

CAPITULO III

MI PROCESO DE PRODUCCIÓN

1. IDEA

Tenía la idea de lo que quería interpretar desde el principio, sin embargo elegir el tema fue un poco laborioso, pero en cuanto lo supe fue perfecto. Una lluvia de preguntas invadió mi mente y poco a poco al darles respuesta surgió... Murmullo: Sueños de Armonía.

En este mundo donde las noticias cada vez son más violentas y la vida diaria nos acelera a un ritmo el cual nos absorbe por la competencia, el poder, la política, la mercadotecnia, la tecnología, los medios... y donde el amor, el silencio y la tranquilidad es lo último que visualizamos en el día, pero lo que más buscamos en el fondo de nuestro ser, surgen unos pequeños MURMULLOS que nos llaman hacia la paz interna teniendo SUEÑOS DE ARMONÍA.

Una vez que tenía la idea del tema otra pregunta que surgió fue ¿qué tipo de música sería la ideal para plasmar la temática y el desarrollo de la obra?, por ese motivo pensé que la música que conseguía expresar lo que aspiraba, sin duda alguna era la del cuarteto británico que ha dejado huella desde sus inicios como íconos de expresión de paz, ellos son percibidos como la encarnación de los ideales progresistas que extendieron sus influencias en las revoluciones sociales y culturales. La música de Los Beatles, quedó por siempre como un símbolo de un estilo de vida que dejó huella de armonía.

Una vez definida la idea empezó la aventura de producir.

2. PRODUCTO

2.1. ELECCIÓN DEL EQUIPO DE PRODUCCION Y DEL ELENCO

Mi equipo de producción consistiría en:

- Coreógrafo
- Diseñador de vestuario
- Bailarines
- Diseñador de iluminación
- Músicos
- Maquillista
- Dj
- Diseñador gráfico

2.2. ELECCIÓN MUSICAL

Al saber el tema de la obra y el artista, me dediqué a la elección de las piezas, sin embargo no quería que sonara igual a las originales, debía tener un toque innovador, algo de mi personalidad. Entre varias pistas que escuché tenía que escoger las que mejor dieran a entender la idea que se pretende plasmar en el público, las canciones que se eligieron fueron:

- Eleanor Rigby – 2:04
- Revolution – 3:24
- Blackbird – 2:18
- With a little help from my friends – 2:44
- Across the universe – 3:46
- Strawberry fields forever – 4:07
- Yesterday – 2:05
- Here comes the sun – 3:06
- Let it be – 3:52
- All you need is love – 3:48
- Hey Jude – 7:03

Una vez elegidas las pistas contacté a Maximiliano Torres Gómez para la edición musical, se le dieron las ideas de la obra y sugerencias para la edición, una vez hecho esto se dedicó a realizar el mix.

Se realizaron varias modificaciones, añadiendo o quitando efectos logrando llegar a la pieza sin embargo, acercándose la fecha por falta de tiempo se tuvo que reducir el tiempo de la pista, y después de platicar con la coreógrafa se decidió quitar Hey Jude, por ser la melodía más larga y la que causaba más conflicto por los ritmos a la coreógrafa. Para recortar esa sección se trató de volver a contactar a Maximiliano, pero debido a que es estudiante y que se acercaban sus entregas finales se le complicó mucho poder realizar el trabajo, así que un compañero de la licenciatura, Jonathan Alexander Lippincot, fue el que realizó la edición final de la pista.

2.2.1. DERECHOS DE AUTOR

Con respecto a los Derechos de Autor, al ser un proyecto de carácter estudiantil y sin fines de lucro, no fue necesario el pago de regalías correspondiente a las piezas que se eligieron para el proyecto, evitándonos el proceso que hubiera tenido que seguirse en caso contrario, habría sido necesario revisar el número de unidades que deberían de haberse pagado correspondientes al espacio en el que se presenta el proyecto y el número de piezas elegidas para éste.

2.2.2. MÚSICA EN VIVO

Para la obra también se habló con Sergio Castro Medina, violinista profesional, ya que para la obra se pretendía tener de 3 a 4 violines eléctricos en vivo acompañando a la música y a los bailarines para dar un toque electro sinfónico a la música. Después de un par de meses tratando de contactar a quien se pudiera comprometer con el proyecto, y sin tener una respuesta

favorable, se volvió a platicar con Sergio, para hacer el experimento de cómo funcionaría un solo violín acompañando la música y después de algunas pruebas se obtuvo un resultado favorable.

