

TERROR FOLCLÓRICO EN LA DANZA

MARÍA JOSÉ SASTRE VÉLEZ

Asesor: Carlos García

Tesis- Proyecto de grado

Universidad el Bosque- Facultad de Creación y Comunicación

Arte Dramático

Bogotá, Colombia

Mayo 2022

Resumen

En esta investigación se buscó crear una pieza de danza teatro basada en el subgénero cinematográfico terror folclórico, en esta se destacaron los aspectos más relevantes del género y se pusieron en práctica en un video performance. Para esta investigación se usaron referentes audiovisuales como lo son las películas *El hombre de mimbre* (Hardy. R, 1973), *Midsommar* (Aster. A, 2019) y *The witch* (Eggers. R, 2015), y a nivel coreográfico se tuvieron presentes las obras de Pina Bausch. En esta investigación se tuvo que trabajar a nivel teórico y práctico; a nivel teórico se definieron los términos claves que ayudaron a encaminar la investigación y a darle un soporte argumentativo, a nivel práctico, se trabajó en el ámbito creativo a partir de la dramaturgia, dirección coreográfica, dirección audiovisual y en la post producción. **Palabras clave:** Terror, folclore, danza y ritual.

Abstract

This research sought to create a dance theater piece based on the folk horror film subgenre, in which the most relevant aspects of the genre were highlighted and put into practice in a video performance. For this research, audiovisual references were used, such as the films *The wicker man* (Hardy. R, 1973), *Midsommar* (Aster. A, 2019) and *The witch* (Eggers. R, 2015), and at the choreographic level Pina Bausch's works. In this investigation it was necessary to work at a theoretical and practical level, at a theoretical level, the key terms that helped guide the research and give it an argumentative support were defined, at a practical level, work was carried out in the creative field based on dramaturgy, choreographic direction, audiovisual direction and postproduction. **Keywords:** Horror, folk, dance and ritual.

Índice general

Introducción

Planteamiento pregunta del proyecto

Pregunta del proyecto

Objetivos

Objetivos generales

Objetivos específicos

Justificación

Marco teórico

Metodología

Cronograma

Desarrollo

Conclusiones

Referencias

Apéndice

Introducción

En este trabajo se busca crear una pieza danzada que contenga las principales características del género cinematográfico “terror folclórico” teniendo de referentes libros sobre el terror y el ocultismo en el cine, obras en formato audiovisual de danza teatro de la bailarina y coreógrafa Pina Bausch y por supuesto referentes audiovisuales, cine de terror folclórico.

La danza, así como el teatro, el cine, la literatura, la música y las artes plásticas ha ido transformándose y adaptándose según su entorno social, político e incluso económico, dando paso así a diferentes géneros y diferentes maneras de interpretar las piezas. La danza tiene una gran variedad de estilos que la lleva a ser muy versátil, el ballet, el jazz, el hip-hop, la danza contemporánea, el tap, el vogue, el lírico, son ejemplos de géneros y estilos de danza, cada uno con una historia distinta debido al espacio-tiempo en el que se desarrolló; además cada una cuenta con diferentes repertorios, calidades de movimiento, musicalidad, ritmo y técnicas que permiten una gran exploración artística.

Como se mencionó anteriormente, el cine también cuenta con una gran variedad de géneros que fueron surgiendo en el medio artístico y este los fue adaptando, el drama, la comedia, el terror, el suspenso, el cine noir, el romance, la ciencia ficción son ejemplos de algunos géneros que se pueden encontrar en este arte, de estos se generan diferentes maneras de abordarlos llevándonos así a los subgéneros como lo son: los thrillers, las parodias, dramas históricos, terror psicológico, terror folclórico, entre otros. Cada género y subgénero se define de manera muy exacta lo cual le permite al espectador generar ciertas divisiones al ver las piezas cinematográficas.

Al ver que el cine y la danza cuentan con gran variedad de géneros y formatos, con este proyecto se busca crear una pieza danzada en la cual ambas disciplinas se integren y se complementen para

reforzarse entre sí, tomar el cuerpo, el movimiento danzado y la musicalidad para integrarlas con el género cinematográfico “terror folclórico”.

Este proyecto surge de la intriga y de la curiosidad que me genera el género de terror, el juego con las sensaciones y las emociones del espectador me parecen increíbles, él como una historia ficcional o basada en hechos reales logra atravesar la pantalla y genera en el espectador escalofríos y desconfianza. Lo desconocido, lo inexplicable siempre me ha llamado la atención. Por otro lado, la danza es una de las artes que más disfruto ver y hacer, el trabajo con el cuerpo con relación a la música, la narrativa por medio del movimiento son aspectos que me gustaría trabajar conectando ambas disciplinas, la danza y el cine, y así realizar este proyecto de acción y creación.

