

Universidad Nacional
Centro de Investigación Docencia y Extensión Artística- CIDEA
Escuela de Arte escénico

INTERDISCIPLINARIEDAD Y ESCENA TECNOLÓGICA

Informe final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Artes Escénicas

Presentado por:
Bach. Melvin Parrales Castellón

MODALIDAD
Pasantía

TUTORA
Dra. Paula Rojas Amador

LECTORAS
M.A. Florencia Chaves G
MAG. Wendy Hall Fernández

Campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica, 2023

INTERDISCIPLINARIEDAD Y ESCENA TECNOLÓGICA

Dedicatoria

A mi familia, amigos(as) y colegas, por acompañarme en todo este proceso, por siempre creer en mí y en mis capacidades aun cuando yo no creía en ello.

Gracias infinitas por ser y por estar. Les amo con el alma.

Agradecimientos

En primera instancia, quiero dar gracias infinitas a mi Comité Asesor encabezado por mi tutora: la Dra. Paula Amador R. A ella mil gracias por su gran ayuda, paciencia, pedagogía y acompañamiento durante absolutamente todo este proceso. Gracias por su increíble amabilidad y todo el conocimiento que me brindó para poder realizar este TFG de la mejor manera. A mis lectoras: las Mag. Wendy Hall y Mag Florencia Chávez, por aceptar y acompañarme nutriendo este proceso con sus conocimientos. A ambas, gracias por su valioso tiempo y dedicación.

A la Dirección de la EAE, a la administrativa Diana Alvarado y a la académica Mabel Marín, por su acompañamiento en el proceso de trámites para la realización de convenios y el viaje hacia la Universidad de Caldas.

A la Asociación de Estudiantes (2021) de la EAE, al fondo “FOCAES-Investigación 2021” y al programa de Movilidad Internacional (en especial a la MEd. Paula Vargas Segnini por el acompañamiento durante todo el proceso de solicitud, aprobación y rendición de cuentas), por la ayuda económica brindada para la realización de la Pasantía.

A la Asociación de Desarrollo Integral de Pavas (ADIPA), a la Feria del Agricultor en Pavas y al señor Rafael Valverde A por la ayuda económica para cubrir los gastos de mi estadía durante el tiempo de pasantía.

En la Universidad de Caldas en Manizales Colombia, quiero extender un enorme agradecimiento a la oficina de internacionalización por el cálido recibimiento durante mi estancia en Manizales, Al Colectivo Andrómeda 3.0 por recibirme, tratarme como un miembro más de la agrupación y sobre todo por el gran aprendizaje que me han brindado en el campo académico, profesional y personal. Al estudiante Fernando Jurado por permitirme aportar, explorar, crear e investigar junto a él en su proyecto de maestría, a su familia que me acogió de la mejor manera las veces que necesité. A Juliana R y su familia por recibirme y adoptarme como un miembro más. A mi querido amigo Marius Wolff (que al igual que yo se encontraba fuera de su país y estaba de intercambio), quien se convirtió en un hermano y confidente, con el cual compartimos momentos, experiencias culturales y profesionales en nuestras respectivas carreras y procesos de vida.

A todos en Colombia mil gracias, les llevo en mi corazón con mucho amor y agradecimiento.

Ahora bien, en segunda instancia quiero agradecer a mis pilares, razón de ser y de seguir luchando por mis sueños.

Mi familia Castellón, mi madre Noemy, mi tía Nellys y todos mis primos (as). Gracias por absolutamente todo el apoyo emocional y económico, que me han brindado para que lograra realizar este TFG y seguir cumpliendo sueños. Les amo con todo mi ser.

A mi otra familia; mis increíbles y talentosos amigos(as) y colegas(as): Karina Diaz, Rubí Betancourt, Ariel Aragón, Ricardo Miralles, Jose David Chinchilla, Manuela Segovia, Frascinie Brenes, Sergio Vargas, Gabriel Chavarría, Jimena Núñez, Paula Hernández, Salomón Pérez, Eladhio Morera, Claudia Valverde, Héctor Torres y Randall B. Por toda su ayuda e ingenio en la búsqueda de recaudación de fondos para cubrir gastos de este TFG. Gracias por el apoyo durante todo el proceso, antes, durante y después de la pasantía. Gracias eternas por su apoyo incondicional en este proceso. Les amo infinitamente.

También, quiero externar las gracias a la MA Andrea Charod por su apoyo durante mi proceso en el LED, así como por actualmente creer en mi trabajo y tomarme en cuenta en proyectos creativos. Mil gracias Andre. De igual manera, a Adriana Cuellar por igual confiar en mi trabajo y permitirme poner en práctica el conocimiento adquirido durante mi experiencia en pasantía. A las dos gracias por la confianza y creer en mí.

Así como a todas aquellas personas que han estado y estuvieron de alguna forma en este proceso: gracias.

Finalmente, a ese Melvin PARRALES Castellón del 2020. Quien en medio de una pandemia quiso cumplir un sueño, por el cual tuvo que pasar por muchas lágrimas, desesperaciones y momentos frustración, pero que al final con la ayuda de todas las personas mencionadas anteriormente pudo conseguirlo.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	9
2. Secciones de la Investigación-Creación	11
2.1 Sección I Investigación-Creación en el Colectivo Andrómeda 3.0.....	12
2.1.1 Bagaje Artístico del Colectivo	12
2.2 Sección II Proceso creativo en Pasantía.....	20
2.2.1 El hombre Flor.....	20
2.2.2 Concepción Dramatúrgica	25
2.2.3 Tecnologías digitales en El hombre Flor.....	30
2.2.4 Ensayos	38
2.2.5 Proyecto The Acid Test	45
2.3 Sección III Socialización	56
2.3.1 Socialización de Experiencia en Pasantía	56
2.3.2 Instalaciones	57
2.4 Sección IV Encuentros y Reflexiones	63
3. Referencias bibliográficas.....	68
4. Anexos	71
4.1 Anexo 1 Bitácora de ensayos El hombre Flor	71
4.2 Anexo 2 Bitácora de los laboratorios del proyecto The Acid Test.....	106
4.3 Anexo 3 Insumos Teóricos-Prácticos dentro del Laboratorio Escénico Digital (LED).....	117
4.4 Anexo 4 Libro “El hombre Flor Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en clave de masculinidades” Libro El hombre Flor.pdf.....	122

Índice de Figuras, Tablas e Imágenes

Figura 1 Escena El Secreto de Vanessa	13
Figura 2 Escena de Confesionarios	15
Figura 3 Función de Huellas Digitales	17
Figura 4 Función 10 Minutos	18
Figura 5 Función El hombre Flor	26
Figura 6 Material visual de la obra	27
Figura 7 Ensayo Escena 11 El hombre Flor.....	29
Figura 8 Ensayo El hombre Flor	31
Figura 9 Función El hombre Flor	31
Figura 10 Ensayo El hombre Flor/ Iluminación puntual.....	33
Figura 11 Función El hombre Flor/ Iluminación de Recorrido	34
Figura 12 Función El hombre Flor/ Iluminación Temporal.....	34
Figura 13 Ensayo técnico El hombre Flor	36
Figura 14 Maqueta El hombre Flor vista lateral	37
Figura 15 Ensayo Escena 10.....	39
Figura 16 Ensayo Escena 8.....	41
Figura 17 Montaje del espacio escénico	42
Figura 18 Función El hombre Flor	44
Figura 19 Exploración en laboratorio The Acid Test	47
Figura 20 Exploración en laboratorio The Acid Test	49
Figura 21 Maqueta The Acid Test “Vista interna”.....	50
Figura 22 Maqueta The Acid Test “Vista Externa”	51
Figura 23 Exploración en laboratorio The Acid Test	52
Figura 24 Exploración en laboratorio The Acid Test	53
Figura 25 Exploración en laboratorio The Acid Test	53
Figura 26 Exploración en laboratorio The Acid Test	54
Figura 27 Exploración y creación.....	55
Figura 28 Exploración y creación.....	55
Figura 29 Instalación	58
Figura 30 Instalación 2	59
Figura 31 Instalación 3	60
Figura 32 Instalación 4	61
Tabla 1 Cronograma de trabajo en el LED.....	62

Imagen 1 Ensayo 1.....	71
Imagen 2 Croquis El hombre Flor	72
Imagen 3 Ensayo 2.....	73
Imagen 4 Ensayo 3.....	74
Imagen 5 Ensayo 4.....	76
Imagen 6 Ensayo 8.....	80
Imagen 7 Ensayo 10.....	82
Imagen 8 Ensayo 12.....	84
Imagen 9 Ensayo 13.....	86
Imagen 10 Ensayo 14.....	87
Imagen 11 Ensayo 16.....	90
Imagen 12 Ensayo 18.....	92
Imagen 13 Ensayo 19.....	93
Imagen 14 Ensayo 20.....	95
Imagen 15 Ensayo 21.....	96
Imagen 16 Ensayo 22.....	97
Imagen 17 Ensayo 23.....	99
Imagen 18 Ensayo 26.....	101
Imagen 19 Ensayo 27.....	103
Imagen 20 Ensayo 29.....	105
Imagen 21 Laboratorio 2.....	107
Imagen 22 Laboratorio 3.....	108
Imagen 23 Laboratorio 7.....	110
Imagen 24 Laboratorio 9.....	111
Imagen 25 Laboratorio 11.....	112
Imagen 26 Laboratorio 12.....	114
Imagen 27 Montaje previo a exploración de proyección y mapping en el LED..	117
Imagen 28 Creación y exploración sonora con Garage band.....	119

1. Introducción

El presente documento expone el proceso de investigación-creación llevado a cabo durante la realización del Trabajo Final de Graduación: *Interdisciplinariedad y Escena Tecnológica*, el cual se desarrolló mediante la modalidad de pasantía entre los meses de julio y noviembre del 2021, en la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia.

En el transcurso de esta pasantía, desempeñé el rol de asistente de dirección en la creación interdisciplinaria del montaje escénico *El hombre Flor* del Colectivo Andrómeda 3.0 durante el año 2021. Dicho colectivo es un grupo de investigación e investigación-creación del programa “Teatro, Cultura y Sociedad”, conformado en el año 2007 e integrado mayoritariamente por personas académicas del Departamento de Artes Escénicas de dicha universidad. Asimismo, me incorporé como asistente de dirección al proyecto de tesis de la Maestría en Artes de la Universidad de Caldas titulado: *Laboratorio de la Luz y las nuevas tecnologías para la creación artística* del estudiante Fernando Jurado, bajo la tutoría de la Mg. Vanessa Gañan G.

Me es importante mencionar que en el Anexo 1 y 2 se encuentran las Bitácoras de trabajo, en las cuales he sistematizado el proceso de investigación-creación a partir de mi incorporación al montaje de *El hombre Flor* y del proyecto *The Acid Test*.

Este TFG (Trabajo Final de Graduación) fue beneficiado por el Fondo Económico de Movilidad Estudiantil (FOCAES) en la entrega “FOCAES Investigación 2021”, bajo la categoría “Trabajo final de graduación”, la cual consiste en relacionar dicho trabajo con unos PPAA (Programas, Proyectos y Actividades Académicas) de la Unidad Académica. En este caso se vinculó con el Laboratorio Escénico Digital (LED) de la Escuela de Artes Escénicas (EAE) de la Universidad Nacional (UNA). Dicho laboratorio desarrolla una línea de investigación teórico-práctica enfocada en la incursión de la tecnología digital en escena, por lo que considera las posibilidades poéticas y dramáticas para el arte.

El LED es parte fundamental del desarrollo de este TFG, ya que gracias a las diversas posibilidades investigativas que este brinda, mediante el acceso a diversos elementos y dispositivos tecnológicos que lo conforman, logró generar en mí una mejor preparación, en cuanto al conocimiento y la práctica del uso de la tecnología digital en las artes escénicas.¹

¹ Para más información acerca del proceso de investigación y exploración realizados en el LED, ver el Anexo 3.

Por ende, con el fin de evidenciar y ordenar el proceso experimentado durante la ejecución del TFG, el producto de este se ha dividido en cuatro secciones de la Investigación-Creación.

- Sección I Investigación-Creación en el Colectivo Andrómeda 3.0

En esta sección se identifican los elementos técnicos que componen el trabajo interdisciplinario de los espectáculos del Colectivo Andrómeda 3.0 y su vinculación con las nuevas tecnologías.

- Sección II Proceso Creativo en Pasantía

En ella se exponen los caminos metodológicos de investigación-creación escénica del Colectivo Andrómeda 3.0 en el montaje escénico *El hombre Flor* del año 2021 y cómo estos pueden ser utilizados en futuros procesos de investigación-creación en el campo profesional del arte escénico.

De igual manera, se muestra el procedimiento creativo llevado a cabo en el proyecto *Laboratorio de la Luz y las nuevas tecnologías para la creación artística* junto al estudiante Fernando Jurado.

- Sección III Socialización

Aquí se muestra el trabajo realizado durante la construcción y ejecución de la socialización de la experiencia en pasantía, con la comunidad estudiantil de la EAE y profesionales del Arte Escénico.

- Sección IV Encuentros y Reflexiones

Finalmente, en esta parte se exponen los hallazgos y se reflexiona en los aspectos culturales, académicos y humanos vivenciados durante la pasantía.

2.Secciones de la Investigación-Creación

2.1 Sección I Investigación-Creación en el Colectivo Andrómeda 3.0

2.1.1 Bagaje Artístico del Colectivo

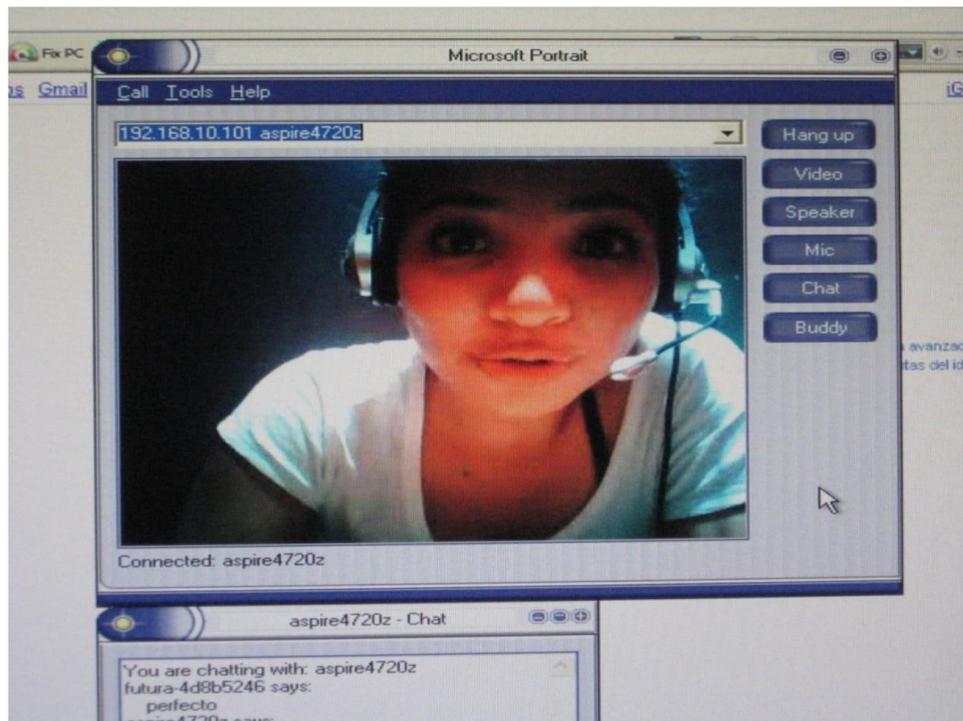
Cuando se inicia un proceso de investigación-creación se está frente a un mundo nuevo por conocer, ya que son diversos los factores y caminos por los cuales dicho proceso atravesará. Sin embargo, para el Colectivo Andrómeda 3.0 los procesos de investigación-creación son recurrentes dentro de sus creaciones escénicas, pues desde su concepción en el año 2007, el colectivo ha venido investigando y creando en torno a problemáticas sociales presentes el país (Colombia) e incluso en otros sectores latinoamericanos. Estas creaciones son influenciadas por el uso de la tecnología digital y la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinar. Es por su conformación y abordaje en los procesos de Investigación-Creación que se podría decir, que tienen cierto camino trazado desde una visión de trabajo interdisciplinar.

Ahora bien, con respecto a lo anterior, existen diversos planteamientos acerca de la interdisciplinariedad desde las perspectivas o áreas de estudio en las que esta puede presentarse. Independientemente, del área o campo de estudio, ya sea artístico, social o científico, en su mayoría se llega a la conclusión que la interdisciplinariedad conjuga estudios y conocimientos de distintas disciplinas, en función del desarrollo de un objetivo común.

Según Nicolescu (2012) la interdisciplinariedad es la “Transferencia de métodos de una disciplina a otra [...]varias disciplinas con un objetivo en común son reunidas y puestas a cooperar” (p. 40). Es así que el abordaje interdisciplinario del Colectivo en sus creaciones escénicas se ve atravesado por la integración de disciplinas como las artes escénicas, las ciencias sociales y las tecnologías digitales. Por lo que estas se suelen encontrar en un estado de transformación constante, gracias a los y las profesionales participantes, así como a las temáticas y contextos socioculturales por los cuales la sociedad transita frecuentemente.

Para darse una idea de la conformación y abordaje interdisciplinario en los procesos creativos e investigativos del colectivo, se procede a poner en evidencia algunos de los trabajos escénicos que han realizado. Uno de ellos es el espectáculo: *El Secreto de Vanessa*, estrenado en el año 2011. Este montaje surge a partir del trabajo de Maestría en Estética y Creación del profesor Ariza Gómez y se trabaja en conjunto con expertos de las ciencias sociales, para abarcar la temática de la trata de personas y el tráfico sexual que sucede en el campo virtual (internet).

Figura 1 Escena *El Secreto de Vanessa*

Fuente: Fotografía tomada del artículo "Teatro interactivo en la virtualidad".

En la Figura 1 se observa una de las escenas de la obra *El Secreto de Vanessa*, la cual se presenciaba accediendo a una página web. En ella, las intérpretes interactúan y desarrollan sus acciones a través de dicho elemento, además, se generan recorridos guiados por diversos espacios virtuales dentro de la ficción que la obra plantea. Esto logró despertar gran interés en el público presente, debido al tipo de experiencias que vivían durante la puesta. Acerca de este interés Ariza Gómez comenta: "[...] algunos han pensado que el teatro se genera en la relación del actor con el espectador no solo en un espacio físico sino en contacto con cuerpos digitales y virtuales también." (2019, p.90). De esta forma considero importante el vislumbrar cómo el teatro puede ir más allá del espacio físico y al igual que en *El Secreto de Vanessa*, puede explorar y configurar diversos espacios para la creación gracias a la "Integración, síntesis y construcción de un nuevo territorio" (Margery, 2018, p.8), pues con ello se evidencia un proceso interdisciplinario.

También, la obra fue anunciada a través de los medios de comunicación como el "Nacimiento de la interacción virtual en el teatro" (Periódico el Tiempo, 13/09/2021)², ya que al desarrollarse en un espacio físico y transmitirse a las personas espectadoras mediante el formato virtual abarcó dos de los tres espacios de relación presencia y cuerpo

² Véase en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4820576>

planteados por el profesor Ariza Gómez (director del colectivo), en procesos de investigación-creación escénica, estos espacios se explican a continuación.

Ariza Gómez, propone una configuración del espacio escénico, en las cuales los intérpretes se relacionan tanto con el público como con los dispositivos tecnológicos presentes en el espacio. Dicha configuración se categoriza en: 1- espacio físico, el cual es el espacio escénico tal cual lo conocemos, en el que las acciones e interacciones de los personajes suceden de forma presencial con personas u objetos. Luego propone el 2- espacio físico + digital, este se da cuando hay proyección de material audiovisual en el espacio presencial. Por último, propone el 3- espacio físico + digital + virtual; acá no solo se encuentra la presencia del intérprete sobre el escenario, sino que aparece otro personaje de manera digital a través de la vídeo-proyección, este personaje puede estar interactuando en tiempo real desde otro espacio escénico o puede estar en formato pregrabado. Estas modalidades han posibilitado en el trabajo del colectivo diferentes maneras de presencia en la relación cuerpo espacio (Ariza Gómez, 2021)³.

En la misma línea del abordaje interdisciplinar llegamos al montaje del año 2012 *Confesionarios*. Este corresponde al segundo montaje, en el cual se recurre al espacio virtual para su ejecución y al físico + digital para su creación. A nivel de temática social indaga en las formas de relaciones interpersonales dentro de comunidades digitales. En este montaje el equipo creativo fue conformado por artistas escénicos de Colombia y Argentina y diseñadores e ingenieros del grupo de investigación: Hipetrópico, convergencia entre arte y tecnología, de la Universidad de Antioquia.

En *Confesionarios* se utilizaron dispositivos digitales tales como el Software Skype y otros medios de comunicación virtual (que se usaban en esa época), esto para generar el espacio virtual en que se desarrolló la obra, manteniendo eso sí el espacio físico como punto de partida para su creación. Acerca de la obra, el sitio web oficial de ella menciona que esta:

[...] propone que la acción performática se desarrolle mediada por recursos tecnológicos de tal manera que la relación entre performer y espectador sea a través de web cams, redefiniendo así el concepto de la presencia y proponiendo una movilización de la platea y una desterritorialización del espacio. (Proyecto Cuerpos Escindidos, s.f.)

³ Véase más acerca del tema en la Conferencia *El hombre Flor* https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=571271117522530

Al igual que en *El secreto de Vanessa*, en este montaje la relación e interacción con el público se da a través de la web cam, pero el contenido es distinto, ya que no se aborda una problemática social tal cual, sino que busca la exploración de los medios tecnológicos para la transformación de los espacios de representación.

Figura 2 *Escena de Confesionarios*

Fuente: Fotografía tomada del sitio web del Colectivo Andrómeda 3.0.

En la Figura 2 se divisa una de las escenas de la obra. Esta se compuso de 5 monólogos, todos con un contenido temático distinto. Estos monólogos eran presentados únicamente para un espectador por videollamada, por lo que logró durante las funciones un desarrollo e interacción más íntimo, a pesar de que tanto el intérprete como el espectador se encontraban en distintos espacios físicos.

Parte importante del abordaje creativo de este montaje para las creaciones e investigaciones escénicas que sucedieron después, Ariza Gómez señala que: “Es importante destacar que la intención era, más que “inventar” una nueva forma de hacer teatro, la de explorar sobre otras formas de relación, otras maneras de abordar las espacialidades.” (2017, p.4).

Esas formas de relación y maneras de abordar espacialidades se comenzaron a vislumbrar en procesos creativos como el de *Huellas Digitales* del año 2014. Este surge a partir de la Tesis Doctoral en Diseño y Creación del profesor Ariza Gómez, cuya temática social aborda e investiga la “Digitalización del cuerpo del privado de la libertad como acto de subversión de la mirada panóptica”. Este montaje contó con la incorporación de profesionales en el área de las ciencias sociales, en específico en el campo de trabajo con personas privadas de libertad.

En palabras del director acerca de la temática social y el abordaje del montaje, menciona que:

El principal objetivo del proyecto fue poner en tensión los sistemas de poder, control y vigilancia que ha desarrollado el ser humano en su diario vivir y fundamentalmente en el contexto carcelario. La creación tuvo la participación de cuatro jóvenes, que desde su lugar de reclusión, interactuaron en la obra a través del uso de interfaces virtuales. (Ariza Gómez, 2017, p.3)

Enlazando la temática social y el contexto como privados de libertad, el colectivo recurre a la exploración y utilización del espacio virtual para la participación de los intérpretes. Además, se recurre a la unión del espacio físico + digital + virtual para la creación y presentación de la obra. Sin embargo, a diferencia de las creaciones anteriores, en esta el público asiste a un lugar físico específico, cuyo espacio se transforma con los elementos técnicos y tecnológicos. Esto, en consecuencia logra una interacción donde la presencialidad y virtualidad se complementan en tiempo real.

Acerca de la obra se menciona:

“Huellas Digitales” se inscribe como una puesta en escena que busca poner en tensión conceptos como interior/exterior, cuerpo físico/cuerpo digital, Ficción/Realidad, Verdad. Es una propuesta de “Performance Digital” que indaga sobre la interacción e interactividad de los participantes a partir de diferentes situaciones en un espacio inmersivo. (“Huellas digitales, performance que llega a las tablas”, s.f.)

A partir de lo anterior se empieza a observar la interrelación del cuerpo físico/cuerpo virtual, que los trabajos del grupo exploran y que conforme van pasando los años van adquiriendo solidez y variedad en cuanto a las distintas posibilidades que el trabajo con la tecnología digital ofrece. Como por ejemplo la utilización de la vídeo-proyección y el espacio no convencional, los cuales aparecen como un medio de comunicación entre intérpretes y espectadores.

Figura 3 *Función de Huellas Digitales*

Fuente: Fotografía tomada del sitio web del Colectivo Andrómeda 3.0

En la Figura 3 se visualiza parte de la ubicación espacial que tenían las personas espectadoras. Igualmente, se aprecian varias láminas de un material semitransparente por el cual se realizaban las proyecciones de los intérpretes (jóvenes que se encontraban privados de libertad) como material audiovisual que potenciaba el desarrollo de la puesta en escena.

Dos años después llega *10 Minutos* (2016), creación escénica que surge del trabajo de Maestría en Artes de Fabian Martínez. En esta creación escénica se aborda el espacio físico + digital, por lo que su presentación a las personas espectadoras se da de manera presencial con apoyo de la vídeo proyección, como generador de espacios escénicos. En cuanto a la temática social, se abordan varios temas referentes a la medicina, los cuales cuentan diversas historias orientadas a la relación de estas y el contexto social de los personajes en escena. Acerca de la experiencia escénica del montaje Ariza Gómez menciona:

La interacción con la tecnología, como en todos los proyectos fue vital para ello. El espectador entraba a una UCI que se había configurado a través de vídeo mapping y sonido envolvente. Es decir, el tratamiento inmersivo estaba determinado por un juego audiovisual con el que se jugaba continuamente provocando con ello una

inestabilidad espacial. Con ello, se reafirmaba, una vez más, que el trabajo sobre el espacio no debe estar centrado en lo físico sino en lo que podemos hacer desde lo virtual o digital para problematizar el cronotopo teatral. (2017, p.5)

Se logra percibir, entonces, cómo gracias a las investigaciones y creaciones de años anteriores el espacio digital y virtual para la creación escénica, evoluciona y genera diversas posibilidades estéticas y temáticas permitiendo la incorporación de otros elementos o disciplinas de forma fluida.

Figura 4 *Función 10 Minutos*

Fuente: Fotografía tomada del sitio web del Colectivo Andrómeda 3.0.

En la Figura 4 se divisa parte del espacio escénico y las estructuras en las cuales se proyectan los elementos audiovisuales que forman parte de la obra. Es importante mencionar que esta pieza escénica genera una experiencia de carácter inmersivo, es decir, las personas espectadoras pueden transitar por diversos espacios en los cuales se desarrolla la obra. A partir de este punto, en las creaciones del Colectivo el interés por explorar la escenografía audiovisual se verá reflejado en el montaje del 2021, del cual hablaremos en la segunda sección.

En el trabajo del Colectivo Andrómeda 3.0 se evidencia la integración de distintas áreas del saber o mejor dicho, la unión de diversas profesiones artísticas y científicas en pro de la búsqueda creativa e investigativa de un objetivo en común. Esta integración aparece desde la conformación del equipo de trabajo, el cual está atendido por profesionales de distintas plazas. No obstante, estos pueden variar dependiendo del proyecto a realizar. Simultáneamente, el enfoque y uso que se le da a las tecnologías digitales en estos procesos permiten a su vez marcar la importancia, que tiene la interdisciplinariedad escénica.

Sobre la importancia de la Interdisciplinariedad escénica Lorente Bilbao menciona: Las prácticas escénicas contemporáneas cuestionan los estrechos límites disciplinares en los que se asentaba la creación, la diseminación y la enseñanza de las artes escénicas, al tiempo que reclama abordajes interdisciplinarios que, como los estudios visuales, enfocan la atención sobre nuevos objetos, métodos y procesos de creación e investigación artística. (2012, p.147).

De acuerdo con lo anterior, la interdisciplinariedad escénica viene a formar parte de la importancia en el abordaje de creaciones e investigaciones en las artes escénicas contemporáneas. Según Margery, otro factor importante de la interdisciplinariedad, desde el punto de vista académico, es que propicia la “producción de un nuevo saber, a partir de la articulación de distintas disciplinas...Crea productos colaborativos no alcanzables al trabajar independientemente.” (2018, p.13). Dicha producción “de nuevo saber” o conocimiento, en este caso hablando de los trabajos del colectivo Andrómeda 3.0, queda vislumbrado no solo en las creaciones escénicas, sino además en las investigaciones que de estas quedan registradas, ya sea mediante artículos científicos, documentales o libros.

A partir del año 2019, Ariza Gómez inicia junto al Colectivo la planeación del siguiente proyecto y el cual llega a tener como resultado a *El hombre Flor* (2021). Este sería una investigación-creación escénica, cuya creación se enlaza con la realización de mi pasantía investigativa en la Universidad de Caldas, Colombia. Por ende, para ampliar las características de dicho montaje será necesario pasar a la Sección II del presente documento.

2.2 Sección II Proceso creativo en Pasantía

2.2.1 *El hombre Flor*

Para el año 2021 el Colectivo Andrómeda 3.0 había trabajado en la investigación-creación del montaje escénico *El hombre Flor*. Este fue uno de los resultados principales del proyecto de investigación-creación "*Áyax, el hombre Visibilización de las Violencias basadas en Género experimentadas por varones*" (Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, a través de la convocatoria Investigarte 2019.).

