

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MENCIÓN: ARTES AUDIOVISUALES
TRABAJO DE GRADO

Vivir flamenco

**Documental sobre la situación actual del flamenco como medio
de expresión artística en la ciudad de Caracas**

Shantall Gabriela González Murzi

Daniel Alejandro Sosa Rodríguez

Tutor: Oscar Lucien

Caracas, mayo de 2014

Formato G:

Planilla de evaluación

Fecha: _____

Escuela de Comunicación Social

Universidad Católica Andrés Bello

En nuestro carácter de Jurado Examinador del Trabajo de Grado titulado:

dejamos constancia de que una vez revisado y sometido éste a presentación y evaluación, se le otorga la siguiente calificación:

Calificación Final: En números _____ En letras: _____

Observaciones _____

Nombre:

Presidente del Jurado

Tutor

Jurado

Firma:

Presidente del Jurado

Tutor

Jurado

AGRADECIMIENTOS

La oportunidad de poder ser parte de un proyecto al lado de una de las personas más talentosas y con ganas de hacer las cosas bien que he conocido. Ser capaz de conocer a todo un grupo de personas con pasión y compromiso por el flamenco y por el arte en general, quienes ponen por delante el amor, el desempeño y la calidad antes que cualquier otra cosa. A todas y cada una de las personas que creyeron en este proyecto y me dieron a mí y a mi compañera las ganas de querer hacer las cosas cada vez mejor. Y a todos los que fueron parte de este documental y que incluso con una pequeña contribución fueron indispensables para que se llegara hasta el final del camino.

Daniel Sosa

Estoy agradecida de haber podido elaborar un producto que diera a conocer el esfuerzo, la pasión y la disciplina impresa en el arte flamenco. Aprender de cada uno de los artistas que en este trabajo muestran su talento y dan a conocer una parte humilde y cálida de sí mismos. Soy afortunada de haber trabajado con un compañero de tesis que me ayudara a poner los pies en la tierra en los momentos difíciles y me diera fuerzas para continuar haciendo las cosas bien. Este es el fruto de la constancia de personas que desde un principio creyeron en este trabajo audiovisual, que reconocería la profunda dedicación del mundo flamenco en Venezuela.

Siento especial gratitud hacia Diego Álvarez quien nos mostró toda su sinceridad desde los primeros días de este proyecto, y a su vez nos guío por un mundo que medianamente conocíamos y terminamos por amar.

Shantall González

ÍNDICE GENERAL

I. INTRODUCCIÓN.....	6
II. MARCO TEÓRICO.....	8
1. El flamenco.....	8
1.1 Arte y belleza.....	8
1.2 Origen y breve historia.....	9
1.3 Cante en el flamenco.....	11
1.4 Baile en el flamenco.....	12
1.5 Música en el flamenco.....	13
1.6 El flamenco en Caracas.....	15
2. El documental.....	19
2.1 Origen y antecedentes.....	19
2.2 Definición y características.....	20
2.3 Tipo de Documental.....	22
3. Estilo visual.....	23
3.1 Wim Wenders.....	23
3.2 Carlos Saura.....	23
3.3 Bob Miller.....	24
3.4 Cédric Klapisch.....	25
III. MARCO METODOLÓGICO.....	26
1. Formulación del problema.....	26
2. Formulación de objetivos.....	26
2.1 Objetivo general.....	26
2.2 Objetivos específicos.....	26
3. Justificación.....	27
3.1 Personajes Principales.....	27
4. Delimitación.....	29
5. Sinopsis.....	29
6. Propuesta visual.....	31
7. Propuesta sonora.....	34
8. Desglose de necesidades de producción.....	35
8.1 Pre-producción.....	35

8.2 Producción.....	35
8.3 Post-producción.....	36
9. Plan de rodaje.....	37
10. Guion.....	37
10.1 Guion técnico.....	37
10.2 Guion de intención.....	38
11. Ficha técnica.....	39
12. Presupuesto.....	40
13. Análisis de costos.....	41
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	42
V. FUENTES DE INFORMACIÓN.....	44

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad la realización de un documental, de máximo 40 minutos, donde se refleje la expresión de sentimientos y sentidos que el flamenco genera y cómo este se diferencia de cualquier otro tipo de danza o arte en general, por el hecho de poseer una serie de reglas y códigos únicos y muy característicos que fueron construidos y establecidos desde hace años y se han mantenido gracias a la tradición y la educación impartida de generación en generación de esta forma de expresión artística.

El flamenco es un estilo de danza muy particular que se origina en Andalucía, España en el siglo XVIII, por lo tanto, es un claro ejemplo de danza, música, y tradición en general, propia de esta región, motivo por el cual es considerado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Esta expresión artística no sólo le da importancia al baile, también es muy característico el estilo de música que se utiliza para generar el ritmo, el cual se denomina toque. Este estilo específico se genera con la guitarra clásica española y la guitarra de flamenco. Acompañando a la música y para dar un sentido más completo también está, el cante, es decir, un estilo propio de canto que utiliza en su totalidad el dialecto andaluz.

El documental tiene la capacidad de presentar un hecho de manera clara y precisa, tal cual como es. De esta manera es posible mostrar cada una de las facetas y elementos que van arraigados a este tipo de arte tal cual como son, de la forma más directa y concreta, al igual que de manera simultánea.

El género documental va más allá del hecho visto en una primera instancia, con él es posible indagar e ir un paso más y conocer a fondo el mundo que se está presentando y cómo se está desarrollando. Gracias al documental es posible obtener múltiples puntos de vistas y opiniones que luego pueden ser evaluadas por el espectador. Es decir, se generan una serie de elementos favorables para la presentación del tema a tratar, existe la capacidad de crear un mensaje completo.