Pregunta del proyecto

¿Se puede trasladar el género cinematográfico “terror folclórico” a la danza?

El terror folclórico es un subgénero del terror, este se caracteriza por su contenido ritual y rural, en el cine podemos apreciar la cantidad de elementos simbólicos que maneja, al ser un subgénero tan ritual establece una relación directa con la danza, “la danza dentro del ritual está destinada a simbolizar. Existía en la antigua Grecia la creencia de que la práctica danzaria establecía un puente de comunicación con sus deidades, como en el caso de los ritos Eleusinos por ejemplo (Ponte A, 2015, pág. 26)”.

La danza al tener este elemento ritual permitirá que a través del cuerpo, del movimiento se cuente una historia de terror que contenga las principales características del subgénero cinematográfico, del cual se profundizará más adelante; además para la creación se hará una exploración en diferentes géneros de danza como lo son el ballet y la danza contemporánea, esto ayudará a delimitar el proceso creativo y brindará una estética más clara y concisa “El arte del ballet, considerado impuro por algunos a causa de la heterogeneidad de sus elementos, es la suma perfecta de tres artes integrados: la danza, la música y la plástica escenográfica (Universitas: tomo 6, las artes, 1984, pág. 126)”. Además, el espacio (zona rural) donde se trabajará buscará potencializar la imagen y la partitura coreográfica.

Objetivos

Objetivo general:

Crear una pieza danzada con características del género cinematográfico terror folclórico.

Objetivos específicos:

1. Identificar las características más relevantes del género cinematográfico terror folclórico.
2. Explorar por medio del movimiento danzado en las diferentes temáticas que aborda el género cinematográfico terror folclórico.
3. Diseñar una propuesta estética basada en referentes cinematográficos que potencialice el género cinematográfico en la pieza danzada.

Justificación

Identificar cuáles son las principales características del terror folclórico para así poderlas llevar a una pieza danzada. La danza, así como las demás artes le da espacio a la comunicación y expresión del artista sobre un tema en concreto y se abre a diferentes interpretaciones dadas por el espectador, esto se da con diferentes elementos como lo son la música, la calidad de movimientos, el espacio, la escenografía, entre otros elementos que hacen parte de la semiología de las artes escénicas.

El terror folclórico o “folk horror” es un subgénero del terror, Jorge Loser (2021) afirma:

Ya que es un término reciente que aparece por primera vez en 2004 cuando el director Piers Haggard da una entrevista retrospectiva a MJ Simpson sobre su película 'La garra de Satán' (The Blood on Satan's Claw, 1971) para la revista Fangoria. Haggard señalaba cómo su película era diferente a la tradición del terror gótico que popularizó la Hammer y el cambio de escenarios de los castillos a el campo, las personas sujetas a supersticiones sobre la vida en el bosque "*quise hacer una película folk-horror, no una camp*. (Folk Horror, pr. 4, EspinOf).

El terror folclórico abarca el paganismo, los cultos y rituales en entornos rurales siendo así la naturaleza uno de los personajes protagónicos. Estas características se pueden trabajar en la danza tomando elementos visuales y musicales que refuercen el género.

Marco teórico

Para este proyecto se va a trabajar con dos clases de referentes teóricos, principalmente se trabajará con referentes literarios y como refuerzo de estos se tomarán piezas cinematográficas y danzadas.

1. Terror folclórico.

El miedo vive entre nosotros, es parte de nuestra naturaleza, “el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido (H.P Lovecraft, 1927, pág. 3)”. Tanto los animales como los humanos sentimos miedo, es la respuesta a una situación que nos genera desconfianza e inseguridad, se presenta como una amenaza que nos pone en un estado de alerta y de ansiedad que se manifiesta de manera física y mental.

Desde pequeños experimentamos el miedo, la angustia y la incertidumbre, le tememos a la oscuridad, a criaturas sobrenaturales, a leyendas urbanas, a estar solos, a sonidos fuertes, incluso le tememos a ciertas personas, a medida que vamos creciendo nuestros miedos pueden ir cambiando al igual que nuestra reacción frente a algunos de estos. Por otro lado, también llegamos a desarrollar fobias, las cuales se pueden dar por un hecho traumático generado desde la infancia, adolescencia o adultez, estos hechos pueden llegar a perjudicar nuestra forma de relacionarnos con los demás y con la vida misma.