El proyecto corresponde a una investigación-creación, que parte de una tesis doctoral -en curso- sobre violencias de género experimentadas por varones desde una mirada interseccional, cuyo objetivo central es la creación y presentación de una puesta en escena (*El hombre Flor*), que busca visibilizar este fenómeno, por lo que se toma para ello- como pretexto-, la tragedia *Áyax* de Sófocles.

Para su ejecución cuenta con la colaboración de la Corporación Cultural: A Cántaros Danza- Teatro El Escondite, de la ciudad de Manizales y es ejecutado por la Universidad de Caldas. Además, obtiene el apoyo de la embajada de los Estados Unidos en Colombia y el Centro Colombo Americano de Manizales, con el proyecto *Áyax the great*.

Es importante mencionar que del fruto de este proyecto surgen otros resultados, que acompañan a este proceso de investigación-creación y montaje escénico. Por ejemplo, el artículo científico "*Áyax en clave de masculinidad*"⁴, el cual toma como eje de discusión la situación por la cual transita el héroe *Áyax* en la tragedia escrita por Sófocles, para así intentar provocar una mirada sobre la manera en que las violencias basadas en género han impactado la educación, comportamientos y las formas en que se configura la masculinidad y los hombres. Y el libro *El hombre Flor Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en clave de masculinidades*⁵. Este libro recopila parte del proceso de investigación-creación del montaje escénico desde la perspectiva de cada área disciplinar que lo compone, pues a su vez reúne a 14 autores con dedicación al campo de la investigación académica y científica de distintas nacionalidades, entre ellas: Colombia, Argentina, México y España.

Como se puntualizó en la sección anterior, el Colectivo Andrómeda 3.0 suele realizar procesos de investigación-creación interdisciplinarios en los cuales las tecnologías

⁴ Se adjunta enlace del artículo: [Revistas Pedagógica](#)

⁵ Se adjunta enlace del libro: [Libro El hombre Flor.pdf](#) Para más información acerca de los capítulos ver Anexo 4.

digitales tienen gran presencia. En dichos procesos observamos la interdisciplinariedad como el trabajo, unión o enlace entre distintas disciplinas para la creación de un nuevo territorio, permitiendo nuevas conexiones tal como Margery menciona: “La acumulación de saber en áreas no conectadas y crecientemente especializadas da pie a traslapes, a tender puentes y conectarlas...” (2018, p.5). Esto resulta valioso del trabajo interdisciplinario, ya que se muestra como un medio para la creación de nuevos territorios o saberes conectados entre sí, tal como sucede en *El hombre Flor* tanto en su contenido escénico como en la conformación del equipo creativo e investigativo.

Para el montaje escénico *El hombre Flor*, el colectivo integra las ciencias sociales, el arte escénico y las tecnologías digitales como parte de las disciplinas que trabajan en función de la investigación-creación de dicho montaje. Esto permite a los profesionales que conforman el grupo distribuir las funciones de la siguiente manera:

El doctor Daniel Ariza Gómez, como director general y dramaturgo de la obra, quien dentro del ámbito académico y profesional se desenvuelve como profesor titular del Departamento de Artes Escénicas y coordinador de la Maestría en Artes de la Universidad de Caldas. Él se ha destacado como investigador en el área de las artes escénicas y el vínculo de estas con las nuevas tecnologías ⁶.

Por su parte la Mag. Alejandra Murcia S⁷, es la encargada de la dirección de arte y fotografía. En el campo académico y profesional se desenvuelve como directora del programa de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas y coordinadora del grupo de Investigación PRACMA (Prácticas Artísticas Contemporáneas, Mediaciones y Archivo).

Encargándose de la dirección coreográfica y performer (Guerrero) se encuentra el Mag. Fernando Ovalle, quien es docente, coreógrafo, bailarín e Investigador de la Universidad de Caldas desde el año 2011⁸. Lo acompaña en el rol de Intérprete (*el hombre*

⁶ Ariza Gómez: doctor en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Máster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira.

⁷ Alejandra Murcia S.: magíster en estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Maestra en Artes Plásticas (Universidad de Caldas). Pertenece al colectivo transdisciplinar Andrómeda 3.0, junto al cual ha participado en investigaciones y producciones como: *Huellas digitales y 10 minutos*, performances digitales, que ponen en tensión la relación del cuerpo-máquina en un contexto de una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), “Sensibilidad visual contemporánea. Prácticas circenses proyectadas en un semáforo” (investigación-creación desde las epistemologías del sur). También es coordinadora de proyectos de extensión como el Festival internacional de Arte Contemporáneo, la Proyección Cultural de la Pinacoteca y Rotonda y el Salón de Egresados Gonzalo Quintero. Dentro de sus publicaciones podemos encontrar: “Los bordes de la imagen hibridación cuerpo-imagen en 10 minutos: performance Digital”, en la Revista Artescena, 2018 y (2019). “10 Minutos. Performance Digital. Una hibridación cuerpo-imagen-sonido”, en Calle 14: Revista de Investigación en el Campo del Arte, 2019.

⁸ Fernando Ovalle: candidato a Magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, coordinador del semillero de danza contemporánea “Cuerpo y espacio”, con el que organizó el día internacional de la danza durante 10 años, ganador de dos becas de investigación para

Flor), el actor Simón Marín A.; egresado de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas. Él se desarrolla como intérprete escénico en el campo del teatro y cine además de trabajar en el campo de producción musical⁹.

En el área de la dirección musical y producción de sonido tenemos a la Mg. Adriana Guzmán U., quien cuenta con un máster en Música por la Universidad de Louisville en Kentucky, USA y es la directora de la oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle en Cali, Colombia.¹⁰

En cuanto al diseño de vestuario y maquillaje, el artista Interdisciplinar Alexander Ortiz B., es quien se encarga de esta área. Ortiz B también trabaja como Investigador, productor en moda y vestuario y se desempeña como Director de Arte para proyectos artísticos escénicos y audiovisuales¹¹.

coreógrafos de larga trayectoria del Ministerio de Cultura, 2012; “Cinco Experiencias, Cinco Espacios, Cinco Movimientos”, 2018; Temperamento tanguero, 2013. Ganador de la convocatoria Interdisciplinartes, 2013. Ha dirigido otros proyectos con la alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Cultura de Caldas. En 1997 creó la Compañía Pasos Juntos y su primera obra para espacio no convencional A.C.P.M. Desde este año viene investigando en el movimiento y puesta en escena. En 1999 recibe el reconocimiento como nuevo coreógrafo con la obra Mirar, callar y soñar. Ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales. Pertenece al Colectivo Trans Interdisciplinar Andrómeda 3.0, que reúne a artistas e investigadores. Pertenece al grupo de investigación Teatro Cultura y Sociedad de la Universidad de Caldas, con el que ha participado en los proyectos “Huellas Digitales”, “10 minutos”, y, actualmente, en *El hombre Flor*, a estrenarse en el Festival Internacional de Teatro de Manizales, 2021.

⁹ Simón Marín A.: es Magíster en Comunicación (Estudios sobre la comunicación y medios) por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, cuenta con una Licenciatura en Artes Escénicas por la Universidad de Caldas. Es docente de Teatro en SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). En 2021 es seleccionado mediante Casting para formar parte del Colectivo Andrómeda 3.0 en el montaje escénico *El hombre Flor*.

¹⁰ Adriana Guzmán U.: fue además Directora de la Escuela de Música de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Becaria Fulbright e inició estudios de Maestría en Teoría Musical en el año 2009 en la University of Louisville, USA, del cual se graduó con el Dean Citation Award a la excelencia académica en el año 2011. A partir del año 2006, como integrante del grupo Arqueo diversidad, inició un proyecto que indaga en el sonido prehispánico como patrimonio cultural. Con esta investigación ha participado en el Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura con una Residencia Artística (Banff Center, Canadá, 2009), en el Graduate Music Symposium de Yale University (New Haven, USA, 2010), en el 15Th International Conference of the Gesellschaft für Musikforschung (CIM 2012, University of Göttingen, Alemania), en encuentro Anual de la Asociación Europea de Arqueólogos (EAA 2012, Helsinki, Finlandia). Actualmente la profesora trabaja como investigadora en proyectos de Arte Digital desarrollados por Hiper-Lab, Laboratorio Hipermedia de la Universidad del Valle.

¹¹ Alexander Ortiz B.: diseñador Visual y Candidato a Maestría en Artes de la Universidad de Caldas, Docente Universitario por más 20 años en varias universidades de la Región Cafetera y el Valle del Cauca. Ha trabajado en varias áreas del Diseño y el Arte: Marca e Identidad Corporativa, Diseño y Desarrollo de Producto tanto en el área Artesanal como en la Moda. Fue cofundador y Coordinador del programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma de Manizales y consultor en estas mismas áreas de la Cámara de Comercio de Manizales.

Hizo parte del Consejo Departamental de Cinematografía de Caldas, se ha desempeñado como Formador y Cultor para el arte y la cultura para la Secretaría de Cultura y Alcaldía del valle del Cauca, ha sido Productor, Gestor Artístico y Cultural, desde la iniciativa de emprendimiento Mi - Soul Music Factory. Desde el 2014 es integrante del Colectivo Artístico Transdisciplinar Andrómeda

Dos áreas fundamentales a nivel tecnológico en esta obra son la de Creación de imagen fija, audiovisual/mapping/Vjing. Ejecutada por la Mg. Vanessa Gañan G., quien es diseñadora visual con Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. Gañan G., cuenta con experiencia en realización audiovisual, creación escenográfica de obras y diseño gráfico ¹². A ella se une el Mag, Fabián Martínez R como encargado de la creación audiovisual e iluminación/mapping. Martínez R. cuenta con una Licenciatura en Artes Escénicas con énfasis en Teatro y es Magíster en Artes de la Universidad de Caldas; allí se desempeña como docente de la Maestría en Artes y docente en la Institución Educativa Normal Superior de Caldas. Martínez R. ha presentado artículos en revistas como Calle 14: Revista de Investigación en el Campo del Arte y otras revistas afamadas. Tales como el artículo: “‘10 Minutos’. Performance Digital, una hibridación cuerpo-imagen-sonido” en la Revista Colombiana de las Artes Escénicas y “Llamada, Exploraciones del mundo audiovisual en relación con la escenografía teatral” ¹³.

En el área de la dirección investigativa del montaje tenemos a la Mg, Isabel Hernández. Ella posee el grado de Psicóloga por parte de la Universidad de La Sabana, Magíster en Familia por parte de la Pontificia Universidad Javeriana y es estudiante del Doctorado en Estudios de Familia de la Universidad de Caldas. Actualmente, se dedica a la docencia universitaria en los niveles de pregrado, posgrado y como coordinadora de la Especialización y Maestría en Intervención en Relaciones Familiares de la Universidad de

3.0. de la Univ. de Caldas. Actualmente labora como docente en la Facultad de Artes Escénicas del Instituto de Bellas Artes de Cali, en el campo del Fundamento y Desarrollo del Lenguaje Visual.

¹² Vanessa Gañan G.: videojockey. Interesada por el audiovisual, la animación, la gestión de proyectos culturales referentes al diseño, la investigación del diseño en todos sus campos y la exploración de la imagen en sus diferentes soportes; sobre todo teniendo los recursos tecnológicos como base de inspiración y creación. Aprendiz de programación web. Actualmente es docente de la Maestría en Artes de la Universidad de Caldas.

¹³ Fabián Martínez R.: actor, narrador oral, director y productor audiovisual para teatro, llegando a crear escenografías audiovisuales para teatro. Ha realizado ponencias como “Teatro y nuevas tecnologías en el performance digital 10 minutos”, en el Theatersaal der Mensa en la Universidad de Sarland, Alemania. Ha realizado presentaciones internacionales con la obra Yo soy Rivera en el marco del Festival Universitario en Europa, con la Asociación Internacional de Teatro Universitario (AITU/IUTA). Presentación en el teatro Universitario Royal de Lieja, Bélgica. Presentación en la Universidad de Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Presentación en la casa Circondariale di Pesaro, Italia (Penitenciaría de Pésaro). Actualmente es investigador en el semillero de investigación de la Universidad de Caldas (teatro cultura y sociedad), miembro del grupo de teatro Andrómeda 3.0 de la Universidad de Caldas y miembro del comité de currículo de la Maestría en Artes.

Caldas¹⁴. Acompaña a Hernández en el área de Investigación Histórica: Mariana Ariza H. Estudiante de séptimo semestre del programa de Historia de la Universidad de Caldas¹⁵.

Por último, acompañando al director Ariza Gómez y al resto del equipo de trabajo del Colectivo Andrómeda 3.0 en el rol de Asistente de Dirección y Pasantía de Investigación-Creación, el Bach. Melvin PARRALES CASTELLÓN, ponente de este Trabajo Final de Graduación.

Además de los y las miembros activos de Colectivo Andrómeda 3.0, hubo otros profesionales que formaron parte del montaje en distintas áreas, aunque para efectos de este informe no se entrará en mayor detalle sobre su formación laboral/profesional, ya que no se estuvo en un contacto directo y/o cercano con ellos y ellas.

En la conformación de Andrómeda 3.0 se percibe la diversidad de disciplinas y por ende, de conocimientos que se trabajan en conjunto. Esto permite que las creaciones e investigaciones realizadas por el grupo presenten una riqueza y solidez, tanto artística como científica e incluso permite innovar en el campo del arte escénico. Esta innovación muchas veces es encabezada por el uso de las tecnologías digitales y las temáticas sociales latentes en la actualidad. Sobre esto Ariza Gómez señala que:

[...] La creación escénica que vincula las Nuevas Tecnologías (NT) debe tener una potencia en el conflicto social que aborda, es decir, el uso de la NT no debe estar al servicio del desarrollo tecnológico para un escenario, sino más bien las NT deben implementarse para potenciar la narrativa escénica. (Ariza Gómez, 2017, p. 60)

Esta potencia del conflicto social, es evidente en cada trabajo escénico que el Colectivo Andrómeda 3.0 ha creado, ya que las tecnologías digitales o NT se implementan para potenciar la narrativa escénica, logrando incluso innovar en la investigación-creación de estas.

¹⁴ Isabel Hernández M.: estuvo durante 18 años como servidora pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue asesora territorial en la formulación y desarrollo de estrategias de gestión social integral frente a la prevención y atención de fenómenos como el maltrato infantil, el abuso sexual, la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes y la violencia intrafamiliar. Ha asistido a entes territoriales en la formulación y planificación de políticas públicas de niñez y familia.

¹⁵ Mariana Ariza H.: hace parte del semillero de investigación "Poder, Cultura y Poblamiento" de la Universidad de Caldas. Coinvestigadora del proyecto "Áyax el hombre. Visibilización de las violencias basadas en género experimentadas por varones", financiado por Minciencias. Realizó intercambio académico en la Universität Paderborn (Paderborn, Alemania). Fue asistente de la profesora Sabine Schmitz de la clase "Cuentos de España y Latinoamérica".

2.2.2 Concepción Dramatúrgica

A mediados del año 2019 Ariza Gómez inicia la escritura de un texto dramático, llamado *Hybris*. El mismo a nivel temático se centraría en la exposición del castigo enviado por los Dioses al héroe de la tragedia griega *Áyax* de Sófocles, pero adaptado a un contexto Colombiano y orientado a las Violencias Basadas en Género (VBG) experimentadas por varones. El texto acompaña al documento del proyecto "Áyax, el hombre Visibilización de las Violencias basadas en Género experimentadas por varones", el cual se envía a concurso a través de la convocatoria Investigarte 2019.

Llega el año 2020 y el proyecto es financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, lo que da pie para iniciar con la ejecución del proceso creativo, en el que a nivel dramatúrgico el texto *Hybris* se convierte en la "Idea generadora", es decir, el punto de partida para el surgimiento de los demás textos. Sin embargo, el proceso de investigación-creación se ve afectado debido a las condiciones mundiales por la pandemia de Covid-19, lo que obliga al colectivo a replantear diversos elementos técnicos y creativos que se tenían contemplados para el proyecto, entre ellos la construcción dramatúrgica.

Es por lo anterior, que el Colectivo durante ese año trabaja de forma remota en laboratorios de investigación-creación, donde el director y dramaturgo distribuye tareas específicas entre todos los miembros, tomando siempre como punto de partida, el mito de *Áyax*, el texto *Hybris* y las experiencias personales (de todas las personas que conforman el colectivo) en torno a las VBG. Esto con el objetivo de que a partir del trabajo en conjunto, se generen aportes en torno a la construcción de una nueva dramaturgia, siempre manteniendo la temática social y artística planteada en el proyecto inicial.

Partiendo de los resultados obtenidos en los laboratorios de Investigación-Creación, el profesor Ariza Gómez presenta al equipo de trabajo el texto *El hombre Flor*¹⁶ el cual: "A diferencia del texto de *Hybris*, se presenta en *El hombre Flor* una dramaturgia lineal que tiene como centro narrativo el Monólogo de un hombre que ofrecerá una charla denominada "Emasculación para el mejoramiento" (Ariza Gómez, 2021, p.169).

El hombre que menciona el texto viene a ser el personaje principal del montaje y el cual lleva por nombre el mismo que la obra es decir *El hombre Flor*. Este personaje narra diversas vivencias en torno a la construcción de la masculinidad de sí mismo, tomando como pretexto la charla acerca de la "*emasculación para el mejoramiento*", lo que a su vez

¹⁶ Se adjunta el texto dramatúrgico de la obra, en el Anexo 4: "Libro *El hombre Flor* Investigación-creación en torno a *Áyax* de Sófocles en clave de masculinidades" p.245 *Dramaturgia Textual El hombre Flor*.

es una metáfora tanto de la imagen del héroe Áyax despojado de su virilidad, como de sucesos ocurridos en contexto de guerra a lo largo de la historia en Colombia.

Cabe mencionar que las acciones que realizan los intérpretes transcurren a lo largo de las 11 escenas que conforman la obra. En dichas escenas se va construyendo la identidad del personaje principal y la relación de éste con su entorno, exponiendo diversos conflictos en torno las VBG y construcción de la masculinidad. A su vez nos muestra la relación del hombre flor con el guerrero Áyax. Estas escenas se dividen y nombran de la siguiente manera: Escena 1. Como hombre soy diferente a la mujer.

Escena 2: Soy el hombre flor.

Escena 3: El mirón.

Escena 4: La casa.

Escena 5: Enseñanzas de madre.

Escena 6: Enseñanzas de padre.

Escena 7: La emasculación en las flores.

Escena 8: El colegio.

Escena 9: Las violencias en los hombres.

Escena 10: Las reglas duras.

Escena 11: La inclinación.

Figura 5 *Función El hombre Flor*

Fuente: Fotografía tomada por Alejandra Murcia.

La Figura 5 muestra uno de los momentos en los cuales el personaje “El hombre Flor” realiza una ruptura de la cuarta pared para interactuar directamente con las personas

espectadoras. Esto sucede a lo largo del desarrollo del espectáculo, donde se muestra al personaje jugando entre la ficción y la realidad. Estas acciones:

[...] están profundamente marcadas por las experiencias relacionadas con la formación de la masculinidad del dramaturgo/ director... Dicho de otro modo, el ejercicio dramático se fue tramando a través de lo autobiográfico, los textos recuperados de la investigación sobre VBG, algunas narraciones de otros hombres y, por supuesto, la ficcionalidad. (Hernández, 2021, p.169)

Un elemento importante por destacar dentro de este proceso de investigación-creación, es la inclusión de elementos autobiográficos, ya que estos generaron diversos insumos en torno a las experiencias de vida en distintos contextos sociales, políticos y culturales. Al mismo tiempo brinda una amalgama de posibilidades argumentales en la obra, la cual una vez ordenada/seleccionada es colocada en escena, para lograr conectar con diversas personas independiente de su contexto social, político y cultural.

Figura 6 Material visual de la obra

Fuente: Fotografía tomada del programa de mano de El hombre Flor.

Un claro ejemplo del uso de elementos autobiográficos dentro del montaje es la Figura 6, pues esta corresponde a una fotografía que hace alusión a la primera comunión del dramaturgo y director. En ella se lee parte del texto que el personaje narra en escena

(en específico la Escena 6 titulada “Enseñanzas de padre”) mientras dicha fotografía es proyectada en una gran pantalla.

A partir de los elementos poéticos que componen la dramaturgia, se extrae lo que vendría resultando la sinopsis. Esta queda finalmente de la siguiente manera:

Un biólogo, conocido popularmente como El hombre Flor, intenta orientar una charla sobre flores denominada “La emasculación para el mejoramiento”. Sin embargo, una serie de pensamientos sobre la formación en la masculinidad y virilidad, hacen aparición en medio de su discurso a través de diversas imágenes, sonidos y acciones performativas. La obra se instala en una frontera borrosa entre la ficción y el género autobiográfico. Como parte de la obra, se abre la posibilidad para que el público exprese sus pensamientos y sensaciones, a través de un foro que se realiza al final.

Los foros/conversatorios realizados al final de cada función de la obra, fueron de suma importancia, ya que gracias a estos se recopila el sentipensar de las personas espectadoras, en miras a potenciar la creación escénica.

En cuanto a los personajes presentes en la obra, tenemos a: dos físicos y tres virtuales. Los personajes físicos son: El hombre Flor y el Guerrero Áyax, mientras que los virtuales son: Atenea (diosa de la mitología Griega), Tecmesa (esposa del guerrero Áyax) y El Joven (El hombre Flor adolescente). Estos últimos contribuyen hilando los momentos claves, en los cuales se ve al personaje “El hombre Flor” evidenciar procesos de VBG. Tanto estos personajes como los demás elementos audiovisuales presentes en la obra, son proyectados a través de una gran pantalla, la cual permite la interacción entre ambos elementos (físicos y digitales).

Acerca de la pantalla, Gañan G. menciona:

La pantalla, en su rol, correspondía a las complejas estructuras del orden de género de El hombre Flor... Dicho de otro modo, la pantalla se había convertido en una extensión de aquel hombre que está ofreciendo una charla de biología... (Gañan G., 2021, p.225)

En *El hombre Flor* la pantalla no es solo un elemento técnico y escenográfico, también puede considerarse como un personaje presente en escena, el cual tiene como función construir los universos internos y externos que mueven el ser, tanto en El hombre Flor como en el Guerrero. Este elemento en conjunto con los software y equipo tecnológico explorado, se vuelve parte fundamental para la ejecución y creación de los elementos que componen la obra.

Figura 7 *Ensayo Escena 11 El hombre Flor*

Fuente: Fotografía tomada por Alejandra Murcia.

La Figura 7 muestra uno de los momentos de la Escena 11 “La inclinación”. Esta consiste en la muerte y vulnerabilidad del guerrero Áyax. En ella se ve al personaje del guerrero en nivel bajo realizando diversas acciones en torno a una luz cenital con un accesorio (tela), mientras que a nivel de imagen digital se recrea un ventanal con vista hacia material audiovisual que asemeje los pensamientos y recuerdos del personaje. Por otro lado, a nivel técnico se busca la interacción cuerpo-imagen. Cabe traer a colación lo que menciona Lehmann sobre la interacción con elementos tecnológicos: “El paisaje óptico surgido simultáneamente de modo artificial y producido a través del organismo muestra una relación alterna entre cuerpos vivos y técnica digital...” (Lehmann, 2013, p.394).

Se entiende entonces, que esta relación alterna entre cuerpos y técnica digital, se busca que suceda de manera orgánica en el montaje, por lo cual gran parte del trabajo de ensamble es direccionado hacia esa relación. En la Figura 7 logramos apreciar el momento en que ambos elementos se complementan, lo que genera un espacio interno y otro externo, según el ángulo por el cual se observa la escena.

2.2.3 Tecnologías digitales en *El hombre Flor*

Sobre las tecnologías digitales se puede empezar por enfatizar que:

Los nuevos medios, así como los diversos dispositivos digitales, no solo han cobrado una presencia notable en la vida cotidiana, sino que se han abierto un hueco importante en el mundo del espectáculo, irrumpiendo en escena, convirtiéndose en elementos de la escenografía o adoptando el papel de accesorios que permiten avanzar la acción. (Nawrot, 2019, p.322)

Nawrot (2019) señala un rasgo importante en el uso de las tecnologías digitales debido a las distintas posibilidades que esta ofrece y en *El hombre Flor* podemos presenciarlo, ya que las acciones realizadas por los intérpretes a lo largo de la obra son potenciadas por el uso de la tecnología digital y los demás elementos técnicos que la conforman. En consecuencia, el uso específico que se le da a la tecnología digital a través de la vídeo proyección como generador de escenografía audiovisual e iluminación, es fundamental, ya que no se había abordado de esta manera en ninguna de las creaciones e investigaciones anteriores por parte del Colectivo.

Acerca de la escenografía audiovisual Gómez la define: “Como la superposición de ambientación digital de audio y vídeo a los espacios escénicos, “complementaria a la iluminación y a la escenografía tradicional.” (Gómez, 2017, p.2).

En base a lo anterior, se podría decir que la escenografía audiovisual nos permite vislumbrar espacios tanto realistas como oníricos, que complementan los demás elementos presentes en la escena. Por ejemplo en *El hombre Flor*, podemos pasar de una casa en la cual el intérprete narra sucesos de su infancia, a estar en un mundo más abstracto el cual alude a los pensamientos y recuerdos de éste.

Otro elemento importante que se aborda es la vídeo-proyección. En esta se observan materiales pregrabados, como relatos, encuestas y testimonios que potencian lo que sucede en escena. Es así como en este montaje el Colectivo aborda el espacio físico+ digital para la incorporación de estos elementos en la creación del montaje.

Figura 8 *Ensayo El hombre Flor*

Fuente: Fotografía tomada por Alejandra Murcia.

La Figura 8 corresponde a parte del proceso de ensamblaje de la escenografía audiovisual de la Escena 4 “La Casa”. Para su concepción a nivel visual se busca la construcción de una casa y a nivel técnico la relación cuerpo-imagen del intérprete. Por lo anterior se incentiva a que el intérprete interactúe con los elementos digitales proyectados en la escena. Para ello, se realizaron diversas pruebas y exploraciones, cambiando el diseño, posición y dimensión hasta lograr la sensación de inmersión.

De la mano de Vanessa Gañan G. es que la escenografía audiovisual toma forma y contenido, dando como resultado un punto de partida ante los referentes investigativos del proceso, junto al texto *El hombre Flor*. En este caso en particular Gañan G. implementa el software de creación de vídeo mapping llamado *Resolume Arena* y una gran pantalla blanca en la cual podría proyectar el material creado.

Figura 9 *Función El hombre Flor*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Parrales Castellón.

La Figura 9 muestra uno de los momentos de la Escena 1 “Como hombre soy diferente a la mujer”. En esta a nivel escénico el personaje “El hombre Flor” habla del gusto por las noches lluviosas, haciendo metáfora a su vida en soledad. A nivel técnico se busca la interacción cuerpo-imagen, para ello, Gañan G construye material audiovisual que genere la noción del pensamiento del interno, permitiendo que el intérprete se relacione con este. Para la creación de este material se utiliza la pantalla y el programa de vídeo mapping.

Cabe mencionar que en este momento las personas espectadoras presencian la primera aparición de elementos visuales en ambos espacios (pantalla y piso) logrando sumergir al intérprete en medio de ambos.

Acerca de su rol y abordaje creativo en la obra Gañan G. menciona:

La utilización de diferentes estéticas, tipos de imagen, uso o no del color y otros recursos, tienen su razón y propósito definido, mediado por la investigación y socialización de cada uno de ellos. Este es un trabajo en conjunto, yo me encargué de crear, mezclar y proyectar lo que todos tenemos en nuestra mente, materializándolo en poesía para la visión. (Gañan, 2021, p.225)

Gracias a su desenvolvimiento profesional como VJ (Vídeo Jockey) Gañan G. logra crear e incluso mezclar en vivo los diversos elementos realistas y oníricos presentes en la obra, dando como resultado la interacción que se ha mencionado.

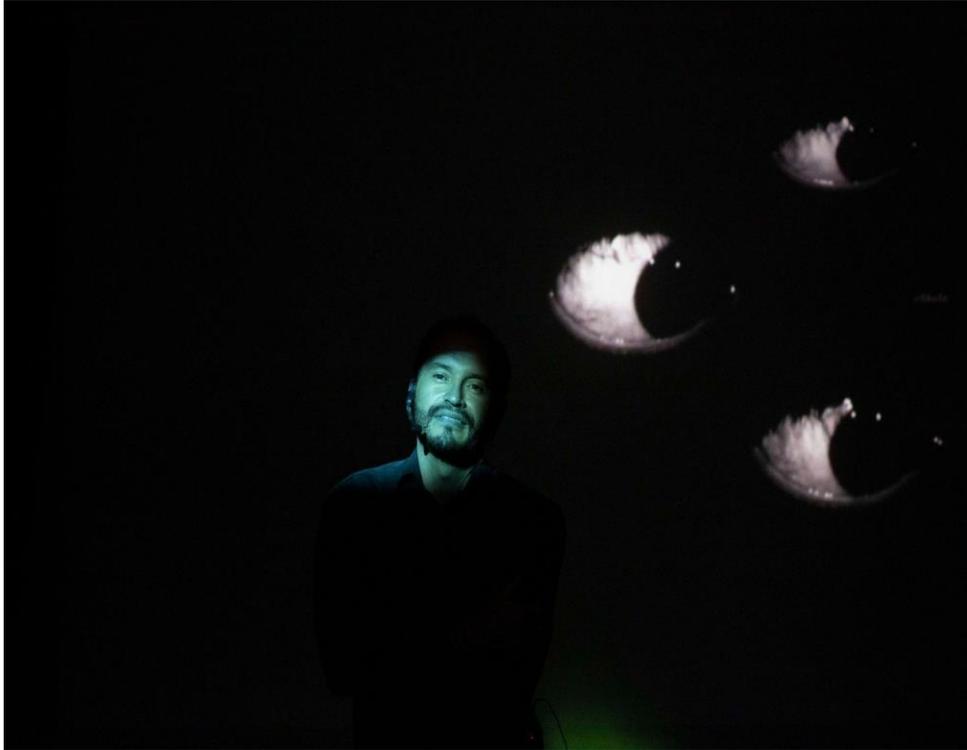
Otro elemento importante en la obra es la iluminación mediante vídeo mapping. El mismo es un recurso que Andrómeda 3.0 utiliza por primera vez en un proceso de investigación-creación, les permite simplificar el trabajo en el campo de la iluminación escénica, lo que permite una reducción en cuanto a la utilización de equipos de iluminación convencionales, ya que solo es necesario el uso de un vídeo proyector. No obstante, se requiere de un trabajo sumamente minucioso, porque al recurrir a este elemento (mediante vídeo mapping) es necesaria la comunicación y precisión en cuanto a la ubicación espacial y movimientos de los intérpretes.

