

DIRECCIÓN TATO VILLANUEVA

EN LA LUNA

UN FRACASO DE JUAN MÉNDEZ

DRAMATURGIA: RED DE POÉTICAS EN ENCUENTRO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

PERIÓDICO
CULTURA
Y CIRCO

EN LA LONA es el primer proyecto unipersonal de Juan Méndez, artista con más de 15 años de experiencia; creador e intérprete en la compañía de circo y comedia Los Bravísimos. Artista de la cuerda floja y clown con notable formación en teatro físico, Juan también es practicante apasionado del boxeo, y de esta relación surge uno de los temas del trabajo desarrollado.

Es una coproducción entre Periplo Desarrollo y Cultura AC. y el Centro para la Difusión de las Artes del Circo AC. (CEDACIRC), del Programa México en Escena-Grupos Artísticos 2021-2022.

Creación en residencia por la Red de Poéticas en Enceuntr@ Brasil, Uruguay y México en el Centro Cultural Independiente El 790, en coproducción con el Fondo Internacional Iberescena 2022.

VIDEO OBRA COMPLETA: <https://youtu.be/Qle2CvATh4A>

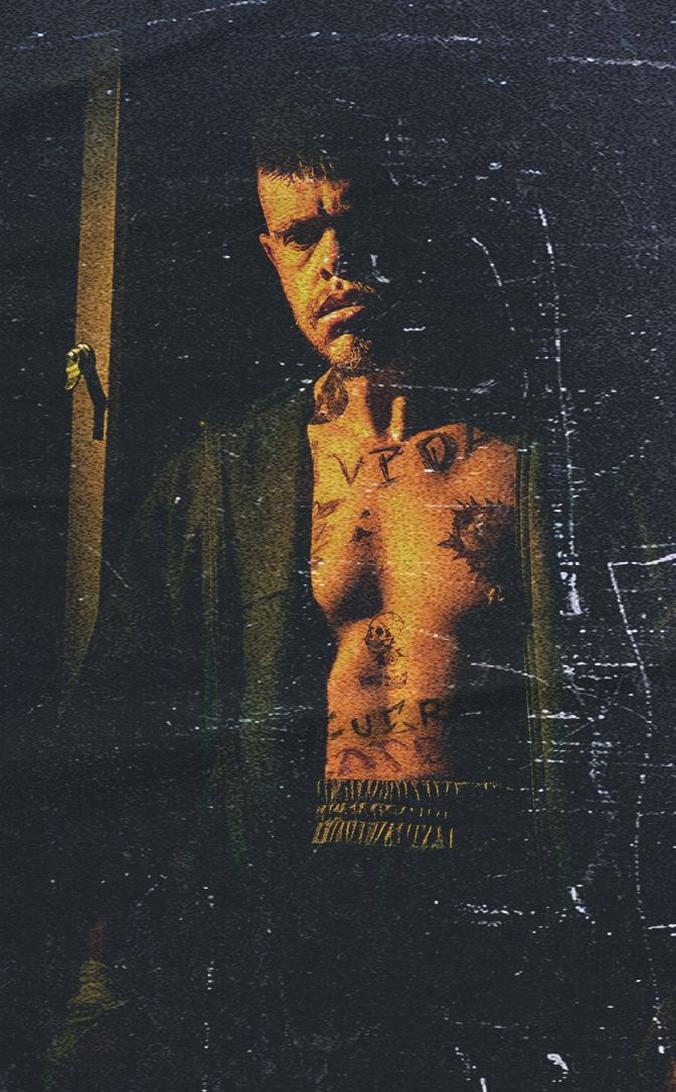
DESCRIPCIÓN GENERAL

¿Qué es lo que más nos gusta de las historias sobre boxeadores?

Tal vez lo primitivo, tal vez que sabemos el final de la historia, donde el protagonista utiliza una fuerza interior y especial para sobrevivir, y aunque toque la cima, siempre termina mal.

En la Lona se inspira en el imaginario y misticismo existente en torno al mundo del boxeo: historias de vida de deportistas que, casi siempre provenientes de entornos marginales y poco favorecidos, se convierten en estrellas populares, donde la brevedad de estas carreras meteóricas entre artilugios y objetos personales con sus significados, se entrelazan en relaciones con los entrenadores, el espacio del ring y todos aquellos elementos que invocan sus propias poéticas visuales, cuya lógica se asemeja incluso, en algunos puntos, a la imaginería de circo. Códigos cuerpo de boxeo, gestos, prácticas de sombra, prácticas de entrenamiento modula sus propios estados, con el fin de conducir al público a través de diferentes sensaciones.