Cabe resaltar que la religión también juega un papel muy importante en el miedo, en el a qué deberíamos temerle y como nos podemos proteger ante una situación o ente que represente peligro; “esta fascinación se agudiza así mismo por el hecho de que la incertidumbre y el peligro unidos a

cualquier vislumbre de lo desconocido, conforman un universo de amenazas espirituales de índole maléfica (H.P Lovecraft, 1927, pág. 4)” cada religión y creencia tiene un bien y un mal, y dependiendo de cada una crean diferentes manifestaciones, rituales, cultos o ceremonias para adorar al bien y reprender al mal. Por esta razón cada religión tiene a quien adorar y a quién temerle, lo interesante es que acá lo desconocido va más allá de lo material lo cual lo hace más inquietante y espeluznante.

Teniendo en cuenta que el miedo se relaciona con lo desconocido, con hechos traumáticos y con la religión podemos entrar a relacionarlo primeramente con la literatura para así poder llevarlo al cine. H.P Lovecraft (1927) afirma:

Al ser una forma literaria tan íntimamente relacionada a las emociones primitivas, el evento de terror es tan antiguo como el pensamiento y el habla humanos. El horror cósmico figura preponderantemente en el antiguo folklore de todas las razas y cristalizó en las baladas, crónicas y escrituras sagradas. Era, sin duda, un rasgo primordial de los rituales mágicos, con sus invocaciones de demonios y espectros, y que alcanzaron su mayor desarrollo en Egipto y entre los pueblos semíticos. (pág. 5)

H.P Lovecraft menciona un aspecto muy importante en esta investigación y es el término *folklore*, “El término folclor denomina tanto a las expresiones de la cultura tradicional de los pueblos como al estudio de dichas expresiones. (Memoriachilena, pr. 1, 2021)” este da paso a diferentes manifestaciones y cultos que se exponen en algunas novelas. Según H.P Lovecraft tanto en Oriente como en Occidente se trataron de preservar los textos cabalísticos, es decir, textos de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento, y la magia de ciertas culturas, lo que lleva a que las

brujas, los vampiros, los hombres lobos y las criaturas tremebundas sean protagonistas en historias contadas por ancianas y poetas populares en la edad Media.

El terror no solo se vive en la literatura, al ser un tema que genera tanta intriga y esta tan directamente relacionado con la cultura lo podemos apreciar en otras artes como lo son en las artes plásticas con obras acerca de la brujería de Francisco Goya, en la arquitectura con las gárgolas de la iglesia de Notre Dame o el Mont Saint Michel en París, y por supuesto también el cine con películas como *Nosferatu el vampiro* (Murnau, F.W, 1922), *El gabinete del Dr. Caligari* (Wiene. R, 1920) y por supuesto *El exorcista* (Friedkin. W, 1973).

Antes de empezar a hablar del subgénero “terror folclórico” se hablará un poco del terror como tal; este surge desde los inicios del cine con los hermanos Lumière y su film *L'arrivée d'un train á La Ciotat* (Lumiére. A, Lumiére. L, 1896) en español *La llegada del tren a la estación Ciotat*, esta película muda se presentó por primera vez en el año 1896 y causó un gran terror en los espectadores, más que por la trama o por lo que se veía (un tren llegando a una estación) lo que impactó a los espectadores fue la sensación que les producía ver el tren en ese formato, es decir, el tener proyectada esa imagen en movimiento al frente de ellos les genero terror, el sentir que el tren los iba a atropellar fue lo que causó que la sala quedará vacía.

En cuanto a contenido podemos decir que la primera película de terror fue *Le manoir du Diable* (Méliés. G, 1896) estrenada en diciembre de 1896 en París, es decir, once meses después de la película de los hermanos Lumière. Esta película es muda y de corta duración (3 minutos), relata la historia de un diablo que acosa a los visitantes de la mansión, esta película evoca a la comedia dada su pantomima y fantasía teatral, lo cual hace pensar si en realidad es terror o se clasificaría

como comedia, dado por los personajes que maneja como el diablo, fantasmas, esqueletos y murciélagos y por la temática esta se considera la primera película de terror.

Desde entonces el cine de terror ha evolucionado de manera significativa siendo uno de los géneros favoritos actualmente, según un estudio realizado por el doctor de la Universidad de Madison, Bo McCready, el terror no ha dejado de crecer desde los años ochenta, esto lo afirma con una gráfica comparativa en la cual se ve la evolución de los principales géneros cinematográficos desde el año 1910 hasta el 2018, esto siguiendo la base de datos de IMDb para ver los estrenos etiquetados con su género año por año (Fabelo, 2019). Este género al tener tanto alcance ha tenido una gran cantidad de ramificaciones dado así un gran abanico de opciones para los espectadores, entre sus subgéneros se encuentra: slasher, gore, thriller, suspenso, horror, terror folclórico, entre otros.