Para *El hombre Flor* se trabajaron tres tipos de iluminación. Estas fueron: 1- la iluminación puntual, 2- la de recorrido y 3- la temporal, las cuales fueron dirigidas por Fabián Martínez.

Acerca de la iluminación Puntual Martínez menciona: “El personaje se ubica en diferentes espacios del escenario y allí aparece la luz. Esto permite, por un lado, la visualización del personaje y, por otro, dejar oscuro el espacio no ocupado.” (Martínez, 2021, p.238) Este tipo de iluminación vendría a potenciar momentos íntimos del intérprete,

además de direccionar la mirada de las personas espectadoras en momentos o acciones específicas de este.

Figura 10 *Ensayo El hombre Flor/ Iluminación puntual*

Fuente: Fotografía tomada por Alejandra Murcia.

En la Figura 10 podemos observar un ejemplo de la iluminación puntual dentro de la obra. En este momento se busca iluminar únicamente el rostro del intérprete dejando el resto del espacio en oscuro o bien, aprovechar ese espacio para la proyección de material audiovisual que permita potenciar lo que sucede en escena.

En cuanto a la iluminación de recorrido, con ella se busca cubrir de manera parcial diversas partes del cuerpo del intérprete. Con respecto a ello Martínez menciona: “Es así que los ojos, las manos, el torso podía independizarlos de tal manera que configuraba una especie de montaje de luz sobre el cuerpo.” (Martínez, 2021, p. 239). Este tipo de iluminación generó que en ciertas escenas del montaje, los cuerpos de los intérpretes se vieran modificados a tal punto de llegar a complementarse junto a los visuales proyectados en la pantalla. Otra característica importante de este tipo de iluminación era el de mapear objetos o elementos específicos en los cuerpos de los intérpretes, mientras estos se encontraban en movimiento.

Figura 11 *Función El hombre Flor/ Iluminación de Recorrido*

Fuente: Fotografía tomada por Alejandra Murcia.

En la Figura 11 se aprecia un momento de la obra en que se utiliza iluminación de recorrido, en este se ilumina el brazo y las piernas del personaje (guerrero Áyax). Dichas partes del cuerpo tienen un color de iluminación distinto al resto, además, de que se elimina la iluminación del otro personaje (El hombre Flor) dando énfasis solo al guerrero.

Por último tenemos la sobre iluminación temporal, Martínez recurre a la sombra como enunciación del tiempo. Durante la obra se notará esta iluminación en las coreografías realizadas por los intérpretes, ya que las transiciones y ubicaciones en el espacio permitieron enlazar cuerpo, movimiento y luz en el espacio escénico.

Al respecto Martínez menciona: “Entre la producción de sombra y emisión de la luz, con un cuerpo en movimiento sobre el escenario posibilita su transformación, de tal manera que el espectador puede sentir dicha temporalidad”.(Martínez, 2021, p.240)

Figura 12 *Función El hombre Flor/ Iluminación Temporal*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Parrales Castellón.

La Figura 12 muestra un ejemplo de la iluminación temporal. Acá uno de los intérpretes se encuentra iluminado y el otro no, sin embargo, la sombra que genera (quien no está iluminado) nos evidencia la acción que realiza. De esta forma la variación o sucesión de acciones de ambos intérpretes estará en constante conexión con la iluminación y la oscuridad. En pocas palabras en la iluminación temporal la producción de sombra y luz variará de un intérprete a otro a lo largo de las partituras o acciones que realicen en el espacio escénico.

Como se ha evidenciado las tecnologías digitales son unos de los elementos característicos del trabajo creativo e investigativo del Colectivo Andrómeda 3.0, el cual a lo largo de los años ha ido evolucionando junto a sus creaciones e investigaciones escénicas. Un claro ejemplo es cómo se aborda en este montaje el uso de estos elementos gracias al equipo técnico y tecnológico empleado en el montaje. Para ello Gañan G., menciona:

La estructuración de una obra escénica a nivel espacial depende enteramente del sitio donde se vaya a ejecutar y más aún si se va a presentar en diferentes sitios, ya que esto conlleva cargar y transportar toda la escenografía, utilería, vestuario y demás elementos propios de lo que implica una puesta en escena intervenida por la nuevas tecnologías de imagen y sonido.(Gañan G., 2021, p.222)

Pensando en la estructuración de la obra escénica a nivel espacial, se recurre a la utilización del espacio teatral a la italiana, ya que este permite cierta facilidad a la hora de recrear el escenario digital presente en la obra. El realizar previamente esta estructuración, resulta en la facilidad del transporte de equipo técnico y tecnológico, como también el montaje y desmontaje de la obra, en los distintos sitios de representación.

Para llevar a cabo las representaciones escénicas del montaje, se recurre al uso de los siguientes equipos técnicos y tecnológicos:

Dos Proyectoros Epson, de los cuales uno se utiliza para proyectar sobre una gran pantalla blanca con alrededor de 6x4m, en la que se proyectan los visuales y la escenografía audiovisual. Mientras que el segundo proyector se utiliza para proyectar visuales sobre un linóleo blanco que cubre el piso que funge como escenario. Este linóleo tiene alrededor de 6x2m. Este segundo proyector también se utiliza para la iluminación escénica.

Tres Computadoras MacBook, de las cuales dos son para proyecciones con el software de vídeo mapping *Resolume Arena*. La computadora restante es usada para el área de sonido.

Para el área de sonido es necesario una consola de sonido y mínimo dos parlantes, para configuración sonora y musical y la voz en vivo. Así, también se emplea un 1 micrófono con pedestal, para la técnica de sonido/cantante realice intervenciones sonoras durante ciertos momentos de la obra, así como el uso de un micrófono de solapa, para el personaje del “El hombre Flor”. Por último una cámara de vídeo, que se emplea para el registro audiovisual de la obra y posterior conversatorio.

En cuanto a los materiales de utilería/ escenografía son necesarios en el montaje; una pantalla blanca con alrededor de 6x4m y un linóleo para cubrir el espacio escénico a nivel de piso con alrededor de 6x2m. Para el vestuario se utiliza un traje formal para el personaje de “El hombre Flor” y un traje de guerrero para el personaje de Áyax.

Figura 13 *Ensayo técnico El hombre Flor*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Parrales Castellón.

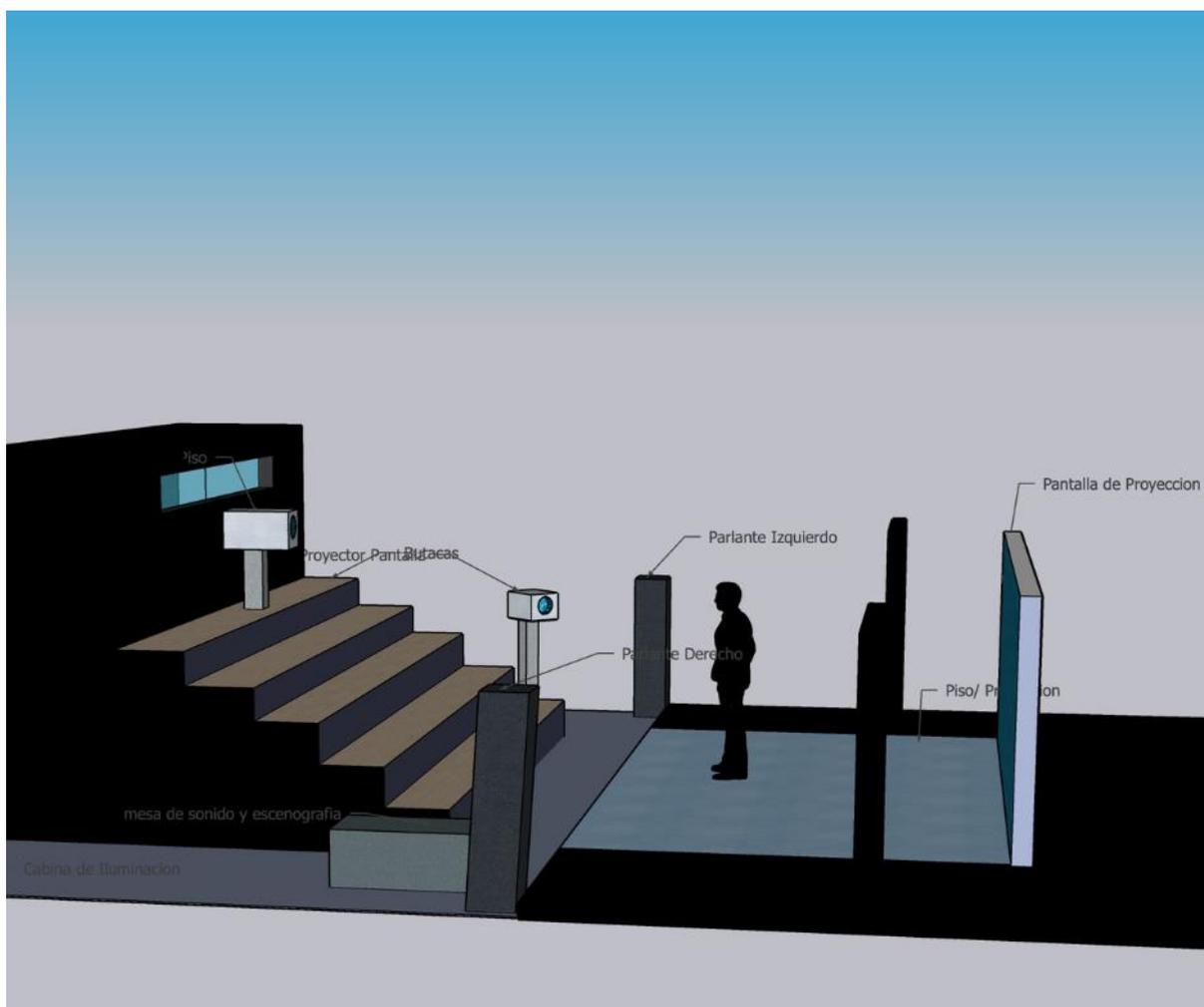
La Figura 13 corresponde a una de las exploraciones de ubicación y rango de vídeo-proyección realizada durante el proceso creativo del montaje. No obstante, la misma nos permite apreciar el espacio escénico y los materiales escenográficos utilizados en la construcción final de este.

La incorporación de estos materiales, dispositivos técnicos y tecnológicos, hacen de *El hombre Flor* una obra, en la cual a nivel de montaje técnico requiere de pocas horas, por lo que se puede girar por diversas partes del país y fuera de él, ya que es poca la carga del equipo técnico. Por ende, esto permite adaptarse a distintos espacios escénicos,

siempre y cuando cuenten con las medidas necesarias de distancia entre el proyector y la pantalla.

Para darnos una idea de cómo se aprecia a nivel espacial entre espectadores, intérpretes, estructura teatral y dispositivos técnicos- tecnológicos que conforman la obra se adjunta la siguiente maqueta digital. En la elaboración de ella se toma como referencia la disposición espacial utilizada para la obra en el Teatro el Galpón de Bellas Artes en la Universidad de Caldas.

Figura 14 Maqueta *El hombre Flor* vista lateral¹⁷

Elaborado por Melvin Parrales Castellón.

Esta maqueta que se vislumbra en la Figura 14 permite apreciar la ubicación del intérprete en relación con el público, la pantalla y los videoproyectores por los cuales se proyectará la iluminación, la escenografía y los personajes virtuales presentes.

¹⁷ Vídeo: [Maqueta El hombre Flor](#)

Para lograr esta distribución espacial se tuvieron que realizar diversos ensayos de exploración, entre los cuales los dispositivos que requerían de una mayor atención y prevención a la hora de ser colocados fueron los proyectores.¹⁸

2.2.4 Ensayos

Partiendo de mi incorporación en el rol de Asistente de Dirección, en el montaje, se realizan un total de 29 ensayos. Dentro de los cuales 14 corresponden al proceso de ensamblado a partir de las propuestas de las áreas que componen el montaje: dirección, dramaturgia, escenografía, iluminación, interpretación, vestuario y música. Se efectúan un total de ocho funciones y conversatorios abiertos al público, además, se llevan a cabo cuatro giras a festivales en las siguientes ciudades (Neira, Medellín y en la misma Manizales). Cabe mencionar que el director del montaje realizó tres ponencias, en las cuales expone acerca del proceso creativo e investigativo del montaje en torno a la temática social, el uso de escenografía y la iluminación. Por otra parte, mi persona realizó una ponencia, en la cual se comenta acerca de la experiencia y aprendizajes obtenidos en la pasantía.

Los ensayos en su mayoría son orientados a la constante interacción cuerpo e imagen, ya que los elementos audiovisuales y la iluminación tienen un papel sumamente importante en el desarrollo de toda la obra como vimos anteriormente.

Cuando me incorporé en el proceso de creación este se encontraba en la parte de ensamblado y ajuste tanto de nivel técnico como interpretativo de algunas escenas. Es en esos ajustes y ensamblado donde me integro, aplicando el conocimiento adquirido en el campo de dirección escénica, durante mi formación en la EAE, además de la aplicación de conocimiento obtenido en el LED, en cuanto al abordaje de las tecnologías digitales en la escena.

Me es importante mencionar que en el Anexo 1 se encuentra la Bitácora de trabajo, en la cual he sistematizado el proceso de investigación-creación *El hombre Flor* a partir de mi incorporación al montaje. En dicha bitácora se muestra el proceso de cada ensayo en los cuales asisto al director, sistematizando, corrigiendo, ejecutando y exponiendo diversos aspectos técnicos, estéticos e investigativos del proceso de montaje.

Cada ensayo tiene una estructura a la hora de iniciar, la cual en su mayoría consta del siguiente orden: Llegada y preparación del espacio escénico por parte del director, asistente de dirección, directora de arte, escenógrafa y luminotécnico. Posteriormente

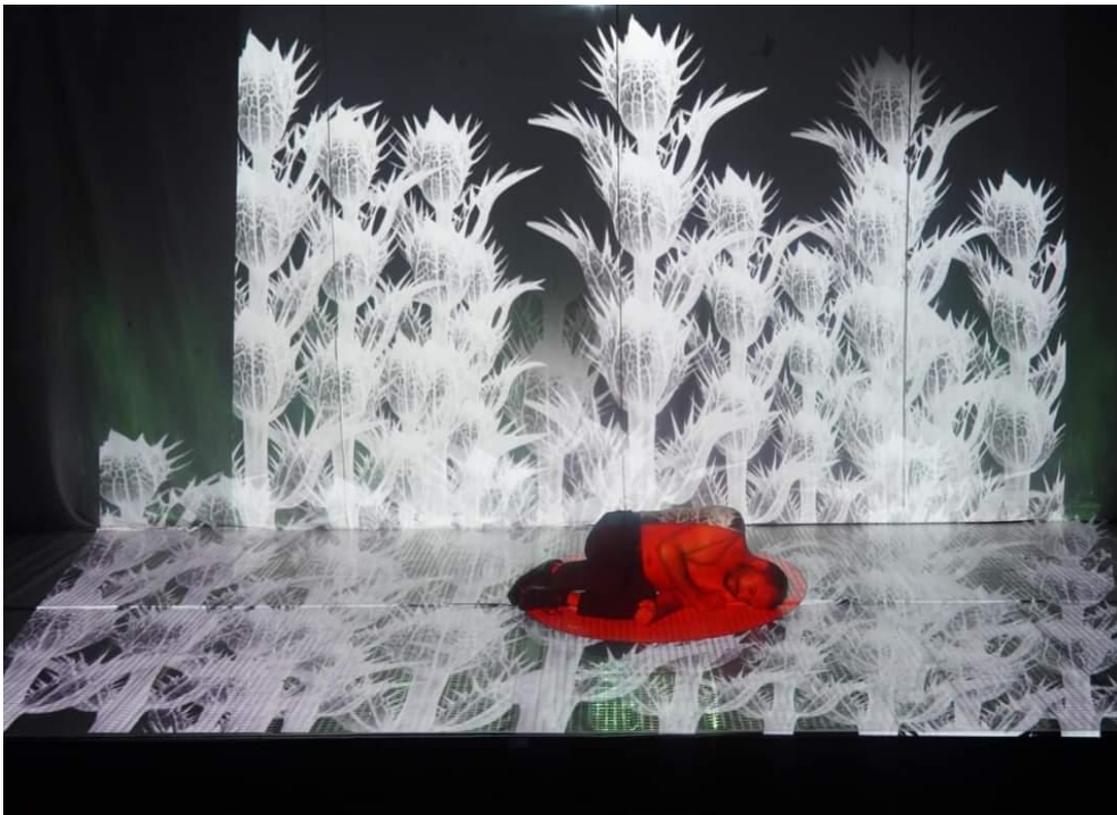
¹⁸ Este proceso se encuentra evidenciado en la Bitácora de trabajo ubicada en el Anexo 1.

llegan al espacio los intérpretes. Estos se preparan corporalmente para dar inicio con el proceso de ensamblaje, exploración o repaso de las escenas. Sucesivamente, debo mantenerme al pendiente de las anotaciones o correcciones tanto del director como de los demás miembros del colectivo, para que estas sean tomadas en cuenta a la hora de corregir una escena o montar una nueva. Una vez finalizado cada ensayo, exponemos nuestras anotaciones, en las cuales se comparten los encuentros de las escenas, el material escénico y técnico que podría funcionar y el que no. Finalmente, se aplican las sugerencias por parte de las áreas que componen el montaje. Y así de esta forma suceden la gran parte de los 29 ensayos, en los cuales, gracias a la bitácora de trabajo se permite visualizar la evidencia en el desarrollo y evolución, tanto del montaje como de mi participación en este.

A continuación he seleccionado tres momentos de todos estos ensayos en los cuales se indican algunos de los aportes brindados por mí mismo.

Momento I: Aporte en la Interacción Cuerpo e Imagen.

Figura 15 *Ensayo Escena 10*

Fuente: Fotografía tomada por Alejandra Murcia.

La Figura 15 corresponde al proceso de montaje de la Escena 10 “Las reglas duras” en la cual a nivel escénico se ve a “El hombre Flor” en estado de vulnerabilidad luego de las diversas acciones e intervenciones realizadas en las escenas anteriores. A nivel técnico se busca la interacción cuerpo-imagen.

Esta fotografía muestra el resultado final en cuanto a las incorporaciones de los elementos audiovisuales con el intérprete en escena, anterior a dicha incorporación se mostraba al intérprete yaciendo en el piso con el cenital rojo. Cabe mencionar que el colectivo se encontraba trabajando en el abordaje de esta escena, el día que me incorporé al proceso de montaje. Luego de observar el proceso de realización y la incorporación tecnológica en las escenas anteriores (además de previamente leer el texto de la obra y analizar la temática social y poética de las escenas), me percaté de como a nivel visual no se estaba logrando potenciar el texto y las acciones del intérprete, por lo que propongo generar una atmósfera inmersiva.

Dicha atmósfera se genera en la pantalla y el piso conforme el intérprete va realizando sus acciones y texto, a nivel de imagen digital, van apareciendo unas enredaderas que poco a poco llegan a cubrir todo el espacio escénico, una vez que el intérprete haya finalizado su partitura. Conectando así con lo dicho por el intérprete y reforzando el contenido tanto visual como poético de la escena, esto resulta (a manera visual) en la escena que se ojea en la Figura 15.

Es en este punto donde se genera uno de mis primeros aportes, que posteriormente se vuelven recurrentes en las demás escenas. En ellas la fusión del cuerpo vivo (intérprete) con los elementos audiovisuales presentes, contemplaban: el ritmo, la iluminación, la temática social, el contenido poético, la sonoridad, los niveles y ubicaciones de los intérpretes en el espacio escénico. Con ello, logro poner en práctica el conocimiento adquirido en la EAE en el campo de la dirección escénica y a su vez implementar y adquirir conocimiento brindado por el Colectivo Andrómeda 3.0.

Momento II: Aporte en la Solución de Aspectos Técnicos en la Obra

Figura 16 *Ensayo Escena 8*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Parrales Castellón.

En la Figura 16 se logra visualizar uno de los ensayos de la Escena 8 “El colegio”. En ella observamos a Fabian Martínez desde el control de iluminación, a Vanessa Gañan G. desde el área de control de escenografía y personajes virtuales, en el escenario se encuentra el intérprete del *El hombre Flor*, quien está interactuando con uno de los personajes virtuales presentes en la obra. En esta escena se desarrolla un recuerdo que transporta al personaje a su adolescencia mediante la proyección audiovisual del testimonio de un joven (“El hombre Flor” de adolescente), el cual narra un altercado físico contra uno de sus compañeros de clase y la justificación del acto.

Mi aporte en el trabajo realizado en esta escena (en cuanto a la interacción cuerpo e imagen), consiste en ubicar los momentos en los que se pueden calzar los textos y acciones del personaje audiovisual como el de *El hombre Flor*, de manera que se perciban dichas acciones en simultáneo.¹⁹

Esta ubicación de momentos en dicha escena se repite en otras más, las cuales van de la mano con el aprendizaje en el uso de la herramienta llamada *Resolume Arena* (utilizada en creación de vídeo mapping) en miras de la solución de aspectos técnicos.

¹⁹ Para más información acerca del abordaje interacción cuerpo e imagen, ver Anexo 1 Bitácora de trabajo: Ensayos 2, 3, 4, 10, 11, 14, 19 y 21.

El uso de esta herramienta (*Resolume Arena*) me permite entender cómo el Colectivo aborda la creación de espacios escénicos y personajes virtuales, además del método en cuanto a la creación de iluminación por vídeo proyección. El aprender a usar esta herramienta me permitiría cubrir en alguna función (en caso de alguna emergencia o imposibilidad), ya sea al técnico de iluminación o a la técnica de elementos audiovisuales, ya que me encuentro al tanto de los distintos cambios de escenografía e iluminación durante toda la obra.

Momento III: División de Roles de Trabajo en Montaje y Desmontaje de la Obra.

Figura 17 *Montaje del espacio escénico*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin PARRALES Castellón.

En la Figura 17 se distingue un momento del montaje del espacio escénico, el cual considero importante colocarlo, ya que esta parte fue fundamental a la hora de trasladar el montaje a otros espacios de representación. Para el montaje y desmontaje del espacio escénico participamos todos los miembros del colectivo, esto para que todos tengamos noción de la distancia que deben tener la pantalla y el linóleo (piso) con respecto al público y los videoproyectores. Uno de mis aportes para este proceso es que, en conjunto al director, se dividen los roles que el equipo de trabajo tiene a la hora de montar y desmontar la obra, con el objetivo de generar eficacia en las giras al momento de enfrentarnos a esta parte del montaje.

Esta división de roles tanto del montaje como del desmontaje se mantiene en constante rotación, ya que es importante que todos los miembros pasemos por las distintas labores. Dichas labores del montaje se dividen en: 1- colocación de sistema de cuerdas para ubicación de pantalla, cálculo y ubicación de espacio escénico (pantalla y piso), 2- cálculo y ubicación de videoproyectores, 3-fijación de pantalla y piso, 4-eliminación de arrugas en la pantalla, 5- conexión de vídeo proyectores y ajuste técnico, 6- fijación de vídeo mapping, fijación de iluminación, 7-fijación de sonido, entre otras actividades competentes a los aspectos técnicos.

Una vez realizada la lista de tareas durante el montaje, el equipo nuevamente se divide en sus respectivos roles: intérpretes escénicos (Simón Marín y Fernando Ovalle), luminotécnico (Fabian Martínez), escenografía (Vanessa Gañán G.), sonidista y cantante (Adriana Guzmán). La directora de arte (Alejandra Murcia) se encarga de la grabación de la función y los conversatorios en función del registro audiovisual del proyecto, mientras que el vestuarista (Alex Ortiz) apoya a los intérpretes tanto en los cambios de vestuario como en el maquillaje y desmaquillaje. En el caso del director del montaje (Ariza Gómez) y del asistente de dirección, recibimos a las personas espectadoras (en ocasiones junto a Isabel Hernández, investigadora en el proyecto). Una vez que inicia la función me concentro en apoyar a la profesora Alejandra Murcia en el proceso de registro audiovisual del proyecto y a su vez observo y anoto posibles sucesos técnicos durante las funciones. Esto para registrar la evolución técnica en el montaje según las representaciones realizadas y además como registro para corregir fallos en futuras giras y presentaciones del montaje.

Una vez finalizada la función de la obra se procede a la realización de un conversatorio. Durante este espacio, mi rol consiste en la grabación de las voces de las personas participantes. Esta tarea se realiza en comunicación con la profesora Alejandra Murcia, quien se encarga de la grabación audiovisual.

Al finalizar el conversatorio se procede al desmontaje, del cual los intérpretes no participan, ya que estos deben cambiarse y encargarse de guardar sus vestuarios, así como de tomar un descanso debido al desgaste físico provocado durante la función. El resto del equipo se encarga de desmontar los elementos mencionados anteriormente en el área de montaje.

De esta manera se llevaban a cabo los montajes y desmontajes y con ello mis aportes en dichas labores.

Figura 18 *Función El hombre Flor*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Parrales Castellón.

La Figura 18 muestra uno de los momentos de la Escena 11 “La inclinación”. Esta consiste en la muerte y vulnerabilidad del guerrero Áyax. En ella vemos al personaje del guerrero en nivel medio realizando diversas acciones en torno a un montículo de flores, por otro lado, a nivel de imagen digital se recrea un ventanal con vista hacia un campo de flores.

Para darnos una idea del trabajo interdisciplinar en la creación y montaje de cada escena, veremos el camino recorrido para la creación de esta en específico. El director da como referente la vulnerabilidad y muerte del guerrero Áyax y a su vez la metáfora de dicha vulnerabilidad en los hombres en contexto actual. Con esto el profesor Fernando Ovalle investiga el mito del nacimiento de la flor de narciso y a partir de ello realiza el trabajo de llevar este mito al cuerpo mediante la creación de una partitura de movimiento. Por otro lugar, Alejandra Murcia desde el campo de la dirección de arte y su conocimiento en las artes plásticas, investiga cómo estas pueden contribuir, encontrando en la pintura “El campo de amapolas Poppy field” (1890) de Van Gogh, un claro referente que puede potenciar la creación e investigación ya que ella como menciona: “Encuentro aquí una imagen simbólica de la locura y la muerte de Vincent, a través de la interpretación del color rojo del héroe caído...” (Murcia, 2019, p.201).

A partir de lo anterior, Murcia expone este encuentro y Ovalle visualiza el punto de conexión con el mito que explora y es incorporado a su proceso.

Una vez realizada dicha incorporación, Vanessa Gañan G. Mediante el trabajo físico del profesor Fernando Ovalle y el plástico de Alejandra Murcia, recrea en el campo

audiovisual un escenario que potencia la unión de estos elementos, los cuales toman fuerzas con la composición musical de Adriana Guzmán. Esta composición por medio del canto en vivo permite generar una atmósfera de intimidad.

Esta atmósfera contribuye a que la iluminación a cargo de Martínez logre que las personas espectadoras puedan transitar a través de la vista y el oído, por el universo creado en escena. Dicha atmósfera se logra gracias a los aportes de todo el equipo y de Ariza Gómez en el campo de la dirección, junto con los aportes y las recomendaciones tanto mías en mi rol de la asistencia de dirección, como las del resto del equipo de trabajo.

Es con este ejemplo que se puede tener una noción del paso a paso del proceso de investigación-creación de la obra escénica *El hombre Flor*. Cabe recalcar que en la sistematización de los 29 ensayos podemos percibir de manera más amplia dicho proceso, específicamente en los ensayos en que se aborda la interacción cuerpo-imagen²⁰.

2.2.5 Proyecto *The Acid Test*

Proceso de Exploración-Creación.

Como parte de la experiencia de investigación-creación en pasantía, el director Ariza Gómez me coloca como asistente de dirección en el proyecto de tesis de Maestría en Artes de la Universidad de Caldas, titulado: *Laboratorio de la luz y las nuevas tecnologías para la creación artística*, mediante el montaje escénico *The Acid Test*, del estudiante Fernando Jurado. Este montaje escénico pretende abordar el uso de las nuevas tecnologías a partir de la iluminación escénica. Un elemento por destacar es que este se desarrolla en espacios no convencionales.

Sobre el proyecto:

The Acid Test es una experiencia cinestésica multimedial, entendiendo por “cinestésica” una situación en la cual un estímulo recibido en una modalidad sensorial (los sentidos) da origen a una experiencia en otra modalidad. Esta experiencia está diseñada para estimular los sentidos, con un mayor impacto en los sentidos de la vista, el oído y el tacto; una puesta en escena lumínico musical de aproximadamente 40 minutos, donde el espectador estará inmerso en una serie de efectos visuales producidos en tiempo real, cohesionados dinámicamente para

²⁰ Ver Anexo 1, en la Bitácora de trabajo.

brindar al espectador una vívida experiencia sensorial que utiliza diferentes expresiones artísticas y nuevas tecnologías como soporte. Un juego de colores, formas y sonidos, en donde el espectador logrará experimentar la transformación de la luz, permitiéndole interactuar con diferentes frecuencias de luz y sonido. Un viaje de colores y formas donde la luz es el universo y donde las artes confluyen en torno a ese universo lumínico.(Jurado, 2021, p.3)

En la experiencia escénica de *The Acid Test* la interdisciplinariedad la veremos presente a través de la convergencia entre las artes visuales, escénicas y la música. Asimismo, vinculada con los diversos aportes de profesionales en el campo de la microbiología. Esto permitirá que el proceso de investigación-creación genere una puesta en escena lumínico-musical la cual logre estimular los sentidos de los espectadores mediante efectos visuales producidos en tiempo real, todo esto con referencia a la creación del universo.

