA OBRA DE PROYECTO AL MARGEN

Dirección Karen de Luna

Si quieres entender el Universo
piensa en energía, frecuencia y vibración.

NICOLA TESLA



Del negro al silencio *(From Black to Silence)*

de PROYECTO a MARGEN

SINOPSIS

Si quieres entender el Universo piensa en energía, frecuencia y vibración / Nicola Tesla

Una propuesta que explora los estados corporales y sonoros dialogando -desde el movimiento- con la idea del espectro electromagnético. A partir de ahí conectamos con diversas situaciones que sentimos y vivimos actualmente. Ir del negro al silencio es transitar del ruido a la armonía, de la desconexión a la conexión.

DESCRIPCIÓN

Esta pieza se acerca a la naturaleza desde lo inerte: los minerales...las rocas. Explora la idea del “espectro electromagnético”, viajando a través de paisajes, sonidos, la escucha y la contemplación, reflexiona sobre la energía, el ritmo, la intensidad, la vibración, el vacío y el silencio, entre otras cosas. A través de ella queremos habitar los contrastes entre estos dos lugares (el negro y el silencio) y reflexionar sobre nuestro estar en el mundo y lo que atraviesa nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si paramos? ¿Cómo se siente el negro? ¿Cómo se percibe el negro? ¿Cómo escuchas el negro? ¿Cómo llegar al silencio, al vacío, a la calma viviendo en este mundo? ¿De qué depende estar ausente o presente? Desde este lugar, el silencio no significa la “nada”, si no al contrario, lo es todo. Es donde más se siente. En un mundo donde hemos sido atravesados por tanta negrura, ¿cómo llegar al silencio sensible?

Para realizar esta propuesta trabajamos con una tela que permite “dejar registros”, es decir, cuando la mueves se queda donde la dejas por un momento. Este elemento y el vestuario, son el vehículo e instrumento escénico prioritario que, al mimetizarse, logran generar paisajes potentes, a través de los cuales dejamos huella-evidencia de lo que le sucede al cuerpo mientras se relaciona con la “negrura”. Esto está profundamente atravesado por la propuesta de iluminación, diseñada por Enerique Morales “Chester” para esta ocasión y la composición sonora creada por Diego Martínez Lanz, que parte, principalmente, del uso de micrófonos que se deslizan sobre diferentes texturas y vibran generando atmósferas y ambientes en tiempo real, dotando de sonido a la sensación del viaje del negro al silencio, donde el silencio es el estado de máxima presencia y conexión.

Se trata de la más reciente producción del colectivo Proyecto al Margen, estrenada en el *Black Circle Stage* de Dinamarca y posteriormente en el *Festival Menorca en Dansa*, en España durante el 2023. La propuesta no tiene una duración específica pues tiene la posibilidad de mutar y transformarse de acuerdo a las sedes donde se presenta, buscando potenciar sus circunstancias espaciales técnicas y expresivas. Para esta emisión en el *Conjunto Santander*, proponemos una versión de aproximadamente 40 minutos, pues debido a su infraestructura, nos permitirá expandir las posibilidades sonoras, espaciales y de iluminación que no todo espacio puede brindar con el mismo alcance.

