

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.

Toma: Mostrar su cuerpo desnudo, para que el espectador lo observe, sin movimiento, sin tabú.

- En mis sueños corro siempre descalza..., con los cabellos sembrados de amapolas y la risa cantarina.

Acciones: Bailar con los pies descalzos, juegos de cabello, tal vez una bailarina que destaque por su cabello.

- Siempre recordaré a la morenita que discretamente comparo nuestra vida de mujeres, libres de puertas adentro y reservadas en público.

Tomas: La secuencia de la mujer que danza se presentara como si fuera un sueño, y comenzara en un espacio cerrado. La vida interior se presentara primero y después nos iremos alejando hacia su vida exterior, en el momento en que ya la vemos debajo de su burka.

- Mas tarde comprendí que la tan cacareada decencia solo se les impone a las mujeres, con el fin de convertirlas en momias maquilladas de mirada vacía.

Toma final: La mirada vacía de la mujer quitándose la burka.

VIDEOS

Para el desarrollo de la primera parte, he buscado videos de obras y coreógrafos de danza importantes. Recopilé imágenes que tienen que ver con mi tema para utilizarlas en las secuencias de mujeres del mundo que danzan. Estas se observaran a través de una rejilla, evocando la mirada de una mujer musulmana debajo de su velo.

Los videos representan extremos y matices de diversas formas de danzas y estilos de mujeres, es decir interpretaciones varias del el cuerpo femenino danzante. Desde un baile de burlesque donde la mujer baila prácticamente desnuda, hasta una danza geisha en donde el cuerpo se cubre completamente y su movimiento se vuelve muy pequeño y detallado. Entremedio veremos danzas tribales africanas, samba de Brasil, danza del vientre, ballet clásico, danza contemporánea, bailes de salón y danza folklórica mexicana.

El cuerpo femenino va cubriéndose lentamente de una secuencia a otra. Los objetivos de exposición en cada estilo de danza varían radicalmente, en algunos la mujer es un objeto de deseo, en otros un sujeto erotizado, un cuerpo sublimado, o una metáfora para hablar de algo más, dependiendo del contexto de cada fragmento de danza.

Los videos, extraídos de internet, en orden de aparición:

- Espectáculo Burlesque: Dita Von Tesse oficial clip hd
- Danza Africana: Zulu – premarital dance
- Show de samba: Carnival Samba Show Brasil Show Company. 1st International Zouk Congress Prague – Czech Republic
- Danza Árabe: Alla Kushnir profesional Belly Dance Thatil Shibbak
- Ballet Clasico: Paquita rehearsal 33 – Marie – Agh &#8730 ; Gillot and the Corps de Ballet
- Danza contemporánea: Stravinsky – Rite of Spring Opening. La Consagración de la primavera de Pina Bausch, con el WUPPERTAL TANZTHEATER. 1973
- Tango: Tango para 2 mujeres ~ tango for 2 women. (Película de Carlos Saura)
- Danza Folklórica Mexicana: La Morena de Veracruz, Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández
- Danza de Japón: Dance of Maiko in Kyoto, Japan

Única toma de esta sección grabada en vivo:

- Mujeres musulmanas en la calle cerca de una fuente.

TONO DE LA OBRA

Algunos fragmentos de los videos de danzas de la primera parte, con los que comienza la obra, son de tono alegre y ligero. La escena climática de la video-danza debe ser de tono cálido, que torne el ambiente reconfortante, buscando crear una sensación de bienestar y libertad. Sin embargo el tono general de la obra es serio, sobrio e íntimo.

PLANTEAMIENTO SONORO

Para la composición sonora hemos debido echar mano de muchos ejemplos. Con el apoyo de los colaboradores, buscamos elementos que nos dieran las pautas para la creación de los ambientes sonoros de la video-danza. Encontramos un película: "Las mujeres de la fuente". Ambientada en una región Malgrebina, describe como las mujeres de este pueblo se valen de sus cantos y danzas para expresar sus necesidades y convencer a los hombres de instalar un acueducto. De aquí recuperamos instrumentos y timbres: Percusiones, sonidos de cuerdas graves y agudas y una citara que construirá la base melódica.

Utilizando como motivación una sección de la película "El quinto elemento", en donde una cantante de ópera, en el momento climático de su canto, transforma radicalmente su voz de un timbre natural de voz a un sonido de sintetizador, pensamos que la sección onírica, es decir en donde la mujer baila, necesitaba otro ambiente distinto que el de la vida cotidiana de musulmana. Para crear una convención que apoyara el traslado de un mundo al otro, utilizamos sonidos orientales tradicionales para sostener las imágenes que corresponden a la vida real de este personaje, y sonidos electrónicos para aquellas correspondientes al momento en que ella se transporta al mundo imaginario en el que danza.