The Acid Test está concebida como una trilogía, en la cual para efectos de la maestría se trabaja en la investigación-creación de la primera parte llamada *Génesis*. En esta se realizan distintos laboratorios de investigación-creación, contando con mi participación en 15 de ellos. En dichos laboratorios investigamos y exploramos las posibilidades escénicas de la iluminación a partir de distintos dispositivos lumínicos y la producción de material audiovisual enfocado en la temática de esta primera parte del montaje.

Mi rol como asistente de dirección en este proyecto llega a formar un pilar importante, ya que debido a mi formación en el campo del arte escénico, logro brindar, diversos insumos creativos e investigativos a la hora de abordar las exploraciones en la búsqueda de un material escénico que mejor se adapte al proyecto.

En cuanto a la temática de *Génesis*, Jurado menciona que:

Consiste en un viaje astral que nos narra la creación del universo a partir del Big Bang y la aparición de nuestra galaxia: el sistema solar y concluye con la aparición de nuestro planeta y la vida, pasando por la vida a nivel molecular y organismos más simples, tratando temas como la evolución, la naturaleza, la existencia, el espacio y el tiempo. Todo esto, tratando de simular fenómenos físicos y visuales generando ambientes y creando atmósferas que estimulen los sentidos del espectador y generen sensaciones corporales y físicas como calor o frío.

Pretendiendo decir que todos venimos de los mismos materiales y que nuestra imaginación está llena de infinitas posibilidades. (Jurado, 2021, p.3)

Partiendo de la estimulación de sentidos y generación de sensaciones corporales y físicas en el espectador, es como en los laboratorios de exploración y creación de *Génesis*, se abordan tres etapas para el desarrollo de dicha experiencia escénica, estas etapas se dividieron en la exploración y creación de: 1- material audiovisual, 2- iluminación y 3- espacio escénicos.

Etapa de Creación y Exploración de Material Audiovisual.

En la etapa de creación de material audiovisual las exploraciones y creaciones se dan en miras de seleccionar los materiales, que potencien la experiencia escénica de la mejor manera. Para ello el material audiovisual se generó de forma analógica, es decir, realizamos grabaciones de distintos materiales que generaban sensaciones de atmósferas espaciales como nebulosas, elementos terrestres como lava volcánica, agua, tierra y fuego²¹.

Figura 19 *Exploración en laboratorio The Acid Test*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Parrales Castellón.

²¹ Para más información acerca de esta etapa ver Anexo 2 Bitácora de los Laboratorios de *The Acid Test*: Laboratorios: 3, 4 y 9.

En la Figura 19 se observa uno de los momentos de preparación del equipo técnico y material a grabar (pólvora), para uno de los momentos de puesta en escena, en específico la Escena 5 “Las Vidas”. En la cual se busca mostrar organismos o elementos del planeta que muestren el estado de formación de este. Para esta grabación se exploró con la pólvora, pues da la noción de erupciones volcánicas.

Etapa de Creación y Exploración de Iluminación Escénica.

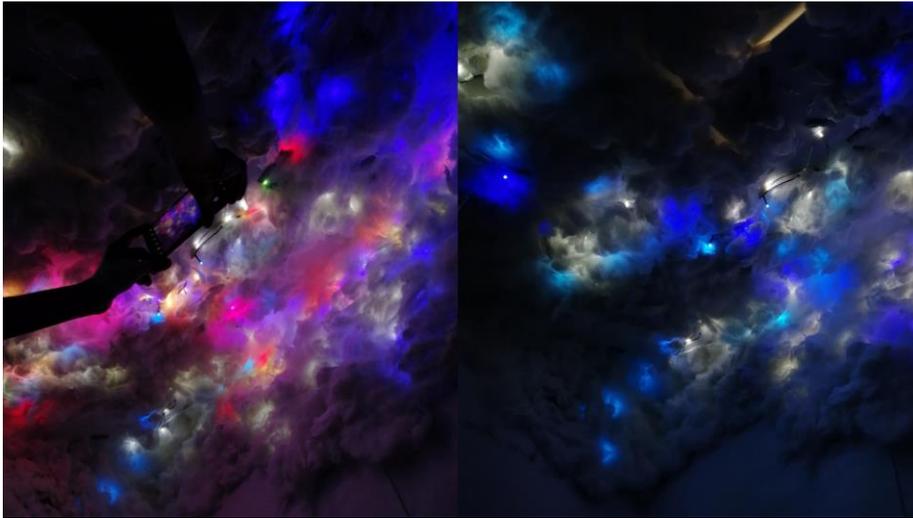
En la etapa de iluminación escénica exploramos diversos dispositivos de iluminación. Entre ellos dispositivos led, láser e incluso la iluminación por vídeo proyección (misma que se utiliza en *El hombre Flor*). Por lo que, se podría decir que esta etapa fue la más abordada durante los laboratorios. Esto porque la iluminación en el proyecto es un elemento importante que hará de esta experiencia la más idónea, ya que se pretende que esta sea una especie de personaje, que guíe mediante los cambios lumínicos y de intensidad lo que sucede en el espacio escénico. Y es que como menciona Jose Luis Raymond acerca de la iluminación como generadora de espacios:

La luz ayuda a crear espacios de carácter y es comunicadora de los estados emocionales. A través de las atmósferas envolventes encuentra la manera de focalizar la atención del espectador y de poner el acento en sus estados de ánimo y en sus proyecciones, que se originan en la puesta en escena.(Raymond, 2019, p.69)

Esta noción de comunicación y creación de espacios y atmósferas, en los cuales la iluminación incide en los estados emocionales de las personas espectadoras, además de focalizar la atención de estos, es lo que nos motiva en la exploración con los diversos dispositivos tecnológicos que estábamos conociendo y con los que ya habíamos tenido un acercamiento previo²².

²² Para más información acerca de esta etapa ver Anexo 2 Bitácora de los Laboratorios de *The Acid Test*: Laboratorios 1, 2, 5, 10, 11, 13 y 15.

Figura 20 *Exploración en laboratorio The Acid Test*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Parrales Castellón.

En la búsqueda de la focalización de la atención de las personas espectadoras encontramos en las exploraciones de la iluminación ciertas maneras de lograrlo. Como por ejemplo, la iluminación a partir del uso de materiales que generan texturas en puntos específicos. En la Figura 20 se puede vislumbrar una parte del proceso de exploración en el que se buscaba crear una especie de nube y tormenta a partir de materiales, que en unión con aparatos de iluminación dieran esa ilusión. Esta sería usada en la Escena 3, donde se muestra a nivel escénico la generación de nebulosas y tormentas espaciales como parte del proceso de creación del universo.

En esta etapa fue importante la exploración tanto con aparatos convencionales de iluminación como con los dispositivos digitales, dando como resultado el uso de los siguientes métodos de iluminación: la iluminación por vídeo proyección, la iluminación por luces led y la iluminación por láser. Estas en conjunto a elementos audiovisuales y sonoros potenciarán el desarrollo de la puesta en escena.

Etapa de Creación y Exploración del Espacio Escénico.

Tenemos ahora la etapa del espacio escénico, en esta realizamos diversas pruebas en cuanto al diseño y la ubicación espacial que tendrían tanto los elementos técnicos y escénicos como las personas espectadoras. Este espacio tendría como objetivo principal potenciar el material escénico presente en *Génesis*, para contribuir en la estimulación de los sentidos de las personas espectadoras y así lograr distintas sensaciones corporales. Es con la noción anterior que le presento al estudiante Fernando Jurado el diseño de un

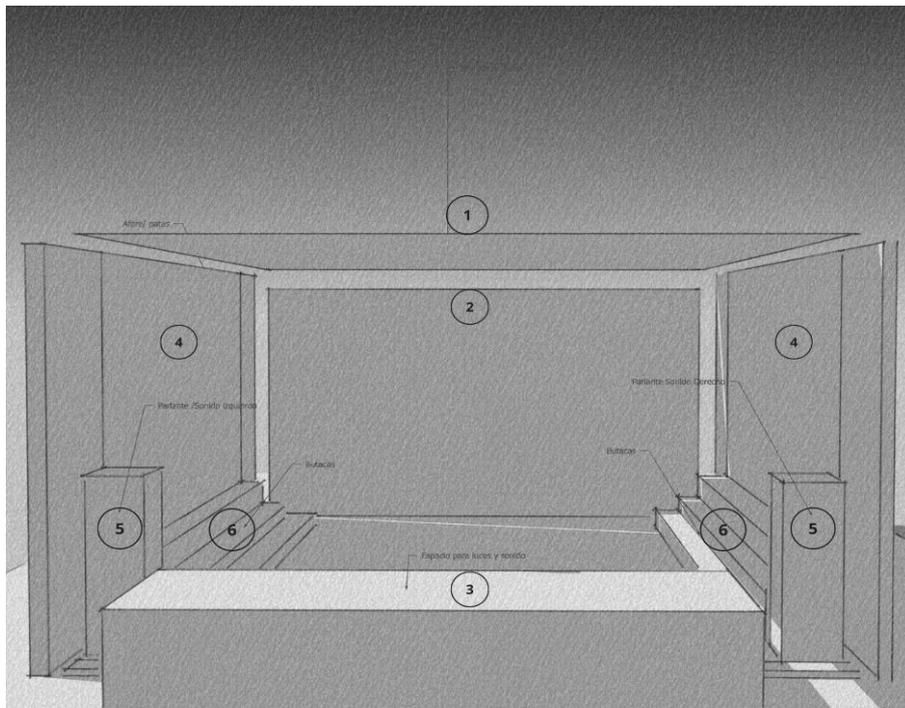
espacio encerrado de forma rectangular. Puesto que por medio de este, las personas espectadoras vivirían una experiencia inmersiva.

Para esta experiencia inmersiva se toman como punto de partida algunas de las características del teatro inmersivo, entre ellas la disposición espacial. Acerca de ello Rojas Amador menciona:

En el teatro inmersivo, uno encuentra a menudo una disposición espacial que se aleja de la disposición espacial del teatro a la italiana, una relación entre los cuerpos actor-espectador, el empleo híbrido de los lenguajes artísticos y un papel del espectador yendo aun allende del estricto estatus de observador.(2022, p.97)

Tomando en cuenta lo anterior, se aprecia en la concepción del espacio de forma rectangular una gran oportunidad para explotar los recursos escénicos, debido a que consigue interactuar con las personas espectadoras. A continuación se visualiza el espacio escénico diseñado: [Maqueta The Acid Test](#). Este espacio se crea pensando en ser colocado en el escenario del Teatro el Galpón en la Universidad de Caldas.

Figura 21 Maqueta *The Acid Test* “Vista interna”

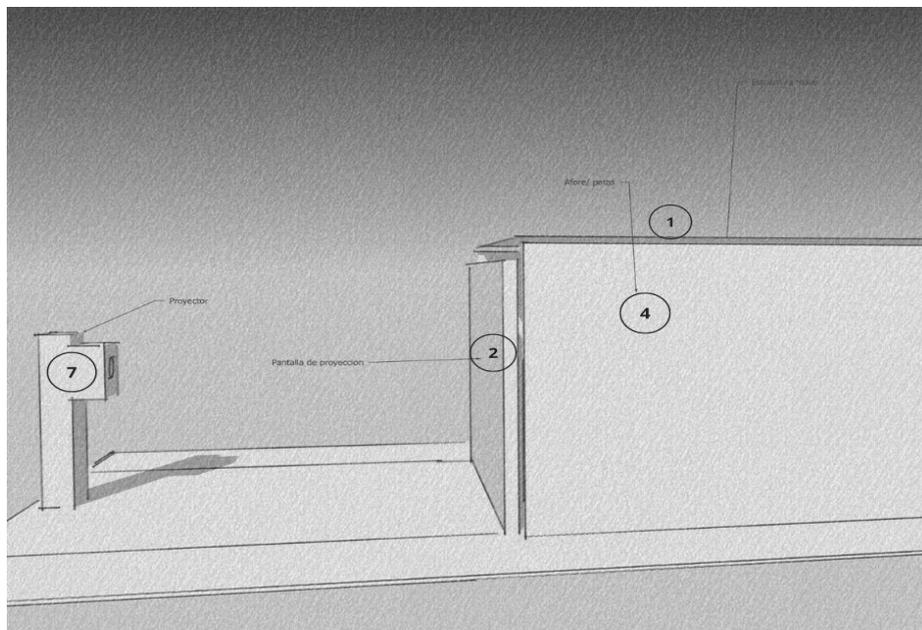

Elaborado por Melvin Parrales Castellón.

En la Figura 21 se distingue el espacio diseñado para lograr la inmersión de las personas espectadoras durante la experiencia de *Génesis*. En la Estructura Superior 1 iría

la escenografía en forma de nube cubierta por luces led²³. El Punto 2 representa a la pantalla, en la cual se proyectará el diverso material audiovisual. El Área 3 muestra el espacio de ubicación de los técnicos y músicos, durante el montaje estos se encontrarán tras una pantalla semitransparente, con el objetivo de visualizar lo que ocurre dentro del espacio aunque estos se encuentren fuera de él. Los Puntos 4 representan afores que permitirán delimitar el espacio escénico y ayudarán a encerrarlo en el rectángulo. Los Puntos 5 figuran la ubicación espacial del equipo sonoro, cabe mencionar que si bien en la presente imagen solo aparecen dos, el montaje requiere de cuatro, que se ubican en las cuatro esquinas de la estructura espacial, esto con el objetivo de generar sonido envolvente. Por último, tenemos el Punto 6, estos significan las butacas de las personas espectadoras. Es importante mencionar que si bien en la maqueta no se aprecia la ubicación de los dispositivos lumínicos, estos estarán colocados alrededor de la estructuras en el nivel alto y a nivel de piso.

Figura 22 Maqueta *The Acid Test* “Vista Externa”

Elaborado por Melvin Parrales Castellón.

En la Figura 22 se aprecia una parte del espacio desde afuera, el elemento nuevo que aparece es el 7. Este hace referencia al proyector y está direccionado hacia la Pantalla de Proyección 2. En este se proyectará el material audiovisual generado.

²³ Ver Anexo 2 Bitácora de los Laboratorios de *The Acid Test*: Laboratorio 2.

Escenas.

Con la finalidad de que la obra posea un orden cronológico que pudiese unir las sensaciones planteadas para *Génesis* y teniendo como punto de partida la creación de nuestro universo, esta puesta se divide en cinco escenas.

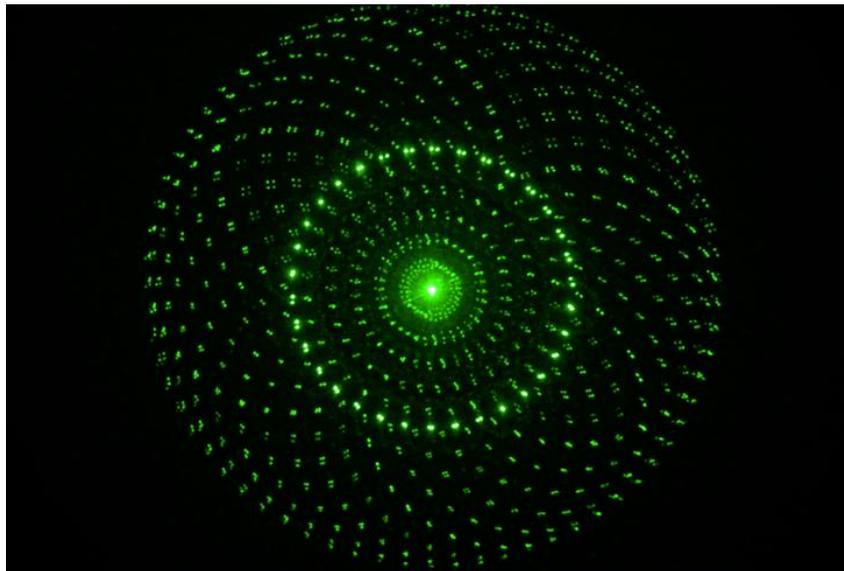
Escena 1 “Todo comenzó por nada”.

En esta escena el espacio escénico permanece a oscuras, el público entra y se coloca, lo que predominará será el sonido envolvente, en cuanto a la iluminación se observan breves destellos de luz.

Escena 2 “La era de las materias en busca de un orden”.

Acá el público presenciará los primeros audiovisuales, donde a nivel escénico se da la “Aparición del espacio y el tiempo, se conjugan los primeros materiales. Los materiales se ven representados en los colores. Presenciamos diversas explosiones en un tiempo reducido” (Jurado, 2021, p.8). Para la creación de estos visuales se exploraron las posibilidades que pueden generar las luces láser, con distintas configuraciones y velocidades.

Figura 23 *Exploración en laboratorio The Acid Test*

Fuente: Fotografía tomada por Fernando Jurado.

Esta Figura 23 nos muestra una figura lumínica circular producida por luz laser, esta luego pasaría a ser editada cambiando la velocidad, colores y forma, hasta dar la noción de agujero negro.

Escena 3 “CAOSMOS lo que importa no es el tiempo sino el movimiento”.

Las exploraciones para la creación de material de la escena fueron orientadas en la experimentación y grabación de tinturas en agua con cambios de colores en las luces, esto para generar visuales de mezclas de colores y efectos de explosión, nebulosas espaciales, etc.

Figura 24 *Exploración en laboratorio The Acid Test*

Fuente: Fotografía tomada por Fernando Jurado.

Figura 25 *Exploración en laboratorio The Acid Test*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Pinales Castellón.

En la Figura 24 se visualiza el efecto logrado con la mezcla de tintas y en la Figura 25 el proceso de cómo estas se realizaron. Cabe mencionar que si bien este material se realiza de manera analógica, existe la posibilidad de conseguir material digital en la web, de hecho se le propone al estudiante acceder a él para enriquecer el material con potencial escénico.²⁴

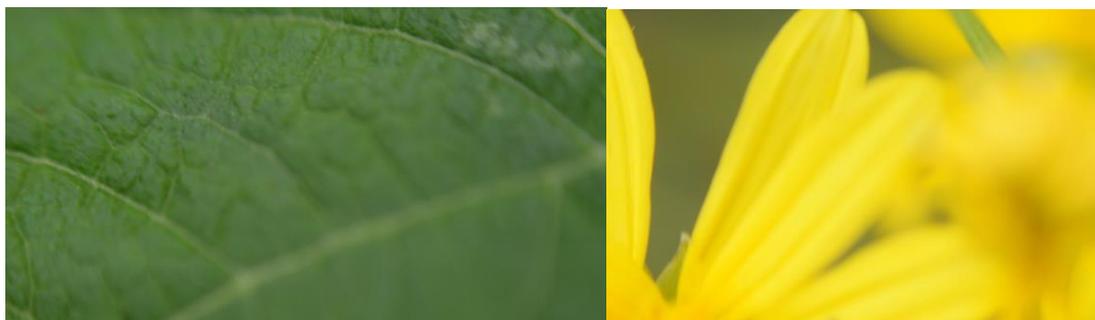
Escena 4 “El surgimiento de un nuevo Dios”.

En esta escena se busca jugar con la iluminación utilizando distintos colores que generen sensaciones cálidas y frías además de configurar tiempo, ritmo e intensidad para que estén en unión con la música. Para ello se realizan exploraciones con profesionales en el campo de la música²⁵.

Escena 5 “Las vidas”.

A nivel escénico “Todo el escenario se torna azul, vamos a escuchar sonidos que evocan nuestra memoria primitiva acompañados de imágenes en macro y microscópicas.” (Jurado, 2021, p.12). Estas imágenes se consiguen gracias al trabajo con profesionales en el campo de la microbiología, ya que estos además de compartir información acerca de la composición de ciertos microorganismos presentes en diversos elementos naturales del planeta, nos aportan material técnico para la grabación de dichos elementos.

Figura 26 *Exploración en laboratorio The Acid Test*

Fuente: Fotografía tomada por Fernando Jurado.

En la Figura 26 vemos a detalle la formas y estructuras que componen una hoja y un pétalo de flor. Estas se toman con el objetivo de generar material para luego con otro

²⁴ Sobre el proceso ver Anexo 2 Bitácora de los laboratorios del proyecto *The Acid Test*: Laboratorio 3.

²⁵ Acerca del proceso ver Anexo 2 Bitácora de los laboratorios del proyecto *The Acid Test*: Laboratorio 6.

equipo explorar más a detalle su composición y de esta forma lograr un posible material escénico.

Como parte del proceso de creación e investigación durante mi estancia en pasantía el equipo técnico implementado fue: un proyector Epson modelo Powerlite Pro G5900, cuatro tiras de luces led con conexión wifi, dos barras de luces led, una barra de luz láser, dos cámaras de vídeo.

Actualmente, el estudiante Fernando Jurado continúa en la investigación-creación en miras de la presentación final de Génesis, apoyándose en los insumos brindados durante mi estadía y potenciando estos con los descubrimientos actuales en los laboratorios.

Figura 27 *Exploración y creación*

Fuente: Fotografía brindada por Fernando Jurado.

Figura 28 *Exploración y creación*

Fuente: Fotografía brindada por Fernando Jurado.

Las Figuras 27 y 28 corresponden a parte del proceso de exploración y creación, que está llevando actualmente el estudiante Fernando Jurado, en función del ensamblado/montaje del espacio escénico y elementos técnicos para la presentación de Génesis entre los meses de mayo y junio del presente año 2023.

2.3 Sección III Socialización

2.3.1 Socialización de Experiencia en Pasantía

Al regresar al país e incorporarme al LED con la continuación de los procesos que forman parte de este TFG, doy inicio con la planeación y ejecución de uno de los objetivos específicos, el cual consistió en: “*Socializar la sistematización del proceso y mi experiencia en la pasantía, con la comunidad estudiantil de la Escuela de Arte Escénico y profesionales del arte escénico mediante un conversatorio*”. Para realizar dicha socialización se plantea el siguiente esquema de trabajo en el LED, el mismo está orientado hacia la creación y realización de una presentación oral apoyada por vídeo mapping en donde se exponga el proceso de pasantía, respondiendo a las preguntas :

¿Cuál es el tema de investigación y modalidad del TFG?, ¿Quién es el Colectivo Andrómeda 3.0? ¿Dónde surge?, ¿Cuáles son sus trabajos de investigación-creación y las líneas creativas e investigativas en las cuales se desenvuelven?, ¿De dónde surge el montaje *El hombre Flor* y el proyecto de maestría *The Acid Test*?, ¿Cuál fue el proceso de investigación-creación realizado en estos proyectos?, ¿Cuáles elementos técnicos y tecnológicos lo componen?, ¿Cómo se realiza el trabajo de las disciplinas que componen el montaje para que lo conviertan en un proceso creativo interdisciplinar? y por último, ¿Cómo se pueden realizar procesos de investigación-creación similares a los que realiza la Compañía Andrómeda 3.0, en nuestra institución educativa?. Las preguntas anteriores se responderán a partir de mi experiencia como asistente de dirección, además de comentar el trabajo y conocimientos aplicados en este campo.

Cabe mencionar que en dicha socialización se expone el estado en que se encontraban para ese entonces ambos proyectos es decir *El hombre Flor* y *The Acid Test*, en miras de la perdurabilidad de estos proyectos de investigación-creación. El vínculo que tiene el TFG con el LED y por el cual fue beneficiado con el fondo “FOCAES Investigación 2021”.

Para esta socialización se crearon tres instalaciones interactivas apoyadas por la tecnología digital, con el objetivo de mostrar las experiencias personales y profesionales vividas en Colombia durante la estadía en pasantía, además de ir introduciendo a las

personas en el proceso de desarrollo y conocimientos de los proyectos previo a la presentación oral planteada anteriormente.

Para que las personas asistentes recibieran una experiencia organizada y cómoda además de acatar las medidas por distanciamiento social debido al Covid-19, se dividió al público en tres grupos, los cuales transitaron por tres rutas en las que se encontraban las instalaciones, cada grupo tuvo acceso a un código QR que contenía un audio. Dicho audio, permitía guiar la experiencia por cada instalación. Estos grupos se configuran de tal forma que en ningún momento se encuentren en una misma instalación, evitando así aglomeraciones en el espacio.

2.3.2 Instalaciones

Las instalaciones creadas fueron las siguientes:

Instalación 1

Tipo de instalación: física

Ubicación espacial: esta se ubicaba en la entrada del LED al costado de los armarios.

Dispositivos técnicos/tecnológicos utilizados: una mesa para colocar objetos, telas tipo mantel, un reflector led.

Contenido visual: objetos (programas de mano, afiches, libros, fotografías, etc.) adquiridos en los festivales y museos visitados.

Justificación de la instalación: muchos de los objetos adquiridos en los festivales que participé y museos que visité, muestran un sentido de pertenencia e incorporación con el Colectivo y con la sociedad Colombiana durante mi estancia, además de ser referentes artísticos en mis procesos de investigación-creación, por lo que enriquecieron mi formación personal y profesional.

Duración de la experiencia: 5 minutos.

Figura 29 *Instalación*

Fuente: Fotografía tomada por Melvin Parrales Castellón.

En la Figura 29 apreciamos algunos de los objetos distribuidos en el espacio, los cuales fueron observados y manipulados por las personas asistentes. Para esta estación el audio narra la historia de cada objeto, su valor académico, personal, profesional, cultural, dependiendo de cada uno. Las personas asistentes tuvieron acceso a los audios narrativos y descriptivos mediante un código QR brindado previo al ingreso del espacio de socialización.

Instalación 2

Tipo de instalación: física-Digital

Ubicación espacial: costados del espacio central y pantalla principal.

Dispositivos técnicos/tecnológicos utilizados: dos proyectores Epson modelo Home Cinema 3800,1 Proyector Maxell modelo MP-EU 5002, una Computadora con el programa de vídeo mapping Millumin, un Matrox para conexión de 3 proyectores, tres cables HDMI de 5 metros, ocho reflectores Leds direccionados hacia el techo.

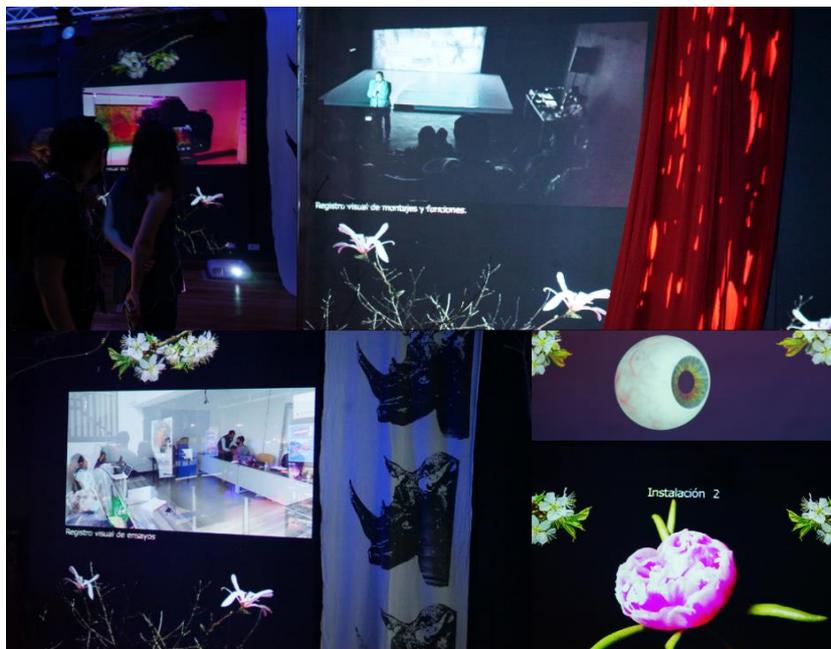
Contenido visual: el espacio se divide en 3, la pantalla principal muestra el nombre de la instalación mientras aparecen constantemente extractos de textos de la obra *El hombre Flor*, al costado derecho (sobre la pared) se proyectan a través de una instalación mediante vídeo mapping, vídeos y fotografías de las funciones y montajes técnicos de *El hombre Flor* en distintos festivales.

En el costado izquierdo al igual que la anterior sobre la pared y enmarcado en una instalación, se proyectan fotos y vídeos de los ensayos de *El hombre Flor* y los laboratorios de investigación-creación de *The Acid Test*.

Justificación de la instalación: esta instalación permite a las personas acercarse al proceso de investigación-creación que contienen *El hombre Flor* y *The Acid Test*, mediante el formato audiovisual, previo a la presentación oral.

Duración de la experiencia: 5 minutos.

Figura 30 *Instalación 2*

Fuente: Tomada por Karina Diaz.

En la Figura 30 se distinguen distintas tomas de la Instalación 2 junto al material audiovisual proyectados mediante vídeo mapping, además se entreve alguna de las ubicaciones que las personas disponen para observar en dicha instalación.

Instalación 3

Tipo de instalación: digital interactiva.

Ubicación espacial: área de las estaciones de trabajo LED.

Dispositivos técnicos/tecnológicos a utilizar: un proyector interactivo Epson Brightlink 695wi, una superficie de proyección de contenido visual interactivo, una computadora con conexión a internet y el software que le permite la interacción táctil con el proyector. Una computadora para reproducir contenido visual referentes a esta instalación.