Durante el proceso y los ensayos con los bailarines se le encontró un motivo muy importante al violinista dentro de la temática de la obra, ya que jugó el papel de el “Murmullo”, por ser esto que muchas veces escuchamos, pero otras aunque esté presente no logramos escuchar nada.

2.3. COREOGRAFÍA

El siguiente paso fue decidir si yo iba a realizar la coreografía o no, a lo cual opte por contratar alguien con quien apoyarme ya que no me sentía segura del todo debido a que quería concentrar toda mi atención en dirigir y producir el proyecto, por lo tanto, necesitaría de un coreógrafo que entendiera mis ideas y me ayudara a transmitir las, disciplinado, sensible, y con gran entrega. Sin dudar escogía a la Lic. Doménica López Amezcua, egresada de la licenciatura en danza de la UDLAP. Se llevaron a cabo dos sesiones de pláticas con ella para discutir algunos asuntos acerca de la obra como sus honorarios, la fecha tentativa, el número de bailarines y la programación de ensayos.

Después de haber platicado con la coreógrafa y de acuerdo con el proyecto, se necesitaban de diez a doce bailarines para lograr el objetivo coreográfico de una producción grande. La convocatoria para los integrantes no tenía ninguna tendencia, sólo envié un correo a todos los estudiantes de la licenciatura invitándolos a participar en mi tesis.

En el correo se les explicó de que trataba el proyecto, los horarios y días de ensayo y se les pidió estar enteramente comprometidos, no faltar a ensayos, llegar puntuales y estar

dispuestos a cualquier movimiento, cargada, acrobacia o por lo menos hacer el intento de realizarlo.

Una vez que se habló con los bailarines y se les pidió que respetaran su compromiso sabiendo que no tendrían ninguna remuneración económica dieron inicio los ensayos.

Probablemente fue un error el no hacer audiciones ya que se mezclaron los diferentes niveles de técnica e interpretación, sin embargo conforme los ensayos avanzaban el resultado fue mejorando y buscando cumplir el objetivo principal.

La primera y segunda sesión la coreógrafa trabajó con la idea principal de la obra y con la música original, ya que el movimiento y los diferentes motifs se pretendían obtener de la idea principal y del mensaje y ritmos de la música sin editar. En estas sesiones se obtuvieron diferentes frases de movimiento de los bailarines y se les enseñó una pequeña frase, ya que estaban bien determinadas y aprendidas se les dieron diferentes indicaciones como unir dos frases diferentes entre dos individuos, mezclarlos con la frase dada, empezar con una y terminar con otra, cambiarles la velocidad, tratar de cambiar los niveles, etc. Con este proceso se obtuvo un resultado positivo, ya que resultaron dos frases de movimiento diferentes que dieron como resultado un minuto de coreografía.

En las siguientes sesiones Doménica comenzó a trabajar más en la parte inicial de la obra, sin embargo siguió investigando con las frases enseñadas en las primeras sesiones.

Otro método que se utilizó fue con la letra de la canción Let It Be y con ayuda de www.random.org sacar una lista de palabras al azar correspondientes a la letra, una lista de direcciones, una lista de cualidades y una de una parte del cuerpo, con estas listas se les dio indicaciones a las bailarinas del dueto para que fueran creando una frase de movimiento, una

vez hechas sus frases debían unir las con una en común creada por la coreógrafa y ver si funcionaba el resultado, el cual fue satisfactorio.

La coreógrafa ha puesto gran dedicación y empeño en el desarrollo de los diferentes motivos y cuadros coreográficos, siguiendo en todo momento lo que deseo transmitir.

Cada bailarín tiene algo que expresar de diferente manera, aquí es donde tengo mucho que mencionar. Mi experiencia en el desarrollo de la coreografía me dejaba satisfecha, porque a mi parecer sólo se tenían que pulir diferentes movimientos y coordinar en equipo y con respiraciones algunos pasos.

Sin embargo tres semanas antes de la presentación de la obra, cuando sólo nos quedaba un ensayo, después una semana de vacaciones y al regresar tendrían los bailarines participación en Performática, fue la última muestra para mis asesores de tesis.

La presentación inició y cuando escuché los aplausos respiré profundamente pensando que todo estaba bajo control, segundos después me llamaron para darme sus observaciones y así enfrenté otra realidad...