Con referencia a un cuento de Julio Cortázar: "El Torito de Mataderos", inspirado en el luchador Justo Suárez, podemos ver en escena una intersección entre lo documental y universos subjetivos. Un monólogo interior que, a modo de flashbacks, recurre a momentos importantes de éxito y de fracaso del personaje para colocarse en el presente.

SINOPSIS

El boxeo, como la vida, consiste en la mitad del tiempo dar golpes y la mitad ocultarse para no recibirlos, el refinado arte del engaño sobre lo que nos construimos como vatos. en consecuencia, a nuestras propias referencias de la figura masculina.

Una pieza dramática y performativa; cómica y profunda que presenta la historia de Juanelo desde su ascenso hasta su fatídica caída. Entre la comicidad sutil y sensible, asociada a su propio carácter inesperado y la exposición de la intimidad del boxeador.

Entre el lenguaje circense, el teatral y el físico, Juanelo articula sus propios relatos en una historia de boxeo que metaforiza el costo que tienen los boxeadores de llevar a su cuerpo al límite posible de la resistencia humana, cuando esto sucede parece que han llegado a la cúspide; el problema es cuando se acaba, la caída siempre es brutal, mortal e irreversible.

El boxeador, con los pies más livianos, logra engañar muy bien y con ello alinea momentáneamente lo que él quiere con lo que los otros esperan.

***Recomendada para mayores de 12 años.**

ESPACIO ESCÉNICO

En sus prácticas circenses (especialmente en el equilibrio de cuerda floja). A nivel del espacio escénico y dirección de arte, la puesta destaca la centralidad del elemento *cuerda*: las cuerdas que rodean el anillo, la cuerda para saltar, la cuerda floja, las vendas/vendas para los ojos que envuelven las manos. El lugar de la esquina, la esquina del ring donde el luchador respira, bebe agua, recibe consejos de su entrenador: la esquina, por su propia espacialidad, lleva también en sí la idea de romper, cambiar de camino, cambio de dirección, apertura de nuevas perspectivas, es imposible no referirse a la idea de cruce de caminos.

ANTECEDENTES E INVESTIGACIÓN

¿9 de cada 10 personas que están en las cárceles en México son hombres?, ¿0 qué 9 de cada 10 personas que van a terapia en este país son mujeres? ¿0 qué los hombres se suicidan más que las mujeres?

Esto no es un caso, es a lo que se le conoce como una tendencia y la tendencia dice que como vatos estamos cabrones. Sufrimos mucho y hacemos sufrir mucho. Le salimos a la vida con lo que tenemos (que al parecer es poco) y cómo podemos (que al parecer no podemos mucho).

En la lona cruza esa frontera entre el "arte por el arte" y el arte como vehículo de transformación comunitaria, pero creo que lo hace de manera correcta, sin abandonar la introspección y proyectándola hacia un problema común: ser vato(s).