Contenido Visual: presentación visual creada en el sitio web [Geneally](#), el cual permite crear presentaciones interactivas. Esta contenía diversas imágenes y descripciones de los museos, lugares, festivales que visité y participé durante mi estancia en Colombia. En esta instalación las personas escogen libremente el orden en el cual visitan los elementos mencionados, ubicados en el mapa con las distintas regiones del país.

Justificación de la instalación: esta instalación de manera interactiva mostraba las distintas visitas y participaciones de mi persona en lugares, ciudades, museos y festivales de Colombia. Los cuales me permitieron conocer el contexto social, cultural y político del país, acercándome y empatizando con la vivencia de la sociedad Colombiana.

Duración de la experiencia: 5 minutos.

Figura 31 *Instalación 3*

Fuente: Tomada por Karina Diaz.

En la Figura 31 se destaca la ubicación de la instalación y superficie de proyección, cabe mencionar que debido a la superficie en la cual se proyectó, ciertas interacciones tardaban un poco en responder a los comandos que las personas aplicaban, esto debido a que dicha superficie no era del todo lisa y clara para su proyección y correcto funcionamiento. Además, se aprecia la distribución espacial en que las personas se colocaban para observar e interactuar con esta instalación.

Instalación 4 Presentación Oral

Tipo de instalación: física-digital

Ubicación espacial: escenario (área del LED cubierta con linóleo)

Dispositivos técnicos/tecnológicos a utilizar: una pantalla de proyección grande, un proyector Maxell modelo MP-EU 5002, una computadora con Programa Millumin.

Contenido visual: Elementos digitales (vídeos, fotografías, textos) referentes al proceso de Investigación-Creación en pasantía, que aportan de manera visual a modo de comprender parte de la experiencia vivida por mi persona durante el tiempo de pasantía.

Justificación de la instalación: en esta instalación la presentación oral desarrolló la explicación del proceso de pasantía, respondiendo a las preguntas mencionadas al inicio de esta sección.

Duración de la experiencia: 30 minutos.

La presentación oral se divide de la siguiente manera: Explicación de los objetivos del TFG, reseña del Colectivo Andrómeda 3.0, explicación del proceso de investigación-creación de *El hombre Flor* y *The Acid Test*, por último espacio de conversatorio con las personas asistentes.

Figura 32 Instalación 4

Fuente: Tomada por Karina Diaz.

La Figura 32 muestra diversos momentos de la presentación oral, entre ellas la explicación de la ubicación espacial de la obra *El hombre Flor*, mediante el aporte del croquis elaborado previamente. Se muestran además algunas de las escenas de la obra e imágenes referentes al proceso de Investigación-Creación.

A continuación se adjunta el material audiovisual que muestra los espacios de las instalaciones: [Instalaciones](#) y conversatorio: [Socialización-Conversatorio.mp4](#), realizado durante esta socialización. Además, se muestra el cronograma de trabajo realizado para la creación y ejecución de este objetivo del TFG el cual se llevó a cabo el 09/05/2022.

Tabla 1 Cronograma de trabajo en el LED

Fechas	Trabajo Por Realizar
29/04/22	Creación y mapeo de contenido visual de la Instalación 4.
02/05/22	Creación y mapeo de contenido visual de la Instalación 4.
03/05/22	Prueba técnica y mapeo de contenido visual de la Instalación 4. Creación y prueba montaje de instalación 1.
04/05/22	Edición y prueba montaje de instalación 1. Creación y prueba montaje de instalación 3.
05/05/22	Edición y prueba montaje de instalación 3. Prueba de Montaje de instalación 4.
06/05/22	Ensayo y montaje técnico de las instalaciones 1 3 y 4.
09/05/22	Montaje Instalación 2. Socialización de la Pasantía.

Fuente: Elaborado por Melvin Parrales Castellón.

A modo de reflexión, el realizar esta socialización ante la comunidad estudiantil, personal académico y profesionales de las artes escénicas me permitió entablar un diálogo acerca de las vivencias y los procesos de investigación-creación de proyectos artísticos en Colombia, a partir de la experiencia obtenida en pasantía.

La creación de las tres instalaciones interactivas permitió que las personas asistentes lograran tener un acercamiento audiovisual e interactivo (valga la redundancia) con las vivencias culturales, académicas y profesionales de mi persona previo al desarrollo del conversatorio. Esto les permitió tener una idea y conocimiento más claro de la experiencia vivenciada.

El planteamiento de dicha socialización representa a su vez en mí una madurez a la hora de exponer una serie de elementos vivenciados y adquiridos en el ámbito cultural, personal, profesional y académico. Esta madurez se da gracias a la forma de abordar el

proceso creativo, el cual mediante el uso de elementos tecnológicos y material de apoyo tanto investigativo como cultural, permitieron que esta socialización se convirtiera en una experiencia artística la cual se da gracias al desarrollo de las instalaciones interactivas y a la participación de las personas asistentes.

2.4 Sección IV Encuentros y Reflexiones

Las repercusiones que tuvo la sociedad a causa de la pandemia por Covid-19 durante los años 2020 y parte del 2021 fueron muchas y variadas. En el caso de las artes escénicas se podría decir que lo que más afectó fue la forma en cómo se concebía el teatro y la danza en ese entonces. La migración al formato virtual fue abrupta para algunos y posiblemente eficaz para otros. El distanciamiento social y todo lo que esto implicaba eran aspectos importantes por tomar en cuenta a la hora de enfrentarse a un proceso de investigación-creación. Sin embargo, para el Colectivo Andrómeda 3.0, *El hombre Flor* fue un proyecto que se vio atravesado por un antes, un durante y un después de las vicisitudes de dicho acontecimiento.

Un proyecto de investigación-creación que se aprueba a finales del año 2019 para ejecutarse durante el año 2020, el cual tuvo que pasar por diversos procesos de hibridación hasta lograr su continuación en el formato presencial durante el año 2021, pese a las dificultades del contexto social que produjo la pandemia, ya que por ejemplo la posibilidad de conectar, reunir y encontrarse de manera virtual permitiría ciertas facilidades a la hora de la comunicación y distancia. Esto se refleja en gran parte de los laboratorios de investigación-creación realizados durante el año 2020 y parte del 2021 en este formato. Estos a su vez consintieron grandes avances en el proceso de investigación-creación, además de dejar diversos registros de material creativo e investigativo, que posteriormente serían visitados para su aplicación tanto en el montaje escénico como en los otros productos de dicho proyecto.

Si me preguntasen cuáles considero son los puntos de unión en el trabajo interdisciplinar del Colectivo discurriría que estos parten en primera instancia de la comunicación. Específicamente, una comunicación lineal y fluida entre todas las partes/ miembros/ equipo de trabajo que lo componen. Se percibe un ir y venir de conocimiento en distintas áreas artísticas y científicas entre todos los miembros, los cuales a su vez se encuentran en constante intercambio de ideas, conocimientos y formación (profesional y humana), lo que hace que los procesos de creación e investigación se nutran y fortalezcan constantemente. Este fluir permite generar productos de gran calidad artística y científica con un contenido sustentado en sus bases investigativas y creativas.

El trabajo a nivel de la aplicación de las tecnologías digitales en el Colectivo, se ve reflejado desde sus proyectos anteriores. En *El hombre Flor* el uso que se le da a la tecnología digital permite les permite abordar la escenografía audiovisual, la cual permite grandes posibilidades en cuanto a la relación del cuerpo y tecnología de los intérpretes en la escena. De igual manera, les posibilita crear ambientes, espacios escenográficos y personajes virtuales desde una misma herramienta, como lo es el software de recreación de vídeo mapping.

En cuanto a la iluminación por vídeo mapping, la cual se menciona en la Sección II, se enfatiza en el hecho de que este recurso fue utilizado por primera vez en el colectivo y al emplearlo, este les permitió tres formas distintas de iluminación en la escena. A partir de la experiencia vivida a la hora de trabajar con este tipo de iluminación, considero que se requiere de un trabajo sumamente minucioso, ya que al recurrir a este elemento (mediante vídeo mapping) es necesaria la comunicación y la precisión en cuanto a la ubicación espacial y movimientos de los intérpretes. Cabe señalar, que este recurso aún se puede seguir explorando con la finalidad de encontrar de qué otras maneras la iluminación hacia el intérprete no refleje en gran cantidad los píxeles de la imagen digital proyectada. Asimismo de la búsqueda de distintas formas de colocar el vídeo proyector para que la iluminación no se produzca solo de manera frontal, sino de otras, como lo hacen los aparatos convencionales de iluminación.

Acerca del proceso de investigación-creación con el proyecto *The Acid Test* del estudiante Fernando Jurado, se percibe un acercamiento a un trabajo interdisciplinario, sin embargo considero (a partir del tiempo en el cual estuve como asistente de dirección) que, es necesario un trabajo más arduo y de compromiso en cuanto al abordaje estético y de contenido creativo del montaje a realizar, ya que si bien este no cuenta con intérpretes escénicos como tal, contiene diversos dispositivos tecnológicos que cumplen esta función, además de producir las diversas sensaciones, atmósferas, visuales y otros elementos necesarios para el desarrollo del montaje. Por lo que, es necesario un trabajo arduo y constante, ya que al recaer la gran mayoría del contenido (poético/dramatúrgico) en estos dispositivos es importante la prueba constante ante cualquier fallo técnico.

En el ámbito académico, el realizar esta pasantía de investigación-creación me permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en el campo de la dirección escénica durante mi formación profesional en la EAE. Estos conocimientos los apliqué en los laboratorios de investigación y exploración llevados a cabo en el LED, los cuales se enfocaron en entorno al uso y aplicación de dispositivos tecnológicos para la creación e investigación escénica.

Desde el rol de asistente de dirección en ambos proyectos reflexiono sobre la importancia de estar al tanto de aspectos sobre el uso y funcionamiento de aparatos y dispositivos tecnológicos, así como de la apertura al conocimiento en otras áreas profesionales ajenas a la nuestra, ya que esto permite una mayor respuesta a la hora de enfrentarse a la solución de problemas en el proceso de ejecución de proyectos de investigación-creación.

En cuanto a la perdurabilidad del proyecto *Hombre Flor*, este me hace visitar una de mis primeras reflexiones mientras me encontraba en pasantía. Esta sucedió en específico durante el Ensayo 23 junto al Colectivo Andrómeda 3.0²⁶. En ella se puntualiza que: al ser un grupo de investigación-creación de naturaleza académica, es un poco difícil el girar la obra por distintas ciudades tanto dentro como fuera del país, ya que los permisos que requieren los y las integrantes del Colectivo son muchos y no solo vendrían de la Universidad de Caldas. Esto porque otros (as) miembros provienen de otras universidades e instituciones académicas. Sin embargo, debido a las repercusiones artísticas y científicas obtenidas en las funciones del montaje escénico, se permitió que dicho montaje realice más representaciones de las planteadas originalmente, dando como resultado que a la fecha de hoy el montaje escénico se ha presentado en cinco países (Chile, España, Alemania, Bélgica y Francia) a parte de Colombia y en la mayoría de ellos han realizado más de una función. Desde mi punto de vista, esto representa un factor importante en la visibilización de proyectos académicos de investigación-creación dentro del contexto artístico latinoamericano.

Realizar un proyecto de la magnitud de *El Hombre Flor* en nuestra institución educativa podría ser viable en tanto sigan existiendo fondos económicos como el que ofrece la actividad académica: "Iniciativas Interdisciplinarias". Así como de la constante acción colaborativa entre las distintas disciplinas que permitan avanzar más allá de la creación de un proyecto durante solo un año, es decir, sería importante que dichas colaboraciones se extiendan más allá de un único trabajo, evolucionando en la búsqueda de nuevas interrogantes en la creación e investigación interdisciplinaria .Esto como lo hacen en la Universidad de Caldas, que por medio de los grupos de investigación e investigación-creación de la Facultad de Artes y Humanidades (de los cuales surge el Colectivo Andromeda 3.0) se establecen alianzas. En nuestro contexto, se podría pensar y plantear la existencia de este tipo de grupos dentro del CIDEA, en los cuales se observen académicos (as) y estudiantes avanzados de distintas carreras trabajando en conjunto con

²⁶ Para más información ver Anexo 1 Bitácora de trabajo: Ensayo 23

diversos procesos, que enriquezcan el conocimiento de nuestra institución educativa tanto dentro como fuera del país.

Gracias a esta pasantía conocí y aprendí acerca del contexto artístico de Colombia, me vinculé con la forma de abordar los procesos de investigación-creación del colectivo Andrómeda 3.0. y pude compartir con diversos profesionales en el campo de las artes y ciencias sociales, de quienes logré aprender y expandir mi conocimiento en torno a sus profesiones y cómo estas pueden nutrir la mía.

Realizar este TFG bajo la modalidad de pasantía me permitió no solo aplicar el conocimiento adquirido en el campo de dirección escénica (como ya he mencionado anteriormente), sino también expandirme y adquirir nuevo conocimiento entorno al uso de la tecnología digital en la escena y al abordaje de procesos de investigación-creación interdisciplinarios. Asimismo, me enseñó a valorar los procesos formativos vividos en la EAE y a analizar la importancia que tiene el LED en procesos de investigación con el uso de la tecnología digital. Gracias a esta experiencia, tuve posteriormente la oportunidad durante el año 2022 (mientras que paralelamente trabajaba en la ejecución de otros objetivos del TFG como dicho Informe final) de aplicar de manera profesional dicho aprendizaje en proyectos escénicos como *La Visita del Exilio*²⁷ (puesta en escena que une el lenguaje audiovisual con el teatro, la danza, la música y las tecnologías digitales como medio de representación. Este figuró como mi debut dentro del rol de director escénico, además de representar a nuestra institución fuera del país presentándose en la Universidad de Caldas bajo el marco de las celebraciones por el 20 Aniversario de la Escuela de Artes Escénicas de dicha Institución.

De igual manera, participé como asistente de dirección del montaje escénico *ARDE*²⁸, bajo la dirección general de Adriana Cuellar y la dirección musical de Juan Carlos

²⁷ *La Visita del Exilio* es un proyecto de creación e investigación escénica (Ganador del concurso UNA Puesta al Fuego 2022 de la EAE) que conjuga elementos del Teatro, la Danza, Música y las tecnologías digitales, para llevar a escena la interrogante del ¿cómo la sociedad día con día normaliza situaciones que afectan el desarrollo y equilibrio natural del planeta?, ¿cómo los medios de comunicación junto con las redes sociales influyen constantemente en la desinformación, afectando a nuestra sociedad en el futuro?. Para llevar a cabo esta creación escénica, se aborda la estética de la ciencia ficción como punto de partida para la producción escenográfica, vestuario y musical. A nivel actoral se aborda la relación de los intérpretes con los distintos elementos digitales presentes en la obra y la relación de este conjunto con el público.

²⁸ *ARDE* es una propuesta escénica interdisciplinaria crítica que nace gracias a la existencia de los Fondos Concursables de la Actividad Académica Iniciativas Interdisciplinarias CIDEA de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Esta propuesta toma 4 obras musicales compuestas para ensambles de Percusión durante la primera mitad del siglo XX: Credo in US (John Cage), Rítmica V (Amadeo Roldán), Rítmica VI (Amadeo Roldán) y Ionisation (Edgard Varèse); y las resignifica a través de una sola puesta en escena en donde la música se mezcla con movimiento, pasajes de arte escénico e imágenes visuales, que en conjunto van hilando un relato en donde predomina la dominación de los pueblos, guerra, control, nuevos procesos de transculturación, y en

Espinoza. Cabe destacar que este montaje fue galardonado con el Premio Nacional de Danza Mireya Barbosa en la categoría “Mejor Dirección”.

La participación en estos proyectos me ha permitido seguir aplicando el conocimiento adquirido durante la realización de este TFG y a su vez me han consentido el actualizarme y seguir aprendiendo acerca de los procesos investigativos y creativos, en los cuales la interdisciplinariedad y las tecnologías digitales representan un pilar importante en el abordaje de ellos. Lo que a su vez, facilita el quehacer de nuestra profesión escénica en una sociedad que constantemente se encuentra evolucionando e inclinándose hacia procesos, en los cuales estos elementos siguen cobrando relevancia.

contraparte resistencia y lucha por mantener viva la cultura. En *ARDE* participan 36 intérpretes creadores correspondientes a las Escuelas de Música, Danza y Arte Escénico de la Universidad Nacional. (Información tomada del programa de mano de dicho montaje escénico)

3. Referencias bibliográficas

- Abuín, A. (2008). Teatro y nuevas tecnologías: conceptos básicos. Signa:
- Ariza Gómez, D. (2011a). "EL SECRETO DE VANESSA" busca espectadores por internet. Eje 21. Retrieved December 10, 2022, from <https://www.eje21.com.co/2011/09/el-secreto-de-vanessa-busca-espectadores-por-internet/>
- Ariza Gómez, D. (2011b, septiembre-diciembre). Teatro interactivo en la virtualidad. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (34), 244-267. <https://www.redalyc.org/pdf/1942/194222473011.pdf>
- Ariza Gómez, D. (2011c). Cuerpos Escindidos. Proyecto Cuerpos Escindidos. Retrieved January 10, 2023, from <https://proyectocuerposescindidos.webnode.es/>
- Ariza Gómez, D. (2014). CUERPO DIGITAL COMO SUSTRATO DEL SER CUERPO. CATEGORÍA FUNDAMENTAL DEL PERFORMANCE DIGITAL "HUELLAS DIGITALES". Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 8, 96-109.
- Ariza Gómez, D. (2017). El concepto de teatro a partir de los proyectos realizados por el grupo de investigación "Teatro, Cultura y Sociedad". Territorio Teatral Revista digital, (15), 1-5. <http://www.territorioteatral.org.ar/numero/15/articulos/el-concepto-de-teatro-a-partir-de-los-proyectos-realizados-por-el-grupo-de-investigacion-teatro-cultura-y-sociedad-daniel-enrique-ariza-Gómez>
- Ariza Gómez, D. (2019). *Cuerpos digitales, cuerpos virtuales: investigaciones y creaciones que vinculan las artes escénicas y las nuevas tecnologías de la imagen*. Editorial Universidad de Caldas.
- Ariza Gómez, D., Loaiza Zuluaga, L. F., Acosta Sierra, P. H., Dubatti, J., Rodríguez, R., Zuluaga Gómez, R. D., Araque Osorio, C., Escribano, X., Hernández, I. C., Ariza Hernández, M., Ovalle Popera, J. F., Murcia, A. P., Gañán G, V., & Martínez, A. (2021). *El hombre Flor: Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en claves de las masculinidades*. Sílabas Editores.
- Bellomi, Paola (2016): "Teatro digital: ¿realidad o utopía? Nuevas tecnologías en el teatro español actual", Cuadernos AISPI, vol. 7, pp. 47-62.
- Cooperación FLOREAL GLORINI. Retrieved Enero 29, 2021, from
- Dubatti, J. (2007). "El teatro es, durante algunas horas, una utopía": entrevista con Ariane Mnouchkine en la Escuela de Espectadores. Centro Cultural de la
- Gómez García, C. L. (2014). *Creación y Producción en Diseño y Comunicación N59* (Vol. 59). Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=10543&id_libro=507

- Gómez, D. G. (2017, Agosto). ESCENOGRAFIA DIGITAL. *Academia.edu*, 11.
https://www.academia.edu/36605971/ESCENOGRAFÍA_DIGITAL?email_work_card=view-paper
- Grass Kleiner, M. (2006). La investigación de los procesos teatrales. Manual de Uso. Salesianos Impresores. Santiago, Chile.
- Grass Kleiner, M. (2011). La investigación de los procesos teatrales: Manual de uso. Santiago: Frontera Sur.
<https://www.centrocultural.coop/revista/2/el-teatro-es-durante-algunas-horas-una-uo>
- Huellas digitales, performance que llega a las tablas. (s.f.). *La Patria | Noticias de Caldas, Manizales, Colombia y el mundo*. <https://archivo.lapatria.com/festival-teatro/huellas-digitales-performance-que-llega-las-tablas-117406>
- Kartum, M.(1998). Poner un mundo a vivir: el oficio del escritor. *Revista Gestus*. Número especial abril. Centro de Documentación Escénica del Ministerio de Cultura.
- Lehmann, H.-T. (2013). *Teatro posdramático* (D. González Martín, Trans.). Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC).
- Lorente Bilbao, J. I. (2012). *EL I+D+I y el EEES*. Visión Libros.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4hu-eyRPpgMC&oi=fnd&pg=PA147&dq=interdisciplinariedad+escenica&ots=iA2yIm-G0a&sig=YVhwnPXAU6mLE4g2ILlx-uOSfcA>
[v=onepage&q=interdisciplinariedad%20escenica&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4hu-eyRPpgMC&oi=fnd&pg=PA147&dq=interdisciplinariedad+escenica&ots=iA2yIm-G0a&sig=YVhwnPXAU6mLE4g2ILlx-uOSfcA)
- Margery, E. (2018). Investigación Colaborativa. 39.
- Morín, E. (2010). Sobre la interdisciplinariedad. ICESI. pp. 9-15.
- Nawrot, J. (2019). LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EL TEATRO: SITUATIONROOMS DE RIMINI PROTOKOLL. *PASAVENTO Revista de Estudios Hispánicos*, VII (2), 321-333.
https://www.academia.edu/40866560/Las_tecnolog%C3%ADas_digitales_en_el_teatro_Situation_Rooms_de_Rimini_Protokoll?email_work_card=title
- Pavis, P. (1996). *El análisis de los espectáculos* (2000th ed.). Paidós Ibérica, S.A.
- Pavis, P. (1998). *Diccionario del Teatro*. Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Pavis, P. (2016). *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo* (primera ed.). Paso de Gato 2016.
[pia-entrevista-con-ariane-mnouchkine-en-la](https://www.academia.edu/40866560/Las_tecnolog%C3%ADas_digitales_en_el_teatro_Situation_Rooms_de_Rimini_Protokoll?email_work_card=title)
- Proyecto Cuerpos Escindidos*. (s.f). <https://proyectocuerposescindidos.webnode.es/>
- Raymond, J. L. (2019). *El actor en el espacio : la escenografía como generadora de la acción escénica* (Primera ed.). Editorial Fundamentos.

Revista De La Asociación Española De Semiótica, 17.

<https://doi.org/10.5944/signa.vol17.2008.6172>

Rojas Amador, P. (2022). *Dramaturgias en la escena digital* (Primera edición ed.). EUNA Editorial Universidad Nacional.

Ruiz, B. (2012). *El Arte del Actor en el siglo XX* (segunda ed.). Artezblai SL.

Sánchez, J. A. (1999). *La Escena Moderna*. Ediciones Akal, S.A.

4. Anexos

4.1 Anexo 1 Bitácora de ensayos El hombre Flor

Desde mi incorporación al equipo de trabajo realizamos un total de 29 ensayos, en los cuales se realizaron diversas labores creativas e investigativas. Estas se detallan en las siguientes fichas.

Ensayo 1 Fecha: 09/08/21

Para este ensayo se busca la interacción imagen y espacio escénico.

Previo al inicio del ensayo se instalan en el Teatro los proyectores, explorando distintos lugares y formas desde donde proyectar. Al ser un ensayo técnico, en ciertas ocasiones me ubico en el rol de intérprete para que se pueda probar sobre mí la iluminación que podría funcionar en distintos momentos de la obra (una vez que el ensayo sea con los intérpretes).

Se busca la iluminación del intérprete mediante el uso único del proyector 2 (colocado en el centro de las butacas en dirección hacia el escenario), no se utilizan aparatos de iluminación , como Fresnel, reflectores, cenitales, etc., solo se prueba con el proyector mediante el programa de vídeo Mapping *Resolume Arena*.

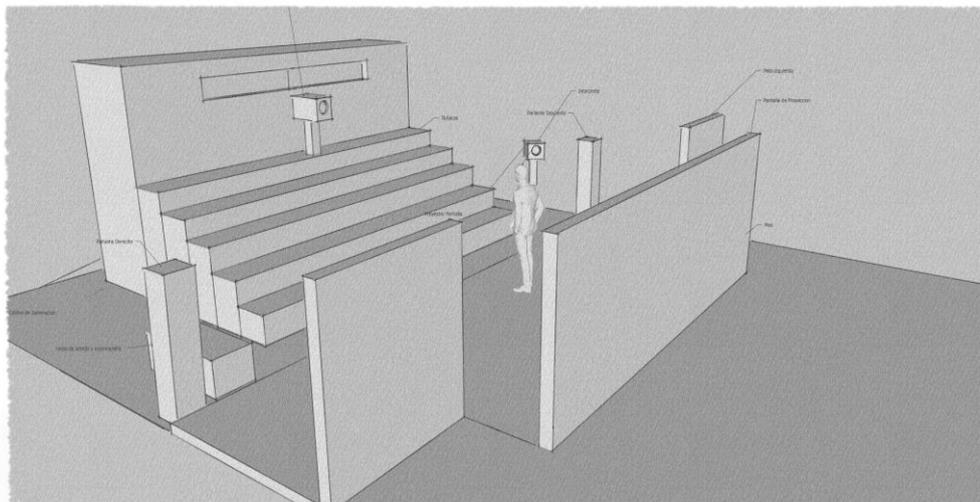
Imagen 1 *Ensayo 1*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía

La Imagen 1 se muestra una de las exploraciones realizadas, en cuanto a la posición de los visuales y títulos de escenas presentes en la obra, así como sus efectos, tipografías y ángulos de visualización.

Imagen 2 Croquis El hombre Flor

Fuente: Elaborado por Melvin Parrales Castellón.

En el croquis anterior observamos la distribución espacial del escenario, el intérprete y la ubicación de los proyectores en el teatro.

La ubicación de los proyectores y sus respectivas direcciones quedan de la siguiente manera: el proyector 1, colgado desde la parrilla en la parte trasera del escenario, este proyecta hacia la pantalla. El proyector 2 en la parte superior de las butacas, colocado en el centro, este se coloca sobre un pedestal para darle altura e inclinarlo hacia abajo, para que proyecte sobre el piso y cierta parte de la pantalla.

Observaciones personales: Para este encuentro percibí una etapa de prueba con proyecciones audiovisuales y distintas formas de ubicar los proyectores, con respecto a la iluminación, aún no se lograba una solución final. ya que se busca que tanto los elementos audiovisuales proyectados por ambos dispositivos no interfieran o se sobre expongan entre sí.

Ensayo 2 Fecha:10/08/21

Para este ensayo se busca la interacción cuerpo e imagen.

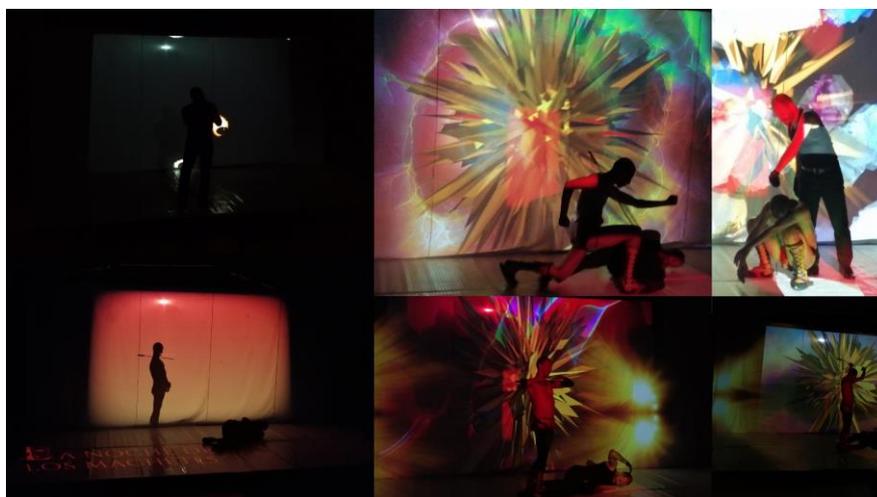
Previo a la llegada de los intérpretes, se realizan pruebas de proyección, iluminación y ajuste de mapping en el espacio escénico. Al llegar los intérpretes el espacio queda libre para que estos se preparen físicamente, además de repasar de manera individual y colectiva momentos/ escenas de la obra. Una vez finalizado el calentamiento se procede a una pasada general de la obra, hasta la antepenúltima escena (Las Reglas

duras), posterior a ello se exploran y definen tiempos y formas de la penúltima escena (Encuentro entre el guerrero y el hombre Flor”.

Mi rol en este ensayo consistió en: Asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección en el espacio. Una vez iniciado el ensayo sentarme junto al director para la observación y anotación de posibles acotaciones técnicas tanto para los intérpretes como para el equipo de proyección e iluminación. Finalizado el ensayo anotar las acotaciones dictadas por el director hacia los intérpretes y técnicos.

Observaciones personales: En cuanto al ritmo del intérprete es un poco lento y hace que el texto suene denso. Hay diversas proyecciones en el piso en distintos momentos claves del transcurso de la obra, sería importante que el intérprete pueda interactuar o provocar (ante la mirada de las personas espectadoras) la aparición de ciertos elementos proyectados (como el círculo rojo del monólogo previo a la entrada del guerrero), esto nos permitirá una mayor interacción cuerpo y tecnología/ cuerpo e imagen.

Imagen 3 *Ensayo 2*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía

En la Imagen 3 se distinguen una serie de secuencias de exploraciones realizadas durante la pasada de la coreografía, al final del ensayo se decide no definir los visuales para esa escena, ya que la interacción cuerpo e imagen no están equilibrio y esto hace que compitan uno con el otro.

Nota: Luego externar mis anotaciones técnicas y comentarios acerca de lo percibido en el ensayo, producto de esto se toma en cuenta las sugerencias estéticas que propongo para dos de los momentos de la antepenúltima escena, estos son: El hacer que el intérprete provoque con tres golpes en el piso la aparición gradual de una luz cenital roja, que al final

lo cubrirá y además una vez que el intérprete esté en el suelo en posición fetal, aparezcan unas enredaderas de flores y lo cubran a él y el resto del escenario. A modo de cierre del momento de las flores, tema que es recurrente durante toda la conferencia, de esta forma da paso a la coreografía, que se inserta en otra atmósfera o universo, por decirlo así. Estas sugerencias se incorporan en el montaje y quedan de manera permanente.