CREDITOS GENERALES

Una obra del colectivo: Proyecto al Margen

Dirección general: Karen de Luna Fors*

Intérpretes creadores: Karen de Luna Fors y Diego Martínez Lanz

Coreografía: Karen de Luna Fors

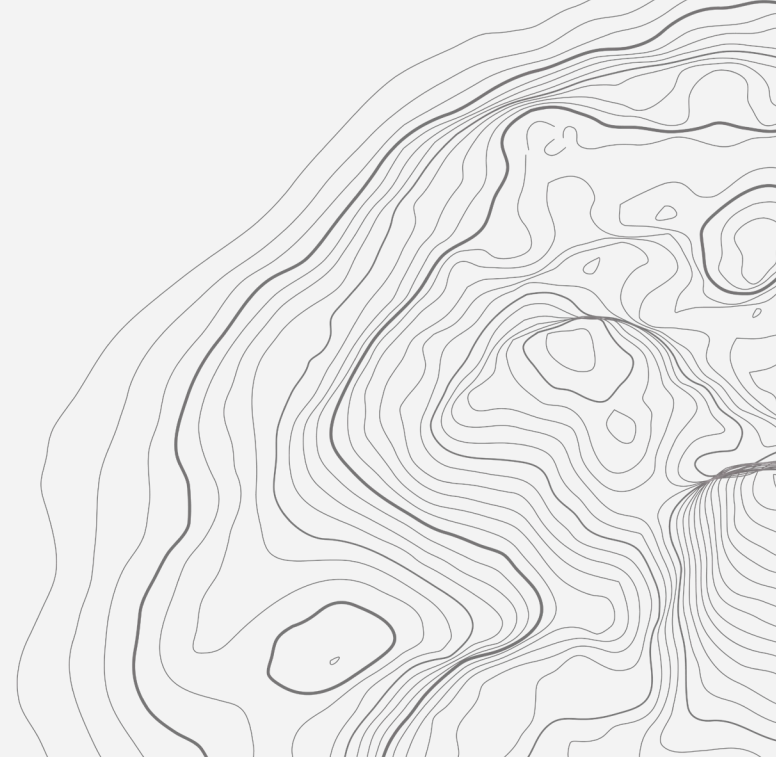
Composición sonora: Diego Martínez Lanz

Diseño de iluminación: Enrique Morales "Chester"

Diseño y realización de vestuario: Neri Núñez Costume Design

Producción: Débora Galicia

*Beneficiaria del programa Creadores Escéncios con Trayectoria 2023 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)





colectivo

PROYECTO al MARGEN

Colectivo fundado en el 2010, dirigido por Karen de Luna Fors en colaboración con Diego Martínez Lanz y Ricardo Arzola que busca no solo la creación de obras sino también la búsqueda del desarrollo de tecnologías destinadas a la escena, y el desarrollo de espacios culturales vinculados al pensamiento ambiental así como de propuestas educativas dentro de la música, la danza y el universo multimedia. Entre sus obras más importantes se encuentran: *Tiempos Inertes*, *Somos con Quien Estamos*, *Fuga*, *Sueños* (realizada en colaboración con la cantante Jaramar Soto), *Poses para seguir caminando* (creada con ASYC / *El teatro de movimiento*) y *What We May Be* (colaboración con *MákinadT*). Paralelo a esto, el colectivo ha realizado colaboraciones con: *La Alternativa* (Kathleen Hermesdorf y Albert Mathias, EUA), *Dance Linkages* (Andee Scott, EUA), *Dutch Rall* (EUA), *Shantí Vera y Manuel Estrella* (*Cuatro x Cuatro, MX*), *Francisco Córdova*, (*Physical Momentum, MX*), *Denisse Cárdenas* (*Colectivo Mano de Tierra, MX*) y *Guyphytsy Aldalai* (*Errantes de la carne, MX*), presentándose en países como: Dinamarca, Hong Kong, Estados Unidos, España e importantes foros, festivales y encuentros dentro de México. *Proyecto al Margen* y sus integrantes han recibido apoyos, de la Universidad del Sur de Florida, Festival Yucatán Escénica, FONCA, SACPC, Fondo PROYECTA y PECDA Jalisco, entre otros. Todos sus integrantes cuentan con más de 15 años de trayectoria artística y docente y desde sus inicios se han interesado por crear piezas y procesos que cuestionen sus límites estéticos, discursivos e interpretativos, expandiendo sus prácticas.