Comentarios como: es un buen trabajo pero ¿porqué un proyecto tan grande? ¿Por qué tantos bailarines? No están interpretando, sólo están moviéndose, debes sacar de algunos cuadros a quien no está logrando el objetivo coreográfico, tienes que ser más enérgica, corregir, motivar, si quieres algo grande necesitas que te den lo máximo en el escenario.

La verdad es que sentí un balde de agua fría que caía sobre mi cuerpo, en ese momento no sabía que pensar, platicamos mi coreógrafa y yo que tendríamos que modificar algunas cosas de la coreografía, ensayar con mucha más pasión y motivar a los bailarines.

¿Cómo hacer que descubran la pasión interna para que cada movimiento no se vea sólo en el cuerpo, si no que sea un reflejo del alma que fluya desde sus entrañas para estremecer al público y que brinde con cada paso y gesto un mensaje de fuerza y pasión que manifieste el profesionalismo de los mismos?

- ¿Cómo hacer que descubran la pasión interna? Cada uno de mis bailarines es diferente, sin embargo, a todos nos movía el mismo objetivo, transmitir nuestros sentimientos hacia el público. Dentro del elenco siempre hubo una energía positiva la cual en el momento de estar parados dentro del escenario se lograba sentir, además con anticipación escribí para ellos unas palabras de motivación que los comprometería sentimentalmente mas en mi proyecto, tocaría aquella vibra que en el fondo de su ser invitaría a dar individualmente la mejor expresión y que en conjunto lograría el objetivo buscado.
- ¿Cómo lograr que cada movimiento no se vea sólo en el cuerpo? Se trata de ir más allá de la técnica o lo establecido, buscando muy adentro de nuestro ser el sentimiento que deseamos interpretar con cada movimiento para lograr que el público lo sienta junto con nosotros, se trata de comunicar, transmitir, vibrar, entregar, lograr que cada poro de tu piel transpire lo que siente y que a través de los sentidos llegues a cada receptor con tu máxima expresión, no solo corporal o visualmente, el éxito consiste en hacer una comunión con el publico y lograr un clima de sensaciones que se sientan en el ambiente,eso es mas que movimientos, eso es arte. La Danza.
- ¿Cómo conseguir que sea un reflejo del alma que fluya desde sus entrañas para estremecer al público y que brinde con cada paso y gesto un mensaje de fuerza y pasión y que manifieste el profesionalismo de los mismos? El cuerpo tiene diferentes reacciones

con respecto a los sentimientos que experimentamos con la vida diaria, cuando estamos emocionados o enamorados sentimos “mariposas” en el estómago, cuando estamos tristes sentimos un “vacío”, o cuando tenemos miedo sentimos un “golpe” en nuestro abdomen, pero cuando un bailarín se encuentra parado sobre el escenario, la mezcla de todas esas sensaciones hace que los sentimientos fluyan desde lo más profundo de nuestro ser . El alma es intangible igual que los sentimientos sin embargo es lo que nos motiva y nos mueve con cada amanecer, cada respiro y suspiro, las cosas materiales se esfuman , pero los sentimientos siempre están latentes en nuestro y cuando como artistas tenemos la oportunidad de transmitirlos logras el objetivo esperado.

Es un gran reto, y junto con Doménica, descubriremos la manera de lograrlo, el cuerpo es un instrumento que se mueve de acuerdo a lo que sientes, por lo tanto ¿qué sienten cuando bailan? Dominan la técnica, la coreografía la tienen en su mente, se encontrará un motivo para explotar desde la profundidad de su ser con toda pasión lo que les gusta hacer... DANZAR.

La vida de los bailarines es dura, muchas veces tienes llagas en los dedos, moretones en el cuerpo, dejas de comer, sacrificas diversión y tiempo, los ensayos se vuelven tediosos y monótonos, algunas veces ya no tienes fuerza, pero cuando estás en el escenario con el público frente a ti, cualquier sacrificio es poco ya que te vuelves dueño del espacio llegando a un éxtasis de emociones que lo único que esperas es poder transmitirlo. Ese es el reto de los bailarines, el poder reflejar la pasión, los sueños, la armonía... mis bailarines lo lograrán.

2.4. VESTUARIO

Para la creación del vestuario se contactó a Mercedes Zumalacarregui Taboada, estudiante de la Licenciatura de Diseño Textil en la IBERO Puebla. Con ella se tuvo una primera

plática en la cual se le dieron las ideas principales de la obra, el número de integrantes y el número probable de cambios de vestuarios.