Ensayo 3 Fecha:11/08/21

Para este ensayo se busca la interacción cuerpo e imagen.

Previo al tercer ensayo el profesor Ariza Gómez, nos envía al equipo técnico, de dirección de arte y asistencia de dirección, las siguientes imágenes: Dos fotografías de una iluminación de una catedral, una fotografía de mi persona en la prueba de iluminación del primer ensayo, la imagen de "The Entombment" de Rembrandt, " El 3 de Mayo en Madrid" de Goya y "San Jerónimo en Meditación" de Caravaggio. Esto para que entre todos propongamos propuestas para la creación de la iluminación escénica y escenografía de la escena en la que se muestra la unión entre el hombre Flor y el Guerrero Áyax.

Imagen 4 Ensayo 3

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

Nota: Junto las imágenes anteriores envían el enlace del vídeo Peter Greenaway Last Supper installation, que adjunto a continuación:

<https://www.youtube.com/watch?v=1EbfALaB5OY>

Todos estos elementos fueron enviados con el objetivo de que previo al ensayo , pensáramos en posibles soluciones o formas de iluminar la escena de la coreografía inspirada en estos referentes, ya que para la coreografía en términos visuales se pretende sea algo sencillo donde se resalte cada uno de los cuerpos en escena.

Una vez iniciado el ensayo (sin intérpretes), trabajamos en cómo solucionar la iluminación escénica para la coreografía, logrando que después de varias pruebas nuestro impulso creativo fuese el “crear una pintura viva” donde el fondo cambiará sutilmente y los cuerpos fuesen iluminados en un tono magenta al igual que los visuales que darían fondo a la pintura. Lo anterior con el objetivo de crear armonía en toda la escena, de esta forma los visuales no estarían compitiendo con los movimientos corporales de los intérpretes y viceversa.

Observaciones Personales: A modo de descubrimiento, me llega a parecer fascinante y sorprendente la manera en que el Colectivo, soluciona rápidamente una dificultad escénica, en este caso el de la iluminación e imagen y su interacción con el cuerpo en momentos específicos. Ya que se percibe el sustento teórico y referentes que tiene el proceso creativo e investigativo de la obra, ya que es conocido por todos sus miembros y esto hace que estén en una misma sintonía, enriqueciendo las propuestas desde sus diferentes áreas de conocimientos. En síntesis un trabajo y comunicación Interdisciplinar.

Ensayo 4 Fecha:12/08/21

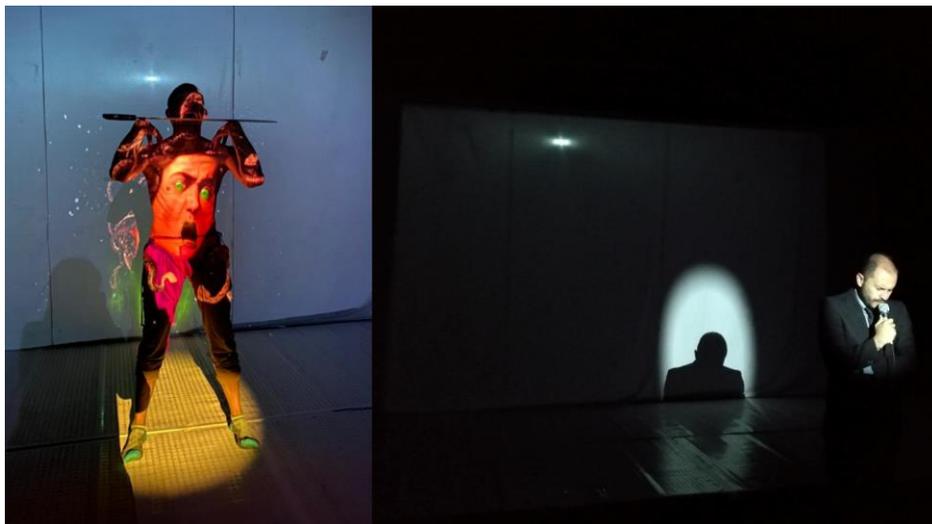
Para este ensayo se busca la interacción cuerpo e imagen.

Previo a la llegada de los intérpretes, se realizan (al igual que en el ensayo anterior) pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en el espacio escénico. Al llegar los intérpretes el espacio queda libre para que ellos calientan cuerpo y voz, una vez finalizado el calentamiento se procede a una pasada general de la obra, probando los cambios realizados en la proyección e iluminación de la coreografía.

Mi rol en este ensayo consistió en asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección en el espacio. Una vez iniciado el ensayo sentarme junto al director para la observación y anotación de posibles acotaciones tanto para los intérpretes como para el equipo de escenografía e iluminación. Además de analizar en qué momentos de la obra se logra percibir la interacción cuerpo e imagen (tecnología) de los intérpretes.

Finalizado el ensayo aportar las anotaciones/ comentarios realizados por mi persona, anotar las acotaciones dictadas por el director hacia los intérpretes y técnicos.

Imagen 5 Ensayo 4

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía

En la Imagen 5 apreciamos 2 fotografías, la primera consta del proceso de exploración en proyección audiovisual e iluminación sobre el cuerpo del intérprete (Fernando Ovalle), buscando que ninguna compita sobre la otra. En la segunda se observa parte de la escena en la que se ilumina del torso hacia la cabeza del intérprete (Simón Marín), acá podemos ver como la sombra se proyecta en la pantalla, lo cual no debería de

sucedier, por lo que para futuros ensayos se debe solucionar la iluminación de este momento.

Observaciones personales:

Noto interacción cuerpo e imagen (tecnológica) en ciertos momentos de la obra, en específico cuando el intérprete reacciona e interactúa con las proyecciones. En cuanto a la iluminación escénica, me hace reflexionar sobre el concepto de iluminación de Robert Wilson, ya que lo que se pretende con la iluminación mediante el proyector, es similar al tipo de iluminación en las obras de este director, en las que este ilumina partes específicas del cuerpo de los intérpretes, similar a lo que sucede en este montaje.

Ensayo 5 Fecha:13/08/21

Para este ensayo se trabaja en el ritmo y utilización del espacio.

Previo al inicio del ensayo, el profesor Ariza Gómez reúne a todo el equipo de trabajo presente, para la confirmación de las fechas de las presentaciones de la obra, las cuales son: 03 de Septiembre, en la Ciudad de Neira, 04 de septiembre en la ciudad de Supia y 27 de septiembre en Manizales. Cabe mencionar que con el paso de las semanas él profesor irá indicando las otras fechas que faltan por confirmar. Una vez finalizada esta información, preparamos el espacio escénico para el ensayo mientras los intérpretes se preparan corporal y vocalmente para el ensayo.

Una vez finalizado el calentamiento se procede a una pasada general de la obra, probando los cambios realizados en la proyección e iluminación de la coreografía de los ensayos anteriores. Mi rol en este ensayo consistió primero en acomodar el espacio y aparatos digitales para la pasada de la obra y luego en asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio.

Una vez iniciado el ensayo sentarme junto al director para la observación y anotación de posibles acotaciones tanto para los intérpretes como para el equipo de proyección e iluminación. Además de llevar registro de los momentos en los cuales se perciben los cambios de escenas, desde mi percepción incorporando los momentos de la obra en que se logra percibir la interacción cuerpo e imagen (tecnología) de los intérpretes.

Finalizado el ensayo externar ante el equipo de trabajo las anotaciones/ comentarios realizados por mi persona, anotar las acotaciones dictadas por el director hacia los intérpretes y técnicos.

Es importante mencionar que en este ensayo se definen la cantidad total de escenas de la obra. Acerca de las escenas, la obra se compone de un total de 11 en las cuales se

va construyendo la identidad del personaje principal y como este se relaciona con su entorno exponiendo diversos conflictos en torno las VBG y construcción de la masculinidad, a su vez nos muestra la relación de los personajes: El hombre Flor y el Guerrero Áyax.

Estas escenas se dividen y nombran de la siguiente manera:

Escena 1. Como hombre soy diferente a la mujer

Escena 2: Soy el hombre Flor

Escena 3: El mirón

Escena 4: La casa

Escena 5: Enseñanzas de madre

Escena 6: Enseñanzas de padre

Escena 7: La emasculación en las flores

Escena 8: El colegio

Escena 9: Las violencias en los hombres

Escena 10: Las reglas duras

Escena 11: La inclinación

Observaciones personales:

En este ensayo se percibe un mejor ritmo por parte del intérprete y más juego de este con los visuales proyectados, aún hay ciertos momentos que se deben de pulir para que el ritmo sea más consistente y la interacción cuerpo e imagen y tecnología sea más concreta.

Ensayo 6 Fecha:14/08/21

Para este ensayo se trabaja en el Ritmo y utilización del espacio.

Previo a la llegada de los intérpretes, se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en el espacio escénico. Al llegar los intérpretes el espacio queda libre para que ellos calientan cuerpo y voz, una vez finalizado el calentamiento se procede a una pasada general de la obra.

Mi rol en este ensayo consistió primero en acomodar el espacio y aparatos digitales para la pasada de la obra y luego asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio. Junto al director participo de la observación y cronometraje de la duración total de la obra, anoto y comparto acotaciones técnicas tanto para los intérpretes como para el equipo técnico.

Observaciones personales: La obra actualmente dura 40 min y aún falta por definir una última escena. La interacción de las luces con los intérpretes durante la coreografía,

van desfasadas y son colocadas en lugares donde no logran iluminar por completo a los intérpretes esto se intenta corregir nuevamente.

Ensayo 7 Fecha:15/08/21

Para este ensayo se enfoca en establecer un ritmo y utilización del espacio.

Previo a la llegada de los intérpretes, se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en el espacio escénico. Al llegar los intérpretes el espacio queda libre para que estos se preparen física y vocalmente, una vez finalizado el calentamiento se procede a una pasada general de la obra, probando los cambios realizados en la iluminación de la coreografía y el resto de la obra.

Mi rol en este ensayo consistió primero en colocar las conexiones de los aparatos digitales para la pasada de la obra y luego en asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio. Una vez iniciado el ensayo sentarme junto al director para la observación, cronometraje de la duración total de la obra, anotar y compartir de posibles acotaciones técnicas tanto para los intérpretes como para el equipo de escenografía e iluminación.

Finalizado el ensayo aportar las anotaciones/ comentarios realizados por mi persona, anotar las acotaciones dictadas por el director hacia los intérpretes y técnicos.

Observaciones personales: El ritmo del intérprete del *El hombre Flor*, a veces tiende a acelerarse en específico en los momentos en que el personaje va hacia una catarsis, este lo acelera y provoca que la llegada a ese momento sea muy acelerada y poco verosímil. La interacción de las luces con los intérpretes durante la coreografía, mejoraron aunque sigue habiendo un desfase a la hora en que estas aparecen.

Ensayo 8 Fecha:28/08/21

Reconocimiento y ubicación espacial en Neria.

Para la realización de este ensayo visitamos el Centro Cultural de la ciudad de Neira, lugar donde será la primera presentación de *El hombre Flor* previo a su estreno.

Estando en el lugar somos recibidos por los y las encargadas del lugar, quienes nos muestran el escenario y el equipo de sonido que manejan. Estando en el espacio, se procede a la toma de medidas buscando el espacio destinado para el escenario y la pantalla y la lejanía que estos deben de tener para la correcta proyección.

El Profesor Ariza Gómez nos comenta los cambios que tendrá la obra en algunas de sus escenas: La conferencia va en primer plano manteniendo como subtexto la emasculación. Se debe agregar un motivo (efecto) musical con glich (distorsión) visual, en la primera imagen de emasculación. Se debe iluminar sólo las manos del intérprete cuando este habla de la emasculación.

Se decide colocar el cortometraje en un marco de televisor y dividirlo para que se interrumpa y continúe su reproducción según el relato del personaje en esa escena (recuerdos de Madre) que dando en el siguiente orden: Aparece tv, se proyecta el corto, se interrumpe, pasan balas, vuela la imagen de tv, continúa el cortometraje.

Mi rol en el ensayo consistió en ayudar en la toma de medidas , aporte en la toma de decisiones y posibles formas de adaptar el espacio escénico que tenemos normalmente en el Teatro Galpon, en este nuevo lugar.

Como nuevo descubrimiento para mí fue el tener la oportunidad de visitar un lugar con 7 días previos a la función, para terminar de organizar detalles de la obra y ver además la disposición de las personas de la ciudad de Neira en colaborar para que todo esté el tiempo solicitado.

Imagen 6 Ensayo 8

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 6 se observa parte del escenario y pantalla donde se realizan pruebas para la función de la obra en la ciudad de Neira.

Observaciones personales: Luego de la toma de medidas y el análisis de los posibles lugares en donde se instalará el escenario, se decide que en escenario se instalará

donde normalmente colocan las sillas para sentar a las personas espectadoras, ya que el escenario del anfiteatro tiene de altura un metro y esto hace que las proyecciones del piso no logran apreciarse del todo, además que la distancia del proyector 1 con respecto al telón ,es muy corta , provocando que los visuales no abarque por completo la pantalla.

Ensayo 9 Fecha:30/08/21

Para este ensayo se busca continuar el trabajo de ritmo y utilización del espacio. Previo a la llegada de los intérpretes, se coloca la nueva pantalla que se utilizará finalmente para las proyecciones durante las funciones de las obras tanto nacionales como internacionales, se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en la nueva pantalla.

Se realizan medidas del espacio libre entre la pantalla, esto para colocar afores que permitan cerrar ese vacío espacial. Al estar listos los intérpretes se procede a una pasada general de la obra, probando la proyección en la nueva pantalla. Mi rol en este ensayo consistió primero en ayudar en la colocación de la pantalla de proyección, las conexiones de los aparatos digitales para la pasada de la obra. Una vez iniciado el ensayo, ejecuto labores junto al director, estas se repiten en los ensayos anteriores. Finalizado el ensayo aportar las anotaciones/ comentarios realizados por mi persona, anotar las acotaciones dictadas por el director hacia los intérpretes y técnicos.

Observaciones personales: En cuanto a la imagen en proyectada en la nueva pantalla: sus textura y calidad mejoraron, aunque existe un reflejo verde en el piso a la hora de su proyección, se investiga que puede ocasionar este efecto y a la conclusión que se llega es debido al brillo del piso y su reflejo sobre la pantalla, por lo que se intenta disminuir el brillo de los visuales para evitar ese reflejo verde. La interacción de las luces con los intérpretes durante la coreografía, mejoraron, aunque al igual que el ensayo anterior sigue habiendo un desfase a la hora en que estas aparecen.

Ensayo 10 Fecha:31/08/21

Para este ensayo se busca la Interacción cuerpo e imagen y tecnología.

Previo a la llegada de los intérpretes, se cambia la posición del proyector 1 este pasa de estar en la parte lateral a la frontal izquierda, el cambio sucede debido a la experiencia vivida en la ciudad de Neria en la cual el escenario no contaba con la disposición espacial que tiene el Teatro el Galpón, por lo cual posiblemente los demás

teatros o espacios escénico donde se presente la obra, posean distintas distribuciones espaciales, por lo que colocar el proyector de manera frontal permitirá un mejor ajuste de la imagen que colocándolo de manera lateral. Se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en la nueva pantalla con la nueva disposición física del proyector 1.

Una vez finalizado el calentamiento de los intérpretes se procede a una pasada general de la obra, probando los cambios realizados en la proyección, iluminación.

Mi rol en este ensayo consistió primero en ayudar en la colocación y cambio de posición del proyector 1, las conexiones de los aparatos digitales para la pasada de la obra y luego en asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio.

Una vez iniciado el ensayo sentarme junto al director para la observación y anotación de posibles acotaciones tanto para los intérpretes como para el equipo de escenografía e iluminación. Además de analizar en qué momentos de la obra se logra percibir la interacción cuerpo e imagen (tecnología) de los intérpretes.

Finalizado el ensayo aportar las anotaciones/ comentarios realizados por mi persona, anotar las acotaciones dictadas por el director hacia los intérpretes y técnicos.

Observaciones personales: La colocación frontal del proyector 1 provoca que se perciban en mayor aumento las arrugas de la tela (pantalla), además que el estar colocado en la posición frontal provoca una limitante espacial, por lo cual las acciones del intérprete se ven modificadas y en su gran mayoría pasan a realizarse en la parte izquierda del escenario.

Imagen 7 *Ensayo 10*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 7 se aprecia como está distribuido el espacio escénico a través de las proyecciones viniendo de frente como de costado.

Ensayo 11 Fecha:01/09/21

Para este ensayo se busca la Interacción cuerpo e imagen y tecnología.

Previo a la llegada de los intérpretes, se realizan pruebas y ajustes técnicos al igual que en los ensayos anteriores.

Mi rol en este ensayo consistió en estar a cargo de la dirección escénica durante el desarrollo de este, previo a ello verificar junto al equipo técnico las conexiones de los aparatos digitales para la pasada de la obra, asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio. Una vez iniciado el ensayo verificar el funcionamiento correcto de los cambios técnicos y anotar los errores de estos durante el ensayo, anotación de posibles acotaciones técnicas tanto para los intérpretes como para el equipo de proyección e iluminación.

Finalizado el ensayo aportar las anotaciones/ comentarios realizados por mi persona, anotar las acotaciones dictadas por el director hacia los intérpretes y técnicos.

Observaciones personales: El intérprete interactúa de una mejor manera con el texto proyectado en el piso una vez que él entra a escena. La relación cuerpo e imagen en la proyección de los ojos aun esta algo floja, es necesario por parte del intérprete jugar con distintos niveles en el espacio actual, aunque es reducido al anterior, se puede aprovechar el uso de niveles bajos en el espacio. Revisar el cortometraje, este tiene un desfase en la voz con respecto a la imagen. Hay momentos en que el ritmo se pierde, en específico en los textos largos del personaje. En el momento en que el personaje habla de la emasculación, no aparece el visual de esta, averiguar qué sucedió.

Al igual que en el cortometraje, existe un desfase auditivo con respecto a la imagen del testimonio del joven. Tanto las luces rojas del piso como las flores no aparecieron en el tiempo y ritmo que el intérprete accionaba.

Al finalizar el ensayo se expone que los desfases fueron productos de una avería en el programa de vídeo Mapping Resolume Arena, los encargados manifiestan que investigan más a fondo el problema en dicho programa.

Ensayo 12 Fecha:02/09/21

Para este ensayo se trabaja en el ritmo y utilización del espacio.

Previo a la llegada de los intérpretes, se realizan pruebas y ajustes técnicos al igual que en los ensayos anteriores.

Mi rol en este ensayo consistió en estar a cargo de la dirección escénica durante el desarrollo de este, previo a ello verificar junto al equipo técnico las conexiones de los aparatos digitales para la pasada de la obra. Una vez iniciado el ensayo verificar el funcionamiento correcto de los cambios técnicos y anotar los errores de estos durante el ensayo, anotación de posibles acotaciones técnicas tanto para los intérpretes como para el equipo de proyección e iluminación. Finalizado el ensayo aportar las anotaciones/comentarios realizados por mi persona, anotar las acotaciones dictadas por el director hacia los intérpretes y técnicos.

Imagen 8 *Ensayo 12*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 8 se observa la exploración de luz y sombra sobre las intérpretes en distintos momentos de la obra.

Observaciones personales: Hay una mayor adaptación espacial por parte del intérprete en la nueva ubicación espacial del proyector 1. La interacción cuerpo e imagen de la escena de la caja pierde un poco de verosimilitud, debido a que la proyección cae sobre el intérprete, esto por la nueva colocación del proyector.

Se sigue explorando con la iluminación en la escena de la coreografía ya que la nueva disposición del proyector 1 modifica el espacio en el cual estas estaban mapeadas.

Ensayo 13 Fecha:03/09/21**Para este ensayo se trabaja en el ritmo y utilización del espacio.**

Este ensayo se realiza en la ciudad de Neira, en horas de la mañana, previo a la primera función (ensayo) con público. Estando todo el equipo de trabajo, se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en el espacio escénico, el cual pasa de ser el área de butacas al escenario principal, esto debido a que el espacio era limitado para la cantidad de personas que entrarán en el recinto. Se decide no colocar la pantalla, ya que en el escenario la pared blanca funciona como tal.

Una vez todo instalado los intérpretes entran en el espacio para que ellos calientan cuerpo y voz, además de repasar individual y colectivamente momentos/ escenas de la obra. Finalizado el calentamiento se procede a una pasada general de la obra, probando los cambios realizados en el nuevo espacio escénico y de proyección, iluminación de la obra en esta ciudad.

Mi rol en este ensayo consistió en: verificar las conexiones de los aparatos digitales para la pasada de la obra, asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio, además de la colocación del piso (linóleo blanco). Una vez iniciado el ensayo acompañar a los intérpretes en el camerino para ayudar con el cambio de vestuario del profesor Fernando Ovalle.

Observaciones personales: Se reduce el tiempo de proyección del cortometraje de "Áyax" y se enlaza la escena de la emasculación con la entrada del guerrero, de esta forma se percibe una conexión entrada del guerrero con el acercamiento al final de la obra. En este escenario las proyecciones sobre la pantalla se aprecian mucho más amplias. Las proyecciones del piso acá no se aprecian de la forma en que sucede en el Teatro el Galpón, debido a que el escenario en Neira es más alto y las personas espectadoras están sentadas a un mismo nivel visual.

Imagen 9 *Ensayo 13*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 9 se aprecia la apertura que tenían las proyecciones en la pantalla del escenario y cómo dependiendo de la ubicación espacial de las personas espectadoras, se lograba apreciar o no, las proyecciones sobre el piso.

Ensayo 14 Fecha:04/09/21

Para este ensayo se trabaja en el ritmo e interacción cuerpo - imagen.

El ensayo se realiza en la ciudad de Neira, en presencia de personas espectadoras de dicha ciudad.

Previo a la llegada de las personas espectadoras, se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en el espacio escénico. Una vez todo instalado, probado y los intérpretes listos, se da la entrada a las personas espectadoras, por parte del Director del montaje Dr., Ariza Gómez. Finalizada la entrada de las personas espectadoras, se procede al inicio del ensayo.

Mi rol en este ensayo consistió en: Asistir al director en la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio, Una vez iniciado el ensayo acompañar a los intérpretes en el camerino para ayudar con el cambio de vestuario del profesor Fernando Ovalle. Finalizado el ensayo se abrió un espacio de conversatorio, en este momento mi rol fue el de anotar las distintas percepciones y comentarios emitidos por las personas espectadoras.

Imagen 10 Ensayo 14

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 10 se observa: en la parte superior izquierda, el inicio de la obra, a la par el equipo Andrómeda 3.0 previo al inicio del ensayo con personas espectadoras, en la parte inferior izquierda, el conversatorio que sucede inmediatamente al finalizar el ensayo, la siguiente imagen es un afiche realizado por parte del gobierno local para dicho ensayo, el cual estaba dentro del marco del festival “Travesías Escénicas por Caldas 2021” y finalmente la fotografía de la escena final del montaje.

Observaciones:

Una vez finalizada la presentación/ensayo de la obra, se procede a realizar un conversatorio con las personas espectadoras, entre quienes participaron a modo de síntesis manifestaron lo siguiente:

1- Sergio Gómez (Adulto) : - Necesidad del hombre de que se le quite la carga y ser uno solo.

- No se habla de mujer pero está siempre presente.
- Los hombres tenemos una gran responsabilidad y carga.

Nota: Sergio Gómez realiza una interpretación de cada momento/escena de la Obra, pero a modo de síntesis anoté estas tres frases que fueron de las que más repercutieron en la sala a la hora de ser expuestas por el Sr.

2- Mujer Adulta Joven: - Puesta en escena impecable.

- Temática excelente.

-Impactante, actualmente se habla de feminismo pero no tanto de la temática masculina.

3- Hombre Adulto Joven: - No es una puesta en escena cotidiana y más en un pueblo (Neira).

- Sociedad machista pero, no toda la responsabilidad es del hombre.

- Parte del suceso proviene de la crianza del hombre.

4-Mujer Joven: - Es una experiencia sensitiva.

- Puesta en escena impecable.

5-Hombre Adulto (profesor de Teatro) : ¿ Quién soy yo?

- El hombre Flor da contemporaneidad a la tragedia griega.

- Las nuevas generaciones se están cuestionando quién soy yo, pensando en el género, tercer o cuarto género.

6- Mujer Adulta Joven (profesora) :-Se le dio un cambio de visión de la obra, a partir de la interpretación del sr Sergio Gómez (1er comentario).

- Para ella la obra habla de lo ¿Que es ser un hombre?

- Fue confuso.

- Cómo hablar de la masculinidad sin estereotipar culpables, por ej.: La Madre (como culpable del comportamiento del hombre).

- Hablar de la masculinidad conociendo al otro, sin estereotipar culpables.

7-Hombre Joven:- Dos caminos La flor y El hombre.

- Imagen poderosa del uso de la espada.

- Estética que se sale de lo convencional.

8- Hombre Adulto: - "Emasculación" (Frase que le resonó).

- Obra bella.

- Todo pasó a ser una unidad.

9- Simona Mora (Adulta): - Es hermoso ver el conjunto final :Dirección, iluminación, Sonido, Cuerpo.

- Logra crear la sensibilidad en masculino.

10- Mujer Joven: - Tocó Fibras.

11- Hombre Adulto: - Cada elemento de la obra es narrativo.

- Cada individuo tiene desde la cosmovisión los dos elementos: Hombre, mujer /masculino, femenino.

- Es un "Ritual Artístico".

Ensayo 15 Fecha:08/09/21

Para este ensayo se cita a todos los miembros del Colectivo Andrómeda 3.0 para la observación del vídeo del ensayo con público , presentado en la ciudad de Neira.

A partir de esta observación surgen las siguientes acotaciones y comentarios con el fin mejorar el desarrollo escénico de la obra: En la escena de la lluvia: El hombre Flor debe de esperar a que se termine de construir el escenario, para que pueda entrar cuando la lluvia esté en escena. Escena del Tejido: La proyección que coloca Vanessa debe aumentar en velocidad, para que esta de un efecto de vértigo.

Se incorpora un nuevo texto: Cuando el personaje habla de los tejidos agregar” Los hombres también tejemos”.

Cifras: en cuanto a la velocidad de las cifras de índices de violencia, disminuirlas para que estas se puedan leer mejor.

Mirón: El intérprete debe jugar más con el ojo que parece en esta escena, jugarla más, recordando que esta surge del placer de mirar a otro, además de que conecta con Áyax y la visión de Atenea.

Suavizar el tema de la mujer, ya que la obra no aborda esta temática, sin embargo en ciertos textos se mencionan y el público puede llegar a interpretarlos de una forma que no es la que se quiere, como se vio en algunos comentarios del ensayo pasado.

Comerciales: Colocar más glitch en las proyecciones de los comerciales y que estos modifiquen el cuerpo del intérprete en cada aparición, provocando una afectación corporal en este.

Mi rol en este ensayo consistió , en al igual que el resto del equipo presenciar la proyección del vídeo de la obra y aportar a los comentarios y acotaciones brindadas. Como descubrimiento, es algo nuevo para mí el utilizar un ensayo meramente para la observación detenida de cada momento de la obra para analizarla y brindar sugerencias, comentarios y acotaciones, para que esta se potencie cada vez más.

Ensayo 16 Fecha:13/09/21

Reconocimiento y ubicación espacial en el Teatro El Escondite.

Para la realización de este ensayo visitamos las instalaciones del Teatro el Escondite en la ciudad de Manizales, este teatro será el lugar donde será el estreno oficial El hombre Flor. Estando en el lugar somos recibidos por los y las encargadas del lugar, quienes nos muestran el escenario y el equipo de sonido que manejan. Estando en el

espacio, se procede a la toma de medidas buscando el espacio destinado para el escenario y la pantalla y la lejanía que estos deben de tener para la correcta proyección.

En el transcurso del ensayo se buscan diversas formas de colocar los proyectores, en específico el proyector 1, ya que por la distancia que se genera de la pantalla al proyector en este teatro, se vuelve más pequeña además de interferir con las acciones de los intérpretes durante la obra.

Mi rol en el ensayo consistió en ayudar en la toma de medidas del espacio, la colocación de las distintas formas de los proyectores y el piso, aporte en la toma de decisiones como la opción final de colocación del piso y posibles formas de adaptar el espacio escénico que tenemos normalmente en el Teatro Galpon, en este nuevo lugar.

Imagen 11 *Ensayo 16*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

Nota: En la Imagen 11 se aprecian las disposiciones espaciales con las que cuenta el Teatro el Escondite y algunas de las exploraciones con la ubicación de la pantalla y el piso, en este escenario.

Observaciones personales: Luego de la toma de medidas y el análisis de los posibles lugares en donde se instalará el escenario, además de ensayar con 4 distintas formas se dejan momentáneamente como posible opción final, la de colocar la pantalla al fondo del escenario y el piso colocarlo a lo ancho en vez de a lo largo, modificando la proyección del piso, pero manteniendo la de la pantalla.

Ensayo 17 Fecha:15/09/21

Para este ensayo asisto a la conferencia-taller “ **De las Ciencias Sociales a la creación escénica: El Caso del El hombre Flor**” en el marco del V Simposio Regional de Educación Artística, dictada por los y las siguientes miembros del Colectivo Andrómeda 3.0: PhD. Ariza Gómez, Mg. Alejandra Murcia, Mg. Vanessa Gañan, Mg. Fabian Martínez.

En dicha conferencia aprendí la diferencia entre una obra creada de forma independiente y otra desde el mundo académico y es que los procesos creativos en el área académica pueden partir de : una investigación-creación que da como resultado una obra de arte y está acompañada de una reflexión crítica. Por otra parte en el sector independiente se da una “creación artística” y esta resulta en una “obra de arte”.