KAREN DE LUNA FORS

Artista escénica, creadora y educadora ambiental interesada en la improvisación, el cuerpo en movimiento y la naturaleza. Egresada de la EPDM, Maestra en Educación Ambiental por UDGL y Licenciada en Diseño por ITESO, funda el colectivo Proyecto al Margen en el 2010, presentándose en Dinamarca, Estados Unidos, Hong Kong, España e importantes festivales dentro de México. Docente con más de 15 años de experiencia, ha desarrollado diversas prácticas de movimiento como lo son: Cuerpo Presente, Corporealidades y Tiempo para el Cuerpo. Desde el 2011 forma parte de la Asociación Civil del Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa (CCAIE) y actualmente imparte la materia de Artes expandidas dentro de la Licenciatura de Comunicación y Artes Audiovisuales en la Universidad Iteso (GDL). Desde el 2016 realiza la dirección artística del Festival Bosque La Primavera, enfocado en el arte y la educación, sensibilización y defensa de espacios, culturas y territorios amenazados dentro de la región de Jalisco. Ha formado parte de las compañías: Delfos danza contemporánea, ASYC el teatro de movimiento y Physical Momentum y colaborado con artistas como Shantí Vera (MX), Franchesca Lettieri (ITA), Kathleen Hermesdorf (EUA), Andee Scott (EUA), Diana Bayardo (MX) y Gervasio Cetto (MX). En 2014 realiza residencia con Laura Aris bailarina de Última Vez, en The Hong Kong Academy for Performing Arts y en 2017 invitada al laboratorio TANZ+MUSIK organizado por el Goethe Institut Mexiko (año dual México-Alemania). Su trabajo, está enfocado en tejer puentes entre el pensamiento ambiental y la danza, generando investigación y prácticas que vinculen ambas disciplinas. Ha sido beneficiaria de por PECDA Jalisco en Desarrollo Individual, (2005-2006) y Jóvenes Creadores (2008-2009), Creadores Escénicos FONCA 2013 y 2016 y Projecta Jalisco 2015 y 2018. . Ha presentado su trabajo en EU, España, Hong Kong e importantes espacios nacionales. Actualmente tiene su base en //espacio en el medio, donde realiza prácticas constantes de movimiento, residencias y talleres intensivos junto con Guyphytsy Aldalai y ha obtenido el apoyo del programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2013 del SACPC.

DIEGO MARTÍNEZ LANZ

Músico mexicano interesado en la improvisación, composición y educación musical. Egresado de la Licenciatura en Música en la Universidad de Las Américas Puebla (México). Posteriormente estudia contrabajo con el maestro Agustín Bernal y cursa diplomados y talleres en CDMX, Cuernavaca, Cholula, Xalapa, La Habana (Cuba), Massachusetts y Oregon (EU). Se integra a Proyecto al Margen desde el 2012, siendo un elemento esencial dentro de las creaciones. Su práctica está enfocada en la improvisación, creación e interpretación de música para danza contemporánea. Colabora con diversas universidades y coreógrafos nacionales e internacionales (Zap McConnell, Matty McCalffe, Sam Bush, Katharine Birdsall, Alison Wadell, David Beatle, Denisse Cárdenas, Susan Douglas Roberts, Shantí Vera, Francisco Córdova y Alicia Sánchez) presentándose en Virginia, Nueva York, San Francisco (EU) e importantes festivales de México. Realiza composiciones para proyectos personales y artistas de disciplinas como la fotografía, la poesía, la instalación y el video. Desde el 2014 desarrolla talleres y laboratorios corporales junto a Karen de Luna. En 2011 y 2012 asiste a encuentros dirigidos por miembros de King Crimson y de 2013 a 2016 forma parte de cursos y giras de Guitar Craft. Recientemente participo en Random y the Orchestra of Crafty Guitarists, con la cual se presentó en EU, Holanda y México. Actualmente radica en la ciudad de Guadalajara (México) donde continúa creando diversos proyectos y desarrollando su pedagogía dentro del campo de la música y el entrenamiento auditivo.




