

FESTO PAGANO

RITO - CUERPO Y VIOLENCIA

UN PROYECTO DE JOSE LUIS SÁNCHEZ Y
TEATRO DE LEÓN

Descripción breve del proyecto

¿QUE ES FESTO PAGANO?

Es un proyecto de creación colectiva entre actores, bailarines y artistas escénicos de Tijuana que reflexiona a través del rito y la dramaturgia actoral aspectos sobre la violación de derechos humanos, visto desde las instancias de poder y su efecto en la violencia en la sociedad, apoyado en la dramaturgia de Jose Luis Sánchez (COL), este proyecto usa como herramienta fundamental el cuerpo, la voz y la cinematografía; creando un espectáculo que impacte en la sensibilidad, la reflexión y la participación del espectador a través de la brecha ética que sugiera la pieza

Objetivo general:

INDAGAR EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS a través de un proyecto teatral de lenguajes diversos que constituya una experiencia de valor para el espectador y cuya obra invite a una autoevaluación ética sobre la condición humana actual.

“Que de los lamentos nuestra estirpe de dioses encuentre aliento y que cada hijo halle seno en este lecho” Festo Pagano

Objetivos específicos:

1-Desarrollar una dramaturgia actoral pensada desde la colectividad, desde un proceso creativo que se determina con su elenco, compuesto por artistas de la danza y el teatro provenientes de Tijuana y baja california con el fin de indagar en diferentes dialécticas y discursos sobre el poder.

2-Propiciar la oportunidad de intercambio en discursos, posturas y nociones desde la experiencia de un “laboratorio de creación” para problematizar el efecto de la violencia y su normalización entre creadores provenientes de dos partes del mundo diferentes (México y Colombia)

Referencia visual. Obra: Zoo de Sergio Blanco.

Descripción amplia del proyecto:

Un grupo de personas poderosas inician una velada para realizar diferentes ritos que celebran sus actos, anuncian diferentes mitos sobre su creación y su importante relación con el mundo. Los asistentes a esta reunión son testigos de algunas atrocidades, en el que se enaltecen las pasiones, la carne, el sacrificio, oda a la violencia, entre otras alegorías humanas.

En estas manifestaciones surgen individuos que se oponen, los enfrentamientos empiezan a surgir, generando una revelación interna en el que se despierta un complot. ¿Habrá acaso esperanzas para continuar? Cuando las fronteras entre el poder y los ciudadanos de este mundo se derrumben, ¿Qué sigue? ¿Continuará la violencia y la vulneración de derechos humanos?

Resulta relevante que el espectador se distancie, que viva a través de este drama empatía por los diferentes elementos de discurso que tiene la pieza, sus personajes, su composición visual, dramática y lumínica. Que el espectador decida dentro de sus conclusiones la brecha ética que propone la obra. Sabiendo que América en su amplio continente tiene en su diario vivir acontecimientos marcados por la violencia, hecho que urge poner en discusión y/o reflexión; las cifras y estadísticas así lo demuestran.

Este material artístico busca que a través del cuerpo se cree una experiencia visual y auditiva en el que su diseño espacial una a espectadores y elenco artístico en una zona homogénea, permitiendo la participación activa de estos y que ellos puedan decidir en los respectivos casos si disparar, apuñalar o castigar simbólicamente dentro del drama.

Antecedentes

Para entender el proceso creativo que se llevará a cabo con este proyecto entraremos a analizar el síndrome de Hubris, un aspecto estudiado por la neurología en el comportamiento humano que tiene relación con el narcisismo, la soberbia, el ego desahogado, que superan los valores éticos, especialmente en políticos y personalidades del espectáculo, la moda y las artes pictóricas partiendo de la indagación disciplinar de directores y autores como Emilio Garcia Wehbi, Fabio Rubiano, Sergio Blanco, Romeo Castellucci, Lola Arias entre otros. Debido a su estudio en el uso del espacio, la palabra, conceptos creativos y manifestaciones en el campo en el que se inscribe esta investigación creativa.

