

EN FOTOGRAMA

Valeria Jiménez Gutiérrez

Tutor:

Hernando José Eljaiek Avendaño

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB

2017

EN FOTOGRAMA

Valeria Jiménez Gutiérrez

Trabajo presentado como requisito para optar por el título de
Maestra en Arte Danzario con énfasis en Dirección Coreográfica

Tutor: Hernando Eljaiek Avendaño

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Artes ASAB

Proyecto Curricular Arte Danzario

Bogotá

2017

Tabla de contenido

Agradecimientos.....	1
Resumen.....	2
Palabras clave.....	2
Introducción.....	3
Objetivo general.....	3
Dofa.....	4
Debilidades.....	4
Fortalezas.....	4
Amenazas.....	5
Proceso.....	6
Descripción.....	6
Cuarta semana de Agosto.....	6
Primera semana de Septiembre.....	7
Segunda semana de Septiembre.....	7
Tercera semana de Septiembre.....	9
Cuarta semana de Septiembre.....	11
Primera semana de Octubre.....	12
Segunda semana de Octubre.....	15
Tercera semana de Octubre.....	15
Cuarta semana de Octubre.....	16
Primera semana de Noviembre.....	17
Segunda semana de Noviembre.....	17
Tercera semana de Noviembre.....	17

Estructura Narrativa.....	18
Escena 1.....	18
Escena 2.....	19
Escena 3.....	19
Escena 4.....	20
Escena 5.....	21
Presupuesto.....	22
Comentarios Por Parte De Los Intérpretes.	22
Bibliografía.....	27
Anexos.....	27

Agradecimientos.

Agradezco en primera instancia a mi mamá Martha Consuelo Gutiérrez Bautista por ser mi vital apoyo en el proceso de este montaje como lo es en la vida, por ser la persona que me motiva a seguir mis sueños y realizarme en lo que amo para ser feliz. A mis intérpretes y amigos quienes hicieron esto posible y son el corazón de *En Fotograma*. Al equipo de ION Desing Studio quienes apoyaron la imagen, sonido y producción por construir junto a nosotros este bello producto. Al maestro Fernando Urbina quien es uno de mis primeros formadores en la danza y me brindó su apoyo para usar libremente las instalaciones del Ballet Tierra Colombiana en pro del montaje. A mi amiga y compañera Karen Beltran por su colaboración y creatividad. Y por último a mis maestros, compañeros y demás personas de la ASAB que brindaron sus conocimientos en algún momento durante estos años

Resumen.

A continuación se presenta el proceso que se llevó a cabo en el montaje de grado *En Fotograma*, se explica de manera cronológica metodologías, resultados y decisiones desde su concepción, la apropiación del concepto, su fase formativa, su fase exploratoria, su fase experimental, su fase creativa y su producto final. Se muestran todas las circunstancias y aspectos que se vivenciaron a lo largo de cuatro meses, que abarcaron cada cualidad interna y externa del montaje, desde una mirada objetiva y otra subjetiva, involucrando aciertos, obstáculos y soluciones; exponiendo cómo se encuentra un diálogo en el ejercicio del aprender la dirección y la creación en danza, cómo se desarrolla, transmite y transforma una idea, cómo fijar un curso en el día a día en pro de los cambios y resultados de una propuesta, cómo llegar a conocer tu propia obra para saber involucrarte en todo lo que la describe, conforma y rodea, porque todo es importante para la composición, desde tus recursos humanos, como los materiales, conceptuales e intelectuales.

Palabras clave.

Memoria, línea de tiempo, foto fija, flamenco, danza contemporánea, medios audiovisuales.

EN FOTOGRAMA

Introducción.

En Fotograma tiene como objetivo encontrar mediante la conjugación del baile flamenco y la danza contemporánea experimental la narrativa de una pieza coreográfica que surge del imaginario de interpretar cuatro fotografías.

Las ciudades han ocupado siempre un lugar central en mis desarrollos. Sus paredes pueden ser leídas como las páginas de un libro. Quienes las habitaron, las pensaron, fundaron su memoria. Una pared con ojos, ¿sigue siendo una pared? (Graciela Sacco. Obra 'Nada está donde se cree')

Un lugar, cualquier lugar, es testigo de un sin fin de hechos, relevantes o cotidianos que llenan los espacios de memoria y hacen que exista un pasado. Si este lugar pudiera grabar, si su memoria se develara en una fotografía, de ahí entonces se percibiría el transitar del tiempo y el devenir de las cosas. Recrear espacios escénicos que más que dar cuenta de la memoria de un lugar, sean la memoria del lugar, sean esa esencia del pasado que también es presente porque el espacio es inmóvil pero fluye entre los juegos que el mismo tiempo le aporta.

En Fotograma son las secuencias de movimientos que dibujan el transitar del tiempo en un lugar que grabó y reveló una fotografía, es el compás del cuerpo que quiere contar la historia que podemos imaginar detrás de las fotografías. Así pues surge la pregunta de indagación:

¿Cómo un imaginario que surge de una referencia fotográfica propuesta por el coreógrafo, se convierte en una pieza coreográfica?

Objetivo general.

Realizar una pieza coreográfica a partir de un imaginario que surge de una referencia fotográfica propuesta por el coreógrafo.

Objetivos específicos

- Indagar en los bailarines su percepción sobre una referencia visual fotográfica.
- Explorar en el cuerpo lo encontrado en la indagación visual.
- Encontrar mediante la conjugación del baile flamenco y la danza contemporánea experimental la narrativa de la pieza coreográfica.

El texto toma la matriz DOFA para hacer un análisis y dar evidencia de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se encuentran en el inicio y durante el proceso de creación del montaje En Fotograma.

Dofa.

Debilidades.

- No hay espacios suficientes para asignación de ensayos en la facultad.
- Diferencia horaria de los intérpretes para los ensayos.
- No tener tiempo suficiente de ensayo.
- No todos los intérpretes están entrenados en baile flamenco o danza contemporánea.
- No todos los intérpretes están en los mismos ensayos.
- La impuntualidad por parte de algunos intérpretes.
- La falta de responsabilidad en la asistencia a ensayos por parte de algunos intérpretes.

Oportunidades.

- Préstamo gratuito de otros espacios para realizar ensayos.
- Posibilidad de movilización de la obra.
- Colaboración por parte del Maestro Fernando Urbina.

Fortalezas.

- Habilidad corporal de los intérpretes.
- El grupo de intérpretes ha trabajado junto anteriormente en una misma compañía, por lo que ya existe un acople entre ellos.

- Punto de partida claro para la creación.
- Manejo de estados emocionales de la directora.
- Toma de decisiones acertadas.
- Acompañamiento de un tutor durante el proceso de creación.
- Buen equipo humano y técnico para la producción.

Amenazas.

- No tener tiempo suficiente de ensayo en el teatro.
- No completar aforo en caso de que exista costo en la boletería.
- No tener suficientes recursos económicos.
- Que existan inconvenientes en las relaciones interpersonales de los intérpretes.
- Falta de espacios óptimos para el proceso de creación en la facultad.

Proceso.

Descripción.

El proceso inicia con un grupo de 7 bailarines intérpretes, pertenecientes todos al Ballet folclórico Tierra Colombiana y 4 de ellos pertenecen también al proyecto curricular Arte Danzario de la ASAB.