ENRIQUE MORALES

Coordinador técnico, productor ejecutivo, diseñador de iluminación y espacios escénicos. Licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara, institución en la que labora actualmente como Jefe de la Unidad de Producción en la Coordinación de Música dentro de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural. Es iluminador de las compañías de danza contemporánea Anzar y Rafael Carlín y Cía. Desde el 2014 es el director técnico y diseñador de iluminación del Ballet de Jalisco que durante el 2023 estrenó *La Cenicienta* de Prokófiev y *Contrastes* con la participación del destacado coreógrafo internacional James Kelly. Entre sus proyectos del 2023 se encuentran el diseño de iluminación de los premios Las Minervas, *El amor es un Ciego Dios* bajo la dirección de Fausto Ramírez, *Me importas tú, boleros para abrazar*, el diseño de iluminación y escenografía del estreno de *Carcel de flores* en el Teatro María Teresa, el diseño de escenografía e iluminación de *Un cardumen en el cielo* y una parvada en el mar de la compañía *A la deriva Teatro*. Durante el 2023 el productor Gerardo Quiroz lo invita a iluminar *Amor sin barreras* el musical en el Teatro Centenario Coyoacán de la CDMX, con la participación de estrellas como Biby Gaitán y Luis “Petro” Caballero. A finales del 2023 diseña la iluminación del estreno en México de la ópera *Orlando* de Händel, con la orquesta Higinio Ruvalcaba de la Universidad de Guadalajara y la dirección de escena de Juliana Vanscoit, con temporadas en el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara y el Teatro del Bicentenario en la ciudad de León Guanajuato. Es Profesor de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Artes Escénicas, donde imparte la materia de Diseño de Iluminación para los futuros artistas y creadores de Jalisco.

DEBORA GALICIA

Bailarina, creadora, gestora y productora. Acreedora Beca Iberescena, 2015, *Ánimo Zapopan*, 2020, *Proyecta Producción*, 2020. Cursa la carrera de Profesora e Intérprete de Danza Moderna y Danzas Folclóricas en la Escuela Nacional de Danza en la Habana, Cuba, donde participa con el coreógrafo Tangin Fong y realiza diversas coreografías que presenta en el Teatro Nacional, Teatro Mella y el Festival Internacional de Danza Callejera de la Habana Vieja. Al regresar a México (2003) se integra como bailarina en la Compañía Danza Libre Universitaria, bailando por dos años en múltiples foros del país. Participa en obras de los coreógrafos Marco Antonio Silva, Cristina Gigire, Vivian Cruz y Mirta Blostein. Paralelamente participa como bailarina y trapecista en la compañía *Circo de Mente* para el Festival de la Primavera en el zócalo capitalino y en el proyecto multidisciplinario “*Kalisferión*”, en el Centro Nacional de las Artes. En el 2007, funda la compañía *DevorArte*, con la cuál ha creado múltiples obras presentadas en varias ciudades de la República Mexicana y en foros como *Papirolas*, *La Fil*, *Festival del Desierto*, *Teatro Torres Bodet*, entre otros. La compañía de danza *DevorArte* evoluciona en *DevorArte IDEAS*, agencia creativa y productora de espectáculos culturales, con la cuál ha creado más de 200 espectáculos de mediano y gran formato entre los que se encuentran espectáculos culturales para el *Vive Latino* por 10 años consecutivos. Uno de sus mayores intereses es la creación y exploración entre la danza y el universo audiovisual. Al día de hoy ha producido 16 videodanzas entre las que se encuentran: “*Roots*”, “*Echoes*”, “*Vital*”, “*Semiosis*”, “*Psicos*”, “*Poder Vital*”, “*Sororidad*” y “*Cohabito*”. Desde hace varios años ha desarrollado el proyecto “*Sororidad*” el cual consta de un taller que aborda temas de género por medio de la danza e improvisación. Como productora independiente ha colaborado en el Encuentro Internacional de Arte escénico Contemporáneo, Festival Mares // Encuentros en danza Butoh en sus cuatro ediciones, *Movimiento Público* para el Encuentro Artístico Zapopan y desde el 2022 colabora con la bailarina y coreógrafa Karen de Luna. Uno de sus mayores intereses es colaborar en proyectos que difundan, expresen y aporten en temas vitales para nuestra sociedad, por eso quiere seguir colaborando en proyectos tan importantes como el Festival *Bosque La Primavera*, 2021; así como aportar y colaborar como productora en proyectos de otros artistas, creando así una sinergia para la gestión, difusión y producción de los mismos. Vivimos en un momento histórico, donde son necesarias las alianzas y la suma de acciones para que los artistas sigan gestando sus obras, sus expresiones