En cuanto al rol que cumple el artista en estos campos, el profesor Ariza Gómez menciona que en el mundo del arte (independiente), el artista es el creador de la obra y esta resulta en una exposición, instalación o presentación. Mientras que el artista en el mundo académico, es el creador de una obra mediada por un proceso de investigación y esta resulta en una exposición, instalación, presentación, más una o diversas formas de divulgación a través de publicaciones ya sea de libros, artículos, ponencias, ensayos.

En base a lo anterior el caso del El hombre Flor cabe como una “ Obra experimental resultado de una investigación”, en la cual se busca visualizar la masculinidades vistas desde el mito de Áyax de Sófocles, creando además un territorio generador de sentidos es decir, una experiencia estética a partir de las nuevas tecnologías, las cuales son de suma importancia en este montaje.

A continuación adjunto el enlace de dicha conferencia-taller:

<https://youtu.be/y39awGiyPOc>

Ensayo 18 Fecha: 24/09/21

Para este ensayo se trabaja en el tiempo de montaje y desmontaje de la obra.

En este ensayo se trabaja el montaje técnico en el Teatro el Galpón incorporando las correcciones solicitadas tanto en el campo interpretativo como escenográfico e iluminación.

Estando todo el equipo de trabajo, se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en el espacio escénico.

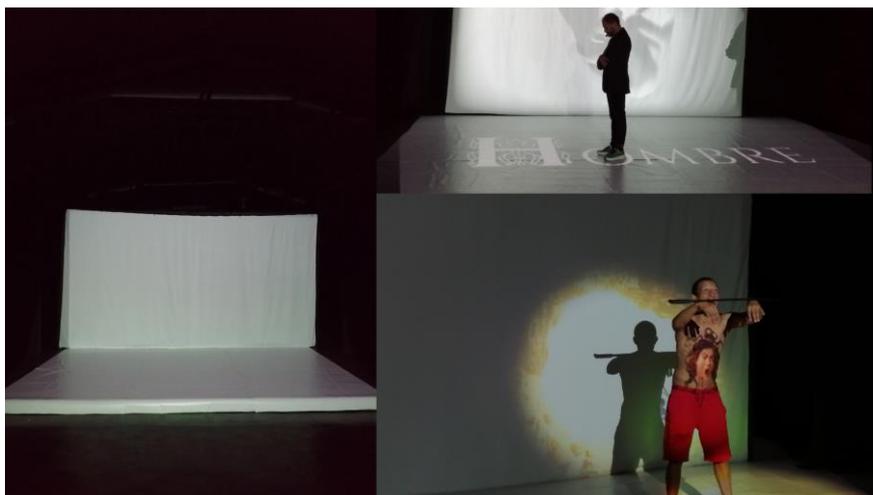
Una vez todo instalado los intérpretes entran en el espacio para que ellos calientan cuerpo y voz, además de repasar individual y colectivamente momentos/ escenas de la

obra. Finalizado el calentamiento se procede a una pasada general de la obra, probando los cambios en la proyección e iluminación de la obra.

Mi rol en este ensayo consistió en:

Tomar tiempo de la duración del montaje y desmontaje, verificar las conexiones de los aparatos digitales para la pasada de la obra, asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio, además de la colocación del piso (linóleo blanco) y la pantalla de proyección.

Imagen 12 *Ensayo 18*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 12 apreciamos el espacio luego de colocar la pantalla y el piso blanco que se utiliza en las funciones y giras de la obra.

Observaciones personales: Se cambia la luz de las escenas coreográficas, esta se transforma en una cueva la cual permite ampliar el rango de iluminación sin necesidad de manchas las demás proyecciones.

Hubo poca interacción por parte del intérprete con la proyección del ojo, la proyección del piso de la casa no calzaba con esta, se debe revisar el mapeo de este, a nivel de estética me parece que el quitar y poner la proyección del televisor no resulta tan limpio ya que hay diversos desvaríos del tiempo a la hora de aparecer, trabajar en la aparición continua de tv y cortometraje.

El glitch en el comercial está muy bien, ahora falta que el intérprete reaccione a dichas apariciones. En cuanto a la transición de entrada del guerrero, pienso que es necesario el no recurrir al uso del glitch ya que en el personaje del conferencista se encuentra afectado por lo sucedido en la escena anterior.

Recordar pegar bien el piso, ya que en ciertas partes se levantó y eso interfiere al desarrollo fluido de las coreografías.

El montaje técnico duró 3 horas y la pasada de la obra 1:01 hora.

Ensayo 19 Fecha: 25/09/21

Para este ensayo se trabaja en el ritmo e interacción cuerpo - imagen.

El ensayo se realiza en presencia de personas espectadoras las cuales se distribuyen en horas y de la siguiente manera:

11:10 am: Estudiantes del curso de iluminación de la carrera de Artes Escénicas.

3:10 pm: Estudiantes de la especialidad en Danza y de Teatro.

7:00 pm: Funcionarios de la Universidad.

Previo a la llegada de las personas espectadoras, se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en el espacio escénico. Una vez todo instalado, probado y los intérpretes listos, se da la entrada a las personas espectadoras, por parte del Director del montaje Dr., Ariza Gómez. Finalizada la entrada de las personas espectadoras, se procede al inicio del ensayo.

Mi rol en este ensayo consistió en: Asistir al director en la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio. Finalizado el ensayo se abrió un espacio de conversatorio, en este momento mi rol fue el de anotar las distintas percepciones y comentarios emitidos por las personas espectadoras.

Imagen 13 *Ensayo 19*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 13 se visualizan algunas de las escenas de la obra y parte de las personas espectadoras.

Observaciones personales: A nivel técnico en el ensayo de las 11:10am, el Mapping del piso intervenía en una área de la pantalla, la entrada de la luz en la escena de la casa estuvo muy lenta. Tanto el cortometraje como el vídeo del joven estaban sin audio, hubo un problema con el programa *Resolume Arena* para esas escenas, de igual forma el intérprete soluciono la falla técnica accionando de forma tal, que lo que ocurría aportaba al desarrollo de los visuales.

Las escenas en las que está presente el guerrero salieron algo atropelladas y este se adelanta a la entrada marcada originalmente.

En cuanto al ensayo de las 3:10pm: Se da un breve corte en el fluido eléctrico del teatro, lo cual hace retrasar la entrada de los y las estudiantes, para realizar una prueba rápida de los dispositivos tecnológicos y su correcto funcionamiento.

Al momento de la pasada de la obra se perciben cierta lentitud en los cambios de iluminación en específico en la escena del golpe en el piso. Nuevamente la entrada del guerrero se da unos segundos antes.

En el ensayo de las 7:00pm el ritmo de la obra mejora mucho, siendo a mi perspectiva el óptimo para la obra.

A modo de **reflexión personal** luego de mirar con detenimiento estos tres ensayos de un mismo día, considero que el ritmo de la obra depende de los intérpretes, ya que si la parte técnica (iluminación, sonido, visuales) falla, los intérpretes solucionan, ahora si lo técnico no falla (que es lo ideal en todo momento), los intérpretes en este caso aprovechan los impulsos que estos les brindan complementándose uno al otro.

Comentario de los y las estudiantes:

- Hay una dualidad de la imagen de la emasculación, flor vs violencia del hombre.
- Logra concatenar la danza, el teatro, los visuales y la música.
- Hay una saturación de imágenes en ciertos momentos.
- Distorsión de la masculinidad.

Ensayo 20 Fecha: 26/09/21

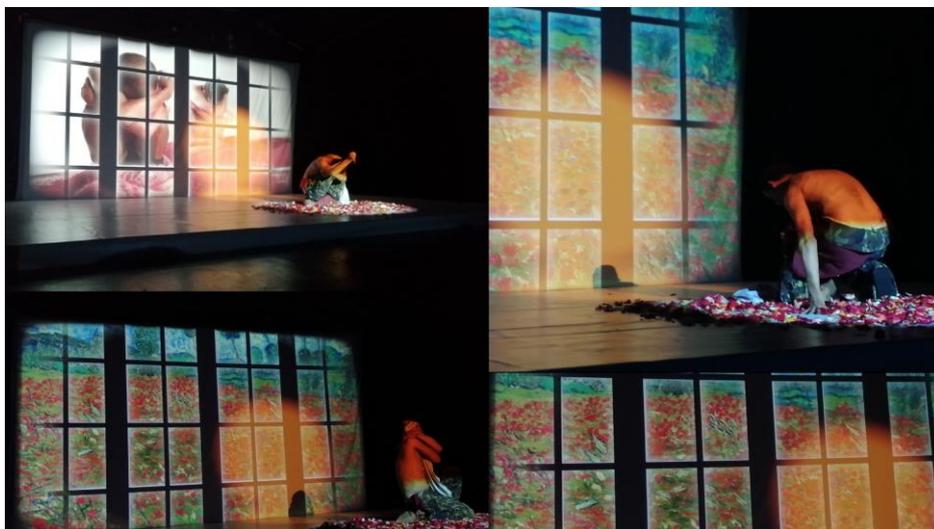
Para este ensayo se busca continuar el trabajo de ritmo y utilización del espacio.

Este se realiza en presencia de familiares y amigos(as) del equipo de trabajo del Colectivo Andrómeda 3.0.

Previo a la llegada de las personas espectadoras, se realizan pruebas y ajustes en la proyección e iluminación con mapping en el espacio escénico, corrigiendo posibles percances de las funciones anteriores. Una vez todo instalado, probado y los intérpretes listos, se da la entrada a las personas espectadoras, por parte del Director del montaje Dr., Ariza Gómez. Finalizada la entrada de las personas espectadoras, se procede al inicio del ensayo.

Al igual que el ensayo anterior mi rol en este ensayo consistió en: Asistir al director en la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio. Finalizado el ensayo se abrió un espacio de conversatorio, en este momento mi rol fue el de anotar las distintas percepciones y comentarios emitidos por las personas espectadoras.

Imagen 14 *Ensayo 20*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 14 se aprecia la última escena y coreografía de la obra desde distintos puntos de vista.

Observaciones personales: El ritmo y la interacción cuerpo e imagen durante el desarrollo de la obra, muestra un crecimiento exponencial conforme se realizan más ensayos en presencia de personas espectadoras.

Las fallas técnicas ocurridas en los ensayos anteriores se solucionaron y en este todo transcurre de forma correcta como se esperaba.

Ensayo 21 Fecha: 27/09/21 Estreno oficial de la obra.

Para este ensayo se busca mostrar la interacción cuerpo y tecnología mediante el desarrollo de la puesta en escena.

La función de este día sucede en el marco del 53 Festival Internacional de Teatro de Manizales. Se nos cita a las 8:00 am en el Teatro El Escondite para proceder con el montaje técnico de la obra, una vez realizado este trabajo, los intérpretes realizan su preparación corporal para luego proceder a una pasada de la obra.

Una vez todo instalado, probado y los intérpretes listos, se da la entrada a las personas espectadoras, por parte del Director del montaje Daniel Ariza Gómez. Finalizada la entrada de las personas espectadoras y representantes de MinCiencias, se procede al inicio de la función.

Mi rol en este ensayo consistió en: Asistir al director y apoyar al equipo técnico en la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio. Finalizado el ensayo se abrió un espacio de conversatorio, en este momento mi rol fue el de anotar las distintas percepciones y comentarios emitidos por las personas espectadoras.

Critica de la Obra en su estreno <http://www.quehacer.co/la-tragedia-de-la-masculinidad/>

Imagen 15 *Ensayo 21*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 15 se observan algunas de las escenas de la obra, la vista desde el área de equipo técnico y parte de las personas espectadoras.

Observaciones personales: El ritmo y la interacción cuerpo e imagen durante el

desarrollo de la obra, muestra un crecimiento exponencial conforme se realizan más ensayos en presencia de personas espectadoras.

Las fallas técnicas ocurridas en los ensayos anteriores se solucionaron y en este todo transcurre de forma correcta como se esperaba.

Ensayo 22 Fecha: 28/09/21

Visita de representantes de MinCiencias

Para el ensayo de este día, se recibe la visita por parte de las representantes de MinCiencias, encargadas de dar seguimiento al proceso del proyecto “Áyax el hombre, Visibilización de las violencias basadas en género experimentadas por varones”, del cual se desprende la Obra “ El hombre Flor”. A partir de la experiencia de la función de estreno de la obra, las representantes elogian el trabajo estético, interpretativo e investigativo de la obra.

Expresan que una de las cosas más valiosas que tiene la obra, fue el llevar a escena la investigación planteada en el proyecto, la cual de haberse realizado solo de forma escrita, no hubiese llegado a tantas personas, como lo hizo y lo está haciendo la obra escénica.

Menciona además, como la investigación se mueve en la incertidumbre y en su proceso pueden surgir cambios. Áyax el hombre... Es un proyecto fuerte, consolidado, bien elaborado y ejecutado. La obra presenta un trabajo interdisciplinario tanto en el equipo de trabajo como en la puesta en escena.

Imagen 16 Ensayo 22

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 16 se observa parte de lo que fue el encuentro con las representantes del Ministerio de Ciencias de Colombia.

Descubrimientos personales: A partir de lo escuchado en este encuentro y todo lo investigado y trabajado hasta el momento, puedo notar como el proyecto “Áyax, el hombre Visibilización de las violencias basadas en género experimentadas por varones”, se sustenta de bases sólidas y cuenta además con un gran apoyo a nivel económico e investigativo, esto a que por parte de la Universidad de Caldas hay gran respaldo, apoyo y credibilidad hacia el trabajo del Colectivo Andrómeda 3.0, cuenta además con apoyo de la fundación Cántaros Danza quien fue parte importante para las exploraciones e investigaciones iniciales de este proyecto.

Se nota un trabajo articulado tanto en lo investigativo como en lo creativo.

Ensayo 23 Fecha: 04/10/21

Para este ensayo se trabaja en la planificación de las siguientes etapas en el proceso de presentación de El hombre Flor.

Dentro de los temas tocados está la creación de la página web del proyecto “El hombre Flor”, esto porque la del Colectivo está desactualizada. Esta página deberá estar lista luego de la gira a Medellín, las personas encargadas de este trabajo serían las profesoras Alejandra Murcia y Vanessa Gañan.

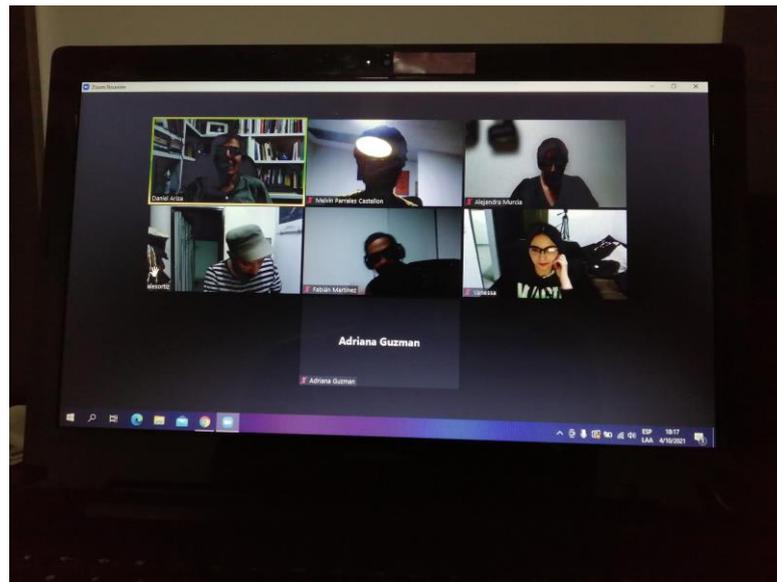
Se me brinda la posibilidad de publicar en la página ya sea mi informe final o un artículo acerca de mi proceso en la pasantía, una vez termine mi proceso de ejecución y defensa del TFG.

Se informa que para el 11 de Octubre se estaría entregando impreso el libro “*El hombre Flor, Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en clave de masculinidades*”, para su posterior presentación en la ciudad de Medellín, durante el “20 Festival de Teatro Colombiano Medellín 2021”.

Se confirman las siguientes fechas de presentaciones de la obra: del 13 al 16 de Octubre estaremos en Medellín, para función de la obra y presentación del libro en el “20 Festival de Teatro Colombiano Medellín 2021”.

10 de Noviembre presentación de la obra en el Teatro el Galpón, en el marco del “VII Seminario Internacional sobre familia”.

Imagen 17 Ensayo 23

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 17 observamos a los miembros del equipo presentes en el ensayo que se llevó de manera virtual, los miembros presentes de izquierda superior centro inferior son: El profesor DR, Ariza Gómez, mi persona Melvin Parrales C, la directora de arte Mag. Alejandra Murcia, el vestuarista Alex Ortiz, el luminotécnico Mag. Fabian Martínez, la escenografía Mag. Vanessa Gañan y la compositora musical Mag. Adriana Guzmán

Observaciones personales: El profesor Ariza Gómez menciona en la reunión, que el Colectivo Andrómeda 3.0 no tiene un director o directora general, por lo que el trabajo que realizan es grupal, donde todos y todas participan en distintas labores. Esto se refleja en la distribución de los trabajos anteriores y el actual.

Se evidencia que este proyecto es el que cuenta con más recursos económicos que los anteriores.

El Colectivo Andrómeda 3.0, al ser un grupo de investigación-creación de naturaleza académica, es un poco difícil el girar la obra por distintas ciudades tanto dentro como fuera del país, ya que los permisos que requieren los y las integrantes del Colectivo, son muchos y no solo vendrían de la Universidad de Caldas, esto porque otros (as) miembros provienen de otras Universidades e instituciones académicas.

Ensayo 24 Fecha: 11/10/21

Para este ensayo asisto a la conferencia “**La vídeo proyección en la producción escénica El hombre Flor Trabajo sobre la iluminación**” a cargo del profesor Ariza Gómez, en el marco del **IV Encuentro CIDEA Investiga 2021 de la UNA**.

En esta conferencia el profesor Ariza Gómez habla acerca de las diversas investigaciones- creaciones realizadas por el Colectivo Andrómeda 3.0 y cómo las tecnologías han sido un pilar en la construcción de estas. En el caso de **El hombre Flor** menciona el gran papel que ha tenido la proyección para la realización de este. y es que este recurso abarca la escenografía e iluminación de toda la obra, Por ejemplo gracias a la iluminación escénica mediante de la vídeo proyección, se reemplazan 25 reflectores por un solo proyector, quien además de crear distintos escenarios escenográficos en la obra.

Adjunto a continuación el enlace de dicho evento: <https://fb.watch/bPhKJonDvy/>

Luego, el día 12/10/2021 se da la participación de mi persona en el IV Encuentro CIDEA Investiga 2021 en el bloque “Investigación Arte y Tecnología” con la ponencia “ La interdisciplinariedad y las tecnologías en la creación escénica”. En dicha ponencia expongo acerca la experiencia vivida en pasantía hasta esa fecha, además reflexiono en él como la formación académica en la EAE y el trabajo realizado en el LED, han aportado en mi desenvolvimiento profesional con el Colectivo Andrómeda 3.0.

Adjunto a continuación el enlace de dicho evento:

<https://fb.watch/9BevlhZ69A/>

Ensayo 25 Fecha: 13/10/21**Reconocimiento y ubicación espacial en Medellín.**

Para la realización de este ensayo viajamos hacia la ciudad de Medellín por motivos de participación en el “20 Festival de Teatro Colombiano”.

Estando en la sede donde nos presentaremos somos recibidos por los y las encargadas del lugar, quienes nos muestran el escenario y el equipo de sonido que manejan. Estando en el espacio, se procede a la toma de medidas buscando el espacio destinado para el escenario y la pantalla así como la lejanía que estos deben de tener para la correcta proyección.

Una vez realizado el trabajo, se nos da el resto de la tarde libre para conocer las cercanías de la ciudad y nos encontramos por la noche para presenciar una de las obras del Festival.

Ensayo 26 Fecha: 14/10/21

Función en el “20 Festival Colombiano de Teatro, Medellín 2021”. En esta función se busca mostrar la interacción entre cuerpo y tecnología mediante el desarrollo de la puesta en escena.

Se cita a todo el equipo de trabajo en el Teatro para proceder con el montaje técnico de la obra, una vez realizado este trabajo, los intérpretes realizan su preparación corporal para luego proceder a una pasada de la obra.

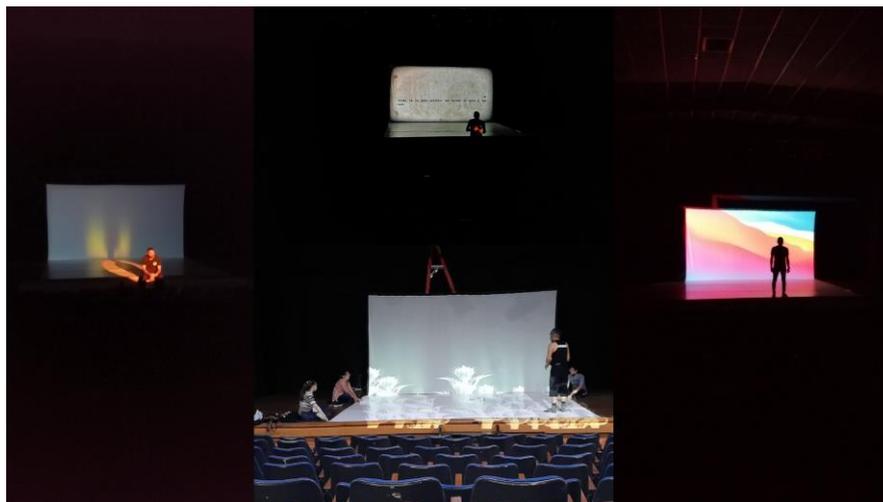
Una vez todo instalado, probado y los intérpretes listos, se da la entrada a las personas espectadoras, por parte del Director del montaje Dr., Ariza Gómez. Finalizada la entrada de las personas espectadoras se procede al inicio de la función.

Mi rol en este ensayo consistió en: Asistir al director en la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio. Finalizado el ensayo se abrió un espacio de conversatorio, en este momento mi rol fue el de apoyar en la grabación las distintas percepciones y comentarios emitidos por las personas espectadoras.

Adjunto registro visual del proceso de montaje técnico y ensayo previo a la función:

[Montaje Técnico](#)

Imagen 18 *Ensayo 26*

Tomada de: Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 18 se aprecia parte del proceso de montaje y ensayo técnico, previo a la función de la obra en el festival.

Observaciones personales: El ritmo y la interacción cuerpo e imagen durante el desarrollo de la obra, muestra un sólido crecimiento además de lograr converger el cuerpo

y la tecnología dentro de la ficción planteada en escena.

Las fallas técnicas ocurridas en los ensayos anteriores no han vuelto a aparecer ya que además hay un mayor conocimiento del uso del software y la conexión de los distintos dispositivos técnicos y tecnológicos. lo que permite que el desarrollo de la obra teatral transcurra de forma correcta como se esperaba.

Ensayo 27 Fecha: 15/10/21

Presentación del Libro El hombre Flor Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en clave de masculinidades, en el marco del “20 Festival Colombiano de Teatro, Medellín 2021”.

La presentación de este libro representa otro aporte importante por parte del Colectivo Andrómeda 3.0, al mundo de las artes y la enseñanza académica, ya que gracias al proyecto de investigación-creación “Áyax, el hombre”. Visibilización de las violencias de género experimentadas por varones”. se tiene como productos, la obra El hombre Flor, el artículo “Áyax en clave de masculinidad” las diversas giras y conversatorios de la obra tanto nacional como internacionalmente, un documental que se encuentra en proceso de filmación y este libro.

Este libro (el segundo publicado por parte del Colectivo Andrómeda 3.0) reúne a 14 autores, dedicados al campo de la investigación académica y científica de distintas nacionalidades entre ellas: Colombia, Argentina, México y España.

El aporte de estos 14 autores lo vemos reflejado a lo largo de las 4 partes en las que se divide el Libro, estas son:

Parte I. La investigación-creación: Esta se encuentra a su vez dividida en tres capítulos donde Paola Acosta, Jorge Dubatti y Raúl Rodríguez, exponen sus percepciones y conocimientos acerca de los procesos de investigación-creación.

Parte II. Áyax de Sófocles: Esta parte al igual que la anterior se divide en tres capítulos en los cuales Raúl Zuluaga, Carlos Araque y Xavier Escibano, analizan el mito de Áyax desde la Mimesis/Heroísmo/Suicidio, respondiendo a la pregunta ¿ una trilogía velada? y el análisis de Áyax entre la gravedad y la gracia.

Parte III. Visibilización de la violencia de género experimentada por varones: Bajo el subtítulo “Áyax o la Virilidad vulnerable” Isabel Hernández y Luis Fernando Loaiza, nos comentan el cómo se transita del mito de Áyax al **El hombre Flor**.

Parte IV: El Proceso Creativo: Como se lee en el título de esta parte, acá se aborda el proceso creativo de El hombre Flor desde las investigaciones-creaciones realizadas

desde las áreas que conforman el proyecto, por parte del Ariza Gómez comenta el proceso de construcción dramática junto a Mariana Ariza, Fernando Ovalle habla del proceso de investigación-creación coreográfica, Alejandra Murcia el proceso de dirección de arte, Vanessa Gañan su trabajo como VJ en la obra y por ultimo Fabian Martínez comparte los caminos abordados para la creación de iluminación escénica.

Como Anexo se agrega la Dramaturgia de la obra.

Adjunto a continuación enlace de la conferencia/presentación del libro (La participación se da a partir de los 31 minutos.). <https://fb.watch/9Fb1yrswMb/>

Imagen 19 Ensayo 27

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 19 se observan los participantes de la presentación del libro El hombre Flor Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en clave de masculinidades y un ejemplar de este.

Observaciones personales: Al tener el libro en físico y por ende terminarlo de leer, confirmo el arduo y minucioso proceso investigativo, del cual se sustenta este proyecto, además se evidencia la clara comunicación que existe entre todas las partes que conforman esta obra, ya que se percibe una investigación-creación interdisciplinaria, en la que todas las áreas se ven fortalecidas por los hallazgos de las otras.

Me queda faltando en el libro el proceso creativo desde la Música , la creación actoral y de vestuario, pero el profesor Ariza Gómez indica que para más adelante se podrán publicar estas experiencias de mano de sus encargados en forma de ensayo o artículo en la página web.

Ensayo 28 Fecha: 09/11/21

Para este ensayo se busca continuar el trabajo de ritmo y utilización del espacio.

Previo a la llegada de los intérpretes, se realizan pruebas y ajustes técnicos. Al llegar los intérpretes el espacio queda libre para que estos se preparen física y vocalmente, además de repasar individual y colectivamente momentos/ escenas de la obra. Una vez finalizado el calentamiento se procede a una pasada general de la obra.

Mi rol en este ensayo consistió en: verificar las conexiones de los aparatos digitales para la pasada de la obra, asistir al director en la colocación de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio, además de la colocación del piso (linóleo blanco) y la pantalla. Una vez iniciado el ensayo dirigir él mismo y llevar apuntes de lo que sucede.

Observaciones personales: A nivel técnico la pasada no contó con errores, sin embargo a nivel interpretativo el ritmo ha bajado un poco, esto sucede cada vez que se pasa ciertas semanas sin ensayar, en este caso la obra no se pasa desde el viaje a Medellín (casi un mes).

Ensayo 29 Fecha: 10/11/21

Función en el marco del “VII Seminario Internacional sobre familia ” Universidad de Caldas Manizales 2021.

En esta función se busca mostrar la interacción entre cuerpo y tecnología mediante el desarrollo de la puesta en escena.

Se cita a todo el equipo de trabajo en el Teatro para proceder con el montaje técnico de la obra, una vez realizado este trabajo, los intérpretes realizan su preparación corporal para luego proceder a una pasada de la obra.

Una vez todo instalado, probado y los intérpretes listos, se da la entrada a las personas espectadoras, por parte del Director del montaje Dr., Ariza Gómez. Finalizada la entrada de las personas espectadoras se procede al inicio de la función.

Mi rol en este ensayo consistió en: Asistir al director en la verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos técnicos de proyección y sonido en el espacio. Finalizada la función se abrió un espacio de conversatorio, en este momento mi rol fue el de apoyar en la grabación las distintas percepciones y comentarios emitidos por las personas espectadoras.

Imagen 20 *Ensayo 29*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 20 se observa parte del montaje y pruebas técnicas previo a la función en el “VII Seminario Internacional sobre familia ”.

Observaciones personales: A nivel técnico no ocurrieron fallas durante la función, en cuanto a los intérpretes el ritmo presenta una mejoría en comparación al ensayo anterior.

La obra cada vez es más sólida en cuanto a ritmo, e interacción cuerpo e imagen.

El público al igual que en las funciones anteriores se compenetra y se deja afectar con lo que sucede en escena.

Nota: Luego de finalizar el desmontaje de la obra, los miembros del Colectivo me invitan a una cena como despedida ya que este es mi último día de pasantía.

4.2 Anexo 2 Bitácora de los laboratorios del proyecto *The Acid Test*

Laboratorio 1 07/08/21 Laboratorio de la luz y las nuevas tecnologías para la creación artística.

Este laboratorio se basa en el primer encuentro con el estudiante de la Maestría en Artes de la Universidad de Caldas, Fernando Jurado. Quien menciona que este proyecto busca colocar en escena las posibilidades narrativas de la luz a partir del concepto/tema: Universo (creación).

Esta investigación-creación lleva por título *The Acid Test*, que busca ser una trilogía inmersiva e interdisciplinaria en la cual los sentidos de la vista, oído y tacto están presentes.

Para efectos de la materia se realizará la primera parte la cual lleva por nombre “Génesis”, en esta parte se abordará la creación del universo, el cual a nivel técnico se utilizará vídeo mapping, iluminación interactiva y música en vivo, es decir una instalación escénica multimedial.