Uno de los subgéneros del terror que se está poniendo de moda es el “folk horror” o terror folclórico, este consiste básicamente en una historia de terror que relata historias sobre un culto, actividades paganas, sectas, hechos sobrenaturales que suceden en zonas rurales, antes de entrar directamente con referentes cinematográficos podemos mencionar otros referentes que pueden hacer alusión a este subgénero como lo son algunos cuentos infantiles como caperucita roja, un lobo manipula a una niña para que más adelante él se la pueda comer al igual que a su abuela, la historia cuenta con cierta oscuridad al ver que un lobo que se pinta como una figura adulta se aprovecha de la inocencia de una niña para tomar posesión sobre ella, esta historia transcurre en un bosque lo cual nos puede dar indicios de terror folclórico, otro ejemplo pueden ser los cuentos de los hermanos Grimm, estos cuentos anime cuentan con gran cantidad de elementos destacados de este subgénero, brujas, hechizos, rituales, magia, espíritus y por supuesto escenarios rurales que enriquecen estos cuentos y los llenan de cierto misterio e intriga.

En el cine este término del terror folclórico toma fuerza gracias al director Piers Haggard en el año 2004, en una entrevista acerca de su película *La garra de Satán* (Haggard. P, 1971) Haggard habló de cómo este género se trasladaba a los bosques y las supersticiones sobre la vida en este. El terror folclórico abarca el paganismo, los cultos, fiestas culturales y los rituales como temas principales, de estos los suicidios colectivos, los sacrificios humanos y las sociedades alejadas y secretas hacen que el subgénero empiece a florecer, en cuanto a temas de forma se destacan los desnudos, máscaras de animales, las flores, las hogueras y el uso de símbolos y signos, como se mencionó anteriormente el escenario debe ser rural, la naturaleza se vuelve un personaje más el cual es confidente de todo lo que sucede en sus adentros.

Como dijimos anteriormente este término de terror folclórico tomó fuerza en el 2004 pero se podría decir que una de las películas pioneras en este subgénero es *El hombre de mimbre* (Hardy. R, 1973), en esta un detective, Neil Howie, llega a una pequeña isla llamada Summerisle a investigar la desaparición de una niña llamada Rowan Morrison, Howie al ser cristiano se escandaliza al ver las actividades y cultos paganos que realizan en la isla. Cabe destacar que Summerisle, ubicada en el archipiélago de las Hébridas, se destaca por su producción de fruta, por lo tanto sus habitantes rinden cultos para que la cosecha sea abundante, Howie descubre que antes de la desaparición de Rowan la cosecha había sido escasa y en estos casos la comunidad realizaba sacrificios humanos, lo que lo lleva a pensar que la niña va a ser entregada para el ritual, Howie logra infiltrarse en la festividad de Mayos, encontrándose así con Rowan, los isleños capturan a Howie y le confiesan que todo había sido una trampa para que él fuera a la isla y les sirviera para el sacrificio, dado que él era un cristiano devoto era el candidato perfecto para lo que su dios les exigía.

Esta película se clasifica como folk horror dado a sus aspectos rituales paganos y su gran contenido festivo, elementos como máscaras, cadáveres de animales, las danzas con cuerpos desnudos y por supuesto el gran hombre de mimbre en llamas hace de esta película un gran atractivo del terror folclórico.

Otra película de la cual vamos a hablar, para terminar con el terror folclórico, es *Midsommar* (Aster. A, 2019), una película que ha dado mucho de qué hablar en el género ya que cuenta con ciertas características que no son tan comunes en el cine de terror. Esta película fue dirigida por Ari Aster y estrenada en julio de 2019. Basada en la fiesta celta, Litha, esta se realiza del 20 al 26 de junio en el solsticio de verano en Suecia; Palomino (2019) afirma:

El Midsommar es una fiesta que marca el inicio del verano, este evento se festeja en la mayoría de las civilizaciones antiguas y está ligado a la fertilidad y buena cosecha; también se le llama las fiestas de San Juan en España y algunos países de Latinoamérica. Se cree que esta festividad pagana lleva haciéndose desde la Edad de Piedra en los países de Europa del Norte. (Culturacolectiva).

Cabe destacar que la palabra “midsommar” traduce del sueco al español, pleno verano. En esta festividad se realizan grandes banquetes, las mujeres usan tocados con flores ya que creen que estas tienen poderes especiales, realizan danzas alrededor de una cruz de madera al son de música tradicional, “básicamente es una ceremonia para dotar de suerte la cosecha de verano, para asegurar la fertilidad del campo, para atraer un cultivo abundante y festejar la generosidad de la naturaleza (Palomino, 2019)”.