Habiendo definido estos dos grandes segmentos, grabamos durante la sesión de danza sonidos ambientales que acercaran al espectador a la intimidad del personaje, tales como el sonido de su respiración en diferentes momentos del desarrollo de la coreografía, el roce de sus pies con el piso, el golpe de la caída de sus pisadas y el sonido del viento generado por el vuelo de su vestido.

Finalmente echamos mano de efectos sonoros digitales que apoyaran el ritmo y la tensión de los diferentes segmentos de la videodanza.

El compositor e intérprete musical definió un tempo acorde a la coreografía y registro con su teclado grandes segmentos como bases de cada uno de los sonidos que utilizaríamos para la danza. Compuso la melodía de la citara y los ritmos de las percusiones. Seleccione otros elementos sonoros para construir la sección de la danza, tales como campanas y vibraciones electrónicas.

Posteriormente y contando ya con la grabación en video de las tres secciones principales de la video-danza, el ingeniero de sonido se encargo de ecualizar, procesar, modular, comprimir, panear, ensamblar y ajustar los tiempos y volúmenes de toda la composición sonora. Integro los efectos y ruidos incidentales antes seleccionados para dar mayor fuerza a ciertos segmentos de la pieza y armonizo todos los elementos, creando las atmosferas que apoyaran el ritmo dramático de la video-danza.

En la primera parte de la obra respetamos el sonido original de los fragmento de danzas en el mundo, sin embargo creamos tres planos sonoros que le dan tensión, ritmo y unidad a la secuencia: En tercer plano el sonido original de los videos, en segundo plano un pedal hecho con un timbre agudo de cuerdas y en primer plano la respiración de la mujer, debido a que los videos son vistos a través de una rejilla, que representa, aunque en un inicio no lo descubramos, el punto de vista de una mujer musulmana con velo.

El boceto sonoro quedo de la siguiente manera:

Primera parte:

Tres planos sonoros que creen tensión ritmo y unidad a los videos de las diferentes danzas de mujeres en el mundo: Música original de los videos, violines chelos y bajos, respiración. Atmosfera sobria y dramática.

Segunda parte:

Introducción: Pedales de cuerdas graves y agudas para introducir al personaje, algunos acentos melódicos con la citara para comenzar a darle movimiento y presencia al mundo oriental en el que la representamos y un vibrato con un chelo que crea tensión. Atmosfera oriental árabe e íntima.

Danza: Base rítmica y melódica. Percusiones, campanas, sonidos sintéticos y efectos sonoros que construyan el mundo onírico en donde ella se imagina bailando. Atmosfera Onírica.

Reversa: Ruidos y disonancias que provoquen la violenta sensación de reversa.

Silencio: Momento de transición entre el mundo imaginario que ella construye y el regreso al mundo oriental en donde la representamos en la introducción de este segundo segmento.

Tercera parte:

Volvemos al mudo real, lo introducimos recuperando los sonidos y la melodía de la música oriental y le vamos dando fuerza con mayores elementos rítmicos e incrementación de volúmenes. Atmosfera oriental árabe e íntima.

Cabe mencionar que todos los sonidos de la composición musical son digitales. Fueron hechos a partir de un controlador midi, es decir, un teclado que nos permite producir una gran amplitud de sonidos, timbres y notas que refieren a instrumentos musicales.

Recuperando elementos de audio de un programa de composición digital, y grabándolos en otro programa de edición, podemos ensamblar las bases sonoras y estructurarlas para crear nuestra composición musical, sin haber contado nunca con la presencia física de un instrumento real.

LA PRODUCCION

VESTUARIO

- 10 velos musulmanes de todos los tipos, de color negro.
- Ropa sin detalles y color beige, que enfatice la sobriedad del personaje.
- Un vestido con vuelo, de color verde, que apoye la sensación de libertad del personaje mientras baila.

MAQUILLAJE

Todos los rostros de las musulmanas maquilladas a la usanza: ojos delineados en color negro, muy marcado, labios en tono ligero.

UTILERIA

- Un espejo de cuerpo completo tipo luna, donde ella pueda observarse de pies a cabeza.

ESPACIO

Real: Un espacio interior amplio como un teatro experimental. Es necesario poder manipular la luz y contar con una superficie suficientemente grande para que la bailarina se mueva libremente.

Simbólico: Dos espacios principales motivan las escenas.

1. Una habitación en penumbra en donde ella se esconde para descubrir su cuerpo y bailar que simboliza el vacío de su mundo interno. El único objeto presente en la habitación es el espejo, el resto es penumbra.

2. Un espacio amplio y iluminado en donde ella se descubre y se libera. El espacio hace pensar en un templo o una iglesia, con columnas y techos muy altos, simbolizando un espacio para el desarrollo espiritual, es decir, el mundo interior donde ella desarrolla su danza.