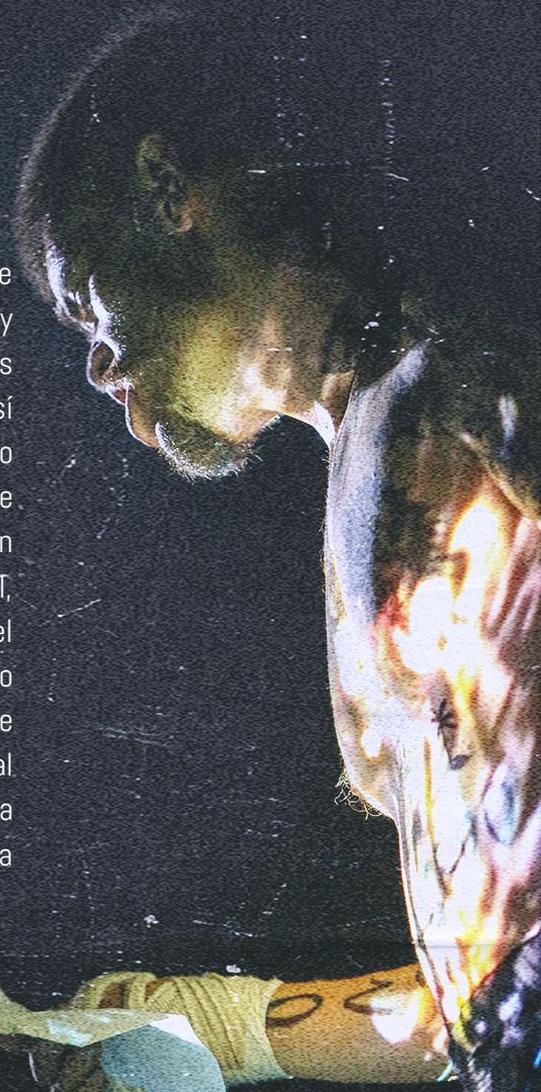
Carta para Juanelo

LAS MASCULINIDADES

No podemos hablar con los hombres para recordarles que son perversos y que deben expiar sus pecados (¡qué manera tan conservadora de intentar transformar algo!). Creo que la tarea no puede estar en sembrar la culpa, sino que el reto está en construir lugares para hablarnos a las netas, para escuchar de verdad, para reflexionar, aunque sea por casualidad, sobre nuestra condición y todo lo que ella implica; sin ese paso necesario no podemos pensar en transformarnos de manera consiente y positiva.

Muchos lo estamos intentando, pero nadie tiene aún la receta. Mi experiencia personal y profesional me indican que los hombres somos kamikazes que sufren mucho, pero aun así caminan a la catástrofe por varias razones: no contamos con insumos personales y redes de apoyo entre pares para lidiar con el conflicto, con la precariedad (económica, laboral, emocional, etc.), con la soledad, con el miedo y con todo el dolor que esto nos provoca, por eso experimentamos y recreamos diferentes tipos de violencias: desde las físicas hasta aquellas igual de letales, pero mejor moduladas: el chantaje, la burla, el enojo, el engaño, la denigración, la anulación de la diferencia, entre muchas otras.

Rojas Botello, Emanuel.

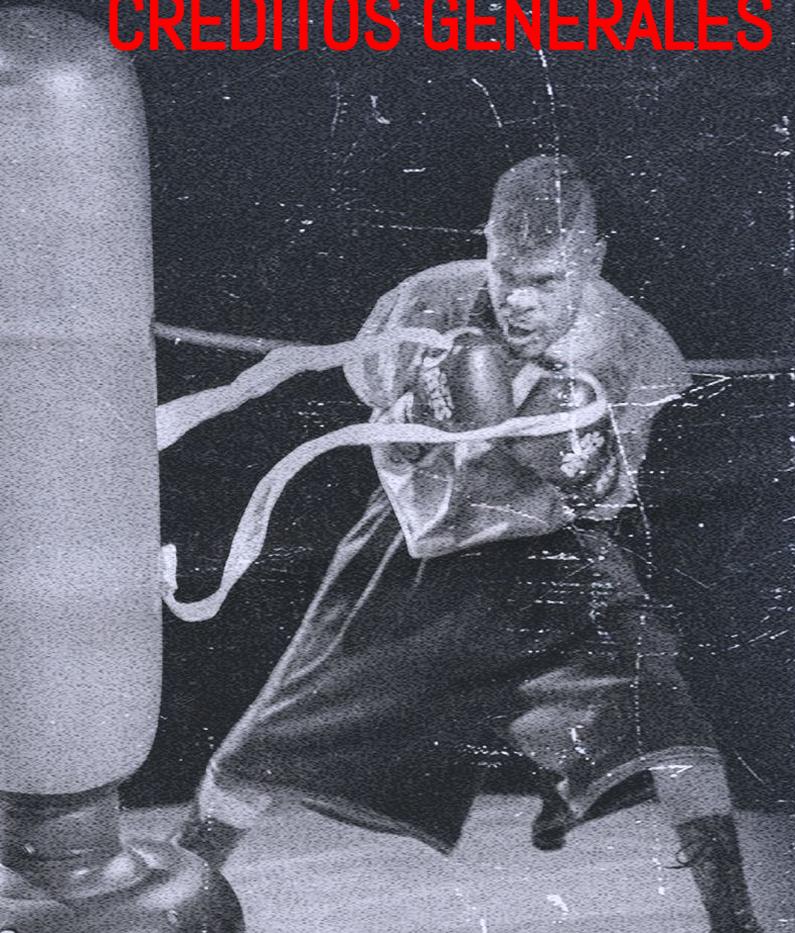

DETRÁS DEL RING

CRÉDITOS GENERALES

En escena - Juanelo - Juan Méndez

Equipo creativo

Dirección - Tato Villanueva

Guión: Juan Méndez y Tato Villanueva

Provocadoras: Red de poéticas en encuentro, Noel Rosas, María Carolina Oliveira, Dioscelió Barbosa.