Intérpretes:

- Jenniffer Andrea Cortes Molano
- Silvia Camila Prias Rodríguez
- Juan José Cárdenas Piñeros
- Lina María Gutiérrez Gallo
- Cristian David Gómez Cano
- Mónica María Hernández Camargo

Cuarta semana de Agosto.

1) Metodología:

Sensibilización a bailarines ajenos a la danza contemporánea: Dirigido a 3 de los bailarines que no pertenecen a Arte Danzario y por lo tanto no están muy familiarizados con ciertas herramientas sensoriales y corporales que brinda la formación en la ASAB que considero pertinentes durante el proceso.

Resultado:

Este proceso tiene una duración de 2 semanas. Los bailarines tuvieron un avance significativo en cuanto a nuevas sensaciones y cualidades en el movimiento de su cuerpo, aunque en ciertos ejercicios de improvisación y creatividad alguno de ellos manifiesta bloqueo por no sentirse afín con la danza experimental.

Primera semana de Septiembre.

2) Metodología:

Asimilación del concepto de fotografía y fotograma como referentes para la creación. Para esto elaboro un discurso en torno mi propia percepción de los lugares y el imaginario que me suscita visualizar su posible pasado; de allí que las fotografías antiguas sean un referente para el imaginario de este pasado. Además explico el concepto de fotograma como secuencia de fotografías que finalmente son movimiento. En adición a esto, muestro videos de pequeños montajes que realicé en los que ya había trabajado temáticas como la memoria de los lugares y el pasado.

Resultado:

La reacción de los bailarines resulta motivante, tienen la disposición para comprender cada concepto y demuestran interés por la temática.

Segunda semana de Septiembre.

- Sale Jean Pierre del proyecto porque no se encuentra disponible para los horarios propuestos de ensayos.

3) Metodología:

Cuatro fotografías antiguas son escogidas por mí y son presentadas a los bailarines para un análisis desde su percepción. De esta primera observación, deben escribir una lluvia de palabras o frases que cada fotografía les genere.

Fotografía Anónima N. 1

Fotografía Anónima N. 2

Fotografía Anónima N. 3

Fotografía Anónima N. 4

Resultado:

De las palabras y frases que los bailarines escribieron, habían similitudes como habían contrastes, así que escogí cierto número de palabras por cada fotografía por su generalización o por lo particulares que eran.

Tercera semana de Septiembre.

4) Metodología:

Entrenamiento dirigido al flamenco. Para una introducción al baile flamenco, teniendo en cuenta que ninguno de los bailarines cuenta con una formación en flamenco, decido elaborar una rutina que repetiré en varios ensayos donde trabajo la postura, la gestualidad, los zapateos, los brazos y las muñecas flamencas. Posteriormente creo frases y variaciones que sirven para esta formación y que además se tendrán en cuenta para la creación de futuro material corporal.

Este entrenamiento tiene una duración de 2 semanas.

Resultado:

Para la mayoría de bailarines es cómodo aprender la dinámica de los zapateos, aunque en general, en cuanto la velocidad aumenta, la agilidad y destreza en estos se pierde parcialmente.

A la mitad de los bailarines se les dificulta la coordinación de las muñecas.

En general todos poseen habilidad motriz y oído para la coordinación rítmica.

Para algunos de ellos es más complejo adoptar las posturas y gestualidades del flamenco.

5) Metodología:

Creación y enseñanza mía de frases que integren el flamenco y la danza contemporánea. Utilizo como base rítmica un compás de 12 propio del flamenco.

Resultado:

Todos los bailarines memorizan las variaciones y asumen todas sus particularidades de movimiento.

6) Metodología:

Para una segunda observación de la primera fotografía, propongo una exploración corporal en la que los invito a hacer parte de un mismo espacio imaginario, en donde deben reconstruir juntos mediante la improvisación esa fotografía gracias a su percepción y a la escucha grupal.

Resultado:

El grupo genera una propuesta vista desde la percepción que tienen de la arquitectura del lugar de la foto. Debido a que es un lugar conocido por todos (la Plaza de Bolívar de Bogotá), se sitúan bien espacialmente, así que esto genera una lectura literal de lo que está sucediendo, algunos asumen roles de transeúntes, otros se transfiguran en un farol, un coche o edificios. Terminan formando una imagen rápidamente y abandonan el movimiento; observo en ellos una falta de motor que les impide seguir desarrollando la idea.

7) Metodología:

Para una tercera observación (segunda fotografía), afianzar las palabras escogidas por mí en la primera observación, es decir, encontrar en las fotografías las palabras que ellos mismos ya escribieron.

Propongo una exploración corporal desde la improvisación a partir de la segunda fotografía y en medio de la exploración, intervengo con cada uno de los bailarines en un momento determinado, les dejo observar la foto, los motivo a recordarla y a encontrar algo nuevo en ella para que continúen explorando desde las sensaciones e imaginarios.

Posteriormente repito la lista de palabras varias veces en voz alta y aumento la velocidad progresivamente para brindar inspiración a la exploración.

Resultado:

Inicialmente los bailarines responden a sus recuerdos y entran en una película individual, aunque los motivo a ser afectados por el otro e involucrarse mutuamente, ellos continúan trabajando en su espacio personal. Puedo leer que los movimientos de cada uno se aferran a ciertos conceptos, los que pueden ser literales en el cuerpo por patrones o estereotipos, como las palabras amor, felicidad, viento.

Los bailarines aumentan la intensidad y la velocidad de sus movimientos a medida que yo leo las palabras con más rapidez.

Cuarta semana de Septiembre.

8) Metodología:

Para una cuarta observación de todas las fotografías, escribir una palabra que encierre el concepto que le provoca cada una desde cada sentido: olfato, oído, gusto y tacto.

Resultado:

Una minoría de los bailarines encontró dificultad al describir sensaciones desde ciertos sentidos de percepción más metafórica, como el gusto y el tacto. De

este ejercicio pude partir para establecer en ellos una mirada abstracta y otra literal, que solía estar más presente.

9) Metodología:

Para una quinta observación (segunda y tercera fotografía), propongo hacer un laboratorio que integre ambas técnicas de danza, del que debe resultar la creación de una frase o composición; además de tener clara una mirada abstracta y otra literal, encontrando maneras dramatúrgicas en donde se puedan ligar. Los organizo en dos grupos, a cada uno le corresponde una fotografía.

Resultado:

De cada grupo surgen propuestas interesantes. Logran encontrar maneras y dinámicas que espacial y corporalmente funcionan dentro del marco de la narrativa literal y abstracta de cada fotografía; aunque desde una mirada abstracta las lecturas resultan subjetivas.

Primera semana de Octubre.

- Charla acerca del compromiso por irresponsabilidad. Sale Daniela del proyecto por estar muy desligada del trabajo debido a que no funcionaron los horarios con ella.
- Se decide proponer un horario para ensayo los domingos debido al poco tiempo en que se encuentran la totalidad de los intérpretes en los horarios entresemana.
- Se revela el hilo conductor que tendrá la obra, la manera cómo las cuatro fotografías se entrelazarán entre sí.

10) Metodología:

Retomar creación de las fotografías 2 y 3. Pedir explicación a los bailarines del sentido que le dieron a cada momento o movimiento de la

composición. Seleccionar e inspirarse de estas creaciones para la construcción de material coreográfico.