La diseñadora fue al quinto ensayo, ya que la obra estaba un poco mas avanzada para darse una idea de los movimientos realizados y así poder sugerir algo adecuado con lo cuál los bailarines puedan lucir sin dejar de estar cómodos al momento de la interpretación.

Un par de semanas después se dieron dificultades con la diseñadora ya que no contaba con los bocetos de los vestuarios para autorizarlos y poder empezar con las compras de telas y confección, acercándose la fecha y preocupando que no logran estar a tiempo.

Debido a lo anterior, tuve que tomar la decisión de buscar a alguien más que pudiera hacerme los diseños de los vestuarios lo más pronto posible para poder darle paso veloz a la fabricación. Para esto se contactó a Angelina del Buey Alonso quien en 3 días tenía una propuesta de 3 cambios de vestuario la cual aprobé y se comenzaron a realizar las compras de telas, leotardos, blusas, lycras, etc. (Bocetos de Vestuario en la Sección de Anexos)

La confección de los vestuarios estuvo a cargo de la Sra. Marina Guzmán quien realizó un muy buen trabajo teniendo todos los vestuarios en dos semanas. Dándonos el tiempo suficiente para poder ensayar con ellos y ver si es que se llegaría a necesitar alguna modificación la cual no fue necesaria.

2.5. ILUMINACIÓN

La encargada del diseño de iluminación es Elba Emicente, ella fue a varios ensayos en los cuales observó la coreografía y tomó ideas tanto más como de la coreógrafa.

Se le realizaron los planos de la coreografía para que la propuesta de la iluminación estuviera más completa, ya que a pesar de que tomó notas no tenía los movimientos, transiciones, cuadros y cues tan claros como nosotras. (Planos de Coreografía e Iluminación y Hoja de Cues en Sección de Anexos)

Para saber con cuantas luminarias se contaba, el tipo de micas que mejor le quedarían al tipo de vestuario y que funcionarían con los que se desea interpretar, se solicitó al Teatro del complejo Cultural Universitario una ficha técnica y plano de iluminación para poder facilitar aún más el trabajo de Elba. (Ficha Técnica Complejo Cultural Universitario en la Sección de Anexos)

Con la iluminación se pretende resaltar el sentimiento y mensaje que se desea transmitir al público, haciendo los movimientos de los bailarines más expresivos y en algunos casos más dramáticos.

2.6. MAQUILLAJE Y PEINADO

Para el maquillaje y peinado se habló con Isabel Brito García Teruel, se llegó a un acuerdo con ella con respecto al pago el cual se explica en la sección de financiamiento. Para el maquillaje se le platicó el color del vestuario, la temática de la obra, la música que se iba a utilizar y en base a esto creó 3 propuestas para elegir alguna para la obra, posteriormente se realizó la prueba de maquillaje y se eligió el que se creyó el más adecuado por los colores que tenía y por ser el que apreciarían mejor todos los espectadores, tanto los que se encuentren cerca del escenario como los que se encuentren más lejos, éste también va en conjunto con el vestuario del proyecto ya que se utilizan los mismos colores. (Fotos del Maquillaje en la Sección de Anexos) Con respecto al peinado, se tuvo que reunir a todos los ejecutantes para que Isabel

pudiera ver el tipo de cabello de cada uno y poder proponer algo adecuado para cada uno con respecto a sus necesidades, tomando en cuenta las características que se le pidieron para éste como: el cabello recogido, que permitiera completa visibilidad en la cara y que al momento de hacer movimientos en el piso no estorbara.

Se realizó un horario en el cual se planearon los tiempos en los cuales estaría listo cada bailarín para poder sincronizarlo con el ensayo general y programación de luces. (Horario en la Sección de Anexos)

3. EXPERIENCIA DEL PRODUCTO

3.1. EL ESPACIO

Aunque es el último punto a tratar, fue de las primeras cosas que se tomó en cuenta, para poder revisar las fechas disponibles. El lugar adecuado para la realización de la obra, y de entre varios teatros el mejor era el del Complejo Cultural Universitario, ya que es de los más avanzados y completos no sólo en Puebla, si no en todo el país, tiene la ventaja de estar en una muy buena ubicación, además de contar con una infraestructura moderna y facilidades que permiten el acceso vehicular y suficientes áreas de estacionamiento.

Se realizó un comparativo de los diferentes espacios de Puebla en los cuales se podría presentar el proyecto y debido a los puntos mencionados anteriormente se seleccionó el mencionado.