El largometraje cuenta la historia de un grupo de jóvenes estadounidenses que asisten a una celebración de verano en la comuna ancestral de Pelle, Harga, en Hälsingland, nuestra

protagonista, Dani Ardor, sufre un acontecimiento traumático en el cual su hermana se suicida con monóxido de carbono afectando también así a sus padres, su duelo lo vive con Christian Hughes, su novio, con el cual las cosas no van muy bien, un amigo de Christian los invita a la celebración de verano ya mencionada, en esta los extranjeros empiezan a conocer un poco más de la cultura de esta comunidad, pero cada vez que se adentran más a esta sus costumbres les parecen extrañas y bizarras, no temen en expresar su inconformismo e incomodidad al estar en ese lugar aspecto que no les agrada a los habitantes de Pelle, así que toman cartas en el asunto y toman “venganza” sobre ellos, a comparación de los hombres Dani se empieza a sentir un poco más interesada logrando ser la reina de mayo pero cuando es coronada descubre a Christian teniendo relaciones sexuales con una de las aldeanas, todo parte de un ritual sexual, para depurar a la comunidad se ofrecen nueve sacrificios humanos, dos fueron ancianos de la secta, cuatro fueron extranjeros, dos voluntarios y al quedar un puesto la reina de mayo, Dani, debía elegir entre un aldeano o Christian, al estar molesta por haber presenciado el acto sexual entre Christian y la aldeana lo sentencia a ser el noveno sacrificio, al final se podría decir que Dani encuentra una familia en la comuna.

Esta película cuenta con gran cantidad de detalles y elementos que la introducen en este subgénero, la secta secreta, los rituales, los sacrificios humanos, el contenido sexual, la zona rural, el uso de símbolos, drogas, danzas festivas, las vestimentas que crean un tipo de uniforme en los aldeanos, el uso excesivo de flores, entre otros, son aspectos que enriquecen la película. Cabe destacar que esta película cuenta con una paleta de colores muy llamativos para los que normalmente se usan en las películas de terror, otro aspecto que se destaca es que todo sucede en el día, como su nombre lo menciona *Midsommar: el terror no espera la noche* (Aster. A, 2019) este detalle ha llamado la atención en los fanáticos del género.

2. Danza.

La danza es una de las artes más antiguas, el uso del cuerpo como forma de comunicación se da desde la prehistoria, donde nuestros ancestros usaban la danza como medio ritual o de celebración de cultivos, caza, entre otros. Más adelante podemos ver como los griegos hacían uso de la danza para sus cultos hacia el dios Dionisio, además tomaron la danza como un arte dándole así esta cualidad a una de las nueve musas, Terpsícore, hija de Zeus y Mnemósine, musa de la poesía ligera y la danza. Fernández (2020) afirma:

La Historia nos ha dejado abundantes testimonios de la importancia que tuvo la danza en las culturas antiguas, y es que las más profundas emociones de la Humanidad se han traducido siempre en movimiento. En todos los pueblos primitivos las danzas tribales servían para expresar todo tipo de sentimientos: el amor, la alegría, la adoración, la guerra, la muerte, el nacimiento... y, en general, cualquier aspecto de la vida. (Filosofía para la vida).

De esta manera la danza es un aspecto muy importante en los diferentes cultos y rituales que realizan algunas comunidades, por ejemplo, la danza de la lluvia, esta es ejecutada para invocar la lluvia y así prosperar en los cultivos, esta danza se dio principalmente en Egipto y en algunas tribus indígenas americanas, además podemos encontrarnos con diferentes festivales que cuentan con danzas para celebrar un tema en específico, por ejemplo, el carnaval de blancos y negros en Pasto, Nariño, Colombia, “más que una fiesta es un sentimiento puro, es la expresión auténtica que reconoce a sus habitantes como una mezcla racial y cultural manifestada en alegría. (Colombia.com, 2021)” este carnaval no solo va acompañada de comparsas sino también de danzas al son de Son Sureño, La Guaneña, el Trompo Sarandengue, y Chambú también se encuentran

diferentes trajes típicos, desfiles y elementos festivos como confeti, pintura, pirotecnia, espuma y quema de años viejos.

Volviendo a la danza, esta tiene unos principios que radican en movimiento, estilo y ritmo, estos son aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una coreografía, la cual podemos llamar una partitura de movimientos danzados acompañados por música, aspectos que más adelante se verán modificados. El ritmo depende del género que se esté tratando, el género nos dará técnicas, calidades de movimientos e intenciones diferentes, así como el cine la danza cuenta con gran variedad de géneros, que se pueden clasificar en danzas clásicas como el ballet, las danzas folclóricas que dependen de cada región y cada cultura y las danzas modernas como el hip hop, el break dance, entre otros.