Si bien estos puntos de partida trazan una importante base, anteriores trabajos como "Siniestro capítulo 1: Amar" y "Siniestro capítulo 2: La voluntad de los tristes" dirigidos y escritos por José Luis Sánchez, dan cuenta de una continuidad de discurso alrededor del MAL, y del efecto violento en los seres humanos. Sánchez, de procedencia Bogotana, ha desarrollado su trabajo desde 2013 bajo el concepto de laboratorio, creando sus materiales alrededor de los artistas que componen sus proyectos. Dando posibilidad de lecturas y discursos sobre los procesos que se desarrollan como una visión inclusiva, poderosa y de valor en sus proyectos.

Dato relevante:

El proyecto parte del uso corporal como una manifestación humana poderosa enfocada a través del rito, trabajos como los de Pina Baush, La Danza Butoh, el mimo corporal dramático, Jerzy Grotowski son puntos de partida en esta obra y del proceso creativo.

Justificación

"Festo Pagano", es un material escénico en el que se permiten algunas licencias como la indagación en las formas del lenguaje, en la investigación sobre la palabra, la voz y el concepto de teatro en sí, asumiendo sistemas de interpretación concretos, aunque a su vez rechazándolos, oponiéndose a ellos, en el favorecimiento de un discurso que debe ser el estandarte en todo momento, una hipótesis creada con los actores, con el espacio escénico, con el diseño lumínico, con el diseño sonoro y todas las partes articulándose para potenciar lo siguiente: "Aquellos dioses que miran por encima de nuestras cabezas, nunca derramarán una gota de sangre, nunca llorarán como nosotros, jamás tendrán hambre como nosotros los mortales"

Porque representa para mí como director y creador una necesidad urgente y personal como ciudadano y ser humano en relación a un mundo fragmentado, golpeado e injusto.

Gracias a esto, algunas decisiones artísticas como suprimir el texto del espectáculo, para dar importancia a otras manifestaciones de lenguaje, resultan relevantes, profundizar en el **rito** como elemento poderoso de investigación, y la importancia de que el espectador este activo, despierto, sensible a todo los estímulos que suceden durante la obra. Porque se busca una experiencia, más que un efecto contemplativo de la puesta en escena.

Concepto de dirección:

1-Influencias:

Este proyecto es una pieza dramática de ficción que reúne elementos propios de la danza contemporánea, la actuación y el concepto de transgresión de Antonin Artaud, como un fundamento para la experiencia del espectador en la propuesta. Pero, ¿cómo acercar al espectador a esta experiencia estética? Para ello es necesario considerar los siguientes puntos:

- 1- Tratamiento plástico y visual
- 2- Diseño de sonido
- 3- Partituras físicas y lenguaje corporal
- 4- Herramientas tecnológicas que apoyan el discurso dramático
- 5- Dramaturgia

Concepto de dirección:

2. ¿Por qué somos violentos? ¿Tiene una explicación sobre la manera en que vivimos?

"Festo Pagano" cierra una trilogía alrededor de la maldad, llamada "SINIESTRO" cuyas entregas anteriores fueron el "capítulo 1: amar", y el segundo capítulo: "La voluntad de los tristes", en esta tercera entrega se concentrará dando lugar a las instancias más controversiales de la historia: El poder y sus manifestaciones.

En este caso al profundizar sobre el rito, pondremos en discusión los valores de vida de aquella comunidad.

Según lo anterior, el uso del espacio y el diseño escénico corresponderá a signos y convenciones propias de este drama que asumirán:

Espacio: Diseño espacial tipo arena, donde sea homogéneo el lugar del espectador y del actuante.

Iluminación: Rico en colores rojos, contraluz, uso de contrastes, sombras y relieves en paleta de colores magenta, ocre, naranja y rosa.

Sonido: Diseño de sonido basado en el aparato vocal de los intérpretes, percusión corporal y melodías pregrabadas y compuestas.

Actores y casting: Desarrollo del cuerpo como herramienta de trabajo, apoyo en el concepto de distanciamiento Brechtiano, generar empatía, técnica vocal, habilidades de improvisación.