Resultado:

Decido abarcar ciertos aspectos de cada creación y reconstruirlos, complementando, adicionando o transformándola. Dando lugar al material que quedará.

11) Metodología:

Asignación de tareas a cada bailarín, deben crear una frase individual a partir de pautas específicas para cada quien (de las fotografías 1 y 4). Cada uno recibe 2 palabras que surgieron del ejercicio de la percepción desde cada sentido.

Resultado:

6 frases de movimiento que se graban en video para posterior análisis y selección de momentos o movimientos.

- Planeación y creación de material coreográfico de todas las cuatro fotografías encontrando la conjugación de lenguajes de movimientos flamencos y experimentales que creen una identidad en la cualidad corporal, otorgando fluidez, fuerza, densidad, cadencia y ritmo; dado de tres maneras principalmente (continúa durante todo el mes de Octubre y la mitad de Noviembre):

12) Metodología:

Creación individual por parte mía de frases coreográficas.

Resultado:

Decido crear frases para enseñarles a los intérpretes y que estos las incorporen tal cual. En un punto fue mi mayor recurso para poder acelerar el montaje y de alguna manera esto dejó en ellos una huella que yo estaba buscando que obtuvieran, incluso les sirvió de formación e insumo para cuando más adelante se volvieron propositivos en el material creativo. Al crear frases por mi cuenta, lo hago en soledad y me inspiro a veces en el sentido de las fotos y otras veces en el ritmo propio de un movimiento e incluso en la improvisación, por lo que llegué a grabarme para poder observar y determinar lo que capturaba en una improvisación.

13) Metodología:

Creación colectiva entre los intérpretes y yo.

Resultado:

A medida que el proceso avanza, el lenguaje comunicativo con los intérpretes se hace más efectivo y aunque sucede en unos más que en otros, la creatividad en momentos en que les pido ser propositivos funciona en pro de pautas o del hilo coreográfico que yo ya haya propuesto. También empiezan a estar más abiertos a dar su opinión o una idea que podamos construir en conjunto, aunque esta cambié algo que yo haya determinado. Esto es muy motivante, ya que en los intérpretes se ve apropiación del montaje y por lo tanto compromiso hacia él.

14) Metodología:

Creación colectiva o individual entre algunos de los intérpretes.

Resultado:

En un principio fue difícil encontrar sinergia en este tipo de ejercicios en que les pedía crear algo sin mi intervención, quizá se trataba de un problema actitudinal o anímico por parte de algunos y en otras ocasiones era una falta de comunicación, en la que quizás fallé. Sin embargo, luego hubo buenos resultados y tomé o descarté cosas, así como complementé o transfiguré otras.

Segunda semana de Octubre.

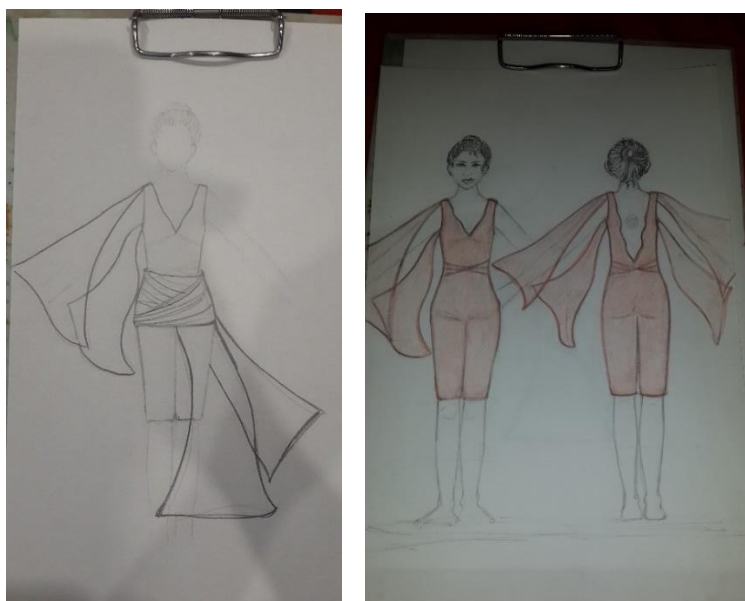
- Ha sido hace mucho de mi interés el trabajo de la tecnología en pro de la escena y es por esto que decido implementar como apoyo visual y construcción dramática la proyección de visuales por medio de video beams. Para lograr esto, contacto a ION Design Studio, un grupo de jóvenes que trabajan en proyectos escénicos desde su mirada audiovisual.

Tras unos encuentros se concreta que construiremos con ellos para el montaje: música original, proyecciones visuales, iluminación, fotografía, video e imagen publicitaria.

- Anexo ION Design Cronograma PDF

Tercera semana de Octubre.

- Definición vestuario: Decido trabajar con tonos claros de tela para el vestuario porque el trabajo de proyección y mapeo sobre los bailarines que deseo lograr debe reflejarse sobre sus cuerpos. La prenda básica es un enterizo amoldado al cuerpo que permite versatilidad, este cuenta con una manga de tela ligera que representa y enmarca el concepto lírico que tiene la obra; en contraste con esto, el faldón de tela un poco más pesada, se piensa dentro del concepto de tierra y fuerza que se vive durante la obra.

Diseños originales

Colores crema y dorado para las telas

Cuarta semana de Octubre.

- Surge un altibajo en el montaje que hace considerar la posibilidad de cancelarlo y aplazarlo, pues su proceso está afectado por las irresponsabilidades y actitudes de algunos intérpretes. Para esto, hago una intervención a cada uno de los integrantes, en donde hablo del compromiso y de la carga tan importante que ellos manejan al ser los bailarines de un montaje de grado; aclaro también mi posición como directora, compañera y amiga, además de motivarles la idea de que apropien mi montaje como suyo y comprendan que ellos son mi mayor apoyo.

Primera semana de Noviembre.

- Es considerablemente notable el cambio de disposición de los intérpretes con respecto al montaje. Consiguen apropiarse de la creación y son autónomos al ensayar inclusive en mi ausencia; puedo delegar en ellos tareas como correcciones y limpieza de frases coreográficas. Además están dispuestos a aumentar la jornada de los domingos y dispuestos a cumplir con la puntualidad de los ensayos.

Segunda semana de Noviembre.

- Existe una preocupación porque a la fecha aún no se cuenta con las pistas musicales ya que estas están en construcción y se ejecutan mediante un programa con el que podemos trabajar solo en algunos ensayos por diferencias horarias con el encargado de ION Design Studio.
- Se da por culminado la creación coreográfica del montaje y en adelante durante las semanas tercera y cuarta de Noviembre se repasa y corrige el material y se determinan detalles o pautas para aclarar el movimiento, las dinámicas grupales e individuales y las transiciones de cada escena.

Tercera semana de Noviembre.

- Se realizan sesiones fotográficas y de video para la creación de la publicidad.
- *En Fotograma* se da a conocer al empezar con su difusión por las redes sociales.
- Se logra concretar un ensayo diario entresemana durante las dos semanas faltantes.
- Se culminan las pistas musicales.

Estructura Narrativa.

Escena 1.