Los protagonistas, personajes secundarios e involucrados en general, realmente son capaces de decir lo que quieren y tienen que expresar cuando están frente a un documental, pues tienen la oportunidad de dar testimonios y comentar sus ideas y

sentimientos con libertad. Por este motivo se considera que este medio es la forma ideal de conocer, analizar y comprender la situación actual del flamenco en la ciudad de Caracas.

Para la realización del documental de este proyecto los investigadores decidieron tomar como principal influencia y guía el trabajo del director alemán Win Wenders, “Pina” (2011), sobre la coreógrafa y bailarina moderna Pina Bausch, en especial a la hora de realizar entrevistas y de recoger testimonios, impresiones e ideas sobre el tema a exponer, es decir, mostrar las expresiones y gestos de los entrevistados, además de la importancia de dejar que las imágenes de los bailes y la música sean quienes lleven y muevan la historia, los que permitan conocer lo que se muestra.

Todo lo antes mencionado estará marcado en un ambiente donde lo que predomina es la belleza, la sutileza, y toda una serie de elementos artísticos que llevan a la creación de espectáculos que en un principio llegan a los ojos y que luego se complementan con los sonidos y música para crear toda una experiencia audiovisual que genere sentidos y sentimientos, pues este ha sido el objetivo y la tarea del flamenco desde hace muchos años, un medio por el cual la gente se expresa y se comunica con una gran carga emocional y sensorial.

Con este proyecto audiovisual se quiere exponer una serie de hechos y eventos que son parte de la cotidianidad de la ciudad de Caracas pero que por diferentes motivos no ha sido expandido y mostrado a gran escala, al menos no en cuanto al área de un producto audiovisual, de esta manera los integrantes del proyecto intentan dar a conocer de manera más vistosa toda una subcultura y forma de vida.

II. MARCO TEÓRICO

1. Flamenco

1.1 Arte y belleza

Al mencionar la palabra flamenco se comienza una rápida asociación con objetos o prendas como tacones, faldas, lunares, peinetas, rosas, incluso expresiones, como ¡olé!, o los gritos y voces gruesas de los cantantes. También vienen a la mente las palmas, el fuerte y constante sonido de los tacones contra el escenario de madera, la guitarra y la danza. Todos estos elementos conviven y son parte de un mismo sistema. Pero el sistema parte de una serie de hechos y eventos que permitieron o hicieron posible la unión de los elementos y que estos se mantengan unidos y constantes como lo hacen hoy en día, los que hacen que el flamenco esté lleno de intención artística y cultural.

Hablar del flamenco es hablar de gracia y de belleza, pero no desde un punto de vista superficial, fugaz o independiente. El flamenco es complejo, pues en él no hay un acto pasajero y sin intención, en él se puede encontrar lo que se expresa a continuación:

La belleza no puede limitarse a expresar singularidades, movimientos actuales, lo pasajero momentáneo. Su expresividad, para que trascienda el espacio y el tiempo, es necesario que sea impersonal. El artista debe olvidarse de su contingencia temporal, para convertirse en espejo que refleje la verdad-belleza imperecedera y eterna. (Farré, L., 1950, p.1447)

Con este estilo de danza es posible expresar, a través de la constante fusión del baile y la música, la belleza completa y significativa; la que llega a los sentidos y permite establecer conexiones con el espectador. Todo esto conlleva la cualidad de trascender y mantenerse en el tiempo, es decir, la capacidad de sobrevivir al paso de los años y a los estándares cambiantes de ideas y concepciones de qué es bello y qué es arte.

Es posible ver hacia atrás y ser capaz de percibir la estabilidad del flamenco como un medio de expresión artística que poco ha cambiado, pero que sigue estando vigente y constante. En él se ve el símbolo de una región, una historia, pero sobre todo un ejemplo de belleza.

La presencia hasta la actualidad del flamenco como arte y sinónimos de belleza tiene cabida cuando se presta atención a lo que explica Farré, L. (1950):

Tanto más valiosa será, por lo tanto, una obra de arte y reflejará con más perfección la naturaleza, en cuanto prefiera lo mejor, lo más noble, el ideal. El sublime valor estético es la naturaleza en lo que ésta contiene de más elevado. (p. 1449)

Con este tipo de expresión artística, es posible ver ese deseo de perfección y continua mejoría, de la búsqueda de lo ideal y lo más refinado y cuidado. Con el flamenco se evidencia la cualidad de las artes, donde se destacan los individuos entregados y sinceros, los que logran avanzar y mejorar cada vez más y dejar su presencia en la mente de los demás.

La búsqueda de lo ideal invita a la admiración y al respeto, es por esto que el flamenco está presente en la actualidad y dejó de ser un evento local para ser un hecho en distintas sociedades.

1.2 Origen y breve historia

El flamenco es un arte de reciente aparición. No hay exactitud ni registros específicos que indiquen perfectamente dónde, cuándo y por qué surge este medio de expresión. Pero es posible aproximarse en cada uno de los aspectos antes mencionados tomando en cuenta lo que se expresa en este texto:

Los orígenes del flamenco tienen como referencia las influencias recibidas de múltiples culturas: fenicios, cartagineses, griegos, romanos, árabes, judíos, etc. Todos estos pueblos, que fueron concurriendo en Andalucía a lo largo de la historia, sembraron la semilla que lentamente habría de dar como fruto el folclore andaluz, que ha sido el fundamento musical y poético de los cantes flamencos, gracias a la interpretación individual de sus mejores artistas. Aunque la evolución del flamenco se venía gestando -desde muy atrás en el tiempo- en los trabajos agrícolas y artesanales así como en reuniones familiares, no existen datos documentados de su existencia y práctica de formas o estilos definidos, ni de intérpretes especializados, hasta mediados del siglo XVIII, en que la mezcla

gitano-andaluza conseguida da como resultado la popularización del flamenco. (Lara, F., Barrio, F., Barrio, M., 2009, p.17)

Tomando en cuenta lo que se registra y se obtiene de las diferentes investigaciones referentes al flamenco, es natural indicar que el punto de origen del flamenco en un principio es la mezcla. Con la unión de distintas culturas de la antigüedad, sus formas de vida, interacción, y finalmente reunión en un mismo espacio geográfico, en este caso Andalucía, se hace posible darle sentido e inicio a lo que hoy en día se conoce como flamenco.