Para esta investigación es fundamental incluir el término “danza teatro”, Barrientos (2019) afirma:

La danza expresionista alemana, la Judson Dance Theater de Nueva York, Antonin Artaud y Bertolt Brecht. Desde la escuela expresionista, con el maestro de Bausch Kurt Joss, se aprecia el origen de la danza-teatro, donde la danza completaba lo que el teatro ya no podía decir, cuando ya no había palabras para expresar la crisis, la inconformidad y el desencanto surgido del periodo de entreguerras. (pág. 2)

Esto nos da a entender que la danza teatro se origina a partir del expresionismo alemán, corriente que le llamaba la atención a la bailarina Pina Bausch, considerada la pionera de la danza teatro y una de las pioneras de la danza contemporánea, la danza teatro consiste en llevar elementos teatrales a la danza, en el expresionismo predomina la visión interior del personaje frente a la realidad objetiva, los sentimientos de angustia existencial estaban presentes al igual que en las

piezas de Bausch la cual trabaja desde un espacio surrealista, se puede decir que sus piezas eran performáticas ya que involucra al público en estas, rompiendo así “la cuarta pared”.

Algunos de sus trabajos más destacados se encuentran *Los siete pecados capitales* (Weill. K, 1933), en esta Bausch genera una coreografía a partir de las respuestas que los bailarines le dan acerca del tema, en esta pieza ella buscó alejarse de las convenciones del ballet clásico, “Café Müller” esta es una pieza melancólica en la cual las sillas y mesas que están presentes en escena representan obstáculos para los bailarines los cuales interpretan la sensibilidad humana. En sus piezas Bausch incluyó diferentes objetos, textos hablados, música clásica y popular, entre otros elementos que enriquecen la puesta en escena.

Metodología

En este proyecto se va a trabajar en la línea de acción-creación. Por medio de un video/performance se presentará una pieza de danza, entre 3 a 5 minutos de duración, esta pieza audiovisual abordará los diferentes aspectos y características del género cinematográfico "terror folclórico".

Desarrollo

Para el desarrollo de este trabajo se trabajará en tres aspectos fundamentales: el componente teórico, la práctica y la reflexión del trabajo creativo.

1. Componente teórico.

Al ser un trabajo de acción-creación es necesario presentar un trabajo escrito en el que se evidencie el ¿qué?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿qué hay del tema?, ¿cómo?, el cronograma, el desarrollo, las conclusiones y las referencias, todos estos aspectos encaminan el proyecto y le dan una visión más clara al asesor, a los lectores y por supuesto al estudiante. Además, en el texto se presentó y se profundizó en las áreas que se trabajaron, es decir, en el género cinematográfico “terror folclórico” y en la danza teatro; por medio de referentes escritos y audiovisuales se logró definir cada término para llevarlo a la práctica.

Del terror folclórico se destacó la naturaleza, las zonas rurales como confidente de los hechos; las sectas, las fiestas culturales y los cultos son un elemento fundamental a la hora de hablar de este género agregando las actividades que implican cada uno ya sean suicidios colectivos, sacrificios humanos o danzas rituales, con respecto al arte se destacan los desnudos, las máscaras de animales, la simbología y el uso de fuego como medio de invocación.

Por otro lado, en la danza se profundizó en la calidad de movimiento, en la deformación del cuerpo por medio de movimientos abstractos, la narrativa a través de la partitura en relación con la música y los objetos, además se investigó acerca de las danzas rituales y el por qué de estas.

Al ser un proyecto de creación en el que se busca contar una historia a partir del movimiento fue necesaria la elaboración de un texto, con este el trabajo coreográfico sería más conciso y no se desviará de la idea original.

Por último, se presentó una video síntesis, este con el fin de exponer qué se hizo, por qué, cómo, y cuáles fueron los resultados de esta investigación.

2. Componente práctico.

En este proyecto de acción-creación el componente práctico es fundamental, teniendo una base fuerte con el componente teórico y con la escritura creativa se dio paso a todos los elementos de la producción. En preproducción se empezó realizando el scouting, este con el fin de saber con qué espacio se contaba y que elementos naturales nos aportaba para tener en cuenta en la creación coreográfica y en la realización del storyboard. Con la locación definida se realizó una exploración musical la cual ayudó a crear imágenes para la creación coreográfica. Para iniciar con la pieza danza se realizó una exploración individual se fue nutriendo con los demás bailarines dadas sus diferentes propuestas y habilidades, se realizaron dos ensayos para ensamblar toda la coreografía, una vez se tuvo la pieza lista se plasmaron las diferentes imágenes creadas en un storyboard (al ser un trabajo en formato audiovisual es necesario saber qué planos se van a grabar y como se plasmará la historia mediante cuadros). Al igual que la coreografía los aspectos estéticos son muy importantes para la puesta de escena así que con el storyboard listo se buscaron los vestuarios y la utilería necesaria para que trabajen en pro de la narrativa.