10 minutos

6 roles y situaciones:

- Catedral
- Tranvía
- Farol
- Niña
- Transeúnte 1
- Transeúnte 2

(Todos)

1. Se incorporan uno por uno a un ritmo corporal conjunto.
2. Se transitan por cada una de las situaciones, todos en función de cada rol.
3. Se desordenan en un caminar citadino.
4. Imágenes.
5. Coreografía variaciones ABCD.

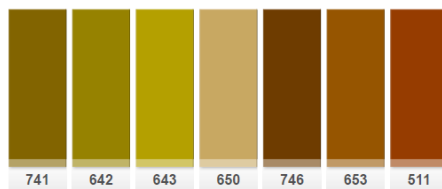
Palabras surgidas a partir de la exploración y base para la creación:

Prisa, áspero, cotidiano, pasos, caminantes, arenosa.

Referencia musical:

- <https://www.youtube.com/watch?v=QrxfKXJMu4s>
- “La Veillée” Yann Tiersen

Colores para la escena:

Escena 2.

8 minutos

(2 Parejas)

1. Se queda una pareja asumiendo la postura de la foto.
2. Entra un sujeto y luego su pareja, situación de coqueteo y celos.
3. Frase coreográfica N.1
4. Frase coreográfica sonora en el piso.
5. Frase coreográfica N.2
6. Retomar la postura de la foto.

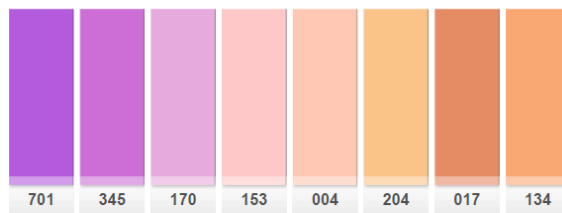
Palabras surgidas a partir de la exploración y base para la creación:

Asombro, amor, viento, atardecer, vista, pasión, desamor.

Referencia musical:

- <https://www.youtube.com/watch?v=Y6JCDglKr14&index=3&list=RDQrxfKXJMu4s>
- “Déjà Loin” Yann Tiersen

Colores para la escena:

Escena 3.

10 minutos

1. Llegada del mal.
2. El escape y abandono de sus tierras coreografía (todos).
3. Dolor y fortaleza coreografía (3 chicas).
4. Intensidad y nostalgia coreografía (solo).

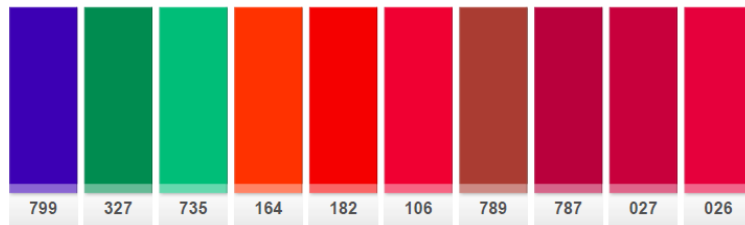
Palabras surgidas a partir de la exploración y base para la creación:

Mujeres, escape, depresión, tristeza, húmedo, huida, pueblo.

Referencia musical:

- <https://www.youtube.com/watch?v=k0fm0OMd698>
- https://www.youtube.com/watch?v=iVzb_74gibk

Colores para la escena:

Escena 4.

5 minutos (Sin fotografía)

1. Lucha contra el mal (dueto).

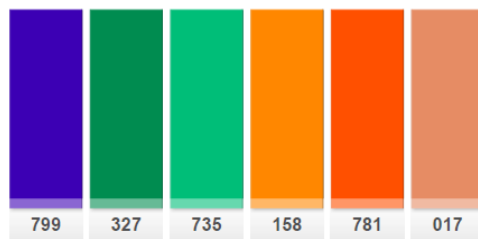
Palabras surgidas a partir de la exploración y base para la creación:

Conflicto

Referencia Musical:

- “Rue des Cascades” Yann Tiersen

Colores para la escena:

Escena 5.

8 minutos

1. Victoria de la víctima, convoca a los demás a regresar a sus tierras (solo).
2. Frase coreográfica de gozo y libertad (todos).
3. Frase coreográfica tranquilidad creación colectiva (todos).
4. Frase final unificada (todos).
5. Golpe final (todos).

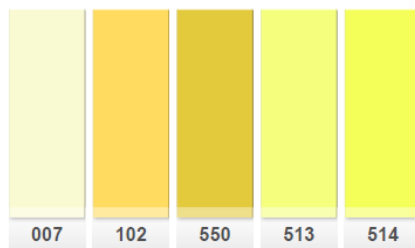
Palabras surgidas a partir de la exploración y base para la creación:

Libertad, seda, lluvia, dulce, frescura, risas, alegría, pasos en el agua.

Referencia musical:

- <https://www.facebook.com/veoflamenco/videos/1447468805324100/>
- “Tu si sabes quererme” Natalia Lafourcade

Colores para la escena:

Presupuesto.

Vestuario	\$ 443.400
Sonido y música, proyección, iluminación, fotografía, video, publicidad.	• Anexo ION Design Cotización PDF
Impresión afiches y programa de mano	\$ 150.000

Comentarios Por Parte De Los Intérpretes.

A continuación una recopilación de las palabras expresadas por los intérpretes que hicieron parte del proyecto, a veces desde miradas objetivas y otras llenas de sentimientos. Estas hacen parte del análisis que hago sobre la culminación del proceso y seguramente son enriquecedoras en todo sentido para la continuación de mi proyecto de vida profesional.

Lina

“En el montaje de grado En fotograma experimenté un proceso con varias etapas, que siento que son necesarias al momento de crear, como es el hecho de dar la libertad al campo de exploración, pues de esta manera se generó una sinergia grupal, un lenguaje único, que aunque no fue fácil crear, porque la incertidumbre, el cansancio, y los retos a seguir estaban latentes, las ganas de generar un producto que llegara al corazón de los espectadores fueron más grandes. A modo personal descubrí una faceta oculta llena de sentimientos a flor de piel, a tener la necesidad de hacerlo mejor que la última vez, ya que es un reto que me saca de la zona de confort y que además me aporta a la seguridad de afrontarlo con lo que soy.”

Silvia

“En Fotograma ha sido una experiencia sumamente enriquecedora a nivel personal y profesional. Al ser bailarina de folclore me fue difícil acoplarme a otras propuestas, sin embargo a medida que transcurría el tiempo fue genial descubrir y descubrirme en el proceso de ejecución. Rescato la labor, genialidad y compromiso de la directora, gracias a ella fue posible lograr una sinergia grupal, compromiso y disciplina por parte de cada uno de los intérpretes y además, amor hacia el montaje. Ha sido un proceso consciente, creativo y propositivo. Siento además, que es una propuesta diferente, rica en sonidos, imágenes y movimientos. Valoro y agradezco el proceso transformador que “En Fotograma” ha logrado en mí, ha sido conocerme desde lo desconocido, retarme, valorar mis propias capacidades y confiar.”

Mónica

“En fotograma es el primer montaje de grado en el que he estado, es nuevo para mí el hecho de tener que acomodar algunas cosas para poder ensayar, el hecho de que mi prioridad respecto a la danza no sigue siendo solo la universidad si no también estar comprometida con más ensayos, con un montaje de grado que por más de que no sea mío, como intérprete de la danza también recae sobre mí una responsabilidad muy grande.