Iluminación y Escenografía - Nano Cano, Inumbra diseño.

Vestuario - Andrés David y Danitza Castañeda

Sonido y música original - Álvaro Arce

Producción - Valentín Castillo Ramírez

Dispositivo Lumínico: Michel Buck

Diseño - Cynthia Delgadillo, María Ferreira + El Superlab

Fotografía: Ángelo Cornejo y Alex Hernández

Comunicación: Agencia Beartes

Coach boxeo: Jesús Munguía

Este proyecto se realizó en la Residencia "Poéticas en encuentro" en el Centro cultural el 790 (México, Brasil, Uruguay) de IBERESCENA, 2022.

EN LA LONA es una producción de Periplo Cultura y Circo y el CEDACIRC en Coproducción del Programa México en Escena-Grupos Artísticos 2021- 2022

DETRÁS DEL RING | EQUIPO CREATIVO

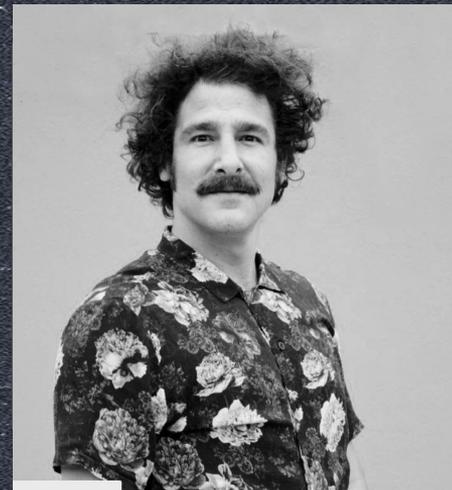

Juan S. Méndez Rosas / Intérprete y guión:

Nació en la ciudad de Guadalajara, artista multidisciplinario, gestor de proyectos culturales y promotor del circo en México. Al terminar sus estudios en Ingeniería Industrial y de sistemas en México comenzó su formación profesional en las artes circenses en Europa y Canadá especializándose en el clown y el teatro físico, se ha presentado en festivales de circo y teatro en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay y Corea del Sur. Constituye en 2014 Periplo Desarrollo y Cultura AC. Impulsa la cultura como instrumento de desarrollo humano y transformación social.

Tato Villanueva / Director y guión

Se ha formado en el Instituto Universitario Nacional de Artes de Buenos Aires, en la carrera licenciatura en actuación con reconocidos maestros de teatro y clown en Argentina, Italia, Chile y México. Es cofundador de las compañías Universo Sin Fronteras, Colectivo Caracol, La Fatal Compañía y Proyecto Migra (cooperativa cultural) con la cual tiene un teatro-carpa itinerante. Se desempeña como actor, clown, director y dramaturgo. Ha asesorado en la dirección de compañías mexicanas como: Bravísimo, Zarahuato Bus, Circo de Mente, Circo Dragón, Darina Robles y Efecto Dominó. Desde el 2007 hasta la actualidad ha participado de más de 40 festivales internacionales con espectáculos de su autoría: "El Coleccionista", "Galindez y Molavin".

Luis Fernando Cano Román "Nano Cano" / Diseño de iluminación y escenografía

Nació en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 1986. Estudió la Licenciatura en Artes Visuales con orientación en Fotografía de la Universidad de Guadalajara (2005-2009) en la que obtuvo una beca de intercambio para la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la UNAM. Ha participado y creado talleres de formación artística en diversas áreas como la danza, el Clown y el Diseño de espacio e iluminación escénica. Participa en diversos proyectos escénicos como técnico teatral, realizador, iluminador, diseñador de espacio, pintor escénico. Obtuvo reconocimientos a la mejor iluminación en la MET 2015 y 2017 con las obras "Híbrido, objetos olvidados" y "Las lagañas de OETL" en Guadalajara. Funda INUMBRA su propio proyecto de diseño y realización de espacio escénico.

