

11 COLOQUIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

DEL POSGRADO DE LA
FACULTAD DE ARTES

MEMORIA DEL EVENTO

OCTUBRE 2024

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

MPA
Maestría en Producción Artística

MENSAJE

DRA. YESENIA MENDOZA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO UACH

El intento por comprender la investigación en las artes, conlleva emprender un vaivén en el tiempo, que traslada tanto a pensadores clásicos de la humanidad con planteamientos próximos y concretos, como sitúa también en la contemporaneidad de sus estudios e incursión en el plano de métodos y escenarios de ciencia, resumidos apenas a unas cuantas décadas; pero además, entendiendo las diversas características y esferas que la implican; este bagaje, propone que el escenario se encuentra ante una aproximación del hecho.

El ser humano se encuentra en constante inclinación a la verdad; a su vez, la investigación busca la verdad; entre las disposiciones del ser humano hacia la verdad, se encuentran el arte y la ciencia en clara interrelación. Aristóteles menciona como virtudes intelectuales a la sabiduría, la ciencia, la intuición, la prudencia y el arte; características fundamentales para la construcción de la investigación. Para este clásico del pensamiento, el arte y la investigación tienden a una disposición racional, verdadera, acompañadas de una regla precisa.

La magia de la creación y de la producción en las artes, en su ejercicio, da cuenta de exploraciones, de resistencias, de desvinculaciones, pero también de concreciones sólidas de un trabajo con enfoque y método científico, en el que el investigador es quien genera a su vez la magia, es el creador, que permite descubrimientos y aportaciones de valor que llevan al artista a ver el arte, su arte, desde otras prácticas y enfoques, además de ser en sí mismo dentro de su labor. Esta distinción en las artes marcada por la subjetividad, vista desde el método precisa mantener la atención ya que el alejamiento a la objetividad -propia de la investigación- puede hacerse presente, ello y una correcta estructura metodológica con la además especificidad en la propia historia en materia, en técnicas específicas, estética, etc. crean un interesante entorno de investigación. En la presente memoria, entre las muestras a través de la metodología se observan semejanzas y diferencias, como en el planteamiento y claridad de la idea o problema, estructura, clasificación, géneros o estilos, método, rigidez, entre otras y cómo desde la sensibilidad del arte este será abordado y continua avanzando, incluso proponiendo y reconstruyendo entre la ciencia y el arte; pero además, encontrando por ejemplo recurrencia en el abordaje de espacios de tránsito y territorios, comprendidos dentro de un diálogo con pretensión de llevarlo al teatro documental, o abordados de manera gráfica como memorias identitarias e históricas.

La puesta en escena plantea también escenarios como la construcción de la misma dramaturgia desde el lugar que se habita y re-habita; una segunda muestra, acerca a las peticiones en los últimos minutos de vida, con una población interesante a través de investigación cualitativa; se observan también usos de investigación documental, laboratorios de exploración, montaje escénico denotando la presencia en sí mismo, para realizar análisis de resultados en el proceso de dirección escénica.

Se encuentra además demanda en el tema musical que va desde la intermedialidad, la composición personal, lenguajes musicales, construcción interpretativa, trabajo e incorporación de elementos propios, pero también con perspectivas de otras latitudes; pasando a su vez por creaciones rítmicas contemporáneas, esquemas armónicos, exploraciones y composiciones entre géneros de rock, flamenco, jazz y ópera de cámara, incluso la generación de la comicidad. Lo anterior, a través de estudiar el lenguaje rítmico y haciendo uso de herramientas como la entrevistas, recolección, transcripción, interpretación, análisis de solos y composición e improvisación, llegando a una comprensión estilística del lenguaje, música programática, así como generar armonías, gráficas musicales y multimedia.

Algunos de menor representatividad pero con presencia, como es el caso de elaboración de un libro acompañado de dibujos y ambiente sonoro; creación de discurso a través de obra plástica donde se comienza con instrumentos de investigación como encuestas piloto, de donde algunas similitudes permiten realizar la conceptualización; se trabaja también la autoentografía, utilizando distintos medios de expresión; por último, una interesante creación de archivos y dispositivos desde la ficción.

Los trabajos aquí presentados, dan muestra de la tradicional conexión que existe entre las artes y la investigación, pero con nuevas miradas, propuestas, herramientas y entornos que dejan ver la natural relación.

INTRODUCCIÓN

M.A. EVELYN GIRÓN

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO FACULTAD DE ARTES UACH

Estimados estudiantes, docentes, autoridades y amigos de la comunidad artística y académica es un honor presentar la memoria del 11 Coloquio de Producción Artística. Como cada semestre, nos reunimos para explorar los procesos de producción artística que se encuentran trabajando nuestros estudiantes.

La producción artística dentro de este posgrado, se erige como un espacio donde la práctica se enriquece y se transforma a través del conocimiento reflexivo, y es mediante esta relación que cada estudiante tiene la oportunidad de generar referentes conceptuales, teóricos, analíticos y creativos que impactan no solo en el ámbito cognitivo y académico, sino también en los contextos sociales y culturales que nos rodean.

Recientemente dentro del posgrado, estudiantes, docentes y administrativos nos encontramos en una discusión muy válida sobre lo que es la investigación dentro de la producción artística, la cual no sólo plantea preguntas sobre los métodos y técnicas que se emplean, sino también sobre la naturaleza misma de sus aportaciones al campo artístico y académico.

Nos hemos dado cuenta que es una discusión que no solo se ha dado aquí, se da en otras Universidades del país y del ámbito internacional. ¿Qué resulta de esta indagación y cómo se interrelaciona con la praxis artística actual? A lo largo de este coloquio, les propongo desarrollar un ejercicio crítico y propositivo que nos permita reflexionar sobre la creación-investigación-producción y cómo esta se nutre de nuestras formaciones disciplinares y experiencias tanto profesionales como pedagógicas.

En este marco, también es fundamental reconocer la relevancia de nuestra trayectoria creativa y nuestra postura estética personal. Desde la secretaría valoramos la subjetividad, la emoción y el pensamiento intuitivo, y fomentamos la diversidad y la innovación en los lenguajes que se utilizan sean metafóricos, analíticos, críticos o narrativos. Así, los formatos y metodologías de los proyectos se vuelven un reflejo de pluralidad y aspiración. Dentro de esta Maestría la producción artística, en su esencia, trasciende la mera relación entre el artista y la obra, ampliando su campo hacia los elementos creativos, lenguajes artísticos y prácticas culturales en un contexto multidisciplinario. Esta libertad creativa nos invita a abrirnos a un diálogo enriquecedor que respete los contextos, objetos y procesos que deseamos explorar.

Les animo a sumergirse en las actividades de este coloquio, a compartir sus ideas y experiencias, y a contribuir a un intercambio que enriquezca nuestra comprensión de la misma producción artística. Estoy convencida de que, juntos, podemos generar nuevas perspectivas y reflexiones que nos guiarán en futuros caminos creativos y académicos.

23

OCTUBRE

2024

NACIDAS EN LOS 90S: LA ESCENA PARA LAS COLECTIVIDADES FEMENINAS.

DAMARIS MARTINEZ RAMIREZ

El proyecto "Nacidas en los 90s" es una búsqueda de archivos de las mujeres que nacimos en esa década, en un recorrido desde la infancia y la adolescencia hasta la adultez. A través del teatro documental, el biodrama y la dramaturgia de objetos, busco plasmar en la escena las memorias. Para llevar a cabo la búsqueda de archivos, he implementado dos metodologías:

He impartido ocho talleres de escritura creativa, donde he tenido la oportunidad de conocer a alrededor de 26 noventeras. Cada una de ellas ha compartido sus perspectivas sobre lo que significó nacer en los 90s, cómo vivieron su infancia y adolescencia en los 2000s, y cómo se han reencontrado en la actualidad, en los 2020s. A través de sus archivos, he podido recoger una diversidad de experiencias que van desde la nostalgia y la alegría hasta los desafíos y las inseguridades que como generación guardamos. Cada historia que compartimos forma un tapiz lleno de matices que refleja la esencia de ser parte de las noventeras.

Paralelamente, he iniciado una búsqueda de cajas de recuerdos que las noventeras han decidido compartir conmigo y prestarme para mi búsqueda. Estas cajas contienen objetos significativos, fotos, cartas y otros elementos. Algunas de estas cajas pertenecen a amigas, mientras que otras son de las mismas participantes de los talleres. Cada archivo contenido en estas cajas de memoria tiene una historia que contar y aporta una dimensión tangible a las memorias que se han compartido verbalmente. A través de estas cajas, puedo conectar aún más con las emociones y vivencias de las noventeras, y cada objeto se convierte en un puente hacia el pasado.

Con el material recopilado de los talleres y las cajas de recuerdos, mi objetivo es llevar estas memorias al escenario.

En resumen, "Nacidas en los 90s" es un viaje a través de las memorias, recuerdos y archivos, creando un diálogo intergeneracional que nos permita entender mejor quiénes somos hoy en día las noventeras y que significa los recuerdos para nosotras.

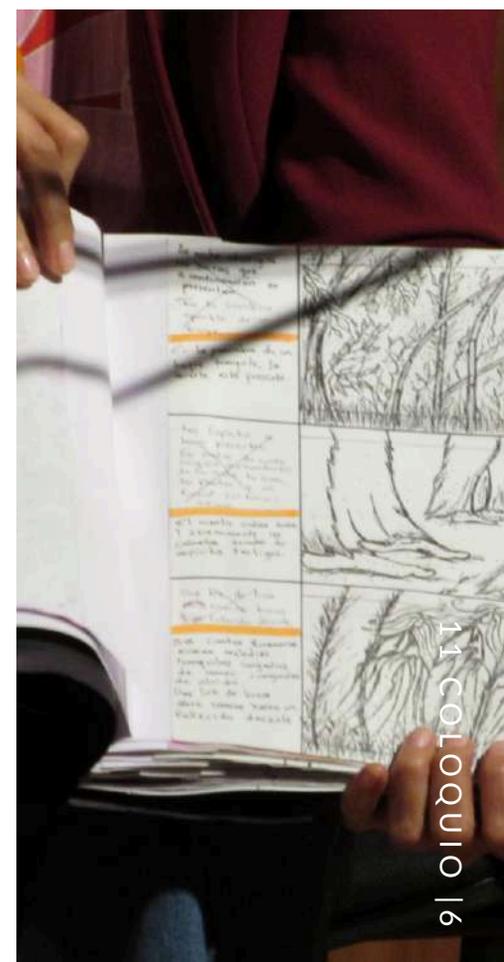
LA REDENCIÓN DE UN ESPÍRITU TRISTE. STORYBOARD COMO GUIÓN DRAMÁTICO Y DE PRE-VISUALIZACIÓN ESCÉNICA

BARBARA JUÁREZ JÁQUEZ

Consiste en la elaboración de un libro que tiene como finalidad organizar un texto dramático en ilustraciones secuenciadas del mismo modo que lo hace un storyboard. Los diálogos serán acompañados por dibujos que reflejen las acciones que están sucediendo en la historia, así como la creación de un tema musical que ambiente el proceso de lectura de quien lo lee. Dicho libretto estará organizado en tres columnas: el texto, la imagen y un ambiente sonoro escrito; siempre y cuando este sea requerido. En lo que respecta al tercer semestre del periodo agosto-diciembre del año 2024, la investigación se ha enfocado en el análisis del texto que se está utilizando para el proyecto. El análisis nace de la necesidad de entender el comportamiento de los personajes, ¿qué los motiva? ¿a qué le temen? ¿Cuáles son sus deseos? y finalmente conocer si el protagonista alcanza a cumplir su objetivo o se ve truncado por él mismo o una fuerza externa.

Se trata de identificar aquellas acciones que provocan que la trama avance o revele "algo", conocer aquello que desencadena el conflicto principal y como es que los personajes lo enfrentan. Entender el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? y ¿Dónde? Son elementos que ayudan a clarificar el tema y la tesis de la historia. El análisis del texto brinda herramientas que hacen del producto artístico un proceso mucho más elaborado, detallado y concreto. Un ejemplo de ello está en la intención de lograr que todos los cuadros que se dibujen y acompañen al texto, correspondan con "esos" elementos analizados e identificados en el texto. Si durante la revisión de la historia se entiende la emoción principal que domina a la protagonista en un momento determinado, entonces será necesario que dicha emoción se vuelva visible en la imagen, el trazo, el grosor de la línea, la saturación del color y sus matices etc.

Lo mismo sucede con la parte musical, el ambiente sonoro que se va a crear para acompañar la lectura, tiene que ser congruente con aquello que se ve, se lee y se ha investigado. Finalmente se trata de crear un entorno equilibrado entre la idea y el aterrizaje del proyecto mediante la correspondencia de un análisis del texto y el proceso creativo del storyboard.

RE-HABITAR LA CIUDAD HERIDA. CONSTRUCCIÓN ESCÉNICA DESDE LO TEATRAL DE LO REAL.

SAMANTHA CARRILLO PONCE

Re-habitar la ciudad herida. ¿Cómo re-habitarla? Inició el registro intuitivo de la ciudad con la intención de buscar respuestas.

Se capturaron varias fotografías de los trayectos cotidianos y me detuve en una que me detonó el recuerdo: hace casi veinte años, en el patio de mi casa mi papá construyó aproximadamente trescientas bancas. Empecé a su búsqueda para experimentar ahí ese estado de un re-habitar más poético. Hice las preguntas necesarias y descargué todo en un mapa digital. Actualmente este mapa contiene veinticinco ubicaciones confirmadas dónde se pueden encontrar las bancas, que han sido organizadas en ocho rutas diversas, que incluyen parques, deportivas, casetas de cobro, tres municipios distintos del estado, y tres viviendas, entre ellas, la casa de mis papás. Se definieron las acciones a realizar en cada banca y se juntaron los materiales para llevar a cabo el registro.

El equipo de búsqueda se conformó por mi mamá, Maka (la mascota de la familia), y yo. Comenzamos las rutas de registro en agosto de este año, las cuales se llevan a cabo a distintas horas del día, en la mañana, a mediodía, por la tarde y a veces por la noche.

En cada banca se realiza un registro estándar que consiste en:

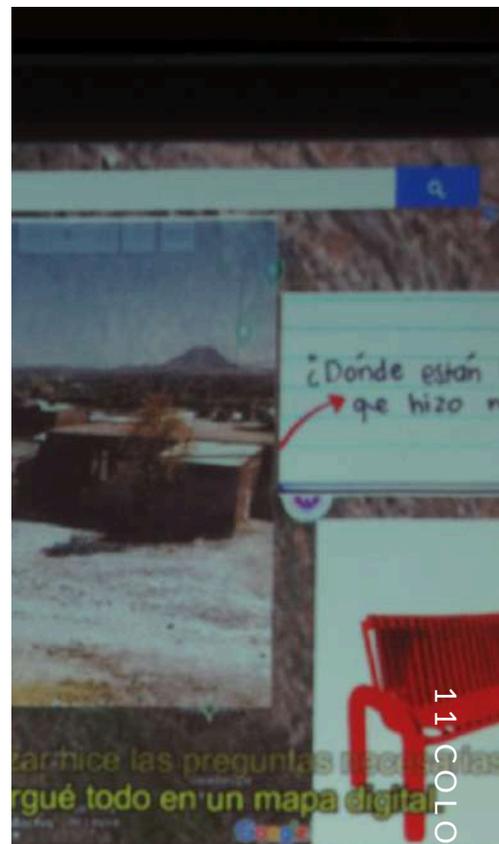
- 1) Tomar la foto de la banca con el carrito de cartón.
- 2) Hacer toma de video de frente y detrás de la banca, donde mi acción es llegar a la banca y sentarme.
- 3) Sacar las medidas de la banca para el formato de anatomía.
- 4) Escribir en la parte de atrás del formato el detalle de los aspectos físicos de la banca.
- 5) Pegar en el brazo izquierdo de la banca la etiqueta de numeración correspondiente.

Cuando el registro estándar de todas las bancas termina, se elige una o dos, para escribir en ellas desde lo íntimo y desde lo íntimo.

Después de esto, se termina el registro en esa ubicación.

Al terminar una ruta, todos los formatos de la anatomía de la banca que le corresponden los archivo en un sobre amarillo que está etiquetado con el número de ruta y la numeración de bancas que contiene.

Todo este registro está construyendo una dramaturgia que más allá de crear ficciones, muestra las realidades que cuentan las relaciones directas e indirectas que tenemos con estos espacios aparentemente sencillos, espacios que podemos re-habitar desde el recuerdo y desde su presente.

PAISAJE, TERRITORIO E IDENTIDAD: REGISTROS GRÁFICOS DE ÁREAS EJIDALES DEL NORTE DE CD. CHIHUAHUA

DIANA LAURA ENRÍQUEZ MARO

Desde las tierras que habitamos hasta las memorias de nuestros antepasados, el paisaje forma parte integral de nuestra identidad. En este proyecto, busco registrar, a través de medios gráficos, espacios rurales que no solo documenten para la posteridad, sino que también generen diálogos sobre la importancia de estos entornos. Estos paisajes han sido testigos de los tránsitos humanos a lo largo del tiempo y están impregnados de lazos familiares y vivencias compartidas, convirtiéndolos en protagonistas de la narrativa histórica y emocional de la región.

Cada elemento del paisaje, desde los arroyos hasta las casas abandonadas, lleva consigo relatos de generaciones pasadas, tradiciones, cambios sociales y económicos, y la relación de la comunidad con su entorno. Al dar voz a estos paisajes, se les otorga un papel central en la comprensión de la identidad cultural, permitiendo a las personas reconocer y valorar su herencia y conexión con el lugar.

Aunque estos panoramas están en ubicaciones inamovibles, el crecimiento urbano y el deterioro ambiental han transformado y desplazado lo natural con el tiempo. Esto ha llevado a la desvalorización estética del área rural, convirtiéndola en un simple lugar de paso hacia lo que sigue, y perdiendo así su protagonismo.

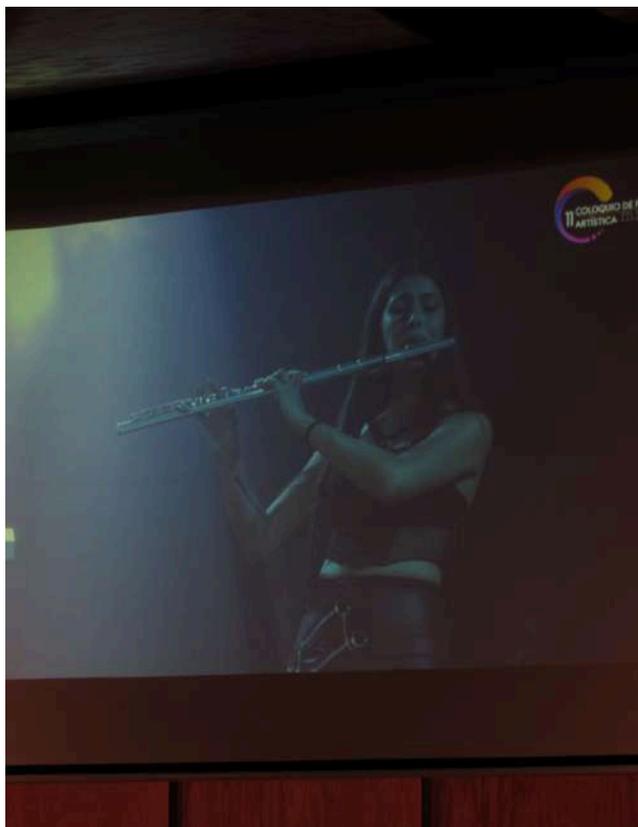
Dicho lo anterior se ha llevado en el transcurso del semestre la exploración de los conceptos que rodean el proyecto, junto con ejercicios diseñados para guiar la obtención de resultados que reflejen estas exploraciones desde la práctica hasta la observación y reflexión. Además, se ha llevado una experimentación en los materiales propios del taller de grabado, como lo son resultados en las texturas o aplicación de impresión. Recopilando fotografías de tramos iniciales cerca de la carretera libramiento MEX 45 y haciendo uso de recorridos virtuales por aplicaciones de los servicios de Google como lo es la plataforma de google Maps por vía satelital y Street View. Al igual que el apoyo en cartas topográficas proporcionadas de datos de uso libre por parte del INEGI.

LA FLAUTA EN LA TRANSVERSALIDAD: COMPOSICIONES QUE INTEGRAN EL ROCK PROGRESIVO CON EL JAZZ.

MARISOL VÁZQUEZ BARRERA

Este proyecto se basa en la integración de la flauta transversal en los géneros del rock progresivo y el jazz, a través de la creación de cinco composiciones para quinteto, conformado por flauta, piano, batería, guitarra eléctrica y bajo eléctrico.

Por medio de la transcripción, interpretación y análisis de solos y composiciones de ambos géneros se pretende lograr un entendimiento estilístico del lenguaje (compositivo o improvisativo), y aplicar estos elementos en las composiciones. Como referencias principales del jazz se analizaron al flautista James Moody y al compositor Charles Mingus y como referencia del rock progresivo se analizaron las bandas Jethro Tull y King Crimson.

La creación de este proyecto tiene como objetivo no solo fusionar el rock progresivo con elementos del jazz, sino también ofrecer una propuesta en la que la flauta desempeñe un papel protagonista e improvisativo. Este enfoque busca promover el uso del instrumento en géneros en los que tradicionalmente no ha tenido una presencia significativa, como lo son el jazz y el rock.

En este tercer semestre de la maestría se está trabajando en las composiciones, experimentando con las sonoridades estilísticas que se han aprendido y desarrollando el discurso de la flauta como protagonista. En el próximo 11° coloquio de Producción Artística se presentarán algunos avances de las composiciones que están en desarrollo, así como el proceso que se ha llevado a cabo a lo largo de la maestría.

ELEMENTOS RÍTMICOS DEL JAZZ CONTEMPORÁNEO

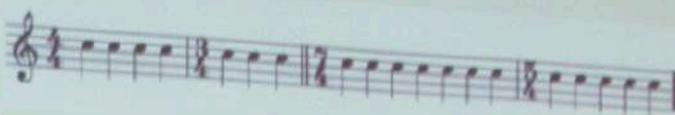
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Este proyecto de creación-investigación, busca explorar, ampliar y mejorar el lenguaje rítmico en la interpretación de la guitarra, a través de la transcripción, composición e improvisación; así como del lenguaje armónico al trabajar las composiciones en formato de trío. Los conceptos rítmicos que se estudiarán y aplicarán son los compases de amalgama, polirritmia, polimetría, desplazamiento rítmico y modulación métrica. Este proyecto surge del deseo de examinar el potencial expresivo de diferentes rítmicas, que a su vez cubre la necesidad personal de expandir los conocimientos y las habilidades relacionadas con la rítmica, desarrollando y fortaleciendo habilidades compositivas e improvisatorias.

Para esto, se realizará un análisis musical de los objetos de estudio, mediante la recolección y transcripción de Jazz contemporáneo y cualquier otro género o estilo que contenga esos elementos, que finalmente servirán como referente al momento de trabajar en las composiciones. El proyecto también se enfocará en asimilar, comprender, trabajar e incorporar estos elementos rítmicos vistos desde la perspectiva de la música de la India. Cabe recalcar que una parte importante de este proyecto es entrevistar a músicos que implementan estos elementos a la hora de componer e improvisar para ampliar los referentes y la experiencia musical.

Como consecuencia del proyecto, en el proceso y al finalizar, se espera mejorar la paleta de herramientas compositivas, la mejoría del pulso interno y el manejo de todos los elementos rítmicos previamente mencionados, se espera también elevar el nivel musical de improvisación a través de la ampliación y adquisición de lenguaje rítmico. También se espera una mejoría auditiva al reconocer estos patrones rítmicos y la mejora de las habilidades de lecto-escritura musical.

■ Compases de amalgama.

PRODUCCIÓN DE CUATRO PIEZAS FLAMENCAS PARA BAJO ELÉCTRICO, BASADAS EN LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE TRES ESQUEMAS ARMÓNICOS PARA EL INSTRUMENTO.

ALFREDO SANTANA BAEZA

Producción de cuatro piezas flamencas para bajo eléctrico, basadas en la generación y aplicación de tres esquemas armónicos para el instrumento.

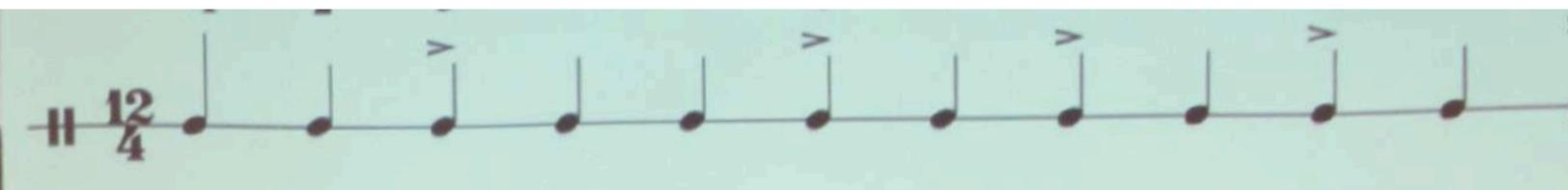
El proyecto se centra principalmente en proveer el bajo eléctrico como instrumento autosuficiente y/o solista mediante la generación de tres esquemas armónicos del flamenco encuadrados en los palos o subgéneros como las bulerías, soleá, alegrías entre otros. Todo esto basado en el lenguaje flamenco y particularidades de cada palo y esquema armónico, desarrollando y adaptando las técnicas y clichés que utiliza la guitarra en el bajo, además incorporando técnicas propias del mismo como el slap, finger picking, tapping, etc.

Cómo resultado se producirán y compondrán 4 piezas flamencas interpretadas con el bajo eléctrico como instrumento principal las cuales se presentarán en vivo y en grabaciones profesionales.

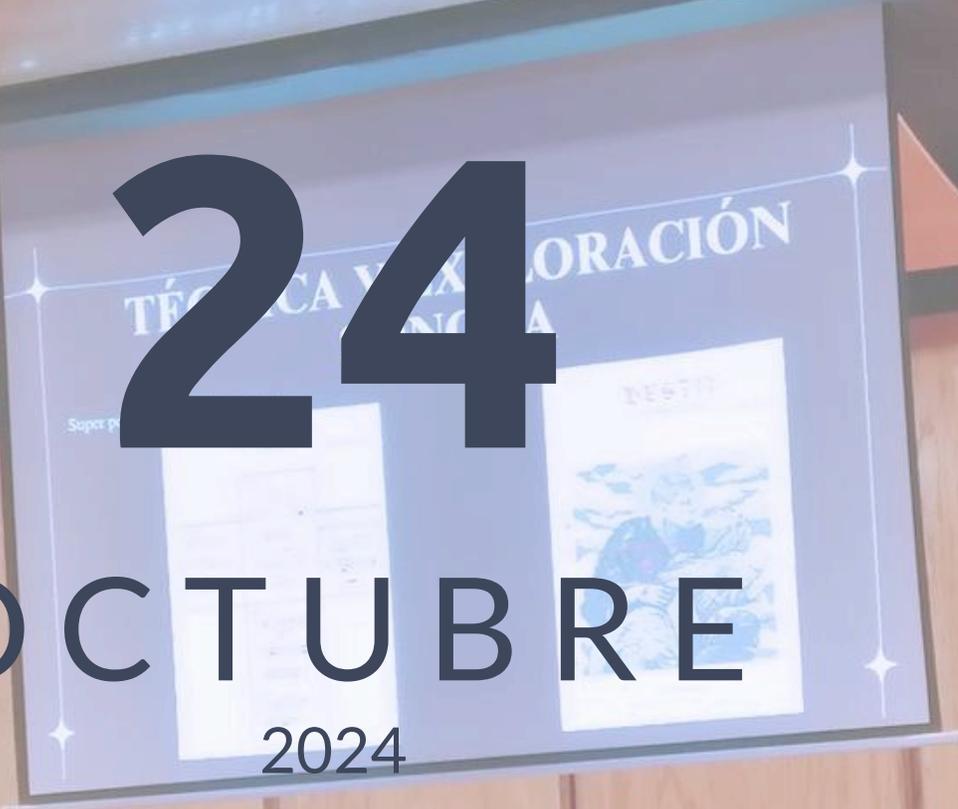
Al día de hoy los avances del proyecto son:

Cómo arranque del proceso se modificó la afinación del bajo eléctrico de seis cuerdas a una quinta más arriba cada cuerda en relación a la afinación tradicional, quedando de la siguiente manera: E A D G C F, la primera cuerda "F" (la más aguda) dispone de más posibilidades melódicas y disposiciones de acordes que facilitan el desarrollo de los esquemas armónicos y además obtuvimos un nuevo color sonoro, también se han trabajado técnicas de la mano derecha como rasgueos, abanicos, trémolos, entre otras que son propias de la guitarra flamenca y se han incorporado a la práctica directa con el bajo. Los resultados hasta el momento son los siguientes:

- 1.- Esquema armónico "D flamenco"
- 2.- Pieza encuadrada en el palo por "bulerías"
- 3.- Esquema armónico "E flamenco"
- 4.- Pieza encuadrada en el palo por "Soleá"

24
OCTUBRE
2024

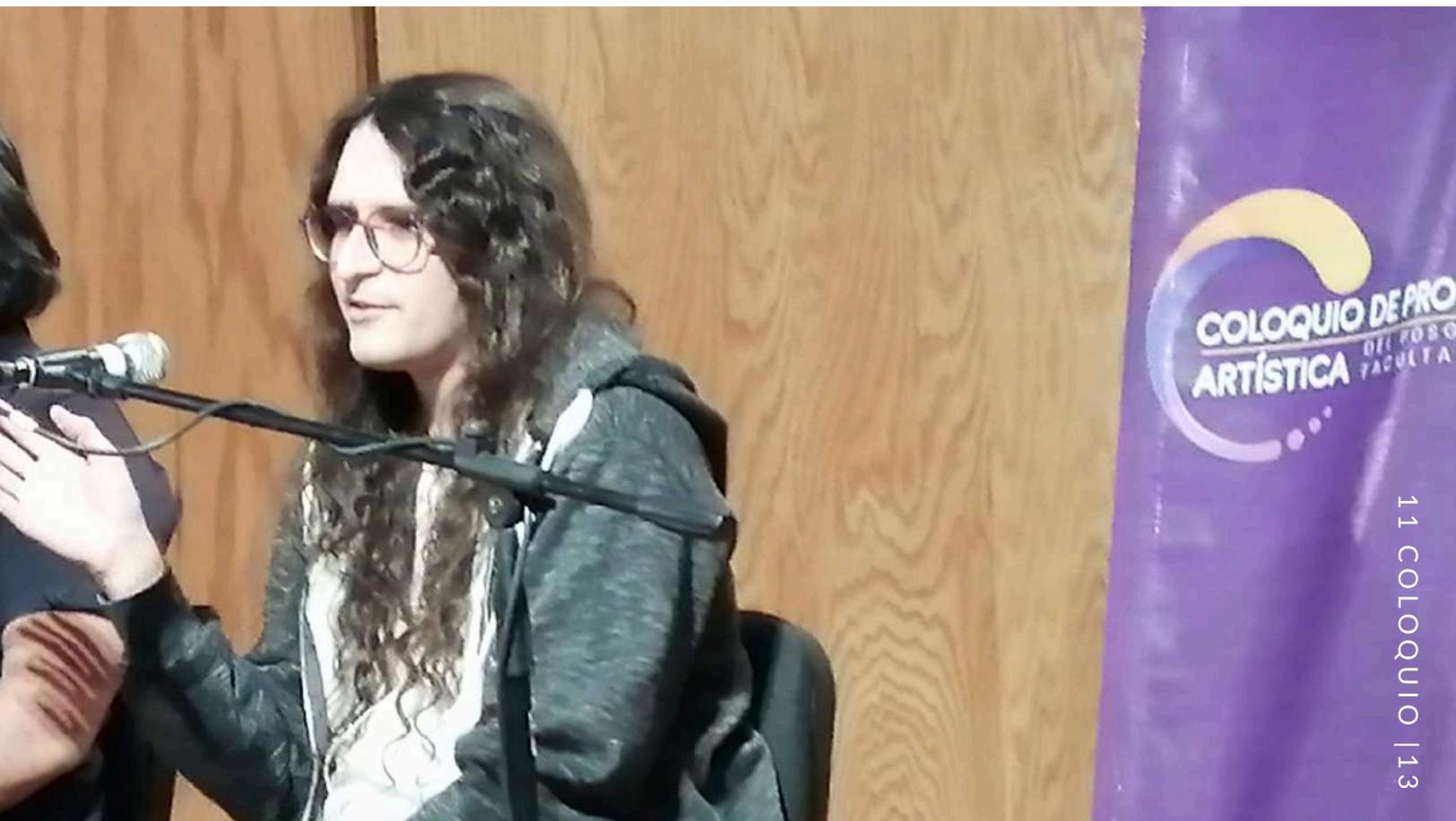
MÚSICA DESDE LA INTERMEDIALIDAD

BRYAN VARGAS LUJÁN

Este proyecto consiste en la generación de música usando herramientas intermediales, es decir, se trabaja desde otras áreas con el fin de conseguir suficiente material para describir una idea antes de llegar a la parte de componer, así la idea original no se ve afectada por los procesos que ya tenemos a la hora de componer y nos vemos forzados a ajustar nuestros procesos a cada pieza. Algunas de las fuentes para la intermediación que más uso son el video, la animación, la fotografía y el dibujo, después de haber seleccionado la idea que se quiere explorar, uso esos medios sin ligarlos con la música para explorar la idea a profundidad y observar desde puntos de vista a los que la música no llega, al tener un compendio de descripciones puedo trabajar con más fluidez en la composición ya que se hace más clara la idea de que se quiere representar.

Mi proyecto contiene 7 piezas con ideas separadas que aunque no están relacionadas, la conexión está en que todas las ideas vienen de estar en estados diferentes de consciencia, es decir, dormido, dormitando, meditando, en sueños lucidos o simplemente soñando despierto, estas ideas son muy personales y es mi intención representarlas de la mejor manera, es por eso que al componer trato de no pensar en música en un primer instante ya que eso puede limitar la idea incluso antes de trabajarla, es mejor llegar a tener la idea lo más claro posible y después resolver el cómo pasarlo a audio.

El producto final serán estas 7 composiciones que estarán acompañadas de un documento donde viene el registro de todo el proceso de creación y aparte la investigación que ha sido necesaria para la creación de las composiciones. Para este coloquio tomaré una de las composiciones para que puedan ver el proceso de creación tanto teórico como técnico.

VÍREO: UNA EXPLORACIÓN SONORA MEDIANTE EL USO SIMULTÁNEO DE TÉCNICAS COMPOSITIVAS CONTRASTANTES EN UNA ÓPERA DE CÁMARA.

ALAN ALFONSO SÁNCHEZ RUIZ

"Víreo" será el producto resultante de este proyecto el cual abordará la superposición de estéticas utilizando elementos contrastantes de manera simultánea, exponiendo diferentes lenguajes musicales, formas de generar armonías, grafías musicales y multimedia. Inspirada en varias narrativas de carácter distópico, la ópera explorará la posverdad y la búsqueda de la identidad en un mundo frágil y dividido. Mediante la propuesta de simultaneidad de elementos contrastantes en estética, técnica y grafía en la música contemporánea, se busca fomentar la escucha activa del oyente al exponerlo a discursos musicales simultáneos que ofrecen diferentes interpretaciones.

Escribir una ópera de cámara con un lenguaje contemporáneo, en el cual pueda explorar la superposición de técnicas y texturas sonoras, además de desarrollar el libreto de la ópera con una narrativa coherente en base a la técnica deseada. Dicha exploración me es sumamente interesante y creo que tiene el potencial de aportar al campo de la composición y ayudarme a desarrollar varias habilidades durante el proceso creativo y mi propio lenguaje musical. Creo también que el género del libreto que estoy desarrollando no es muy común en las óperas y eso también lo hace interesante para mi proceso.

Me encuentro investigando cómo es el medio de la ópera actualmente y más específicamente el de la ópera de cámara. Actualmente el estreno de un montaje grande como una ópera es cada vez más complejo e inaccesible para los compositores emergentes por lo cual se ha optado por el formato de cámara que es mucho más económico, teniendo necesidades técnicas más modestas. Además, la programación de estas suele ser en festivales del mismo género que exigen duraciones relativamente cortas para poder ser programadas.

He iniciado el semestre con la decisión de cambiar la historia planteada en mi anteproyecto, esto fue debido a que no me sentía identificado fuertemente y que me parece más práctico desarrollar yo mismo la historia y el texto para poder tener libertad creativa durante el proceso y poder hacer los cambios necesarios sin tener que consultarlo con otro autor. He estado trabajando en la narrativa de la ópera, creando a mis personajes y definiendo cuál será esta historia, esta primera parte está actualmente lo suficientemente avanzada como para comenzar a escribir el libreto, comenzar a plantear la estructura de esta ópera e iniciar consideraciones escénicas y musicales.

COTIDIANIDAD: UNA MIRADA ARTÍSTICA HACIA LA MUJER Y LA DOBLE JORNADA

ZORAYA XÓCHITL VALDIVIEZO CARDOZA

Mi proyecto, parte de una introspección propia en torno a cómo se ha visto afectada mi salud emocional en el trayecto de mi vida como mujer con doble jornada laboral, y al cuestionamiento de, si a otras mujeres les afecta de la misma manera. Por lo tanto, este proyecto responde a la necesidad de comunicar a través de la expresión plástica las vivencias de las mujeres que llevamos esta doble carga.

La doble jornada laboral hace referencia precisamente a la doble carga de trabajo que sufrimos las mujeres, al tener que compaginar, por falta de corresponsabilidad y conciliación, el trabajo remunerado del ámbito laboral con el trabajo no remunerado del ámbito doméstico, lo que deriva en una división emocional entre las exigencias del empleo y las demandas de la familia. Esto puede tener un impacto negativo en la salud mental de las mujeres, como lo es el factor de riesgo psicosocial por “doble presencia”, que, hace referencia a las exigencias sincrónicas y simultáneas del ámbito laboral y el ámbito doméstico-familiar, las cuales a menudo pueden resultar incompatibles con las actividades de la vida personal, familiar y social. Mis pretensiones con mi proyecto son, a través de obra plástica, crear un discurso en el que, el espectador pueda generar cierta empatía hacia las condiciones en las que nos encontramos las mujeres con doble jornada al vernos inmersas en la cotidianidad de este estilo de vida y visibilizar las repercusiones que puede traernos en nuestra salud mental.

Para comenzar a ejecutar la obra, hice un análisis de mis rutinas diarias tratando de entender de dónde surge mi malestar emocional y como resultado de este análisis pude percatarme de que, al menos la primera mitad de mis días todo es repetitivo a excepción de un día en el que comienzo más temprano mi jornada, convirtiéndose mi vida cotidiana en una rutina sin descanso, día tras día todas las semanas. Por otro lado, hice algunas encuestas con algunas de mis vecinas para encontrar similitudes entre sus rutinas y las cosas que les agobian, con las mías, y a partir de estas similitudes empecé a trabajar ideas que me ayudarán a conceptualizar algunas piezas. Uno de los objetivos de mi proyecto es acerca de hacer un registro creativo que resulte de experimentar con materiales de uso doméstico, al cual estoy agregando también un registro de resultados compositivos, con la intención de ver cuál es la mejor solución pictórica para cada pieza.

Hasta el día de hoy, cuento con una bitácora en la que escribo ideas que abonen a la conceptualización de las piezas, las cuales se trabajarán con una influencia simbolista, haciendo uso de animales para representar cualidades de las mujeres y con un registro de ensayos de composiciones para ejecutar las piezas.

NOSOTRXS

JESÚS JOSÉ HERNÁNDEZ VILLALOBOS

NosOtrxs se centra en la exploración, visibilización y normalización de las identidades LGBT+. Identidad se entiende como todo el conjunto de rasgos que hacen único al individuo respecto a sus semejantes; el proceso de construcción de la identidad o personalidad es un proceso que inicia desde el momento en el que nacemos, existen numerosos factores, tanto positivos como negativos, que influyen de manera directa en cómo nos formamos; en las personas que se identifican como LGBT+ este camino puede estar plagado de experiencias que nos obligan a guardar en secreto la verdad y nos conducen a vivir infancias y adolescencias que tal vez no nos corresponden.

Es de pleno conocimiento que vivimos en una sociedad machista y conservadora, que tiende a alienar a toda aquella persona que asuma una identidad que no corresponda a lo que se espera de ella, incluso antes de nacer ya están idealizando como será nuestra existencia, si es niño le va a gustar el fútbol, si es niña será la princesa de papá y esto no siempre corresponde a lo que la persona en cuestión quiere para sí misma. El libre desarrollo de la personalidad es de extrema importancia para poder llegar a ser adultos en plenitud, las infancias LGBT+ se ven privadas de ser ellas mismas debido a que constantemente se les está repitiendo una y otra vez los roles que se espera que cumplan o actitudes que se deben evitar a toda costa.

A través de la autoetnografía, en el proyecto NosOtrxs se está trabajando en descubrir el proceso del autor que, en su caso, le tomó 22 años poder distinguir y aceptar su identidad como persona LGBT+, se ha servido de distintos medios de expresión, que van desde la pintura y fotografía hasta ideas más conceptuales o contemporáneas como el uso de materiales textiles que dan a algunas de las piezas texturas diferentes que pueden abrir aún más caminos de exploración.

RESIGNIFICANDO A REVUELTAS

MARCO ANTONIO PEÑA FONSECA

El proyecto de investigación consiste en una construcción interpretativa de la música de Silvestre Revueltas tomando como base el concepto de comicidad, bajo el marco metodológico y las herramientas que la investigación artística brinda. Decidí tomar la música de revueltas como objeto de exploración para este proyecto porque he considerado que tiene un gran potencial cómico derivado del humor irónico y satírico que parece contener y que el mismo compositor siempre demostró durante su vida. Por lo tanto, una interpretación o reinterpretación de su música desde lo cómico pudiera ser interesante. Ahora bien, el concepto de comicidad se estaría tratando a partir de los estudios de comicidad, tomando como primer referente La Risa de Henri Bergson. Con todo, este proyecto no pretende una construcción interpretativa que englobe universalmente la música de Revueltas, sino que se ceñirá únicamente a 4 de sus obras que son: Tres Piezas Para Violín y Piano, El Afilador, y Tierra P´a Las Macetas y Pieza para Violín y Piano (sin nombre). En esta ocasión se socializará un avance de la investigación que trata sobre las dinámicas operantes en la música académica occidental, el modelo conservatorio, el ritual del concierto público y las marcas performativas asociadas a este, las cuales, al ser identificadas y transgredidas, suponen una línea de fuga para la generación de comicidad.

En la música académica occidental, más concretamente lo que refiere al área de interpretación musical, existe un habitus profundamente arraigado que determina la gran mayoría de las decisiones interpretativas de los músicos pertenecientes a este campo. Esta habitus puede entenderse como una derivación de la consolidación y posterior expansión del modelo conservatorio durante el siglo XIX, creando así un conjunto de valores culturales, éticos, estéticos y pedagógicos que se replican y rigen actualmente el quehacer musical profesional. Dentro de este modelo, hay dos grandes pilares, aparentemente inamovibles: el primero es la interpretación canónica, es decir, la interpretación reiterada del mismo repertorio, con parámetros sonoros y estéticos determinados y un limitado rango de variedad en función de lo que se considera “buen gusto”. El segundo, es el ritual del concierto público, a saber, el espacio físico y el momento temporal que enmarca la exposición del trabajo del intérprete, y que tiene un aire ritual hostil, con normas de vestimenta y conducta rígidas.

Estas condiciones inflexibles han propiciado la formación e instauración de un modelo ideal de intérprete, el cual responde a las exigencias que el modelo conservatorio le impone, pero que entra en conflicto consigo mismo en el momento de decidir entre la rígida estandarización interpretativa o la exploración personal, posicionando en ocasiones al intérprete en un área de contradicción entre el canon y su propia voluntad. Sin embargo, la interpretación musical en tanto que repertorio corporal y acción reiterada, puede ser teorizada desde los estudios de performance, donde la misma iteración conlleva la posibilidad y potencia de ruptura, siendo esta un posible camino a seguir para el intérprete.

SEIS COMPOSICIONES MUSICALES. DE LA PERSONA AL PERSONAJE

LUIS FERNANDO LOERA ROMERO

Este proyecto tiene como propósito presentar una serie de seis composiciones originales que tienen como tema central la personificación de momentos y personas que influyen en mí día a día. Utilizando el sincretismo y la experimentación que los artistas de jazz han explorado a través de la historia, y rescatando el pensamiento programático de ciertos compositores clásicos, pretendo encontrar una manera de composición personal, donde el personaje creado a través de la interpretación de textos, imágenes, recuerdos y entrevistas, sea el eje central de la pieza. El enfoque de las canciones está predispuesto por el contexto sociocultural de las personas en cuestión, en este caso del norte de México, y por otra parte está influenciado por artistas de jazz y compositores de música programática, quienes han utilizado este proceso de composición para sus obras musicales. Aunque el jazz y la música programática tienen orígenes diferentes, comparten una rica conexión a través de la narrativa, la improvisación y la capacidad de evocar emociones. En mi camino como músico, he encontrado inspiración en colegas y artistas que admiro. Sus composiciones e interpretaciones me han ampliado el panorama musical. Sus recursos utilizados tienen una carga personal y un contexto: tienen raíces, influencias y experimentación. A partir de esta escucha activa me he cuestionado cuál es mi manera de expresarme a través de este medio artístico, hacia dónde va mi manera de interpretar y cuál es mi inspiración para componer. Mi acercamiento al proceso de composición ha sido a través de la asociación del lenguaje musical con el lenguaje hablado y visual. Tomando la literatura como punto de partida, traduzco estas historias que quiero contar en términos musicales. La idea se siembra con el nombre que mi Papá le puso a su granja: “La Gloria del Quetzal”. Gloria por mi madre, Quetzal por mi sobrina. Este título llegó para definir el tema central de mi discurso compositivo: convertir a estas personas en personajes que coexistan en mis canciones. Este acto lo pienso como un acto de agradecimiento hacia ellos. Por ser gente de mi entorno, los nombres de los personajes son mexicanos y deben tener una fuerte relación con su cultura. Chanate Loco, Guapa Mujercita de Oropel y Rosario, son algunos de los títulos que formarán parte de este disco.

25

OCTUBRE

2024

ENCONTRAR LA PROPIA MIRADA. PROCESO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA A PARTIR DE LA MIRADA DEL ACTOR

ANA TERESA CARO RIVERO

En una puesta en escena el actor es quien nos conecta con el espectáculo, gracias a su presencia escénica. Por lo que ésta, constituye para mí, un pilar fundamental del montaje. En mi práctica como directora, he notado en algunos actores cierto desinterés sobre, o desconocimiento de, la importancia de la presencia escénica; la cual, depende de su concentración consciente y continua, y se construye con la práctica. Cuando la presencia escénica no se logra, es tal vez porque el actor no sabe cómo construirla o no la ha entrenado, o bien, no la ha llevado a su completo dominio.

Entonces ¿Cómo construir la presencia escénica? ¿En qué consiste ese trabajo tan importante del actor? Pues bien, mi apuesta es que la presencia escénica puede construirse a partir de la mirada del actor, y que es posible experimentar con el potencial de la mirada como una herramienta para generar una metodología de dirección y dramaturgia para la escena.

Comúnmente, en las artes escénicas, se habla de la mirada únicamente desde el lado del espectador, como observador de la escena, y poco se ha abordado desde el punto de vista actoral. Por esto, mi reto como directora, es detonar la presencia escénica del actor a través de un trabajo de entrenamiento físico consciente y preciso de su propia mirada.

Con esta investigación se pretende desarrollar un proceso de dirección, pensado desde la mirada del actor como detonante de la presencia escénica, aplicado en el montaje de un unipersonal, como producción final de la maestría.

El proceso está dividido en 4 fases:

- Investigación documental
- Laboratorios de exploración escénica
- Montaje escénico
- Presentación, análisis y discusión de los resultados

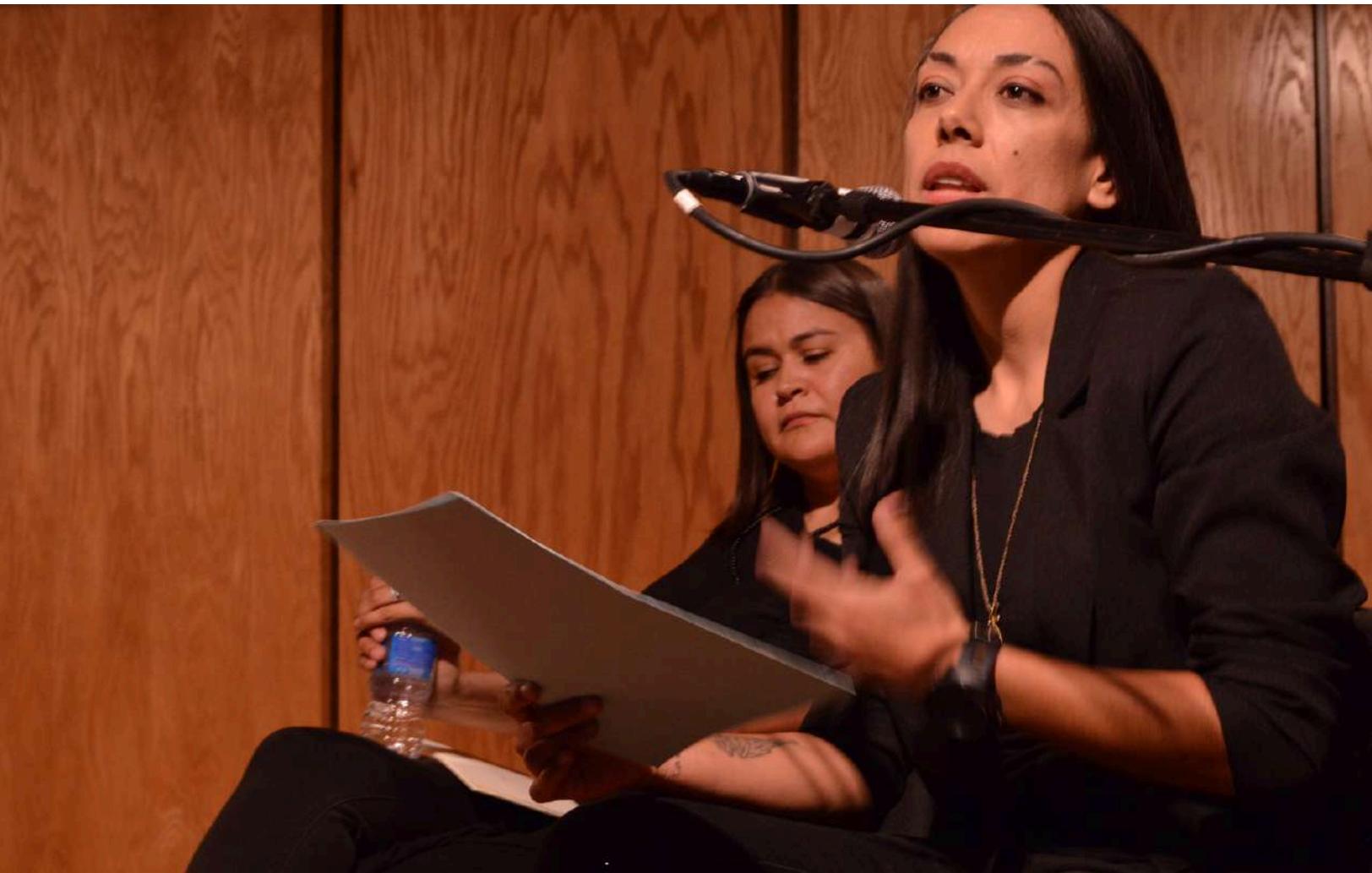
Durante el transcurso de la maestría he trabajado en la escritura del documento acompañante basado en la investigación documental y la práctica realizada a partir de laboratorios escénicos con diversos grupos de actores chihuahuenses. El registro de los avances y descubrimientos, así como los nuevos cuestionamientos, se realiza por medio de bitácoras escritas.

Actualmente tomé la decisión de ser intérprete de mi resultado final de maestría, ya que esto favorece la administración de tiempos y me permite una exploración como actriz dentro de mi proyecto (siendo una de las perspectivas que me interesa abordar). Además, finalicé la escritura del texto de mi puesta en escena, el cual abordaré con una propuesta que teje el texto y escenas de movimiento.

RIZOMA INTERPRETACIÓN Y MEMORIA EN MOVIMIENTO

MARIA CRISTINA CÓRDOVA TREVIZO

Realizar una interpretación en movimiento de la partitura de eventos sonoros de Diego Sánchez Villa “La Máquina que dá ¡Ta, tá” (2019)”. En esta etapa se inicia el proceso de producción mediante la experimentación en un laboratorio; análisis, prueba y error de los componentes de la partitura en la práctica de movimiento además de estudiar con los actores las posibilidades de interpretación y composición en movimiento.

"TESTIMONIO 201/123" A.K.A "UNA ÍNFIMA PARTÍCULA DEL COSMOS. POEMA ESCÉNICO SOBRE LAS PETICIONES EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE VIDA."

ALFA TATIANA DÍAZ HERNÁNDEZ

Originalmente para el desarrollo de esta puesta en escena se había trabajado en el registro de testimonios de familiares, médicos, enfermeras y otros cuidadores de pacientes en fase terminal. Llegando a contar hasta 200 testimonios. Sigo tomando como caso de estudio las peticiones en los últimos minutos de vida de los pacientes con enfermedades terminales.

Además de esto, sigo trabajando en la composición del dispositivo-ámbito escénico, que constará de las camas de hospital, cortinas, cuerpos escénicos (muñecos hechos de tela a escala 1:1), paneles de policarbonato corrugado para la distribución de la luz, inspirómetros y posiblemente flores.

Para maquillaje y vestuario, se está trabajando con el diseño de Dorian Castelli, en una propuesta de arcilla y pigmentos y se tienen prospectadas unas alas de cerámica que se están elaborando en la materia optativa Gráfica Cerámica impartida por el maestro Adán Sáenz.

En lo sonoro hay 4 cantantes con los que se está trabajando variaciones sobre *Lascia Chi'ò pianga* de Handel en conjunto con una base de sonidos que han sido registrados en un hospital tanto en la sala de terapia intensiva como en cuartos privados, pasillos, salas de espera.

En cuanto a lo técnico se han realizado diagramas de gestión técnica del dispositivo-ámbito escénico, (la planeación en planos 2D de marcaje y montaje de equipos y cableado de dispositivos lumínicos).

Además de lograr una orquestación de todas las dramaturgias implicadas en este proceso, también se busca la generación de conocimiento, no sólo sobre el tema de los minutos antes de la muerte, sino de cómo compartir que cuando se describe una experiencia hay un descubrimiento, sobre el sentido de lo ocurrido. Se describe y va ganando sentido, se ven nuevas conexiones, razones, recurrencias, y entonces, luego de hacerlo varias veces se comprende que hay un patrón, que las personas y los grupos actúan de ciertas maneras y que allí se va consolidando lo social, tanto en su transformación como en su permanencia. Es importante lograr una metodología centrada en una poética de la despedida, donde las peticiones, el tiempo, la angustia y la pérdida se colocan al centro de un puente experimental, de una propuesta de exploración-investigación.

LAS MUJERES QUE NO CONOCÍ: UNA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VIDAS DE MI MADRE.

COSME ALBERTO CEBALLOS BACA

¿Qué y Porqué?

El 8 de marzo del 2011 alrededor de las 8p.m. mi madre murió a causa de un infarto. La última vez que la vi, si mal no recuerdo, fue a principios de ese mismo año. No nos despedimos. Los primeros meses después de su muerte, tuve muchas preguntas acerca de nuestra relación y acerca de su imprevisto final.