ELENCO

Una bailarina entrenada en diversas técnicas de movimiento, danza y teatro. Su físico debe ser poco atlético, que se asemeje lo más posible a una mujer que realiza tareas domésticas y no a una bailarina hiper-entrenada. Entre 30 y 40 años, no demasiado joven, que represente una mujer madura de mirada dura. Preferentemente tipo árabe: Morena clara, cabello negro, ojos grandes.

10 mujeres de diferentes estaturas y edades, de preferencia blancas, morenas claras y negras para la realización de la escena exterior de las musulmanas.

NECESIDADES Y EQUIPO TECNICO

Dos cámaras de video High Definiton

Una cámara DSLR con steadycam

Un kit de lentes para foto

Equipo para captura de audio

Teclado midi

3 cassetes mini DV digitales

Un kit de iluminación

Estudio de producción digital por tres semanas

Catering para 3 días, 6 personas

DURACION DE LA OBRA

10 min aproximadamente.

NECESIDADES Y EQUIPO TECNICO

Dos cámaras de video High Definiton

Una cámara DSLR con steadycam

Un kit de lentes para foto

Equipo para captura de audio

Teclado midi

3 cassetes mini DV digitales

Un kit de iluminación

Estudio de producción digital por tres semanas

Catering para 3 días, 6 personas

DURACION DE LA OBRA

10 min aproximadamente.

OBJETIVOS

GENERALES

- Concretar una video-danza en la que logre expresar efectiva, estética y artísticamente el tema de mi proyecto.
- Integrar los conocimientos adquiridos en la licenciatura en coreografía, para crear y producir una video-danza que logre sus mejores posibilidades de desarrollo y que en su elaboración me permita enfrentarme con las problemáticas que implica este quehacer artístico.
- Acrecentar mis habilidades artísticas y técnicas durante el proceso de aprendizaje que este trabajo conlleva.
- Aportar con este proyecto, herramientas para el estudio de la video-danza a los estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.
- Contribuir con este proyecto a la promoción y difusión de la video-danza.

ESPECIFICOS

- Consolidar un proyecto video-dancístico que integre óptimamente los elementos que componen la producción de esta obra: la grabación de escenas, la creación coreográfica, la selección y edición musical, la edición de video, la utilización del vestuario y la utilería, el trabajo con los colaboradores y la logística del proceso creativo hasta su termino
- Planear, desarrollar y lograr expresar en video-danza el tema “La dialéctica entre la liberación y sumisión de la mujer, en la construcción social de su sexualidad, su feminidad y su cuerpo”.
- Expresar de manera clara, poética y estética con el lenguaje de la video-danza, mis inquietudes con respecto al tema antes mencionado, a través de video-danza.

METAS

- Crear y presentar la video-danza para mi titulación de la carrera de Coreografía.
- Obtener el Título de Licenciada en Coreografía.

BENEFICIARIOS

Público en general, personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre video-danza, bailarines, estudiantes de danza y futuros graduados de la Licenciatura en Coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Centro Nacional de las Artes

ASESORES

COREOGRAFIA	Pilar Urreta
MUSICA	Joaquín López Chapman
TESIS	Javier Contreras Villaseñor
VIDEO	Joaquín Guzmán Luna

COLABORADORES

INTERPRETE	Margarita Garrido
FOTO VIDEO Y EDICION	Fermín Ramírez
DISEÑO SONORO Y MEZCLA	Ricardo Ramírez
COMPOSICION E INTERPRETACION MUSICAL	Christian Balderas
GRABACION MAKING OF	Ludovic Guillemau
	Ricardo Ramirez
DISEÑO DE VESTUARIO	Pilar Ramírez
ASISTENTE DE PRODUCCION	Ludovic Guillemau

María Antonieta Linares Soto

EXTRAS *En orden de aparición*

Leticia Juárez Mondragón

Anahli Cerrillo López

Ma. Antonieta Linares Soto

Gema Serna Hauayek

Ameyali Genis Muñoz

Laura Trejo Feria

Rosa Feria

Irina Flores Méndez

Juliana Bittencourt

Elizabeth Silicani

Margarita Garrido,

BAILARINA E INTÉRPRETE:

Se formo como bailarina en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Coreógrafa egresada del CNDCC (Centro Nacional de Danza Clásica y Contemporánea). Ha participado como bailarina intérprete con las compañías "DramaDanza", bajo la dirección de Rossana Filomarino y "La Serpiente Danza Contemporánea" entre otras.

* Fermin Ramírez T,

FOTOGRAFIA, VIDEO Y EDICION:

Miembro de Diez y Media SA de CV. Colectivo autogestivo y multidisciplinario cuyo objetivo principal es la creación artística. Participando en las áreas de animación, fotografía, edición y postproducción de diversos cortometrajes mexicanos, imagen audiovisual para festivales internacionales de cine, documentales y efectos especiales para cine.