Álvaro Arce / Diseño de audio:

Especialista en producción, diseño sonoro y composición de música para cine y televisión. Crea experiencias sonoras haciendo uso de la tecnología y métodos más avanzados del mundo. Su trabajo le ha valido diversos créditos, premios y nominaciones, colaborando con importantes directores y productores de contenidos audiovisuales en todo el mundo. Fundó Semillero Estudios en 2013 y desde entonces lleva la dirección. Es baterista y compositor egresado de Berklee College of Music en Boston. Formó parte de agrupaciones como Sussie 4 y Los Impostors, proyectos que lo llevaron a presentarse en el Corona Capital y SXSW y múltiples escenarios en México, Malmö, Estocolmo, Copenhague, Miami, Los Ángeles y Nueva York.

Valentín Castillo Ramírez / Producción ejecutiva:

Gestor cultural, promotor y productor escénico desde 2003 en proyectos de cine, teatro, danza, ópera, espectáculos de moda, congresos y festivales de cine, música y artes, además de cursos, talleres y conferencias de creadores, artistas, académicos y promotores. Ha colaborado con distintas organizaciones independientes, empresas e instituciones públicas en México, Latinoamérica y Europa. Como docente ha impartido cursos, talleres y asignaturas de lenguaje, comunicación y publicidad, así como de literatura y experimentación artística, diseño y producción de proyectos culturales y producción escénica.

Periplo Desarrollo y Cultura AC / Producción:

Desde 2012 ha sido parte fundamental del desarrollo del Circo actual en México con sus propuestas artísticas, culturales y sociales. Sus programas parten de la premisa de que las artes escénicas son un medio de transformación social y una herramienta para el desarrollo de las capacidades humanas. Se ha logrado vincular nacional e internacionalmente con instituciones de cultura y desarrollo social como el Cirque Du Soleil, la Organización Mundial de la Juventud, Children's International, La Secretaría de Cultura de México, Secretaría de Cultura Jalisco, Dirección de Cultura de Guadaluajara, Alianza Francesa, entre otras. Sus principales proyectos son El Festival Internacional de Circo Periplo, El Centro Cultural y Artístico El 790 y el programa de circo social Somos circo, somos paz.

PERIPL
CULTURA
Y CIRCO

Requerimientos Técnicos

ESPACIO ESCÉNICO

- Espacio escénico a la italiana y/o herradura 7x 5 mts. mínimo
- 2 puntos de anclaje en escenario de 200 kg cada uno

AUDIO

- Consola de 6 canales
- PA envolvente
- Dos monitores
- 4 micrófonos ambientales

ILUMINACIÓN

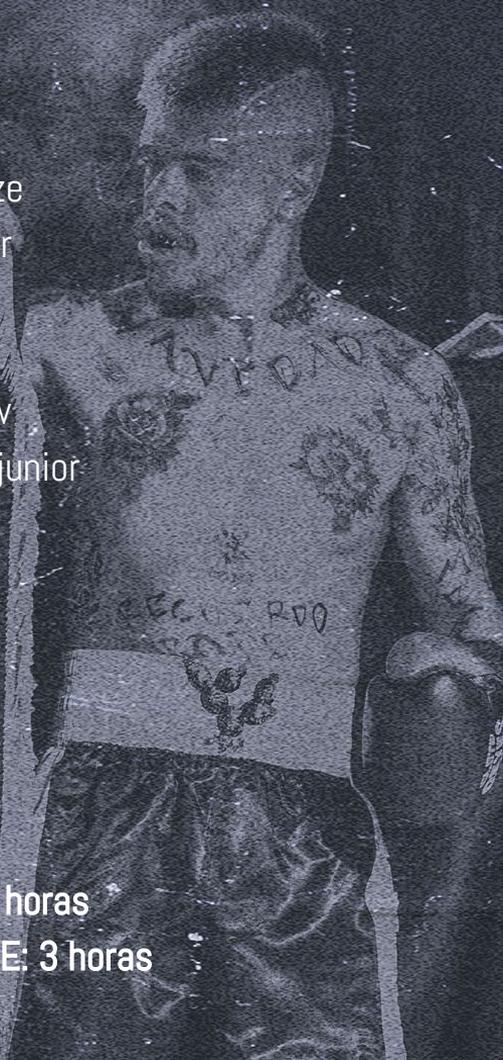
- 1 máquina de humo haze
- 5 cabezas móvil spot 5r
- 10 par leds 200
- 12 par 36
- 4 par source four 750 w
- 9 elipsoidales 25/ 50º junior