A partir de lo conversado en este primer laboratorio, me queda como tarea investigar y proponer diseños de vestuarios que sean acordes al proyecto en general.

Buscar que tipo de materiales se pueden utilizar para las proyecciones y los distintos momentos escénicos que se quieren lograr.

Laboratorio 2 11/08/21 Exploración y creación de tormentas espaciales

Para este laboratorio se trabaja con los siguientes materiales:

algodón, tira de luces intermitentes, pegamento, papel periódico y luces led.

Estos materiales se usan para la creación de una especie de nebulosa a tamaño escala, para luego crear una más amplia la cual se utilizará en la premuestra del proyecto. Esta nebulosa se apreciará como una especie de tormenta espacial, gracias a los cambios que la luz provoque en ella.

Imagen 21 Laboratorio 2

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

La Imagen 21 muestra parte de las diversas exploraciones con los cambios de la iluminación, realizados con el material creado.

Laboratorio 3 17/08/21 Grabación de atmósfera

En este laboratorio trabajamos en la producción y grabación del material visual que funcionará como atmósferas. Debido a la formación en fotografía el estudiante Fernando Jurado, procede a realizar estas grabaciones de forma manual y no acudiendo a material digital ya preestablecido.

Por lo que el proceso para la grabación de estas es el siguiente:

Se preparan una mezcla de distintas tinturas con agua: 3 de colores fríos y 3 de colores cálidos, luego en una pecera con agua, se coloca la cámara de manera frontal para grabar la tintura al entrar en contacto con el agua, esta tintura es suministrada desde una jeringa. Cuando se graba el material en el color definido , se procede a vaciar la pecera para volverla a llenar y grabar una nueva atmósfera realizando los procesos anteriores.

Imagen 22 Laboratorio 3

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

La Imagen 22 se muestra parte del proceso de creación y grabación de las atmósferas.

Observaciones/descubrimientos personales: Las grabaciones dan la sensación de una nebulosa, aunque estas hay que editarlas, ya que en ciertas partes se ve la jeringa o las burbujas que se provocan al entrar en contacto con el agua.

Laboratorio 4 18/08/21 Grabación explosión atmósfera

En este laboratorio trabajamos en la producción y grabación del material visual que funcionará como explosión de atmósferas, al igual que en el laboratorio 3 se procede a realizar estas grabaciones de forma manual y no acudiendo a material digital ya preestablecido.

Por lo que el proceso para la grabación de estas es el siguiente: Se preparan una mezcla de distintas tinturas con agua: 3 de colores fríos y 3 de colores cálidos, luego en una pecera con agua, se coloca la cámara de manera frontal para grabar la tintura al entrar en contacto con el agua, esta tintura es suministrada desde una jeringa. Cuando se graba el material en el color definido, se procede a vaciar la pecera para volverla a llenar y grabar una nueva explosión de atmósfera, repitiendo el proceso anterior.

Observaciones/descubrimientos personales: Al igual que en el Laboratorio 3, las grabaciones dan la sensación de una nebulosa en ese caso haciendo explosión, aunque estas hay que editarlas, ya en ciertas partes se ve la jeringa o las burbujas que se provocan al entrar en contacto con el agua.

Laboratorio 5 24/08/21 Muestra de avance a la profesora

Para este Laboratorio se realizó la muestra a la profesora Mag, Vanessa Gañan, del material creado hasta el momento.

Dentro de los comentarios brindados por la misma una vez que la muestra finaliza, encontramos:

En cuanto a las atmósferas y explosiones, los colores púrpuras funcionan ya que estos se asemejan a colores de nebulosas en el espacio. Para las explosiones, los chorros de tintas pueden salir de distintos ángulos, jugar con eso. Es importante colocar efectos en los visuales por ejemplo: rayos, resplandores, que simulan sucesos que pueden ocurrir en el espacio, eliminar el fondo blanco en los vídeos y jugar con la yuxtaposición, además de incorporar elementos de diseño digital. Con respecto a las transiciones, estas deben ser menos abruptas, ya que esto ayudará a la unificación del material. Fernando comunica que en algunos de los momentos de la obra habrá animaciones digitales, por lo que la profesora Vanessa le indica que debe definir y concretar la persona encargada de realizar dichas animaciones.

Observaciones/descubrimientos personales: [Comentarios y Tareas a realizar.pdf](#)

Laboratorio 6 01/09/21 Agrupación material musical, cotización de materiales

En este Laboratorio trabajo en la relectura de la obra en específico la parte “ Génesis”, con el objetivo de agrupar las escenas con respectivas canciones, a partir del álbum “Metalurgia” del Ensemble de Metales Y Percusión de la Universidad de Caldas. Estos se encargarán de ceder los derechos musicales para que estas pistas sean utilizadas en la obra.

Adjunto enlace al álbum musical:

<https://open.spotify.com/album/6GvZruZdBoP1N934HFAMLe?si=-gtLMTCHT-mgTZEQNFwsyQ>

Posterior a la tarea anterior, salgo en busca de diversos materiales para ser utilizados como pantalla de proyección, se cotizaron en distintos lugares de Manizales, adjunto fotografías de los materiales.

Observaciones/descubrimientos personales: Se crea la estructura musical de la obra a partir de las canciones y se queda a la espera de la edición de estas a partir de la distribución realizada por mi persona.

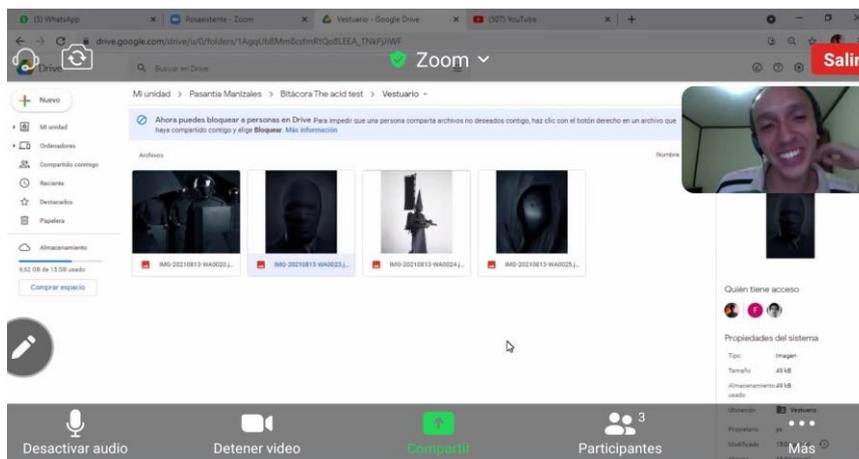
Adjunto documento de distribución musical de la Obra: [Musicalización del Guion](#)

Laboratorio 7 07/09/21 Reunión diseño de vestuario

A partir de los referentes entregados por el estudiante Fernando Jurado, me di en la tarea de contactar a un diseñador de moda (Lic. Salomón Pérez), para que desde su visión en este campo nos brindara un diseño específico para los vestuarios de la obra. Para ello entregué los referentes visuales brindados por el estudiante Fernando Jurado y los que aporté para el diseño final.

El diseño está pensado para tres personas quienes serán el equipo técnico/ musical de la obra. El objetivo es crear un vestuario que cubra todo el cuerpo de estos, ya que si bien no son intérpretes, estarán manipulando distintos dispositivos digitales, durante toda la presentación, por lo que en ciertos momentos, serán visibles a los ojos de las personas espectadoras.

Imagen 23 Laboratorio 7

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 23 se observa el momento en que muestro algunos de los referentes visuales para la elaboración de vestuario, al diseñador Costarricense Lic. Salomón Pérez.

Observaciones/descubrimientos personales: A partir del diálogo y la retroalimentación en el campo del diseño de modas por parte del Lic. Salomón Pérez, la propuesta estética del vestuario se ve potenciada en cuanto a posibilidades escénicas y texturas en los materiales para su elaboración.

Laboratorio 8 21/09/21 Entrega diseño de vestuario

Para este Laboratorio se da la entrega del diseño de vestuario para el equipo técnico/creativo de *The Acid Test*. Se brindan algunas correcciones o sugerencias en cuanto a las máscaras, luego de realizar la correcciones, el diseñador Lic. Salomón Pérez, entrega los diseños finales.

Adjunto diseños del vestuario: [Propuesta de vestuario.pdf](#)

Laboratorio 9 29/09/21 Grabación audiovisual

Para la escena 4 "LAS VIDAS": "El planeta Azul". Se requiere un visual de explosión volcánica, por lo que se decide combinar tanto de manera digital como analógica, dicho efecto. Para la parte analógica realizamos distintas grabaciones nocturnas, con pólvora, para dar el efecto de volcán en erupción.

Imagen 24 Laboratorio 9

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

La Imagen 24 muestra parte del proceso de grabación de distintas tomas con la pólvora para luego el estudiante Fernando Jurado, proceda a guardar dicho material y encargarse de su edición y conjunción con el resto de material digital.

Observaciones/descubrimientos personales: En este caso el material grabado de manera analógica es poco funcional, ya que debido al clima en la ciudad de Manizales, la pólvora no funciona correctamente, esto porque la humedad presente durante la mayor parte del año hace que este material no se conserve de la mejor manera, provocando un funcionamiento deficiente.

Laboratorio 10 30/09/21 Cotización de materiales.

Para este laboratorio se procede nuevamente con la cotización de distintos materiales para proyección en el espacio escénico. En este caso se busca un material similar al algodón, ya que la textura que genera permite el juego tanto con la iluminación (luces led) como la proyección de visuales.

Observaciones/descubrimientos personales: Se encuentran diversos materiales similares al algodón, se queda a la espera de que el estudiante Fernando Jurado, compre los que finalmente funcionaran para la creación de la nube, la compra se realizará en alguna de las tiendas ubicadas en el proceso de cotización.

Laboratorio 11 01/10/21 Cotización de Materiales, revisión de reseña artística

Para este laboratorio se procede con la búsqueda y cotización de distintos materiales para proyección en el espacio escénico. En este caso se busca un material similar al plástico, ya que la textura que genera permite el juego tanto con la iluminación (luces led) como la proyección de visuales, además de captar en ciertos momentos las sombras y siluetas corporales del equipo técnico/musical .

Imagen 25 *Laboratorio 11*

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

La Imagen 25 muestra el cambio y textura que generan al contacto con el cuerpo o la luz, los materiales cotizados.

Observaciones/descubrimientos personales: Se encuentran diversos materiales similares a plástico opaco se queda a la espera de que el estudiante Fernando Jurado, decida que tanto material necesita y así proceder a la compra de los que finalmente

funcionarán para las proyecciones de la obra. La compra se realizará en alguna de las tiendas ubicadas en el proceso de cotización.

Laboratorio 12 02/10/21 Pre-Muestra

Este día se da la premuestra del material obtenido hasta el momento.

Para ello se cita al estudiante Fernando Jurado en el salón de exposición de la Universidad de Caldas donde se están realizando las premuestras.

Para esta actividad se cuenta con la presencia del Profesor Ariza Gómez, como coordinador de la Maestría en Artes, Mag. Vanessa Gañan, como Directora de tesis del estudiante Fernando Jurado y yo Melvin PARRALES Castellón, como estudiante asistente del proyecto *The Acid Test*.

Como Jurado se cuenta con la participación del Mag. Sebastián Rivera, profesor de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas y el artista audiovisual Santiago Rivera.

Una vez iniciada la sesión, el estudiante Fernando jurado realiza la propuesta mediante una presentación de diapositivas y algunos visuales del proceso. Finalizando dicha exposición, las personas del jurado emitieron los siguientes comentarios y recomendaciones:

Por parte de Santiago Rivera se recomienda: Trabajar en la diagramación del texto, para evitar que en la presentación haya un exceso de texto, a la hora de exponer apropiarse del tema, comentar lo competente a *Génesis* la parte de la obra que se va a exponer en el marco de la Maestría en Artes.

En cuanto al trabajo de la muestra de la obra, le sugiere una instalación, también la posibilidad de presentar una maqueta del espacio escénico. En el caso del material utilizado para la grabación de las atmósferas (tinta) valorar si es necesario su uso, ya que es algo muy usado en la rama audiovisual, se le invita a combinar elementos (tal como lo había recomendado la profesora Vanessa en el laboratorio 5).

Por parte del Mag, Sebastián Rivera se le recomienda evaluar las densidades de los elementos que componen la obra, el lenguaje que usa para abordar la obra es elevado (desde la metáfora de la razón). Se recomienda visitar elemento por elemento para descubrir cuales aportan al estímulo inmersivo de la obra, en esta premuestra hizo además falta de contenido de sinestesia.

Por último se le recomienda visitar referentes desde el arte además leer “ Estética relacional” de Nicolas Bourriaud.

Imagen 26 Laboratorio 12

Fuente: tomada de Registro audiovisual personal de pasantía.

En la Imagen 26 se aprecian los momentos de la premuestra y la retroalimentación a cargo del jurado de esta.

Observaciones/descubrimientos personales: Con respecto a la recomendaciones y observaciones brindadas por los jurados, mi persona comparte dichos comentarios, ya que a partir de los laboratorios he vivenciado como la profesora Vanessa dio algunas de estas mismas recomendaciones previamente, al igual que mi persona recordaba al estudiante aplicarlas en los elementos creativos, sin embargo estas no fueron aplicadas.

Por otra parte después de esta premuestra me queda claro lo que es un premuestra de un proyecto de Maestría en Artes y es que esta no es una simple exposición, es en efecto una muestra escénica del material investigado y creado hasta el momento, esto si el proyecto final es una muestra o instalación escénica.

A nivel creativo considero que falta mucho trabajo por realizar, ya que lo que se plantea el estudiante Fernando Jurado en este proyecto requiere de la inversión y creación de diversos elementos tecnológicos para la experiencia escénica planteada en *The Acid Test*.

A partir de lo presentado y de las observaciones y recomendaciones dadas por el jurado, le propongo al estudiante Fernando Jurado, trabajar en el espacio en que se realizará la muestra final, esto para conocer el espacio y enfocar la creación y compra de materiales para la obra, de acorde al espacio que se va a utilizar.

Laboratorio 13 20/10/21 Compra de materiales

Para este laboratorio de investigación-creación se visita el Teatro el Galpón (lugar donde se realizará la muestra final del proyecto *The Acid Test* , en este lugar tomamos las medidas del espacio que se usará para la ubicación espacial del proyecto.

Luego de la toma de medidas se realiza la compra del material para la construcción escenográfica en miras de la presentación final, además de esto se compran en línea, 1 barra de luz led, 3 tiras led con programación wifi.

Para el material escenográfico se compran: 10 metros de tela blanca, esto para cubrir el techo (lo que vendría a ser la parrilla en el teatro) y que sea base para las nubes/nebulosas, se compran 5 bolsas grandes de algodón para dar forma a las nubes.

Una vez con el material listo se procede a trabajar en la elaboración de la Nube/nebulosa del tamaño necesario para la muestra final.

Laboratorio 14 26/10/21 Reunión Tutora tesis maestría

Para este laboratorio de investigación-creación se realiza una reunión presencial con la profesora Mag. Vanessa Gañan. En la cual el estudiante Fernando Jurado le comunica lo que se ha realizado en cuanto a la investigación-creación del proyecto, desde la premuestra hasta el día de hoy. Este le comenta acerca de la compra de materiales, las medidas del espacio, la edición que él está realizando con el material audiovisual. La profesora Mag. Vanessa G, le reitera la opción de posponer la muestra de *The Acid Test* más allá de Diciembre, ya que considera que la obra tiene potencial y es importante no correr, para realizar un trabajo minucioso y que en escena eso se refleje.

Laboratorio 15 03/11/21 Programación luces led

Para este laboratorio de investigación-creación se reciben las 3 tiras de luces led cuya programación y funcionamiento es vía wifi, por lo que se procede a programarla y a su vez exploran diversas configuraciones que permitan un funcionamiento óptimo en la muestra de *The Acid Test*.

Observaciones/descubrimientos personales: A partir del funcionamiento y programación de las luces, es necesario una aplicación para poder controlarla y esa aplicación no es del todo amigable con lo que se le quiere trabajar en las luz para efectos escénicos y es que requerimos que estas funcionen en determinados intervalos de tiempo y que vaya en conjunto con el ritmo musical. Ahora revisando la aplicación, podemos lograr que de cierta forma se programen con el tiempo necesario, aunque este proceso es algo

lento y requiere de diversos bloques de coordenadas. Aun así se programan todas las luces y se sigue explorando la app, de igual forma se busca una segunda opción (aplicación o software) que permita agilizar y dinamizar el proceso de programación, para efectos de la muestra escénica.

A modo de reflexión, el proyecto en definitiva no está listo para ser mostrado en diciembre, ya le hace falta invertir más horas de trabajo durante las semanas, por parte de mi persona he estado anuente a colaborar el tiempo que se me requiera, pero parte del material escenográfico y creativo es manejado por el estudiante Fernando Jurado, por lo cual yo no tengo libre acceso para avanzar al menos con los elementos físicos del montaje, de igual modo con las ediciones audiovisuales.

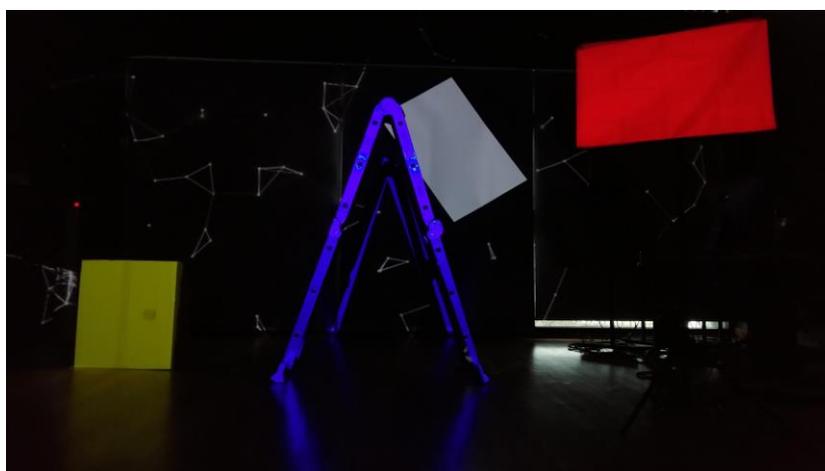
4.3 Anexo 3 Insumos Teóricos-Prácticos dentro del Laboratorio Escénico Digital (LED)

El Laboratorio Escénico Digital (LED) de la Escuela de Arte Escénico, el cual desarrolla una línea de investigación teórico-práctica enfocada en la incursión de la tecnología digital en escena considerando sus posibilidades poéticas y dramaturgias para el arte. Es parte fundamental del desarrollo de este TFG, ya que gracias a las diversas posibilidades investigativas que este alberga debido a la cantidad de elementos y dispositivos tecnológicos, lograr generar en mí una mejor preparación en cuanto al conocimiento y la práctica del uso de la tecnología digital en las artes escénicas.

Es por ello que se realizan un total de 27 sesiones de investigación y exploración enfocadas en el uso y conocimiento de distintos dispositivos y herramientas tecnológicas para la escena. De esta forma en las sesiones de investigación y exploración se realizaron las siguientes actividades:

Exploración del Software Millumin: El Software Millumin permite la creación de vídeo mapping en distintos lugares y superficies, la investigación y exploración en cuanto al uso de este software me permitió tener un primer acercamiento a la interacción del cuerpo y la tecnología, ya que gracias a este lograba generar diversos espacios escénicos tanto estáticos como móviles, además de la implementación de la cámara en directo en distintos momentos. partir del uso de iluminación en movimiento frente a la cámara de vídeo ²⁹.

Imagen 27 Montaje previo a exploración de proyección y Mapping en el LED

Fuente: Imagen tomada por Melvin Parrales Castellón.

²⁹ Vídeo de la exploración del programa de Vídeo Mapping Millumin: <https://drive.google.com/file/d/1flpm0YFNkFS65GQZ0hfeT4Rsd4p8zJBG/view?usp=sharing>

En la Imagen 27 se observa parte del proceso de mapeo sobre diversas estructuras en el espacio, posteriormente vendría la incorporación del o la intérprete para su integración y por ende generación de material escénico.

Cómo se logra advertir en los capítulos anteriores, en el mapping utilizado en El hombre Flor es sobre el piso y los intérpretes, esto como forma de iluminación escénica y ambientación espacial y escenográfica.

Uso y configuración de vídeo proyector interactivo Epson Brightlink 695wi:

Este tipo de vídeo proyector fuera del campo de las artes se utiliza en el ámbito académico como una pizarra interactiva, mejor dicho su proyección es utilizada para tal efecto, sin embargo en el campo del arte es valioso las posibilidades que este tipo proyector brinda, ya que permite su uso de manera táctil³⁰, logrando de esta forma que el intérprete o las personas espectadoras puedan interactuar con las proyecciones, interviniendo corporalmente y ubicándose en distintos espacios y superficies.

Exploración con software como QLab, Max 8 y processing para la interacción escénica: Buscando la manera de controlar desde un mismo lugar el audio, la iluminación y los vídeos de una creación escénica, se explora el Software “Qlab” (software de reproducción multimedia, el cual es popular en el ámbito del teatro y otras áreas del entretenimiento en vivo) en este se permite ubicar todos los elementos anteriores y controlarlos desde un mismo lugar, provocando una reducción de equipo humano y tecnológico en la parte técnica, ya que se requiere de una sola persona y computadora para controlar luces, sonido y vídeo.

En cuanto a la programación de elementos para la interacción digital, se exploran los software “Max 8” (software de programación artística) y “Processing” (software para la producción digital de proyectos multimedia e interactivos). Estos software ofrecen una gran variedad de posibilidades creativas, sin embargo es importante tener previo conocimiento en el campo de la programación de sistemas ya que, el lenguaje de ciertos procedimientos en la programación como por ejemplo de “Max 8” requieren de ese tipo de conocimiento, para que el abordaje de la programación se realice con éxito.

En mi proceso de exploración e investigación con el software “Max 8” me fue complejo un avance y descubrimiento amplio, debido al poco conocimiento que tenía en el ámbito de la programación, sin embargo el académico Julio Quimbayo realiza una investigación utilizando este software, esta se encuentra en el sitio web del LED y puede ser visitada y consultada.

³⁰ Programación de unidad táctil del proyector Epson Brightlink 695wi: <https://drive.google.com/file/d/1glnOTW10hIVHV9iw-yb4etj1jRmKKOkB/view?usp=sharing>

Tanto “Max 8” cómo “Processing” son sumamente importantes para las creaciones y exploraciones de contenido digital, además que aportan en el uso constante de los proyectores interactivos, creando instalaciones y escenas interactivas³¹.

Aporte en la composición musical para el proyecto Migrare: A partir de la premisa “Música como transporte emocional” brindada por la M.A Andrea Charod, exploro el programa “Garage band” para la creación y exploración sonora en el campo de la música concreta (género musical creado por Pierre Schaefer, en la cual se utilizan sonidos pregrabados para transformarlos sin buscar un orden o melodía lógica), a partir de grabaciones realizadas con los y las estudiantes participantes en el evento artístico transmedial “Migrare” (Proyecto ganador del Concurso de Iniciativas Interdisciplinarias CIDEA 2021, en el cual participan la Escuela de Arte Escénico, Escuela de Arte y Comunicación Visual, Escuela Danza y Escuela de Música.).

Imagen 28 Creación y exploración sonora con Garage band

Fuente: Fotografía tomada por Reinaldo Amien.

Las creaciones sonoras realizadas a partir de las grabaciones mencionadas anteriormente son editadas en Garage Band y posteriormente utilizadas en los distintos procesos creativos de los y las estudiantes durante la primera socialización del proyecto “Migrare”³².

³¹ Vídeo exploración usando Max8 , Processing y el vídeo proyector interactivo Epson Brightlink 695wi: https://drive.google.com/file/d/1k5vrS_fl5Ddh-0fvthzhsg_pTaOVIXp2/view?usp=sharing

³² Primeras exploraciones sonoras para Migrare: <https://sites.google.com/una.cr/migrare2021/proceso-de-creaci%C3%B3n/espacio-y-t%C3%A9cnica-i-socializaci%C3%B3n/sonido?authuser=0>

Asistencia y participación en las sesiones de inducción al LED a estudiantes del CIDEA: Como requisito para el uso y participación en investigaciones dentro del LED, se realiza una inducción a académicos y estudiantes. Durante el periodo de mi estancia asistí a dichas inducciones, ejecutando labores de observación y guía de ejercicios exploratorios, entre los cuales se encontraban: la exploración con cámara en directo y vídeo proyecciones, creación de sonido inmersivo, exploración del programa de vídeo mapping y la creación sonora con el programador midi mediante el programa de Garageband. El presenciar y participar de estas sesiones de inducción me permitieron poner en práctica con los y las estudiantes asistentes, el conocimiento adquirido durante el tiempo de investigación y exploración en el LED, con los dispositivos, herramientas y software que fueron utilizados.

Participación en congresos internacionales: Durante el tiempo de estancia en el LED participe además como performer/intérprete con diversas investigaciones que abordan la interacción del cuerpo y la tecnología, arte y tecnología en el contexto de pandemia, en los siguientes congresos:

“I Seminário Interno do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão nas Corporeidades Mestiças e Eco-Performance (GIPE-CORPO): Modalidad virtual, país Brasil. Esta participación se da con la vídeo performance: “Relação corpo e tecnologia: Aproximações e construção artística³³”, creado por la Dra. Paula Rojas Amador.

“XI Congresso da ABRACE” Artes escénicas y derechos humanos en tiempos de pandemia y pos-pandemia”. Modalidad virtual, país Brasil. Esta participación se da con la vídeo performance: “Arte e tecnologia: ação e resistência³⁴”, creado por la Dra. Paula Rojas Amador.

Mediar el Taller “5 espacios no convencionales para la creación escénica: Con apoyo de la Asociación de Estudiantes de la EAE, se me brinda la posibilidad de mediar el taller “5 espacios no convencionales para la creación escénica” a estudiantes y personas externas a la EAE. Dicho taller tenía como objetivos: Analizar la transformación de una creación escénica en distintos espacios no convencionales. Y acercarse a la creación escénica a través de 5 espacios no convencionales, los cuales se dividieron en: **Espacio íntimo** (algún lugar de una casa de habitación, por ejemplo el baño, cocina, recamara, etc.). **Espacio natural** (bosques o áreas verdes con poca presencia de intervención humana.) **Espacio Público** (Plazoleta, calles, parques.) **Espacio arquitectónico** (Estructuras de edificios por ejemplo las gradas del edificio de Artes, Parqueo de dos pisos,

³³ Vídeo performance: <https://www.youtube.com/watch?v=feekp6GNZBc&t=150s>

³⁴ Vídeo performance: <https://www.youtube.com/watch?v=rUL-J29WWVs>

estructuras metálicas, etc.) Y el **espacio virtual** (Si bien no es un espacio físico, el espacio virtual lo transforma sus diversas formas de abordarlo, por ejemplo el uso de filtros, iluminaciones, fondos de distintas aplicaciones, interacción virtual mediante videojuegos o universos de realidad aumentada). A partir de estos 5 espacios se realizaron diversas exploraciones escénicas aplicando mi conocimiento en el campo de la dirección escénica y el uso de los espacios no convencionales, además de la aplicación de dispositivos tecnológicos digitales para su abordaje³⁵.

Estas exploraciones, investigaciones y participaciones realizadas durante mi estancia en el LED me permitieron ampliar el conocimiento teórico y práctico en cuanto al correcto manejo y utilización de distintos dispositivos, software y programas tecnológicos, aplicados en la investigación y creación escénica.

³⁵ Muestra final del taller: https://drive.google.com/file/d/1fE4o_lws6ZISluUf-JrxcjYIWvb1qrpe/view?usp=sharing

4.4 Anexo 4 Libro “El hombre Flor Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en clave de masculinidades” [Libro El hombre Flor.pdf](#)

Este recopila parte del proceso de investigación-creación del montaje escénico desde la perspectiva de cada área que lo compone, a su vez reúne a 14 autores, dedicados al campo de la investigación académica y científica de distintas nacionalidades entre ellas: Colombia, Argentina, México y España.

El aporte de estos 14 autores lo vemos reflejado a lo largo de las 4 partes en las que se divide el Libro, estas son:

Parte I. La investigación-creación: Esta se encuentra a su vez dividida en tres capítulos donde Paola Acosta, Jorge Dubatti y Raúl Rodríguez, exponen sus percepciones y conocimientos acerca de los procesos de investigación-creación.

Parte II. Áyax de Sófocles: Esta parte al igual que la anterior se divide en tres capítulos en los cuales Raúl Zuluaga, Carlos Araque y Xavier Escribano, analizan el mito de Áyax desde la Mimesis/Heroísmo/Suicidio, respondiendo a la pregunta ¿una trilogía velada? y el análisis de Áyax entre la gravedad y la gracia.

Parte III. Visibilización de la violencia de género experimentada por varones: Bajo el subtítulo “Áyax o la Virilidad vulnerable” Isabel Hernández y Luis Fernando Loaiza, nos comentan el cómo se transita del mito de Áyax al *El hombre Flor*.

Parte IV: El Proceso Creativo: Como se lee en el título de esta parte, acá se aborda el proceso creativo de *El hombre Flor* desde las investigaciones-creaciones realizadas en las distintas áreas que conforman el proyecto.

Por parte de Ariza Gómez comenta el proceso de construcción dramatúrgica junto a Mariana Ariza. Fernando Ovalle habla del proceso de investigación-creación coreográfica, Alejandra Murcia el proceso de dirección de arte, Vanessa Gañan su trabajo como VJ en el montaje escénico y por último Fabian Martínez comparte los caminos abordados para la creación de iluminación escénica. Este libro es además el segundo publicado por parte del colectivo Andrómeda 3.0.