El convivir de diferentes tipos de formas de vida, que se encuentran presentes en un ambiente diferente al de sus antepasados y sus estilos de comportamiento, genera una sociedad totalmente diferente donde sus individuos están constantemente en la búsqueda de la sobrevivencia y una de sus formas de comunicación es a través de la música y el canto. La comunicación termina siendo la parte fundamental del flamenco pues al final es “la historia cantada del pueblo enriquecida artísticamente”. (Lara, F. et al, 2009, p.18)

Al pasar los años el flamenco va tomando más forma y es incluso posible ubicar en el tiempo la época en la que se le comienza a dar un concepto a este tipo de arte, su movilización geográfica y primer intento de unificar lo que se decía con ella:

De los pocos y tardíos estudios que existen sobre el flamenco se consigue que la palabra flamenco se empezó a emplear en el arte a mediados del siglo XIX. Según especialistas, es a partir de 1853 cuando llegaron a Madrid los primeros artistas flamencos y en 1881 se publicó la primera *Colección de cantes flamenco*, libro de Antonio Machado Y Álvarez. Dopazo, C., Ibarra, M., Prin, K (2010) “Las medias de los flamencos” Adaptación del cuento de Horacio Quiroga a musical flamenco, Universidad Católica Andrés Bello.

El flamenco logra llegar y mantenerse como un medio de expresión artística presente en la sociedad española y cada vez más encuentra maneras y formas de expandirse para permitir ser visto por más personas, en especial entrando la década de los años 20, tomando en cuenta lo que se expone en el siguiente escrito:

El Concurso de Cante Jondo del año 1922 en Granada, promovido por Manuel de Falla, Federico García Lorca y otros músicos y poetas de la época, abrió una inmensa puerta a numerosos eventos públicos y otras actividades artístico-culturales: cine, grabaciones discográficas, ediciones de revistas, periódicos, libros y programas de radio y televisión. El interés que el arte flamenco ha despertado en todos los rincones del mundo, lleva años motivando la celebración de jornadas de estudio, cursos y congresos internacionales, que no hacen sino reflejar la vigencia e interés de esta expresión cultural. Todo ello ha contribuido a que el flamenco esté considerado en nuestros días como lo que es, la historia cantada del pueblo enriquecida artísticamente. (Lara, F. et al, 2009, p.18)

1.3 Cante en el flamenco

Una de las características más llamativas en el flamenco es la forma de cantar, denominada cante, pues esta es bastante particular y única, además de tener en sí misma la posibilidad de contar una historia imprimiendo emoción y sentimientos según lo que necesite la presentación de flamenco que se realice. Lara, F. et al (2009) explican:

La voz es el elemento principal del cante flamenco. Tanto en el hombre como en la mujer pueden existir distintos tipos de voces flamencas dependiendo del timbre, altura o la manera de interpretar una canción. Así, podemos distinguir las voces *afillá*, *redonda*, *cantaora*, *laína*, *natural* y de *falsete*. Técnicamente la interpretación del cante flamenco requiere, especialmente en los cantos más exigentes, una buena preparación que permita realizar al cantaor los giros, melismas o cambios de registro de forma natural y estética. Junto con la copla y la música, constituyen los factores intrínsecos de este arte. (p.18)

Los distintos tipos de voces mencionados anteriormente se encuentran divididos de tal manera que cada uno de ellos tiene características especiales y únicas usadas en el cante en general cuando es necesario:

- *Afillá*: Es usada para darle dramatismo al cante, pues este tipo de voz posee matices graves y opacos, es decir, es ronca y recia.
- *Redonda*: Este tipo de voz permite virtuosismo, pues es dulce y viril. También se le conoce como “la flamenca”.

- Cantora: Es rítmica y cuenta con flexibilidad y frescura a la hora de realizar los cantes. Permite con facilidad jugar con el compás, pues con ella se puede entrar y salir en cada clico armónico de los cantes.
- Laína: Es un tipo de voz aguda y vibrantes y normalmente se usa para interpretar cantes levantes como malagueñas y murcianas.
- Natural: También se le conoce como de pecho o gitana. Tiene similitudes con la afillá por la capacidad de darle más intención al cante cuando se quiere, en este caso se le aplica más desgarró.
- Falsete: Permite que cantores especializados en ella puedan expresarse en registros de niños o mujeres que de otra manera sería imposible. (Lara, F. et al, 2009, p.20)

1.4 Baile en el flamenco

Quizás el elemento más reconocido del flamenco sea el baile, los movimientos característicos que siempre van acompañados de delicadeza pero al mismo tiempo destreza y habilidad. Es la parte visual y llamativa del flamenco, la danza, el elemento que atrapa los ojos del espectador y lo lleva a entrar en el mundo de la historia que es contada, y termina siendo parte del mundo creado para permitir que la intérprete realice los movimientos necesarios para ir al compás de la música. Sobre el baile Lara, F. et al (2009) comentan:

La ejecución del baile flamenco exige el control de dos habilidades fundamentales, por un lado, el ritmo del compás llevado por los pies, que se controla gracias a tres técnicas distintas: *zapateado*, *punteado* y *pateo* ;por otro, la *expresión corporal*, en especial el movimiento de manos y dedos, que completan el entramado barroco presente en este tipo de baile. (p.20)

Tomando en cuenta lo antes expresado es necesario hablar de las técnicas del baile que se señalan:

- Zapateado: Se refiere al movimiento de los pies que producen sonidos rítmicos con musicalidad.

