

DIRECCIÓN TATO VILLANUEVA

EN LA NOCHE

UN FRACASO DE JUAN MÉNDEZ

DRAMATURGIA: RED DE POÉTICAS EN ENCUENTRO

CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA

SISTEMA DE APOYO
A LA CREACIÓN Y
PROYECTOS CULTURALES

DEPARTAMENTO
DE CULTURA
Y CIRCO

WWW.LOSBRAVISIMO.COM

**Una pieza
dramática y per-
formativa; cómi-
ca y profunda,
Entre la comici-
dad sutil y sensi-
ble.**

INTRO- DUCCIÓN

¿Qué es lo que más nos gusta de las historias sobre boxeadores? Tal vez la fuerza interior y especial para sobrevivir, y aunque toque la cima, siempre termina mal.

Un justo equilibrista entre el humor y la reflexión.

ACERCA DE MI

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.

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.

"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."

Tato Villanueva ARG

Director artístico

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.

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.

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 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.

VIDEO PROYECCIÓN

En la obra se realiza video proyección sobre el espacio así como en el cuerpo del artista, con esto se narra a manera de documental anécdotas del boxeo, y emociones del personaje.

EN LA LONA

UN FRACASO DE JUAN MÉNDEZ

VIDEO PROMOCIONAL

FAMILIA

WWW.LOSBRAVISIMO.COM
LOSBRAVISIMO@GMAIL.COM

Un payaso que reflexiona sobre las masculinidades

ANTECEDENTES E INVESTIGACIÓN

¿9 de cada 10 personas que están en las cárceles en México son hombres?, ¿O qué 9 de cada 10 personas que van a terapia en este país son mujeres? ¿O 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).

“Un trabajo urgente, pero sobre todo honesto. Habla del fracaso y de la vulnerabilidad que implica reconocer los fracasos personales.”

Carta para Juanelo

ESCRITA POR EMANUEL ROJAS BOTELLO
MIEMBRO DEL PÚBLICO NOVIEMBRE 2023

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.

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

Música original - Álvaro Arce

Diseño de audio: Israel Mora

Rigging y asistente general: José Guillermo Méndez

Dispositivo Lumínico: Michel Buck

Diseño - Cynthia Delgadillo, María Ferreira + El Superlab

Fotografía: Ángelo Cornejo, Kim Santacruz y Alex Hernández

Coach boxeo: Jesús Munguia

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.

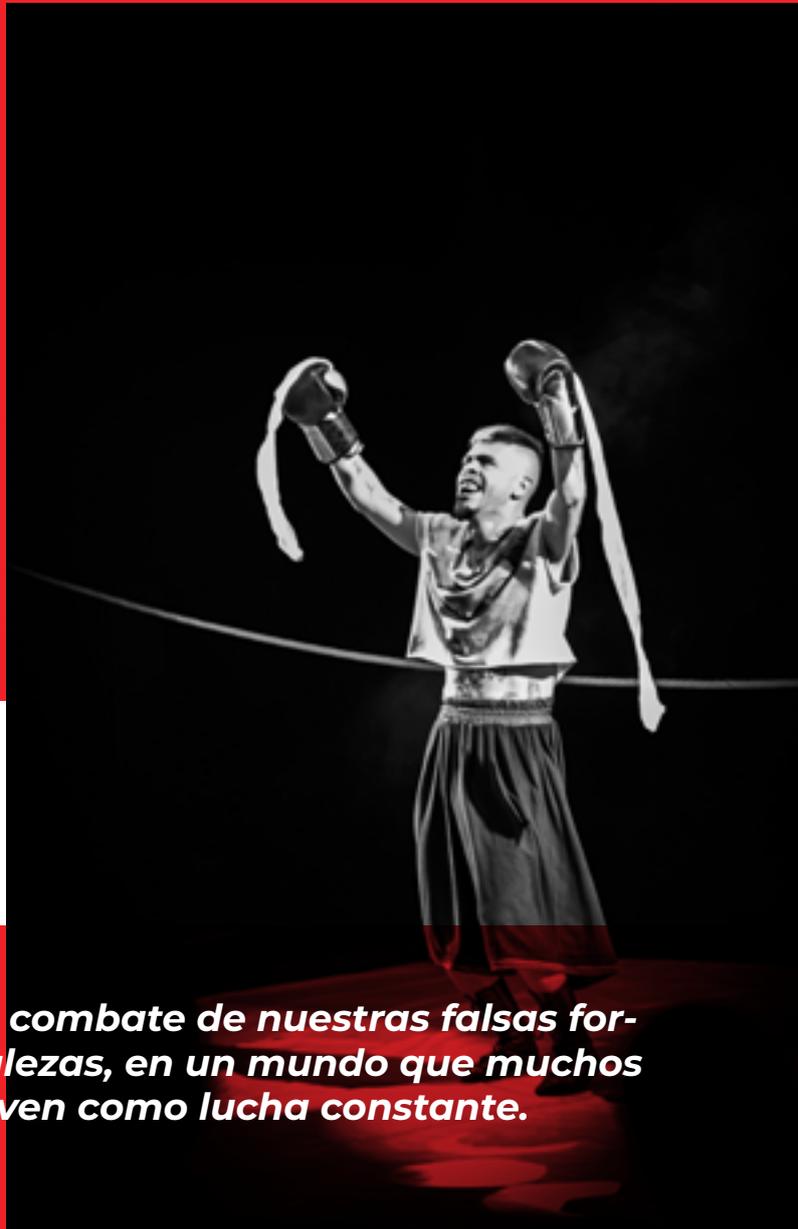
Luis Fernando Cano Román "Nano Cano" / Diseño de iluminación y escenografía

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.

DETRÁS DE RING

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: Bravisimo, Zahuato 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".

El combate de nuestras falsas fortalezas, en un mundo que muchos viven como lucha constante.

TRAYECTORIA

2022 - TEMPORADA ESTRENO, FORO EL #790, GUADALAJARA

2023

- GANADOR CIRCUITO NACIONAL EN CENTROS CULTURALES:
GUADALAJARA, MORELIA, COLIMA Y GUANAJUATO

- FESTIVAL CULTURAL ITESO , GDL
- GANADORA PREMIO ENARTES, CULTURA MÉXICO
- SELECCIONADA EN MUESTRA ESTATAL JALISCO
- FESTIVAL CULTURAL DE MAYO JALISCO

2024 - 2DA. TEMPORADA FORO EL #790, GUADALAJARA

- FESTIVAL CENTRO CULTURAL CUCSH , GDL
- FESTIVAL REVUELTAS, DURANGO

INFORMACIÓN DE VIAJE

PERSONAS QUE VIAJAN: 4

EQUIPO:

- 3 CAJAS DE PLÁSTICO DE 36, 78, 52 CM.
- 2 BULTOS DE 1.5 MTS DE LARGO / 15 KG C/U.
- 1 LOCKER 2 PUERTAS VERTICAL 2.10 ALTURA , SE PUEDE CONSEGUIR EN LA SEDE.

MONTAJE:

- MÍNIMO DE 8 HORAS PARA ESCENOGRAFIA, ILUMINACIÓN Y AUDIO.

VIDEO:

- VIDEOPROYECTOR DE MÍNIMO 4,000 LUMENES.