NERI NUÑEZ COSTUME DESIGN

Gerardo Neri y Alejandro Nuñez son egresados de la Licenciatura en Artes Escénicas con Orientación en Teatro por la UD. Fundan en el 2009 su marca Neri Nuñez Costume Design, atelier dedicado al diseño y confección de prendas de vestir, enfocado al vestuario y caracterización escénica, contando con vasta experiencia en distintas disciplinas como teatro, danza, circo y ópera. Han obtenido premios como: Mejor Vestuario en la Muestra Estatal de Teatro JALISCO 2014, por el montaje “Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho” bajo la dirección de Miguel Lugo y “The Freak Show” bajo la dirección de Lucia Cortes, reconocimiento recibido dentro de los “Premios del Público a lo mejor del Teatro 2019”, otorgado por las preferencias del público, que convoca Cultura UDG. Dentro de sus trabajos destacados se encuentra, vestir a LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO DE MÉXICO, en el proyecto “Viva Cristo Rey” bajo la dirección de Luis Manuel Aguilar Farías “Mosco”, realizado en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro, Universidad de Guadalajara, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y La Piedra de Sísifo en el año 2019. Han trabajado para múltiples coreógrafos y artistas circenses y folclóricos participando en festivales nacionales e internacionales, colaborando con el Instituto Superior de Artes Escénicas ISAE y el Ballet Folclórico Infantil de la Universidad de Guadalajara. Realizaron espectáculos multidisciplinarios dentro de los que sobresalen, “La Estirpe de los Titanes” producción de Secretaria de Cultura Jalisco, para la Clausura del FESTA JALISCO 2017, FESTIVAL GDL SUCEDE 2018 con la dirección de Lourdes González, entre otros. Su incursión en la ópera los a llevado a vestir más de 8 piezas, donde podemos destacar, “CARMEN” de Georges Bizet, “EL ELIXIR DE AMOR” de Gaetano Donizetti y “MADAMA BUTTERFLY” de Giacomo Puccini, las tres dirigidas por Ragnar Conde, durante las temporadas de Ópera del Estado de Jalisco del año 2014 al 2016. Durante el año 2020 trabajaron para el Conjunto de Artes Escénicas de UdG la única producción escénica de todo el país “MADAMA BUTTERFLY” de Giacomo Puccini, bajo la dirección de Manuel Aguilar “Mosco” y También para el Conjunto de Artes Escénicas de UdG durante el 2021 realizaron el diseño y confección de la producción operística “PAGLIACCI” de León Cavallo, bajo la dirección escénica de Fausto Ramírez y el maestro Enrique Patrón de Rueda como director concertista. Su visión y calidad, los ha convertido en toda una marca de prestigio y valor en el diseño de vestuario de las artes escénicas.

CREDITOS de AUTORÍA

Dirección general: Karen de Luna Fors*

Pieza creada por: Karen de Luna Fors y Diego Martínez Lanz

Composición coreográfica: Karen de Luna Fors

Composición sonora por: Diego Martínez Lanz

Diseño de iluminación por: Enrique Morales “Chester”

Diseño y realización de vestuario por: Neri Núñez Costume Design

*Beneficiaria del programa Creadores Escéncios con Trayectoria 2023 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)



www.proyectoalmargen.com

IG: @proyectoalmargen

FB: Proyecto al margen





PROYECTO
AL MARGEN