Entre los teatros que se hizo el comparativo estaban el Teatro Principal de Puebla, el cual se puede rentar pero sigue en proceso de remodelación, el Teatro de la Ciudad, el Auditorio de la

Universidad de la Américas y el Teatro del Complejo Cultural Universitario (Ficha Comparativa de Teatros en la Sección de Anexos)

3.2. FINANCIAMIENTO

Para el financiamiento de mi obra me apoyé de distintas formas, antes que nada revisé nuevamente mi presupuesto general de producción para así poder tener una idea clara de cuantos patrocinios y la cantidad de dinero que se iba a requerir. (Presupuesto General en la Sección de Anexos)

3.2.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

3.2.1.1. DONATIVOS Y APORTACIONES

Busqué las posibles donaciones o aportaciones que podía recibir, como por ejemplo la música, en la cual no se me cobró, y el vestuario, en la cuál sólo se cobrará la hechura y no el diseño.

En el caso del maquillaje, se hizo un convenio con la maquillista en el cual sólo se pagaría el material utilizado y el costo de la realización del maquillaje y el peinado para cada uno de los bailarines sería a cambio de publicidad, la cual se incluiría en los pósters, postales, invitaciones, programas de mano y banners de bienvenida. También recibí donativos por parte de mi familia.

3.2.1.2. PATROCINIOS

La carta intención y mi propuesta a los patrocinadores se entregaron a los posibles donantes recibiendo una respuesta positiva de nueve de ellos:

- La Banqueta
- Gabriela's
- PrendaMEX
- Cafetería del Ágora
- SESCO S.A. de C.V.
- Just Dance
- Casas Sol
- Colegio Ángeles de Puebla
- Los Girasoles

3.2.1.3. VENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES

Otra cosa que se hizo para la recaudación de fondos fue la venta de chocolates, de los cuales me encargue del diseño para así poder reducir gastos y que se tuviera una muy buena recuperación. (Diseño de Chocolates en la Sección de Anexos)

Se pidió a los bailarines su ayuda voluntaria en la venta de los chocolates, para que pudieran ofrecerlos entre compañeros, amigos y familiares.

3.2.1.4. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

Debido al tiempo con el que contaba para realizar el proyecto y la atención que le estaba poniendo fue que no me fue posible organizar un evento para la recaudación de más fondos, sin embargo al inicio del proyecto, realicé una rifa de un reloj Omega la cual ayudó con algunos de los gastos de la producción como el anticipo para la renta del espacio.

3.2.1.5. VENTA DE BOLETOS Y TAQUILLA

No fue posible la venta de boletos en éste proyecto debido al convenio que se realizó con el teatro en el cuál se nos hizo un descuento por ser estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla. Por un lado esto facilitó las cosas con respecto a los Derechos de Autor sobre la música, ya que al ser un proyecto de carácter estudiantil y que además era gratuito ara el público no necesitaron pagarse las regalías de los temas utilizados.

3.3. DIFUSIÓN

3.3.1. PUBLICIDAD

Para el diseño de la publicidad se contrató a Oscar Pérez Solís, Lic. en Diseño Gráfico, al cual se le dieron varias ideas de la obra, los colores de los vestuarios, la temática, el tipo de música, para lo cual se realizó un proceso de bocetaje en el cual se me presentaron varias propuestas de las cuales se fueron descartando y perfeccionando algunas para poder elegir la que se creía más adecuada con el proyecto, más atractiva a la vista para poder llamar la atención del público y que mejor se entendiera, en lo que más se realizaron cambios fue en el color de la tipografía ya que lo más importante es que la audiencia pudiera ver los datos principales del evento del evento. (Bocetos en la Sección de Anexos)

En la publicidad se colocaron los logotipos de los patrocinadores y se realizaron pósters, postales e invitaciones para poder promover el proyecto.

Para la impresión de la publicidad se pidieron varios presupuestos en diferentes imprentas, tomándose en cuenta tiempos de entrega, costos y calidad, poniendo en una balanza lo que era de más importancia y que opción podría ser la más adecuada. Por cuestión de tiempo en la difusión del evento a lo que se le dio más peso fue al tiempo de entrega, se consideraba de mayor importancia el poder difundir el evento con un par de semanas de anticipación para lograr convocar a los futuros espectadores. (Comparativo de Impresiones en la Sección de Anexos)