El proceso hasta ahora a nivel general ha sido muy bueno, es muy gratificante ver como personas un poco ajenas del mundo de la danza contemporánea se han adaptado y su cuerpo ha reconocido movimientos ajenos a la técnica que siempre practican, al pasar del tiempo pude darme cuenta que no solo en estas personas cambia su danza o que cada vez se ven más naturales con movimientos nuevos, sino que su manera de pensar, de ver el mundo de la danza ha cambiado y eso a nivel personal me parece buenísimo, no es solo el hecho de moverse si no que cada movimiento también tiene intensidad, tiene un propósito.

Al principio del proceso debo reconocer que estaba un poco desanimada por que esperaba mucho más tanto de intérpretes como de dirección pero al pasar el tiempo todo era cuestión de cambiar el chip, era cuestión de actitud y de querer hacer las cosas y se logró, todos en conjunto dimos nuestro granito de arena para aportar al montaje. Es muy chévere trabajar con personas con las cuales hemos compartido diferentes momentos y eso es muy

bueno porque también sabemos cómo es la danza de cada uno de nuestros compañeros pero por otro lado en algunas ocasiones sentí que se troncaba el proceso por que no veía la responsabilidad necesaria debido al exceso de confianza.

A nivel personal he aprendido bastante por parte de dirección; todos estos aires de flamenco son nuevos para mí y he tratado también de experimentar con mi cuerpo todo lo que en fotograma propone y ponerle mi toque también, como en todo, también he aprendido bastante de mis compañeros; todos tienen diferentes puntos de vista y es bueno llenarse de todas esas cosas. Gracias a en fotograma he aprendido a ser paciente, a dejarme contagiar de diferentes cuerpos en otros ámbitos, he aprendido a conocer a mis compañeros más, no solo a nivel artístico sino que también me he dejado contagiar por su manera de ser y su manera de relacionarse, que bueno encontrar personas que más que compañeros de danza también son amigos.”

Jenniffer

“En Fotograma el proyecto que ha generado una variedad de experiencias personales. Ha sido un trabajo aproximadamente de 3 meses donde el mayor sentimiento que me ha generado es la resignación de no poseer unas habilidades más apropiadas para poder expresar y transmitir de una mejor manera los sentimientos que se danzan en las escenas, pero gracias a la paciencia de la directora y los compañeros logre afianzar un poco mejor las cosas. Pero no fue lo único que me genero esta experiencia, pues el enriquecimiento diario de nuevos conocimientos es absolutamente gratificante, porque aunque no logre sentir la seguridad que esperaba, si logró sacar destrezas que no tenía idea que poseía.

Agradezco primeramente a mi amiga Valeria por creer que en algún momento podía interpretar cosas “aunque realmente no lo hice como se esperaba” por diferentes cosas, pero espero que lo poco que pude aportar dentro del montaje haya sido funcional durante este tiempo en el que estuvimos preparando esta grandiosa experiencia.

El montaje es el reflejo de la personalidad de Valeria, grandiosamente encierra lo que ella apasiona y es la danza en todo su fervor. Eres una gran bailarina y tus pies te van a llevar a recorrer todo el mundo.”

Cristian

“En cuanto al montaje es difícil expresar tal vez tantas cosas, sea porque no se mucho del tema, o porque no llevo el proceso que la mayoría de mis otros compañeros llevan; pero algo si me gustaría decir es que trato de aportar lo que puedo al montaje, lo que tal vez de un momento a otro sale de mi cuerpo o alguna idea, como otras de muchas ideas que tal vez se me fueron por miedo a decirlo o a expresar, por miedo a un no, o de pronto a un “no sabes lo que dices”, por eso muchas veces no opino y no aporte lo que me gustaría haber aportado en este proceso.

El montaje me parece bueno, en general por muchas cosas, el manejo del cuerpo, de cosas nuevas como lo son los zapateos del flamenco, la incorporación del contemporáneo y tal vez las personas con las que pude compartir. Estas 41 semanas han pasado demasiadas cosas, y siento que poco a poco he mejorado, y el montaje me parece que es bueno, innovador, y que será un montaje que va a gustar mucho y que llamara a mucha gente.

No sé si sea de mi incumbencia meterme en esto pero siento que muchos de las actitudes de mis compañeros algunos días fue muy incómoda, y tal vez algunas más también, pero más de algunos compañeros.

En cuanto a mí, he mejorado mucho o eso es lo que percibo, sé que no soy el que bailarín, ni la mejor persona, sé que recocho mucho, que mamo mucho gallo, pero así soy yo, pero ya cuando me toque ponerle los huevos más a esto lo hare como lo he venido haciendo, y sé que si me escogiste fue porque viste cualidades en mí que tal vez no viste en otros, la verdad en un momento me sentí muy aburrido porque sentí que no hacía nada, pero esa es la esencia de tu montaje y analice y dije, tal vez a los demás como a Moni o a Juan y a Lina lo necesitan más, porque es su carrera, y es por lo que han venido trabajando durante hace rato, entonces dije hare lo que me digan porque de todas maneras tu eres la directora y respeto cada decisión y orden que nos otorgues y el papel que debemos manejar como individuos en este montaje.

Y a ti Vale gracias, por ser tan comprensiva en muchos casos, por ser esa directora amiga, que sé que con muchos tienes más afinidad, pero me siento bien, sabes que te quiero demasiado, que he hecho cosas que te disguste muchas veces, como comprometerme en casos

que no debía, o no asistir, o los desplantes que te hice, perdón de nuevo y espero que esto no vaya a afectar en absolutamente nada en lo que hemos venido trabajando por tiempo, un beso grande Mi Valerie y muchos éxitos en todo, mucha energía, y sé que serás una directora muy grande con muchas cosas buenas porque has venido trabajando en esto y te has matado por mucho tiempo, entonces te deseo lo mejor, mucha energía, éxitos y ánimo que si se puede mi vale.”

Juan José

“Al comienzo y a lo largo del montaje, me he encontrado varias inconformidades y a la vez dudas, en cuanto a varios aspectos que han surgido en los ensayos y la creación del montaje. Primero, el cuerpo de bailarines está conformado más por amigos, que bailarines y lo he evidenciado en estos procesos en los que convivimos juntos, desde la actitud en los ensayos, la preparación de los cuerpos antes de cada ensayo, como se desvía la atención y la disciplina en momentos importantes de creación y se pierde la concentración y las dinámicas que ya se han creado hasta el momento y se bifurca el ritmo del ensayo. Segundo, los métodos de creación en primera instancia se sintieron más apoyados en una creación colectiva por parte de los bailarines, aunque ya después se encontró una buena mezcla entre esta creación colectiva y la creación individual de la directora.

Mi proceso en el montaje, ha sido bueno. Crear con diferentes personas siempre dará espacio para diferencias y similitudes que agradan; encontrar un punto intermedio que gusta en opinión a todos los intérpretes y directora es la finalidad que hemos podido encontrar. Aunque me veo un poco en confrontación en momentos donde se cambian los movimientos ya planeados ensayos antes, pautas ya acertadas por todo el colectivo.

En general, veo este montaje también como un laboratorio en el que cuerpos diferentes se han podido unir para un buen proceso de creación. En el cual, se han obtenido todo tipo de resultados desde buenos a malos. Pero es allí donde como bailarines tan solo queda dar lo mejor que se pueda, en especial y muy importante, en la medida de cada interprete.”