VIDEO

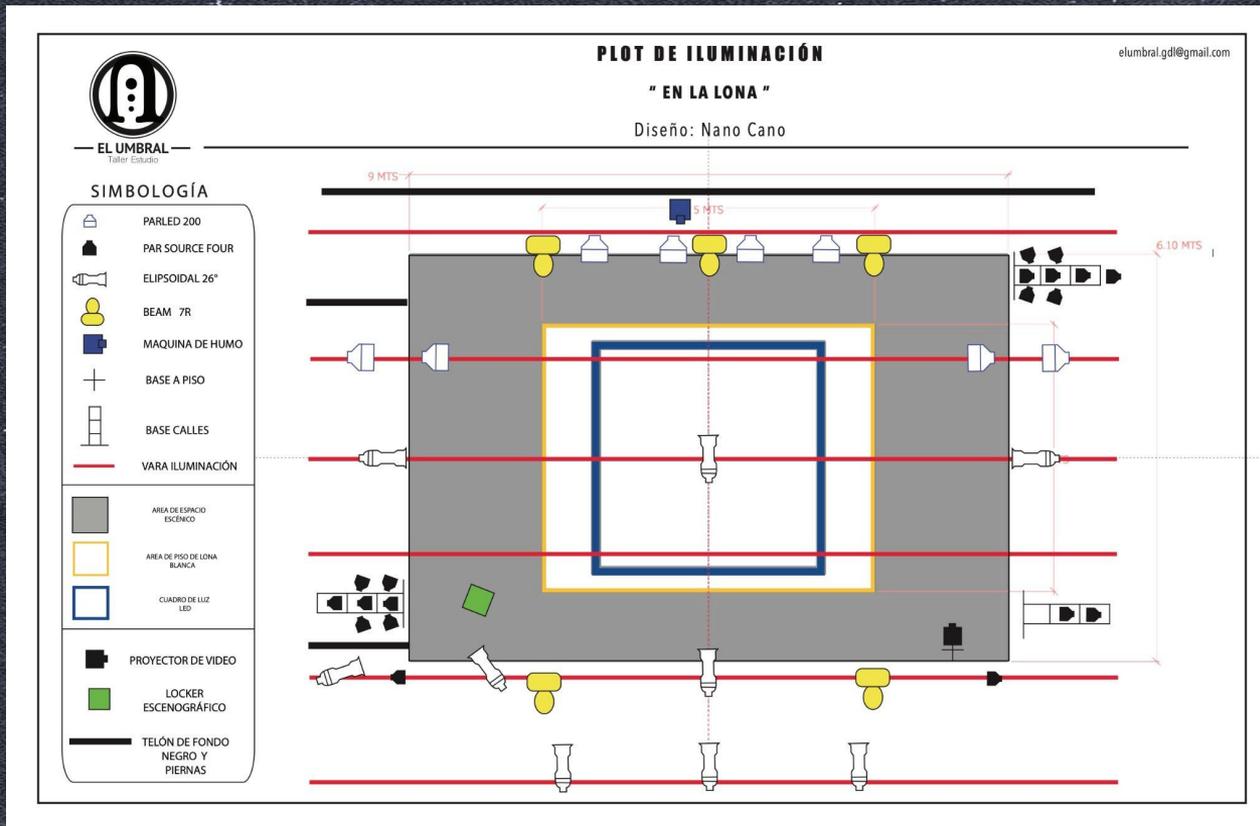
- Proyector de 5,000 lumens
- Salida de vídeo HDMI

TIEMPO DE MONTAJE: 8 horas

TIEMPO DE DESMONTAJE: 3 horas

LIGHTING PLOT | PLANO DE ILUMINACIÓN

Información de traslados

Carga:

- 2 cajas plástico: 78 x 36 cm
- 2 bultos
-

Personal: 4 personas

Rooming: 2 habitaciones dobles

Contacto

Contrataciones

Juan Salvador Méndez Rosas
produccion.enlalona@gmail.com
Celular: 3312545962

Responsable de montaje

Valentín Castillo Ramírez
produccion.enlalona@gmail.com
55 8561 0750

@elperiplo

Periplo Cultura y Circo
Los Bravísimo

DIRECCIÓN TATO VILLANUEVA

EN LA LUNA EN LA LUNA

UN FRACASO DE JUAN MÉNDEZ

DIRECCIÓN TATO VILLANUEVA

EN LA LONA

UN FRACASO DE JUAN MÉNDEZ

DRAMATURGIA: RED DE POÉTICAS EN ENCUENTRO

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

SISTEMA DE APOYOS
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