- Punteado: Es el movimiento suave y ligero de los pies que posee desplazamientos floreados.
- Pateo: Hace referencia a los movimientos enérgicos de los pies para golpear fuerte y constantemente el suelo sin ningún tipo de matiz. Es una descarga primitiva
- Expresión corporal: Giros constantes de manos y dedos que dotan de al baile serenidad, elegancia y contraste en comparación con los movimientos realizados con los pies. (Lara, F. et al, 2009, p.21)

1.5 Música en el flamenco

El flamenco es un arte compuesta, cante, baile y música, siendo estos dos últimos elementos muy relacionados y unidos. Ambos van de la mano, uno le da fuerza al otro. Para lograr la perfecta armonía y ritmo, la música hace uso de numerosos instrumentos, siendo el más conocido la guitarra, pero no por eso el único que juega un papel importante, tal como se menciona en el siguiente texto:

Aunque el instrumento principal para acompañar los cantes flamencos es la guitarra, no hay que olvidar que, en sus orígenes folclóricos, se utilizaban instrumentos de pequeña percusión o de cuerda frotada. Como ejemplo de esto encontramos las “pandas” de verdiales que son acompañadas por violines, panderetas y castañuelas, y antiguamente vihuelas y bandurrias, a veces sustituidos por instrumentos rústicos o caseros como almireces, canutos de caña, cacharros y cucharas. Asimismo, y fruto de ese hermanamiento con diferentes tipos de música, también han hecho su aparición en algunos temas flamencos otros instrumentos, los clásicos y electrónicos. (Lara, F. et al, 2009, p.21)

Los instrumentos más usados a la hora de crear la música para las presentaciones y bailes de flamenco en general es el cajón, cuya especialidad es darle la capacidad a la música flamenca de “fusionarse con otros géneros musicales como el jazz, el rock o músicas étnicas africanas y asiáticas.” (Lara, F. et al, 2009, p.22)

A pesar de tener mucho tiempo como arte y medio de expresión, y a su vez crear fuertes raíces, el flamenco no se escapa de ser influenciada por otros géneros y de ir evolucionando con el tiempo, tal cual como exponen Lara, F. et al (2009):

La música flamenca posee ciertas características especiales que la diferencian de otras músicas tanto en su expresión musical como en su poética. Entre los elementos musicales, son el ritmo y la melodía los que han tenido más perfeccionamiento, si bien en las últimas décadas, merced a la fusión con otras músicas como el Jazz o el Pop han evolucionado de forma notoria otros aspectos como la armonía o la instrumentación. Debido a su tradición popular el tipo de estrofas más utilizadas son las habituales en la música popular española, es decir; tercetos, cuartetos octosilábicos y quintillas. (p. 25)

Para la creación de la música en el flamenco se toman en cuenta distintos aspectos o elementos, la armonía, el ritmo, la melodía y por último la poesía; sobre estos es importante destacar lo siguiente:

- Armonía: Al ser una música fundamentalmente melódica, el tipo de textura que se impone es monódica en los cantos libres camperos y artesanos, y de melodía acompañada en el resto de los grupos. Es en estos últimos donde las relaciones armónicas aparecen como pedestal del acompañamiento melódico.
- Ritmo: El ritmo puede considerarse la quintaesencia en el mundo flamenco. Es fácil reconocer la música flamenca por su ritmo característico. Un ritmo que, por otra parte, es prototípico español, denominado *petenera* y que, ya en el siglo XVI, se podría diferenciar del resto de Europa por su carácter alegre y expresivo. Aunque existen estilos flamencos que se interpretan en ritmos binarios y ternarios, una de las cuestiones que quizás definan más claramente que una canción es flamenca o que tiene sabor flamenco es cuando la rítmica no es ni binaria ni ternaria, sino una combinación de las dos.
- Melodía: La melodía es uno de los elementos que confieren mayor expresividad a la música flamenca. Existen, por una parte, estilos más melódicos, como los cantos libres sin acompañamiento instrumental (artesanales, camperos) o los cantos sin ritmo, donde las ornamentaciones melódicas son esenciales para su personalidad y carácter; y por otra, estilos poco melódicos donde el ritmo es la base imperativa sobre unos giros melódicos cortos y de tesitura frugal. Analizando cómo están construidas las melodías flamencas se puede afirmar que todas ellas están fundadas sobre un esquema-esqueleto (como ocurre en el canto

gregoriano) y que, dependiendo del cantante y de la propia evolución del cante, la ornamentación en las semicadencias o cadencias finales “quasi improvisadas” ha sufrido diferentes mudanzas. Por otra parte, dichas melodías están compuestas usando las escalas tonales (mayores y menores) y la escala modal frigia (modo de Mi).

- Poesía: El flamenco es música y es poesía. El ritmo y la melodía son importantes porque definen su carácter expresivo, pero la filosofía que se encierra en él no se puede expresar de mejor suerte que por medio de sus textos. Cada una de las letras -estrofas de tres, cuatro o cinco versos, en la mayoría de los casos- que dan forma a un cante, sintetizan toda una historia de amor, tragedia o alegría. Son poemas cantados que expresan el sentir de un pueblo. Las formas métricas más utilizadas son el terceto, la cuarteta y la quintilla con todas sus acepciones. La forma clásica se compone de tres versos endecasílabos (de nueve sílabas). (Lara, F. et al, 2009, pp. 25-30)

1.6 El flamenco en Caracas

Desde hace décadas la actividad flamenca en Venezuela ha sido desarrollada por artistas que a través de distintas obras han personificado características específicas del país en cada una de sus obras; sean espectáculos, seminarios, talleres, cursos, presentaciones o simplemente el hecho de informar a Venezuela el arraigo sentimental que hay con esta disciplina.

El flamenco es tomado en cuenta como un medio de expresión artística muy importante, completo y complejo, donde múltiples elementos juegan al mismo tiempo para crear un rompecabezas que dé una imagen vistosa siguiendo un sistema riguroso.

Hemos hecho representaciones llenas de simbolismos, donde le damos al flamenco un carácter pasional que refleje a Venezuela en cada movimiento. Es la historia que nos ha llevado a reflejar el recorrido de la danza y cómo a través de ella logramos transmitir y difundir nuestro mensaje. A través de los tacones, las faldas, las castañuelas y nuestras manos representamos complejas piezas que nos permiten desarrollar el talento de andar. (A. Dobarro, comunicación personal, correo-e, Junio 26, 2013)

El talento presente en el país, específicamente en la ciudad de Caracas, ha sobresalido gracias a su calidad, lo que le permite ser reconocido por instituciones y personajes del mundo, en especial de España, como es el caso de Daniela Tugues.

En Venezuela se han llevado a las tablas obras como Doña Bárbara, de la mano de Daniela Tugues, reconocida por su actividad como bailadora de flamenco en los escenarios nacionales e internacionales durante más de 34 años bailando flamenco, llegando a ser primera figura de las compañías de Siudy Quintero, Venezuela Viva y de la andaluza Paco Peña Flamenco Dance Company. Daniela Tugues es una bailaora que ha logrado adelantarse a su tiempo. Empezó con el flamenco latino en el año 1996. Con su cuerpo no hay mayor riesgo que el que ella siente. Se ubica en la dualidad perfecta y la maneja con una soltura divina. Además, ella es Defensora del Flamenco Latino como nueva expresión universal y fundadora y directora de la Agrupación Juvenil Flamenco de Venezuela. (D. Álvarez. Comunicación Personal, Junio 17, 2013)

El caso de Daniela confirma que existe un interés que está lleno de pasión, amor y trabajo constante con el que se hacen las presentaciones de flamenco y donde es posible ver que hay un deseo más allá del baile, de construir un mensaje y de crear algo valioso.

En Doña Bárbara que es mi personaje, creo que lo más valioso es entender que esa mujer no era mala porque sí, que todo ‘malo’ tiene una historia triste detrás que les rompió el corazón en algún momento y los hizo perder la fe. Esto me apasiona, como ha sido representado en la obra y considero algo importante de hacer notar. Todo en la vida es una consecuencia de algo. (D. Tugues. Comunicación Personal, Junio 25, 2013)

Tatiana Reyna es otra figura influyente en el campo flamenco de Venezuela por sus más de 45 años dedicándose a la enseñanza del flamenco en el país conservando lo esencial del origen de la danza y la música, nutriéndose constantemente para complementar a través de la enseñanza los conocimientos del baile y la cultura, los cuales los aplica con un sistema propio, que lo denomina como el mejor sistema pues este “consiste en la transmisión de contenidos por frases coreográficas, y la actualización periódica docente que garantiza un aprendizaje integral, rápido y de alto nivel artístico, permitiéndoles la mejor vivencia del arte” Home (s.f.) Tatiana Reyna. Home [Página Web en línea].

Las enseñanzas de Tatiana Reyna han logrado crear una generación de nuevas bailaoras que son capaces de tomar una nueva postura y estilo, siempre recordando y manteniendo las raíces y el pasado de este tipo de arte, pues la educación y formación que recibió Tatiana nace directamente de ese tipo de flamenco, tal como se indica en su página Web:

Se inicia a los tres años de edad en ballet, para luego en Londres cursar cinco años de Danza Clásica en el famoso “Ballet Rambert School”. Allí vivencia aprendizajes con artistas de la talla de Marie Rambert, Gene Kelly, Marcel Marceau, entre otros. Siendo asesorada por el reconocido flamencólogo Dr. Ricardo Pachón Capitán llega a España para recibir clases con su principal Maestro sevillano Enrique “El cojo”, quien la acompaña para finales de la década de los años sesenta hasta ser reconocida como “Primera Figura” en plena época de oro del flamenco en España. Tatiana representa a España por toda Europa compartiendo Escenarios, Tablaos y Festivales con las figuras más prominentes de ese entonces tales como los cantaores: Antonio Mairena (Llave de Oro del Cante), Fernanda de Utrera, Terremoto de Jerez, el Chocolate, y en la guitarra: Paco Peña, Serranito, Morao de Jerez y pare de contar. Tatiana Reyna (s.f.) Tatiana Reyna. Home [Página Web en línea].

Otro elemento importante en el desarrollo, expansión y establecimiento del flamenco en Caracas es la presencia de Siudy Quintero quien ha contado en su trayectoria con más de 300 presentaciones llenas de éxito, en los mejores teatros y locales del país. Incluso en el exterior, también ha contado con primeros Bailarines invitados de gran renombre internacional como son Joaquín Cortés, Adrián Galia, La China, El Junco y su hija, Siudy Garrido, quien es la coreógrafa de dicha compañía desde el año 1996, además de ser actualmente una de las principales representantes del flamenco venezolano en el mundo.

El papel importante de Siudy Quintero en el flamenco comienza desde que ella es muy joven y poco a poco va logrando imponerse como ejemplo a seguir y una formadora influyente en la sociedad de este tipo de arte. Así lo expone la página web de su academia:

1959 con apenas 19 años dirige su primer espectáculo, ofreciendo un Festival de Danzas Nacional e Internacional en el Teatro Municipal. Es tan exitosa su presentación que es llevada a los más nombrados teatros de Caracas y el interior

del país. En el año 1.963, realiza uno de sus más grandes anhelos, funda su propia escuela Academia Siudy, en Altamira Caracas; con el fin de promover en la juventud femenina del país, el interés por la danza en general: Ballet Clásico, Folklore Nacional, Jazz, Tapp Dance y Flamenco. Es la primera escuela de danza integral fundada en el país. Siudy Quintero alterna su labor como profesora y coreógrafa de sus espectáculos a beneficio de instituciones y fundaciones. En el año 1.982 decide formar su propia compañía profesional “Ballet Flamenco de Siudy Quintero” integrada por bailarinas formadas en su propia escuela, para continuar sus presentaciones en Venezuela y probar nuevos caminos en el exterior. En 1.991 estrena en el Teatro Teresa Carreño (Caracas-Venezuela) su obra original “Tormento” dedicada a la música, poesía, cante y baile flamenco, obteniendo un éxito rotundo y excelentes críticas, volviendo a presentarse a petición del público al año siguiente en 1.992 contando en esta oportunidad con un invitado muy especial, el reconocido bailarín Joaquín Cortes. En 1.995 vuelve a presentarse por tercera vez, en esta oportunidad, con un orgullo muy especial, ya que el papel protagónico de la obra estaría representado por su hija, la hoy reconocida bailaora Siudy Garrido junto al Bailarín Antonio Drija y el Bailaor El Junco. Currículo (s.f.) Academia de Baile Siudy. Su fundadora [Página Web en línea].

El conocimiento que hay actualmente de flamenco en Venezuela se ha ido construyendo desde la llegada de bailarinas como Daniela Tugues, Siudy Quintero, Tatiana Reyna, que no sólo montaron obras de danza flamenca, si no que se dedicaron a difundir sus conocimientos a través de sus academias y compañías de baile. Fue su particular postura y su forma lo que materializó la naturaleza del flamenco a través de un montaje que le dio color a las ideas y al pensamiento que había en Venezuela acerca de este arte. La idea que había con todas estas obras era colaborar en la reconstrucción y el rescate del amor al país. Parte del mensaje busca mostrar cómo talento latinoamericano, específicamente Venezolano está llevando a cabo el flamenco de un modo innovador.

2. El documental

2.1 Origen y antecedentes

Lo que hoy conocemos como documental es un elemento de la sociedad que se encuentra presente en ella de manera reciente, sin alejarse mucho a la hora de contar los años. Se le ha dado como fecha de nacimiento la misma de lo que hoy se conoce como cine, el día en que los hermanos Lumière hicieron la proyección de películas en el Salon Indien du Grand Café, el 28 de diciembre de 1895. “La invención del cinematógrafo es inseparable del proyecto fotográfico que obsesionó al siglo XIX, de su aspiración a reproducir los movimientos del mundo”. (Breschand, J., 2004, p.9)

La popularidad del documental crece y se mantiene con la constante aparición de películas o cortos que experimentan por primera vez con la cámara y lo que esta es capaz de lograr, mostrando una parte de la realidad. Uno de los personajes más influyentes y con más peso en el tema de documental, al momento de sus inicios, es Robert Flaherty, tal cual como explica Breschand, J. (2004)

Cuando en 1922 *Nanuk el esquimal* (...) se estrena finalmente en las pantallas norteamericanas (...) provoca un deslumbramiento general. La película dará la vuelta al mundo, y el mismísimo Eisenstein reconocerá la deuda del cine soviético para con Flaherty. Anteriormente ya existía (...) un cine con aspiraciones etnográficas. Edward S. Curtis (...) había dirigido en 1914 una película sobre los indios de la isla de Vancouver (Canada). Sin embargo, *In the lands of the Head Hunters*, presentaba una visión mitológica servida por una reconstrucción anacrónica pero cómplice, y todavía se basaba en los cuadros. (p. 12)

Luego, el documental evoluciona y da un paso más grande, comienza una madurez y una estabilidad, gracias a la intervención de Dziga Vertov y su cinema vérité, donde él intenta ser lo más realista posible dedicándose a mostrar lo que la cámara captura, lo que se obtiene al registrar la realidad sin modificarla, solo al ser parte de ella y dejar que los eventos sucedan por sí solos, de manera natural y siguiendo el orden del día a día. Lo siguiente explica lo que Breschand, J. (2004) denomina como la revolución de Dziga Vertov:

En fase con la efervescencia de la revolución soviética, *El hombre de la cámara* (...) abre la vía tanto a un cine de investigación, experimental, como a uno de práctica documental liberada de la carga del «tema a tratar». En 1929 Vertov demuestra que el cine se inventa a partir de sí mismo, a partir del dominio de sus propios recursos técnicos y de las promesas que conlleva de una percepción distinta del mundo, hasta entonces impensable. (p. 14)

Más tarde es cuando este elemento visual de comunicación y expresión es denominado de una manera específica, cuando se aleja de la simple proyección que lo dio a conocer y toma nombre propio, el que se ha usado para referirse a él, documental, como se evidencia a continuación:

Durante los años treinta es cuando se populariza el uso del término « documental ». La leyenda fundacional quiere que fuera John Grierson quien por primera vez pervirtió el adjetivo habitual para emplearlo como sustantivo. Fue en el *New York Times*, el 8 de febrero de 1926, en un artículo dedicado a la segunda película de Robert Flaherty, *Moana*. (Breschand, J., 2004, p. 7)

2.2 Definición y características

Lo que sucede día a día y es parte cotidiana de todas las personas en todo el mundo, es algo que no puede ser estudiado, analizado, visto y registrado de manera inmediata o al mismo tiempo, por lo tanto el documental toma una ruta viable y aceptable. Tiene como objetivo ver una fracción de la realidad, tal cual como comenta Nichols, B. (2001):

La aparición del documental implica la aparición de elementos ya existentes (el realismo fotográfico, la estructura narrativa y la fragmentación modernista) con un nuevo énfasis en la persuasión social. El elemento más peligroso, el de mayor potencia negativo, la fragmentación, exigió el tratamiento más cuidadoso. (p.72)

Tomando en cuenta que el documental es una mirada hacia una parte de la realidad, hacia un evento o hecho que está presente, o estuvo presente, en lo que rodea la sociedad y que, por lo tanto, es parte de las personas, de los individuos, pero, a su

vez, es un registro realizado por otra persona con una experiencia distinta a la de los sujetos que están siendo registrados, es importante señalar lo que se dice a continuación:

En el documental tenemos constancia de cómo los realizadores ven, o miran, a sus congéneres directamente. El documental es un registro de esa mirada. La implicación es directa. El estilo atestigua no sólo una «visión» o perspectiva sobre el mundo, sino también la cualidad ética de dicha perspectiva y la argumentación que hay detrás de ella. (Nichols, B., 1997, p. 119)

El documental es una relación del individuo que ve, el que registra, con el otro que es visto, el que es registrado, por lo tanto es importante señalar que la principal característica que define a un documental es la subjetividad, llevada por creencias y experiencias distintas. Nichol, B. (1997) continúa exponiendo:

El nexos entre estilo y ética puede resultar más claro si tenemos en cuenta el modo en que la impresión de una forma particular de subjetividad que va unida a la cámara o el realizador lleva con ella un código ético implícito. Por una parte el espectador registra una tonalidad emocional, una subjetividad del autor, a partir de aspectos específicos de la selección y organización del sonido y la imagen. Esta tonalidad y subjetividad se aproximan a una «estructura del sentimiento». Son manifestaciones de una cierta orientación hacia el mundo y provocan una respuesta emocional. Además, esta tonalidad y subjetividad transmiten una ideología implícita. Representan una serie específica de relaciones preposicionales entre un objeto y su observador. Desde esta perspectiva, atestiguan la operación de un código ético que rige la conducta de la cámara/el realizador. Este código es lo que legitima o autoriza el proceso continuado de la cinematografía como respuesta a acontecimientos específicos del mundo. (p. 121)

Es importante destacar que a la hora de obtener lo que se desea documentar de un evento o hecho, lo indispensable es la cámara, la cual se convierte en el instrumento principal del documentalista o investigador. Pasa a ser el ojo por el que es visto y analizado todo. Solo se ve a través de ella. Nichols, B. (1997) explica:

Hablar de la mirada de la cámara es, en esta locución en concreto, mezclar dos operaciones distintas: la operación mecánica, literal, de un dispositivo para reproducir imágenes, y el proceso humano, metafórico de mirar el mundo. Como

máquina la cámara produce un registro indicativo de lo que entra en su campo visual. Como extensión antropomórfica del sensorio humano la cámara revela no sólo el mundo sino las preocupaciones, la subjetividad y los valores de quien la maneja. El registro fotográfico (y auditivo) ofrece una huella de la posición ética, política e ideológica de quien la usa, así como una huella de la superficie visible de las cosas. (p. 119)

De esta manera se entiende que al documentar se ve, de manera objetiva, a través de la cámara, una parte de la realidad, una fracción de todo lo que sucede o es un hecho, con una interacción entre las partes, los vistos y los que ven para poder llegar a un resultado final, a una conclusión.

2.3 Tipo de Documental

Este trabajo de investigación, tomando en cuenta lo expuesto por Bill Nichols en su trabajo *Introducción al documental* (2001), toma como forma de presentación del producto final un documental observacional.

Modo observacional: está claramente representado por los movimientos cinematográficos del *Cinéma Vérité* francés y del *Direct Cinema* anglosajón los cuales, a pesar de tener diferencias sustanciales, comparten unos desarrollos tecnológicos comunes (equipos portátiles y sincrónicos) que se dieron a principios de los años sesenta. Estos, en combinación con la mayor apertura de la sociedad y las teorías narrativas y fílmicas, permitieron un acercamiento diferente a los sujetos, con el que los cineastas buscaban observar espontánea y directamente la realidad. Cock, A. (2006) *Retórica en el documental: propuesta para el análisis de los principales elementos retóricos del cine de no-ficción*, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Tomando este concepto y estilo de documental es posible observar y registrar lo deseado de la manera más sincera y efectiva posible, es decir, ser capaz de estar presente en una situación sin interrumpir o modificar el estado natural, normal y puro del evento, suceso o ambiente.

3. Estilo Visual

3.1 Win Wenders

La principal influencia del trabajo de grado a la hora de documentar lo referente al tema de investigación es el director alemán Win Wenders y su forma de unir las imágenes y darle mucha fuerza en todo el conjunto audiovisual de un documental, poniéndola por encima de la palabra y el sonido en todo momento. Su página web reseña lo siguiente sobre él:

Win Wenders nació en Düsseldorf en 1945. Asistió a la Universidad de Televisión y Cine en Munich de 1967 a 1970. (...) Es una de las figuras más importantes que surgió del “Nuevo Cine Alemán” en la década de los 70. (...) Estableció su propia compañía productora “Road Movies” en 1975. Además de dirigir películas de autor trabaja en el medio de la fotografía. (...) Se convirtió en un miembro de la Academia de las Artes en Berlín en el 1984. (...) Es un miembro fundador y presidente de la Academia Europea de Cine. (...) Actualmente da clases de cine en la Universidad de Bellas Artes de Hamburg. Official Biography (s.f.) Neue Road Movies. Bio [Página Web en línea].

De su obra se toma específicamente como referencia el documental *Pina* del año 2011, pues toca temas referentes al proyecto de investigación, la danza, y es el ejemplo más claro de la importancia y superposición de la imagen sobre el resto de elementos audiovisuales.

3.2 Carlos Saura

Al hablar de la incursión del flamenco al mundo audiovisual es inevitable nombrar a Carlos Saura. Saura es un director conocido por prácticamente no alejarse del flamenco a la hora de realizar un largometraje. La web oficial de su último largometraje, *Flamenco, Flamenco*; reseña lo siguiente de él en su formación:

Cursa su educación secundaria en Madrid. A los 15 años se interesa por la fotografía, convirtiéndose en profesional participando en varias exposiciones. En 1953 colabora con la Primera Exposición de Arte Abstracto en Santander. Cursa estudios en el Instituto Español de Cinematografía, diplomándose con la práctica

La tarde del domingo en 1957. Poco después pasa a ocupar el puesto de director del citado Instituto, pero en 1964 dimite por razones políticas. Estudios (s.f.) General de Producciones y Diseño. Biografía Carlos Saura [Página Web en línea].

Se toma como referencias a la hora de construir la historia, narración y montaje los siguientes largometrajes realizados por Carlos Saura:

- Bodas de sangre (1981)
- Carmen (1983)
- Amor brujo (1985)
- Flamenco (1994)
- Flamenco, Flamenco (2010)

3.3 Bob Miller

Para la realización del documental del proyecto de investigación se toma en cuenta, sobre todo hora de elegir un estilo de dirección de fotografía en específico, al fotógrafo norteamericano Bob Miller. Sobre él su página oficial dice lo siguiente:

Bob Miller es un fotógrafo y cineasta con raíces en lo profundo del Sur de los de Estados Unidos. Con un origen en diseño gráfico, Bob regresa a la universidad en el 2010 para estudiar fotoperiodismo en la Universidad de Syracuse. Desde entonces su trabajo ha sido reconocido y publicado por American Photography, El festival Lumix para fotoperiodismo joven, los Premios Internacionales de Fotografía, la Fundación Alexia por La Paz Mundial, la Asociación de fotógrafos de noticias de la Casa Blanca, entre otros. (...) Bob actualmente trabaja como fotógrafo y cineasta en Birmingham, Alabama. About (s.f.) Neon Sky Creative Media. About [Página Web en línea].

De los proyectos realizado por Bob Miller, el trabajo de investigación toma como referencia el video *The Performers* del año 2011, pues es un proyecto que toma el tema de la danza y lo une con el deseo de contar una historia de este tipo de expresión artística a través de imágenes.

3.4 Cédric Klapisch

Otro documentalista importante que se toma como referencia por su manejo del tempo, la estética y la elegancia es el francés Cédric Klapisch. Un director reconocido por su manera de percibir los detalles de la vida cotidiana dándole a sus filmes una importancia notoria en cuanto a la sensibilidad, la música y los sonidos en general. Su particular modo de captar momentos inesperados y cargados de sensaciones es lo que lo hace capaz de mostrar una realidad fresca y dinámica. Específicamente esto se hace enfático en su trabajo documental *Aurélie Dupont l'espace d'un instant* del año 2010 que tomamos como referencia, ya que propone un escenario de experiencias y motivaciones a partir de la danza.

III. MARCO METODOLÓGICO

1. Formulación del problema

¿Cómo es la presencia del flamenco como medio de expresión artística en la sociedad actual caraqueña?

2. Formulación de objetivos

2.1 Objetivo general

Documentar la situación actual del flamenco como medio de expresión artística en la ciudad de Caracas.

2.2 Objetivos específicos

- Conocer el crecimiento como artista y persona que han experimentado distintas bailarinas de varias edades gracias al flamenco.
- Identificar el papel de los dueños y artistas más representativos de las academias más importantes de Caracas en el desarrollo del flamenco en la ciudad.
- Establecer los medios, maneras y formas usadas por las bailarinas y bailarines de flamenco para imprimir de pasión y belleza esta forma de expresión.
- Mostrar la mezcla de baile, canto, sonido y música presente en las presentaciones de flamenco.

3. Justificación

Este documental parte del poco registro audiovisual existente acerca del flamenco y su desarrollo en Venezuela. Se utilizan técnicas cinematográficas actualizadas, acorde a las nuevas tendencias y formas de registrar y documentar con el objetivo de realzar la belleza artística de esta disciplina actualmente en la ciudad de Caracas.

La pareja de investigadores considera que sí es posible llevar a cabo el proyecto, pues es un tema ampliamente conocido y de interés para ellos, además existe una relación con diferentes personalidades del mundo del flamenco quienes facilitarán la ayuda necesaria en cuanto a la creación de nuevos contactos y la facilidad de acceso a múltiples áreas, academias y eventos de flamenco.

Este documental puede ser proyectado a personas que tengan el interés de ser parte de este tipo de danza y dar a conocer mucho más cómo es realmente esta disciplina en el país y lo ampliamente difundida y respetada, no sólo por la comunidad española sino por diferentes personas de diversas descendencias, edades y creencias.

Se busca fomentar el estudio de este baile en el país, además de demostrar que, como en cualquier área de la vida cotidiana, hay un gran compromiso, dedicación y trabajo continuo para el crecimiento como persona y profesional de este tipo de arte.

Se desea tener un producto que genere empatía con el espectador y que aquellos que son parte del flamenco se sientan identificados y representados de manera correcta y sincera.

3.1 Personajes principales

- Tatiana Reyna: Bailaora con más de 45 años en el mundo del flamenco. Fue una de las principales representantes del flamenco venezolano en España y una de los pilares en la formación y expansión de nuevas generaciones flamencas en el país.

- Goyo Reyna: Hijo de Tatiana Reyna, un músico completo en cuanto al flamenco se refiere. Cantor, cantautor, percusionista y bailar. Se destaca por la mezcla del flamenco con la música caribeña.

- Daniela Tugues: Es una bailora con más de 35 años de experiencia, es principal figura de montajes como Doña Bárbara y Venezuela Viva. Es una de las principales promotoras del estilo Flamenco Latino. Se dedica a la educación y formación de nuevas generaciones de flamenco con su academia de baile.

- Carlos Mezza: Bailaor, coreógrafo y profesor que está desarrollándose desde 1997. Es uno de los artistas flamencos más aclamado tanto dentro como fuera del país. Fundador de la Academia Adagio y Bulería. Fundador del premio Torbellino, el cual reconoce a los representantes del flamenco en Venezuela.

- Diego Álvarez: Músico, director musical percusionista. