

INBA Digital

Repositorio de investigación y educación artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes

ESCUELA NACIONAL DE DANZA
CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA

TÍTULO DE LA VIDEODANZA: "Un velo para la novia"
Modalidad: Videodanza

CARPETA DE TRABAJO

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN COREOGRAFÍA

PRESENTA:

ALUMNA ANA GABRIELA SOLÍS LINARES

ASESORES:
PROFESORA PILAR URRETA
PROFESOR JAVIER CONTRERAS VILLASEÑOR
PROFESOR JOAQUÍN GUZMÁN LUNA
PROFESOR JOAQUÍN LÓPEZ CHAPMAN

AGOSTO 2012

1

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Solís Linares, Ana Gabriela. "Un velo para la novia", ENDCC/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2012. (El original se encuentra en la Biblioteca de la ENDCC).

Descriptores Temáticos: Estrategias para la creación del lenguaje corporal, tono, planteamiento sonoro, la producción, espacio y elenco, necesidades y equipo técnico.

**CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
ESCUELA NACIONAL DE DANZA CLASICA Y CONTEMPORANEA**

TITULO DE LA VIDEODANZA:

“Un velo para la novia”

Modalidad: Videodanza

CARPETA DE TRABAJO

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADA EN COREOGRAFIA

PRESENTA:

ALUMNA ANA GABRIELA SOLIS LINARES

ASESORES:

PROFESORA PILAR URRETA

PROFESOR JAVIER CONTRERAS VILLASEÑOR

PROFESOR JOAQUIN GUZMAN LUNA

PROFESOR JOAQUIN LOPEZ CHAPMAN

CENART-ENDCC

MÉXICO D.F.

AGOSTO 2012

INDICE

CARTA DE MOTIVOS O JUSTIFICACION	3
ANTECEDENTES	4
DESCRIPCION Y TEMA	6
ESTRUCTURA DE LA OBRA	6
ESTRATEGIAS PARA LA CREACION DEL LENGUAJE CORPORAL	9
TONO	12
PLANTEAMIENTO SONORO	13
LA PRODUCCION	15
ESPACIO Y ELENCO	16
NECESIDADES Y EQUIPO TECNICO	17
DURACION APROXIMADA DE LA OBRA	17
OBJETIVOS	18
BENEFICIARIOS, ASESORES y COLABORADORES	19
GUION LITERARIO	22
GUION TECNICO Y COREOGRAFICO	24
STORY BOARD	26
BIBLIOGRAFIA	27
BITACORA	28

CARTA DE MOTIVOS O JUSTIFICACION

El primer paso en el proceso de titulación de la carrera de Coreografía, es escoger la modalidad en la cual se desarrollará el proyecto de tesis.

Tomando en cuenta que en los últimos años he debido cambiar constantemente de ciudad a causa de mis estudios, debía escoger una modalidad que se ajustara tanto a mi búsqueda creativa como a mi condición nómada, y que al mismo tiempo me permitiera el constante intercambio de información con mis asesores.

La video-danza ofrece múltiples ventajas al respecto. Por un lado la naturaleza digital del video facilita su transportación, es más sencillo y económico que viajar con todos los colaboradores de un lugar a otro. Una gran parte del proceso creativo se realiza al momento de la edición, detrás de una computadora. En términos de organización y logística la faena es menos complicada que ensayar durante meses en un teatro y a la vez no se aleja de mis inquietudes artísticas en relación con la danza y la coreografía. Por otro lado, esta práctica condición de la video-danza permite el acceso a otros públicos y escenarios, de ahí la posibilidad de presentar el mismo proyecto en múltiples foros simultáneamente. La promoción y difusión de la danza gracias a la facilidad de proyección los medios digitales es una motivación importante.

Mi experiencia como autora dentro del área de video-danza se circunscribe a algunas prácticas y talleres dentro y fuera de la carrera. Oficialmente incursiono en esta modalidad con mi proyecto de titulación, condición fascinante pues que me ofrece un universo a descubrir lleno de posibilidades creativas.

La fusión entre la danza y el video para la producción de este nuevo lenguaje llamado video-danza, proyecta ambos medios hacia territorios a descubrir. El mundo y sus metáforas se transforman, creando otras dimensiones en donde el tiempo, el espacio, el cuerpo y el movimiento se interpretan desde nuevas perspectivas.

En un interés genuino por explorar las implicaciones y los límites de este híbrido resultante de la danza y el universo audiovisual, he escogido la modalidad de video-danza para la elaboración del discurso de este proyecto.

“UN VELO PARA LA NOVIA”

VIDEODANZA

“... las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo ni su futuro. Ni siquiera sobre sus sueños. No les está permitido, por eso actúan desde las sombras”

Rodolfo Naró

ANTECEDENTES

En el año 2009 al finalizar la carrera de coreografía, me fui a vivir a Francia para continuar mis estudios. Residí durante dos años en París, una ciudad cosmopolita muy hermosa de la que aprendí sobre mi cultura e idiosincrasia.

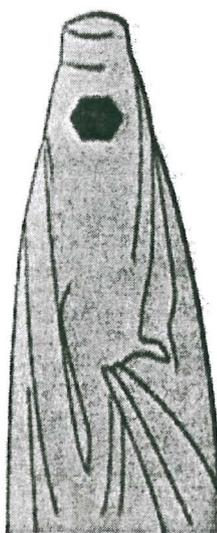
El departamento (delegación) donde yo viví es conocido como el “93”, un suburbio parisino habitado en su mayoría por inmigrantes asiáticos, latinos, africanos y malgrecinos (Marruecos, Tunes y Argelia).

Cuando salí a la calle la primera vez, quedé impresionada por la fuerte presencia de la religión musulmana. Había muchas mujeres que portaban un velo, o una túnica que las cubría de pies a cabeza.

HIYAB

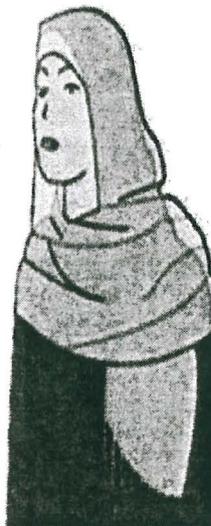
BURKA

NIQAB

SHAYLA

CHADOR

Los hombres portaban también gorros tejidos y vestidos que les cubrían los pantalones. Había carnicerías y restaurantes que vendían productos Halal, es decir productos lícitos cuya calidad y proceso de producción se ajustan a la normativa islámica descrita en el Corán. Incluso las estéticas contaban con salas especiales para que las mujeres musulmanas pudieran quitarse el velo en toda discreción.

En los suburbios parisinos un tercio de la población son musulmanes, de ahí la gran polémica en Francia con respecto a la fuerza que esta cultura está tomando en el país. Para mí, la convivencia cotidiana con las mujeres con velo fue motivo de gran afectación e intriga durante toda mi estancia. Son tan distintas al modelo de mujer con el que yo crecí, que su presencia me fue llevando poco a poco a interrogarme respecto a mi construcción de género.

La multiculturalidad de Paris me permitió observar también diversas mujeres de diferentes razas y religiones. Cada una generaba en mí preguntas diferentes: ¿Que significa para mí ser mujer?, ¿Cómo manifiesto o reprimo mi sexualidad en mi cuerpo?, ¿Cómo me relaciono con los hombres y que representan para mí?, ¿Soy feminista?, ¿Soy sumisa?, ¿Cómo son las mujeres en mi país?.

Cuando el gobierno francés les impidió a las jóvenes musulmanas portar el velo en las escuelas, muchos padres prefirieron sacar a sus hijas de los estudios. Al mismo tiempo vi mujeres europeas en discotecas que se molestaban si un hombre osaba pagar la cuenta o abrirles la puerta del carro. Estuve en una fiesta de europeos en su mayoría, donde las jóvenes se sentaban a ver la tele mientras los jóvenes bebían y se divertían solo entre ellos. Vi a un joven árabe amenazar a su novia en la calle con una botella rota en el metro y a una mujer africana ser estrangulada por un desconocido musulmán en las escaleras eléctricas, sin que ninguna persona, sin importar su raza o religión, interviniera para ayudarla.

Haber sido testigo de tantas diferencias raciales y culturales; eventos violentos, sectarios, racistas y/o machistas genera en mí aun más preguntas respecto a quién soy y lo que para mí represento como mujer y latina.

De vuelta en México y reflexionando sobre mi aprendizaje, no puedo hacer generalidades sobre la mentalidad de los individuos pertenecientes a un país, raza, religión, género o

generación, pero haber tenido la oportunidad y el privilegio de conocer otras formas de entender la vida en sociedad, me obliga a reflexionar aun mas sobre mi propia identidad.

La diferencia de género implica capacidades y necesidades distintas, pero no condiciones de desigualdad de derechos. Vi mujeres que se someten al hombre, o que lo rechazan por sobre todas las cosas. Esta video-danza es una invitación a la reflexión sobre la difícil tarea de las mujeres para construirse dignamente como sujetos y al mismo tiempo adaptarse a un mundo hecho por hombres.

La mujer en la historia ha sido venerada, sublimada y a la vez encerrada, sometida, domesticada. A nivel personal, quiero aprovechar todas las inquietudes que este proyecto genera en mí, para en el proceso de creación de esta video-danza, aprender sobre mi propia construcción social de la mujer que soy ahora.

DESCRIPCION

La video-danza "Un velo para la novia", retrata un pequeño episodio en la vida de una mujer musulmana. Agotada del mundo en el que habita, decide en un momento de intimidad, redescubrir su cuerpo y recuperar la libertad por unos instantes.

TEMA

La dialéctica entre la liberación y sumisión de la mujer, en la construcción social de su sexualidad, su feminidad y su cuerpo.

ESTRUCTURA DE LA OBRA

En esta video-danza hablo de mi propia representación sobre el mundo social y el mundo interior de una mujer musulmana, considerada en occidente el símbolo por excelencia de la mujer sumisa, reprimida y discriminada.

Al mismo tiempo evoco en imágenes de otras mujeres que danzan, diferentes interpretaciones del género femenino: la bailarina de cabaret erotizada y desinhibida que se muestra sin vergüenza, la mujer de tribus africanas que vive su desnudez de una forma más natural y cotidiana, o la geisha japonesa que baila sin mostrar un solo fragmento de su piel, y que sin embargo, danza para gusto del hombre, por ejemplo.

Invitando a la reflexión sobre las múltiples variantes en la construcción de dicho género, busco sensibilizar al espectador sobre la necesidad de la mujer de expresarse libre y dignamente.

Entre las problemáticas a exponer se incluyen aquellas relacionadas a los métodos de control social, tales como la imposición de dogmas, la dominación, la represión que resulta en una falta de libertad para elegir sobre el propio cuerpo y en consecuencia la necesidad de expresar abiertamente el erotismo en el cuerpo femenino.

La video-danza se divide en tres secciones:

1. Introducción: Imágenes de diferentes tipos de mujeres del mundo que danzan (otras interpretaciones del cuerpo femenino), incluida una imagen de mujeres musulmanas que visten velos totales (burkas) en la calle.
2. Desarrollo: La danza de la mujer musulmana descrita anteriormente.
3. Final: Un vuelco de situación. Nos adentramos a la imagen de las mujeres musulmanas para descubrir debajo de un velo a nuestra bailarina.

Observaremos en el principio de la video-danza segmentos de videos de mujeres del mundo que danzan, vistos a través de los ojos de una musulmana que viste con Burka. Después comenzara la segunda parte del video, es decir, el proceso de descubrimiento interior de esa misma mujer musulmana quien será nuestro personaje central. Ella vivirá su danza como si fuese un sueño, un viaje interior que fuera incapaz de realizar en el mundo real.

Al inicio de dicho discurso, la mujer musulmana estará ya en el momento en que comienza a desnudarse, es decir, no tenemos referencias aun sobre su origen o razón de ser, solo sabemos que es una mujer desnudándose. Mi objetivo es ocultar su identidad durante el desarrollo de la pieza, para develar al final de la misma, que esta mujer que libera su cuerpo a través de su danza, es en realidad una mujer que vive cotidianamente escondida detrás de un velo. Intento que este vuelco de situación, permitirá al espectador reflexionar sobre los motivos por los que ella necesita desnudarse y después redescubrirse con su danza, y sobre todo lo que este acto de liberación representa en términos sociales.

Las escenas de la mujer musulmana se desarrollaran en el interior de una habitación en penumbra, único espacio en donde ella se permitiría desnudarse, incluso si es solo frente a sus ojos.

El momento climático en el desarrollo de su discurso, será el momento en el que este lugar se transforme en un espacio amplio e iluminado. Ella se imagina a si misma bailando con un vestido verde, metáfora de vida y la naturaleza, que con sus vuelos provoca una sensación de ligereza y libertad, metáfora de la emancipación de la mujer, que esta experimenta mientras baila.

Cuando la danza y la bailarina llegan a su clímax, observamos a la bailarina aterrizada nuevamente en el mundo en el que vive, no en el que sueña. Esta desnuda, sin su vestido verde y con una mirada fría y sobria.

Como si todo lo que esta mujer experimenta en este cuarto no debiera pasar, o no hubiera pasado, volvemos en reversa a la calle y miramos a las mujeres musulmanas caminar cerca de una fuente seca para llegar al desenlace del discurso.