Metodología de trabajo

Para concebir todo el amplio proyecto se plantea establecer una serie de entrenamientos enfocados en:

a- La improvisación vocal, gestual y actoral.

b- El entrenamiento físico y dancístico entorno a la búsqueda de la dramaturgia objetivo.

c- Construcción de la escritura en plano espacial, narrativo y poético de la puesta en escena con todos los signos y convenciones propios y que surgen del proceso. Usando como base prima el texto llamado "Festo Pagano" un material de ensayos escrito por José Luis Sánchez.

c- Creación de los cuadros:

- El banquete
- La ofrenda
- El rito de la carne
- Complot
- El círculo de los idiotas
- Las antípodas
- Cierre de heridas

Cronograma

ENERO

A partir de la segunda semana:

Reunión con ejecutantes para conocer el texto base de Jose Luis Sánchez.

3era semana: Junta con diseñadores visuales y Diseño plástico de la escena.

4ta semana: Inicio de proceso creativo con elenco/ensayos

FEBRERO

1era Semana: Creación dramática actoral primer cuadro: "el Banquete"

2da Semana: Creación primer y segundo cuadro: "La ofrenda"

3era y 4ta Semana: Ensayos/ coreografía

4ta semana; Revisión de diseños de escenografía y vestuario

MARZO

1era semana: Diseño de plan de difusión / ensayo

2da semana: Realización de escenografía y vestuario / ensayo

3era semana: Revisión de cuadros : El banquete

- La ofrenda
- El rito de la carne
- Complot
- El circulo de los idiotas

4ta semana: Fotografía y video para promoción / ensayo/ musicalización

ABRIL

1era semana: Diseño de iluminación / ensayo

2da semana Ensayo general de la obra y Difusión de la obra en redes sociales

3era semana: Ensayos generales con elementos de escenografía, vestuario e iluminación

4ta semana: Estreno

Metas

- 1- Crear una obra activa en el tiempo y que pertenezca al repertorio de la compañía Teatro de León.
- 2- Una gira internacional que se desarrolle en México, Colombia y España
- 3- Realizar una temporada de mínimo 5 funciones en todo el estado de Baja California, atendiendo a una población estimada de 1500 espectadores en el primer semestre del año 2023

Presupuesto:

Dirección general (35 ensayos):	\$15.000
Coreografía:	\$10.000
Difusión y promoción en redes sociales:	\$3.000
Diseño y realización de vestuario:	\$8.500
Diseño y realización de iluminación:	\$8.000
Fotografía y video:	\$4.000
Publicidad	\$3.500
Musicalización:	\$10.000
Diseño y realización de escenografía	\$8.000
TOTAL:	\$70.000

- *Valores y cotizaciones realizadas al 11 de diciembre de 2022*

Estrategia de difusión:

- Prensa escrita: Como periódicos y revistas en el sector de las artes, y la cultura en el estado de Baja California.
- Prensa digital: Notas de prensa.
- Redes sociales: Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, campañas de video, post y lives.
- Televisión: Entrevistas, en programas culturales, noticieros.
- Promoción en entidad privada: Visitas para promoción directa con universidades, colegios, o empresas.
- Rueda de prensa: Evento que invita al sector artístico, la ciudadanía y los jóvenes a participar de la obra.

Imágenes de referencia

- Referencias en el terreno espacial, el uso de la luz, la configuración del espacio escénico y los cuerpos de los actuantes en relación a la disposición emisor/receptor.

Anexos:

Sobre anteriores trabajos:

<https://www.youtube.com/@teatrodeleon1016>

Sobre la compañía Teatro de León:

<https://teatroleon.webnode.com.co/>

Redes sociales:

<https://www.instagram.com/teatro de leon/>

<https://www.facebook.com/teatrodeleon/>

José Luis Sánchez

Director teatral, dramaturgo y actor proveniente de Bogotá, Colombia. Residente en Tijuana desde 2019.

Presencia artística a través de lenguajes como la danza contemporánea, el teatro, la acrobacia, la cinematografía, en países como Colombia, México, Alemania, Francia, Estados Unidos y Chile.

Fundador de la Compañía Teatro de León.

¡Gracias!