El día de grabación es el día más importante pues de este saldrá el material para el proyecto, cabe resaltar que para este tipo de producciones es necesario tener un plan de rodaje con el fin de organizar el día y ser lo más eficientes posibles; para este día se contó con apoyo en cámara, los

bailarines, y un asistente de dirección que fue el mismo asistente de arte. Con el material listo se pasa al último paso en cuanto al video y es la postproducción, esta consistió en la edición del material, trabajando desde el sonido, el orden de los planos hasta los filtros y transiciones.

3. Reflexión.

El último aspecto en el que se trabajó fue en la reflexión, en las conclusiones, una vez desarrollado el proyecto se evaluó el proceso y el resultado, teniendo en cuenta las expectativas y la relación del componente teórico con el componente práctico.

Conclusiones

Al ser un proceso creativo se debe tener claro qué temáticas abordar, qué estilo y en qué formato, por esta razón el trabajo se encaminó en un video de danza-teatro que aborda las características del subgénero cinematográfico terror folclórico; para este proyecto se tuvo que hacer una investigación en primera instancia de los términos que se iban a abordar, es decir, terror folclórico y danza, al profundizar en estos dos términos la investigación empezaba a delimitarse y a organizarse. Teniendo claros los principales aspectos del terror folclórico la idea de qué poner y cómo poner la danza teatro en el video performance era más clara, tanto a nivel dramático como estético.

Una vez se tuvieron claros los términos teóricos se pasó al momento creativo, al momento de poner a prueba mis habilidades coreográficas, artísticas, estéticas, teatrales, entre otras. Este proyecto me permitió explorar en los conocimientos que he adquirido a través de los años en mi formación como artista, específicamente como actriz; me tuve que enfrentar a una investigación teórica, a generar una estructura creativa que guiará el proyecto, enfrentarme a tomar el mando a nivel coreográfico y creativo, dirigir actores que han tenido formación corporal y dancística y desenvolverme en producción y postproducción.

El proceso a nivel creativo fue muy interesante, como mencione anteriormente tuve que trabajar con otros artistas, con otros estudiantes de arte dramático los cuales también me brindaban de su conocimiento para enriquecer el trabajo. A la hora de crear imágenes cada estudiante le daba su propio toque, su propia esencia, lo cual me brindaba herramientas para trabajar en pro de las cualidades de cada uno y por supuesto en pro del performance. Entre las imágenes que se usaron de referentes a la hora de la creación coreográfica fueron estatuas griegas, animales y bailarines

de ballet; en la pieza coreográfica se buscó que los movimientos fueran etéreos, delicados y elongados, esto con el fin de crear una relación entre el cuerpo y lo divino.

Por otro lado, el trabajo de producción fue muy llamativo, el pensar en cada detalle fue un gran ejercicio para la vida profesional, ser consciente de los vestuarios, de la locación, de la música, de los objetos que se van a usar, de los planos que se van a manejar, entre otros, generó cierta sensibilidad en mí que considero necesaria a la hora de enfrentarse a un trabajo creativo. Al igual que la preproducción la postproducción también requiere de un arduo trabajo, un aspecto súper importante en un contenido digital es la edición, se pueden tener buenas ideas, pero mal ejecutadas, la edición se podría decir que de alguna manera es el timing de las escenas teatrales, esta le da dinamismo a la trama y atrapa al espectador, además de brindar una armonía estética con lo que se está dando a entender.

Toda esta investigación ha enriquecido mi creatividad y mi productividad a la hora de querer poner algo en escena, ser consciente de todos los aspectos que se tienen trabajar para llegar a un producto, entender que hay detrás de un proyecto, desde el trabajo investigativo, el trabajo con otros artistas, de que punto a que punto hay trabajo netamente del director y en qué momento se permite el trabajo colectivo en cuanto a creación, buscar vestuarios, música y locaciones, hasta el momento de editar y presentar; cada aspecto es de suma importancia y es un entrenamiento para nuestra vida profesional y creativa.

Referentes

Aster, A. (director). (2019). *Midsommar* [Película]. Square Peg, B- Reel Films y A24.

Barrientos J.R. (2019). *Gloria Luz Godínez, Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro*.