Bibliografía.

- Gabriela Sacco. (2015) Obra “Entre nosotros”. De la serie Esperando a los bárbaros 2001/20015. 'Nada está donde se cree'. Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá.
- Fotografía Anónima N.1. Recuperada de <https://www.pinterest.es/pin/403494447845778264/>
- Fotografía Anónima N.2. Recuperada de http://izismile.com/2011/07/25/amazing_pictures_of_old_paris_30_pics-14.html
- Fotografía Anónima N.3. Recuperada de <http://www.eldiariodetriana.es/blog/las-cigarreras-de-triana/>
- Fotografía Anónima N.4. Recuperada de <http://www.abc.es/fotos/20120311/jovenes-verendo-verbena-madrid-1502520942224.html>

Anexos.

- Cronograma
- ION Design Cronograma
- Guion de luces y sonido
- Requerimientos técnicos y Plano de luces
- Cartel oficial y 3 posters

CRONOGRAMA**Agosto****Semana 4**

Sensibilización

Introducción a la danza contemporánea

Semana 1

Sensibilización

Introducción a la danza contemporánea

Asimilación del concepto de la obra

Semana 2

Asimilación del concepto de la obra

Planeación horarios y espacios

Análisis de la percepción de las fotografías

Definición de escenas por fotografía

ENSAYOS

Horarios

Intérpretes

LUNES

4pm - 7pm

Juan, Cristian, Jenniffer, Silvia

MIÉRCOLES

1pm - 4pm

Juan, Cristian, Silvia, Mónica, Jenniffer

Septiembre

Semana 3

Entrenamiento en flamenco

Exploración corporal desde la percepción de cada fotografía por grupos

Creación mía de frases que integren el flamenco y la danza contemporánea

Enseñanza de estas frases

Evaluación de la propuesta desde los medios audiovisuales

DOMINGOS

8am - 11am

Grupo completo

Semana 4

Entrenamiento en flamenco

Tener definidas las escenas individuales

Hilo conductor dramatúrgico

Exploración, improvisación y creación de material corporal

Creación mía de frases que integren el flamenco y la danza contemporánea

JUEVES

12m - 2pm

Lina, Mónica

Semana 1

Exploración, improvisación y creación de material corporal

Hilo conductor dramatúrgico

Definición sonido (musicalidad)

Definición proyección e iluminación

Octubre			Noviembre		
Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Material escogido	Material escogido	Material escogido	Limpieza	Limpieza	Ensayo
Hilo conductor dramático	Hilo conductor dramático	Hilo conductor dramático	Ensayo	Ensayo	Publicidad
Definición vestuario		Preparación publicidad	Publicidad	Publicidad	
			Material escogido		
Empieza creación de pistas musicales		Definición vestuario			Publicidad

	Diciembre			
Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Ensayo	Ensayo	ESTRENO		
Publicidad	Publicidad			

+ION_ DESIGN STUDIO

Cr 18 No 63 / 85

Cel

321 268 63 06
314 245 83 38

iondesignstudio@gmail.com

22/10/2017
Bogotá - Colombia

Cronograma procesos de trabajo 2017

(Servicio de diseño audiovisual) " Montaje Audiovisual "
Producción sonora / fotografía / video / video mapping diseño digital /
Iluminación)

Objetivos:

Proyecto de grado
Registro audiovisual
Teaser promocional
Fotografía comercial
Creación de soundtrack
Creación live visuals
Diseño de iluminación
Producción técnica general

Cronograma de trabajo Obra " En fotograma "

FECHAS / HORARIOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
01. Lunes 30 Noviembre 1:10 pm	Visita y análisis Teatro Teusaquillo
02. Domingo 05 Noviembre 8:00 am / 11:00 am	Ensayo general Análisis de la obra
03. 12 Noviembre 8:am / 11:am (4 teaser promocionales , 1 teaser por semana partir del 12 de noviembre)	Registro teaser promocional
04. Fecha a convenir	Registro audiovisual comercial Obra sin público. " Portafolio "
05. 11 / 12 / 13 Diciembre	Montaje presentación

Especificaciones técnicas

Sonido:

“ La música debe estar en función de los bailarines partiendo de lo que ya está creado”
Duración 45 Min Soundtrack, 5 tracks.

Instrumentos:

Mucha corporalidad (Zapateo, Chasquidos dedos, golpes al cuerpo, palmas) Guitarra
Acústica
Percusión: Cajón
Genero flamenco experimental fusión

Tema ejemplo: intro <https://www.youtube.com/watch?v=wiWSR7IFB24>
Chico Man And Captain.

Tracks evaluados de escala a 1 a 5, Donde 5 es lo máximo en velocidad y cadencia.

Track 01 10 min / 05

Track 02 8 min / 02-03-04

Track 03 10 min / 02

Track 04 5 Min / 03

Track 05 8 min / 05

Áreas que debemos desarrollar

TÉCNICO (Conexiones / Montaje / Producción)

COMERCIAL (4 publicaciones video teaser corto 20 segundos / 2 fotos por semana, 8 fotos publicitarias campaña expectativa) estrategia.

- Crear evento en Facebook
- Crear Instagram
- Crear Video interno proceso de trabajo
- Publicaciones mini videos comerciales de procesos de trabajo
- Nosotros vamos a los ensayos (Registro) Horarios y días a convenir (Preferiblemente los domingos)

ARTE

Creación Sonidos / Creación visuales / Fx / Iluminación puesta en escena
(Crear narrativa audiovisual para que entienda el técnico del teatro (Tener plan B propio)
Vestuario: Fotografías del modelo

Fotografía: Fotografía comercial

Video: Publicitario y registro / Crear maqueta prototipo de Obra / Dirección Arte

GUION DE LUCES Y SONIDO

* Apoyo de luz para todas las proyecciones dependiendo la intensidad y claridad de la escena.

ESCENA 1

SITUACIÓN	TIEMPO (min)	SONIDO	LUZ	COLOR
Sonidos corporales	1:40	Mute	*Proyección inicial + calles *Contras + ciclorama + frontales *Degrade de luz, desde algo tenue hasta luz intensa	Ámbar/naranjas/Rojo
Situaciones roles	1:50	Beat pista	Proyección	*Paleta estructura
Caminar	0:30	Caminata pista	Contras + ciclorama + frontales	Verde/Azul
Caminar afán	0:30	Caminata pista	Contras + ciclorama + frontales *Intermitentes	Verde/Azul
Imágenes	1:15	Caminata pista	Contras + ciclorama + frontales + calles	Ámbar/naranjas
ABDC variaciones	3:20	Abcd pista	Proyecciones lineales	*Paleta estructura

* BLACK OUT 5 SEGUNDOS

ESCENA 2

SITUACIÓN	TIEMPO (min)	SONIDO	LUZ	COLOR
Celos	0:55	Mute	*Contras + ciclorama *Contras + ciclorama + frontales + calles	Rosa/lila/morado
Frase 1	1:50	Cachetada pista	Proyección baño de luz	*Paleta estructura
Frase 1.2	0:20	Cachetada pista	Proyección baño de luz	*Paleta estructura
Frase 1.3	1:25	Cachetada pista	Proyección baño de luz	*Paleta estructura
Piso 4ta en el centro	1:20	Cachetada pista	*Puntual centro + calles	Ámbar
Frase 2	1:50	Cachetada pista	Proyección baño de luz	*Paleta estructura
Salida Jenny	0:18	Mute	Contras + ciclorama + frontales + calles	Rosa/lila/morado