La imagen final de la obra, la cual ha sido presentada ya en el ultimo fragmento de los videos de mujeres del mundo, será una evocación de una de las calles de Saint-Denis en un día normal en plena luz del día, llena de mujeres que se pasean cubiertas con sus burkas y velos, nos acercaremos despacio hacia el rostro de una de esas mujeres para reconocer a nuestro personaje danzante debajo de su túnica.

Gracias a un juego de edición, transportaremos a esta mujer nuevamente hacia el espacio en penumbra, ella levantara su velo y descubriremos a nuestra bailarina, pero ahora dentro de su contexto, dentro de su vida de musulmana ortodoxa.

Dando tiempo al espectador para reflexionar sobre lo transcurrido, y mientras aparecen los créditos, observaremos los rostros de diferentes mujeres, de diversas razas y edades, todas aquellas que participaron en la creación de la escena con las musulmanas. El objetivo es hacer entender que la obra no es una crítica de las mujeres con velo o de su religión, sino una reflexión sobre la condición de las mujeres en su generalidad y sus necesidades de género.

ESTRATEGIAS PARA LA CREACION DEL LENGUAGE CORPORAL

FRASES

Utilizo un libro de apoyo, del cual extraje frases que me sirven de pauta para la construcción de las acciones y el orden secuencial de las mismas para la segunda parte de la pieza:

LA ALMENDRA de Nedjma, editorial MAEVA. 2005, escrito por una mujer musulmana que utilizando un seudónimo, narra su vida. Alternando recuerdos de su infancia y adolescencia con episodios de su frustrante experiencia conyugal en su pueblo natal, rompe con el silencio y habla sobre su sexualidad, sus sueños eróticos y su vida íntima.

Las frases están en el orden correspondiente al desarrollo del discurso dancístico:

-Cuando cruzo el umbral de la gran puerta vidriera del salón, empecé a envejecer. Inexorablemente.

Personaje: Una mujer madura, que nos permita ver el tiempo que ha pasado en su mirada.

- El primer y único colegio para chicas de Zidra me servía de salvoconducto para salir de mis cuatro paredes.

Espacio: la danza debe desarrollarse en una habitación, cerrada, sin puertas ni ventanas.

- Solo me embargaba el miedo. De mi misma, justo es decirlo.

Acción: Ella observando su propia desnudez.

- Me sentí triste y totalmente asqueada. De qué sirve la divina providencia si permite la muerte de una hajjala y deja que seres como Hmed destrocen las rosas con absoluta impunidad? Temblaba de ira contenida y me mordía los puños de pura impotencia.

Acción: Una acción violenta como patear o morderse los puños.

- Tuve miedo de que hubiera detestado algún detalle de mi cuerpo.

Acción: Desnudarse frente al espejo con los ojos cerrados, abrirlos y mirarse, dubitativamente, aun sin aceptación.

-Acababa de conocer al hombre que iba a partir mi cielo en dos y ofrecerme mi propio cuerpo como regalo, cual un gajo de naranja.

Tomas: En las escenas de la mujer musulmana ella se dedicara a descubrir su cuerpo, tal cual descrito en el texto, como un renacer de su ser erótico, una caricia, verla quitarse el sostén, observarla con un bonito vestido, jugar con su cabello, por ejemplo.

-Un segundo corazón me había nacido entre las piernas y latía, tras cien años de embotamiento.

Sonido: Algo que nos acerque hacia ella, muy orgánico, como la respiración o los latidos del corazón, como de un nuevo ser que nace.

Tomas: Un acercamiento a su piel mientras ella se mira en el espejo.

- Cuando el corazón se despeña desde lo más alto de la carpa y no hay ninguna red para protegerlo de sus acrobacias.

Acción: Saltar, muchos saltos y en algún momento acentuar el peso de la caída de sus pies.

- Quien aparte de mi, la árabe, esta hasta la coronilla de un islam que has desfigurado?

Acción: lanzar, sus ropas, sus extremidades, por ejemplo.

- Jamás imagine que le hablaría abiertamente de mi cuerpo y sus frustraciones, - Yo había vivido un instante de luz, -sabía lo que quería: mirar al sol sin pestañear, a riesgo de perder la vista. Tenía mi sol entre las piernas, como había podido olvidarlo?

Espacio: En algún momento en donde la mujer musulmana comienza a bailar, el espacio debe cambiar, tiene que ser un espacio abierto o amplio en donde hay luz.

- Estaba resentida con Imchouk, que había asociado mi sexo al Mal, me había prohibido correr, subirme a los arboles o sentarme con las piernas abiertas.

Acciones: Correr, saltar, abrir las piernas.

- Ese día comprendí que nuestros amores no son sino incestos repetidos y que entre los cuerpos no debería existir ninguna barrera. Acaso tu no lo sabes?