Colombia. (2021). *Carnaval de negros y blancos*. Recuperado de:
<https://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/carnaval-de-negros-y-blancos/>

Fernández C. (2020). *Las danzas rituales*. Filosofía para la vida. Recuperado de:
<https://macguffin007.com/2019/02/07/generos-cinematograficos-mas-populares/>

Hardy, R. (director). (1973). *El hombre de mimbre* [Película]. British Lion Films.

H.P Lovecraft. (1927). *El horror sobrenatural en la literatura*. Editorial NoBooks.

MacGuffin007. (2019). *¿Qué géneros cinematográficos son más populares?* Recuperado de:
<https://macguffin007.com/2019/02/07/generos-cinematograficos-mas-populares/>

Memoria Chilena. (2021). *El concepto de folclor*. Recuperado de:
<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-348812.html>

Monteleon, J. (1979). Nuevos caminos del espectáculo teatral: El actor. *Universitas- Gran enciclopedia del saber: tomo 6*. Editorial Salvat.

Palomino. A. (2019). *Midsommar: la celebración sueca que inspiró una película de terror*.
Recuperado de: <https://culturacolectiva.com/historia/midsommar-la-celebracion-sueca-que-inspiro-una-pelicula-de-terror/>

Ponte. A. (2015). *Raíces rituales de la danza y su relación con lo sagrado*.

Salvar J. (1984). Espectáculos: Historia del ballet. Mosterín. J. (Ed), *Universitas: gran enciclopedia del saber* (Tomo 6: las artes). Salvat Editores, S.A.

Apéndice

Link video síntesis:

<https://www.youtube.com/watch?v=J5hvhKPgSBQ>

Link video creativo, danza teatro, *Mabon*:

<https://www.youtube.com/watch?v=DyrLOS333qs>

Cronograma

1. Teórico.

- 5 de abril: Definir términos y plantear temas que se quieren abordar.
- 10 de abril: Escritura creativa.
- 17 de mayo: Vídeo síntesis.

2. Práctico.

- 13 de abril: Exploración musical.
- 14-17 de abril: Creación coreográfica.
- 18 de abril: Scouting y storyboard.
- 2 de mayo: Escenografía y vestuario.
- 6 de mayo: Primer ensayo.
- 10 de mayo: Segundo ensayo.
- 14-15 de mayo: Grabación.
- 16 de mayo: Post producción.

3. Reflexivo.

- 17 de mayo: Conclusiones.

Bosquejo Storyboard

Afiches, referentes audiovisuales.

Ilustración 1

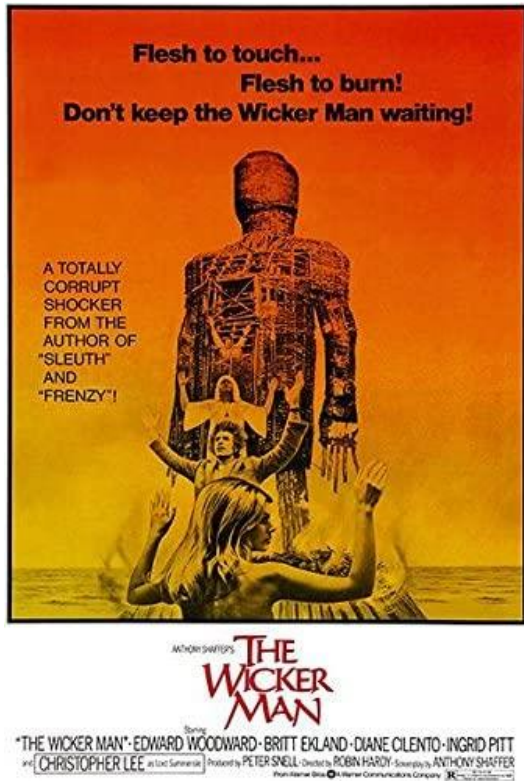

Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 1

Poster de la película The Wicker Man- 1973 [POSTER], por Dan Mumford, 1973, Amazon (<https://www.amazon.com/-/es/P%C3%B3ster-pel%C3%ADcula-Wicker-Man-1973/dp/B07BV225X3?th=1>)

Ilustración 2

Midsommar - Póster de película para decoración de pared, 18.0 x 28.0 in [POSTER], por A24, 2019, Amazon (<https://www.amazon.com/-/es/Midsommar-P%C3%B3ster-pel%C3%ADcula-decoraci%C3%B3n-28-0/dp/B07WXSZT69>)

Ilustración 3

Nuevo póster de la terrorífica 'The Witch' [POSTER], por A24, 2016, No es cine todo lo que reluce (<https://noescinetodoloquere luce.com/2015/12/nuevo-poster-de-la-terrorifica-witch.html>)