ESCENA 3

SITUACIÓN	TIEMPO (min)	SONIDO	LUZ	COLOR
Escape	1:10	Escape pista	Contras + ciclorama + frontales *intermitentes	Rojos/azules
Tres chicas	2:00	Dolor pista	Proyección + calles	*Paleta estructura u luz ámbar
Tres chicas en diagonal	0:55	Dolor pista	Proyección + diagonal	*Paleta estructura y luz ámbar
Tres chicas	0:45	Dolor pista	Proyección	*Paleta estructura
Tres chicas zapateos	0:40	Dolor pista	*Proyección *Puntual centro	*Paleta estructura y luz ámbar
Salen chicas, solo Lina	0:35	Solo Lina pista	Proyección	*Paleta estructura
Lina piso	4:00	Solo Lina pista	Proyección + puntual centro	*Paleta estructura y luz ámbar
Lina zapatea avanzando		Solo Lina pista	Proyección + puntual diagonal	*Paleta estructura y luz ámbar
Lina camina hacia atrás	1:00	Solo Lina pista	Contras + ciclorama	Rojo

ESCENA 4

SITUACIÓN	TIEMPO (min)	SONIDO	LUZ	COLOR
Entra Mónica	5:00	Conflicto pista	Proyección + calles	*Paleta estructura y luz ámbar

ESCENA 5

SITUACIÓN	TIEMPO (min)	SONIDO	LUZ	COLOR
Solo de Juanjo	1:10	Mute – 0:40 Solo Juanjo pista	Contras + frontales	Amarillos/naranjas/rojo
Entran todos a escena	1:00	Solo Juanjo pista	Contras + ciclorama + frontales	Juego de colores
Frase zapateos	2:40	Mute	Proyección baño de luz	*Paleta estructura
Diagonal chicos	2:10	Flamenco pista	Contras + ciclorama + frontales + calles	Juego de colores
Desde 4ta al piso		Flamenco pista	Proyección	*Paleta estructura
Final brazos	0:16	Mute	Contras + ciclorama + frontales + calles	Lilas/ámbares

- BLACK OUT 5 SEGUNDOS
- FADE IN: Venia / Rumba flamenca con Proyección (1 MIN)

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

✓ **Dimensión del escenario**

- Ancho: 12 metros
- Alto: 10 metros
- Profundidad: 10 metros

✓ **Iluminación**

- 3 video beams
- 14 par led
- 2 elipsos (15°)
- 2 fresnel (6")
- Consola
- 1 barra