La vida de Leonor Baca Alderete se me muestra cada año más difusa. Olvidé su voz y ya no la veo nítidamente al tratar de recordarla. Entiendo también que la vida que conocí y recuerdo de ella es solo una parte de lo que fue.

Fue, además de ser mi madre, una hermana, una tía, una esposa, una amiga, una mujer, una hija, una joven y una niña. Y todas estas Leonores, aunque se que existen todavía en algunas memorias, no se encuentran en la mía. Y, me parece, que si se pretende recrear un criterio más justo para describirla, deben de recuperarse todos las versiones. Sin embargo y si tomo en cuenta a Stendhal cuando menciona “no pretendo pintar las cosas tal como son, sino el efecto que ellas tienen en mí”, las recuperaciones que de mi madre pueda lograr, más que una reconstrucción objetiva de su vida, serán una recopilación de los efectos que causó en los demás. Lo cual, también sigue siendo válido, importante y real.

¿Cómo?

Como bien lo menciono mi objetivo es crear una obra sobre la vida de mi madre, para lo cual realizaré una serie de entrevistas a personas que le conocieron así como hacer un registro de objetos, lugares, cartas y todo el material que tenga alguna relación con la memoria de ella, esto con la intención de consolidar un archivo que me permita ir trabajando en una escritura dramática y creando su puesta en escena.

Para este proyecto además es importante realizar una investigación bibliográfica sobre autores, corrientes, estilos y obras que me sirvan de marco referencial en mi proyecto. En la ponencia haré un recorrido histórico breve sobre creadores y las obras que han utilizado la investigación documental como recurso clave de sus proyectos.

LA ALIENACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRÁNSITO. UNA MIRADA CRÍTICA DESDE LA GRÁFICA

GLADYS RODRÍGUEZ NEVÁREZ

¿Qué tan distante se encuentra nuestra realidad de la sociedad del espectáculo que observaba Guy Debord, o de la reproductibilidad técnica analizada por Walter Benjamin?

A pesar de las décadas transcurridas desde que los mencionados teóricos realizaron sus críticas a la modernidad y a sus formas de alienación dentro de la sociedad capitalista, en el contexto actual más que nunca nos encontramos sumergidos en la reproducción masiva de imágenes y de historias generadoras de una narrativa determinante contada desde el poder que proporciona el capital. No es necesario observar con detenimiento para darnos cuenta de que en la sociedad del siglo XXI se han agudizado los procesos de alienación observados por los teóricos mencionados, quienes buscaron en el andar por las calles de sus respectivas ciudades habitadas la anhelada liberación. Su búsqueda, llevó a Debord al concepto y movimiento artístico conocido como la Deriva, mientras que a Benjamin le proporcionó la inspiración para su obra inconclusa “Los pasajes”, en la cual logra entender como el espacio urbano es un lugar de resistencia.

No obstante, ambos autores marxistas, quienes buscaban en los espacios públicos la resistencia generadora de una agencia que frenará la homogeneización cultural, no imaginaron que los medios de comunicación y las tecnologías en un futuro lograrían que la alienación alcanzara todos los rincones del entorno habitado, tanto los públicos como los privados.

Hoy en día, la hegemonía cultural, descrita por Antonio Gramsci como aquella que proviene de la clase dominante y es impulsada con el fin de controlar las ideas, la cargamos a todas partes, se encuentra en nuestros bolsillos y espera paciente junto a nuestra cama mientras dormimos. Los medios que sustentan la cultura hegemónica, se ha convertido en una necesidad de interacción social, de vigilancia, de transacción económica y de guía por los recorridos de nuestros territorios, los cuales cada vez nos son más ajenos.

La alienación de los espacios de tránsito ya no solo consiste en la arquitectura hostil o en las largas distancias y los tiempos muertos en el camino, tampoco en el privilegio otorgado al automóvil con ciudades diseñadas para el funcionamiento de éste. La alienación actual va más allá de la estación fría y gris, ha tomado una nueva forma, que en esencia son números y códigos, pero en lo tangible es cultura dictada desde una pantalla, controlada por un algoritmo al que nos vemos en la necesidad de dominar para no perder la agencia que tenemos sobre nuestras sociedades.

ANÁLISIS DE LA DISMORFIA MEDIANTE DISPOSITIVOS ARTÍSTICOS DESARROLLADOS A PARTIR DE NARRATIVAS SCI-FI CON BASE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL

VIRGINIA SARAHÍ COVARRUBIAS LEÓN

Explorar la despersonalización y dismorfia corporal desde la ciencia ficción, desde una autopercepción fracturada por la enfermedad y los parámetros socioculturales sobre el cuerpo. Se toman las visiones alteradas y se convierten en seres transhumanos y posthumanos; alienígenas y cyborgs; realidades alternas y artefactos que conviven entre sí. Una propuesta para la creación de archivos y dispositivos desde la ficción como forma de contar una historia personal desde la interdimensionalidad.

Con el uso de información en bases de datos, tecnología y la autobiografía, el dibujo como técnica de conceptualización de una narrativa post-apocalíptica en la cual la Tierra ya no existe. Se proyectan mundos, artefactos y seres interdimensionales desde los trastornos de autopercepción como una propuesta de desarrollo e investigación tecnológica con un enfoque con técnicas multidisciplinarias. Una perspectiva post y transhumanista integrando elementos tecnológicos y de ciencia ficción que permitan cuestionar la evolución e interacción humano-tecnología, abordando la post y transhumanidad desde una perspectiva personal afectada por trastornos mentales.

Experiencias y evidencias científicas que son usadas para integrar el diseño y arqueología de piezas y archivos ficticios.

El objetivo general es desarrollar obra visual a partir del dibujo contemporáneo, que explore la despersonalización y dismorfia corporal desde una perspectiva posthumanista, integrando elementos de ciencia ficción que permitan cuestionar la evolución e interacción humano- tecnología a través de una narrativa multidisciplinaria.

Los avances a exponer durante el 11vo coloquio de la Maestría en Producción Artística, son conformados por una serie de piezas escultóricas en resina y silicona, las cuales reflejan algunos de los artefactos desarrollados para la narrativa. Son acompañados por una serie de dibujos a modo de estudio de los seres dentro de la investigación y una serie fotográfica tomando como referencia los sentidos modificados para la supervivencia en distintos ambientes. Así mismo se incluye una fotogrametría de una de las piezas hechas con PLA.

METAMORFÓSIS Y PROCESOS DE HIBRIDACIÓN

MAYRA CALVILLO VEGA

El proyecto desarrolla el concepto de metamorfosis reflexionando sobre la simbiosis entre las personas y el entorno, sobre cómo a través de la adaptación las personas inciden en el entorno, a la vez que el entorno se fusiona e influye en las personas. Para lograr una representación de la metamorfosis propongo como medio la hibridación de técnicas gráficas partiendo de lo íntimo, identitario y regional planteando como conceptos centrales la “mujer nortea”, la “clase obrera” y la “adaptación”.

El propósito de los híbridos técnicos es generar piezas partiendo de un desarrollo experimental que entrecruce técnicas tradicionales con otras más contemporáneas. La intención es poder utilizar cualquier técnica, disciplina y material como herramienta para intervenir un espacio, por ejemplo, imprimir grabado en una tela para después transformarlo en una pieza tridimensional a través de la construcción y exposición de instalaciones textiles que estén en contacto directo con el espectador.

El objetivo es poner en práctica el entrecruzamiento del grabado, la pintura, como una forma de hibridar procesos y llevar lo bidimensional a la tridimensionalidad, utilizando la materia prima de la obra como parte integral que represente la metamorfosis de la “mujer nortea”, la “clase obrera”, y la “adaptación” por medio de la hibridación técnica para crear obras propositivas y desarrollar una investigación sobre cómo artistas contemporáneos se van sumando a esta, adoptándolo como método propio. Este proyecto intenta aportar un panorama multi-técnico abordado desde la gráfica en el ambiente del arte en Chihuahua mediante la producción de piezas híbridas en sus procesos y en sus conceptos que incluyan el análisis de la relación mujer con los textiles y otros oficios, construyendo un imaginario de gráfica nortea expresado por una mujer artista chihuahuense

**II COLOQUIO DE PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA** DEL POSGRADO DE LA
FACULTAD DE ARTES

UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

MPA
Maestría en Producción Artística