✓ **Sonido**

- Cabina y consola de sonido
- Computador portátil

✓ **Telón blanco o ciclorama**

✓ **4 patas**

✓ **Linóleo apto para zapatos de flamenco o piso de madera**

PLANO DE LUCES

 Par

 Fresnel

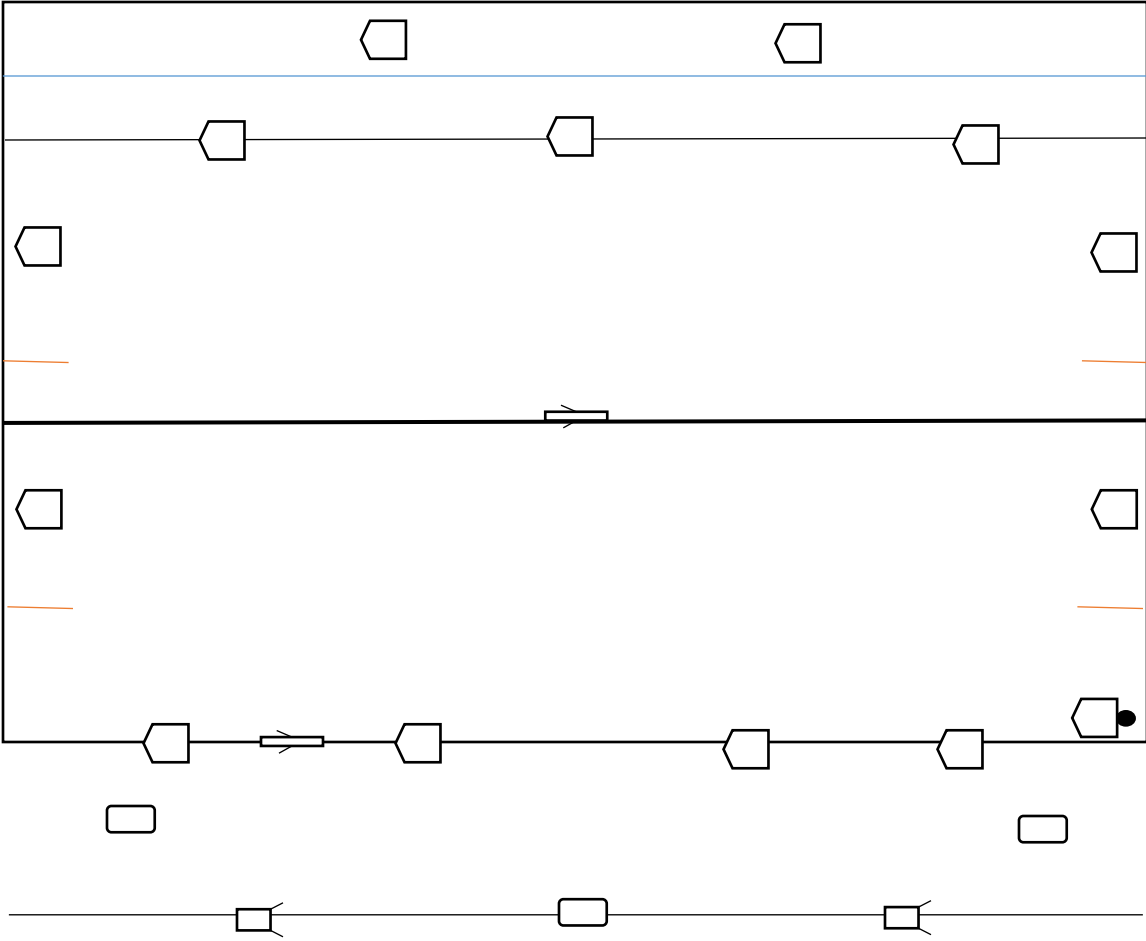
 Elipso

 Video beam

- **Barra**

 Patas

 Telón blanco o ciclorama

*Diciembre
11 / 12 / 13
Entrada libre*

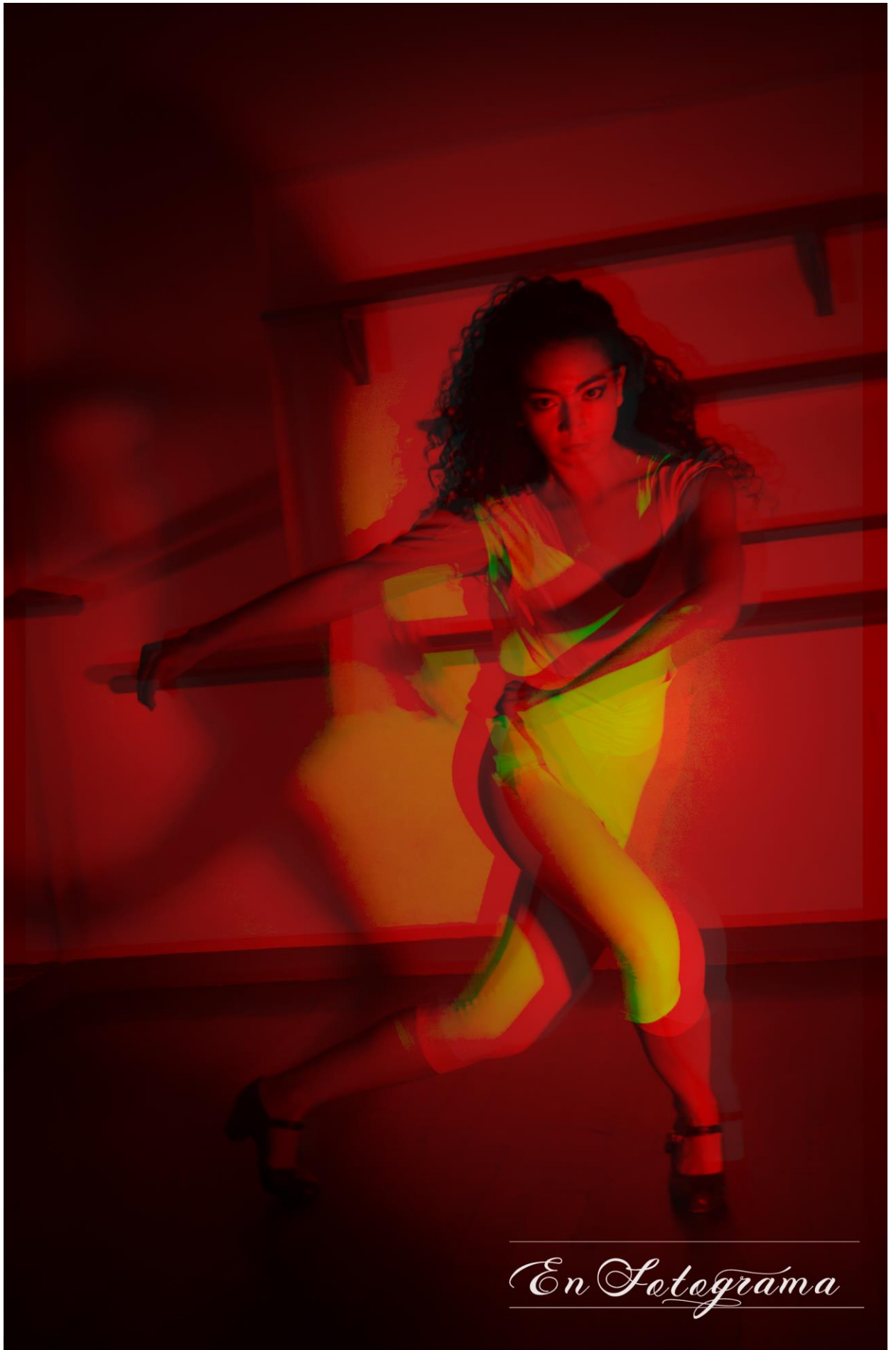
Dirección: Valeria Jimenez Gutiérrez

*Teatro teusaquillo
Cr 15bis # 39-39
8.00 pm*

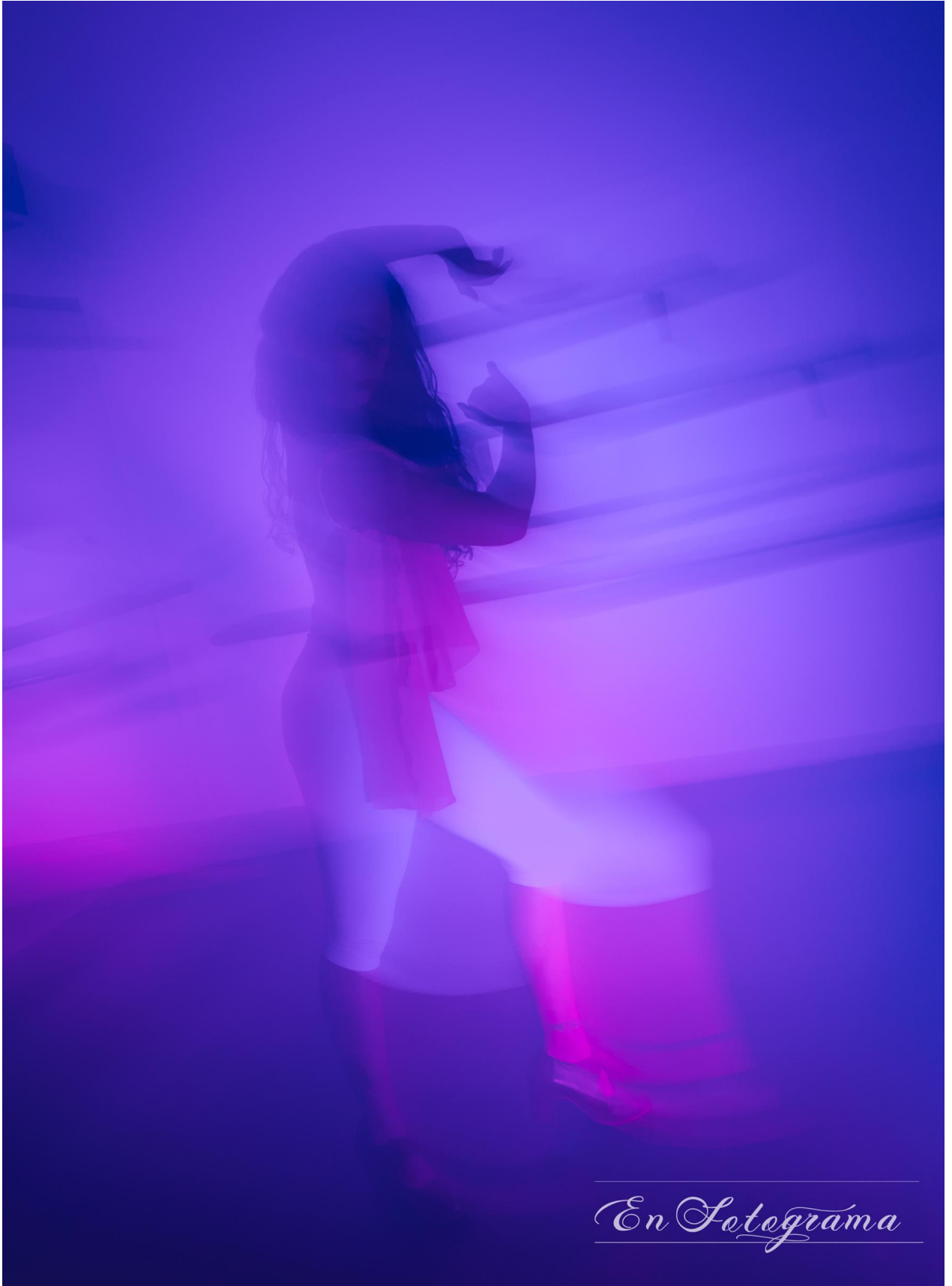

Arte Danzario

En Fotograma

En Fotograma

En Fotograma

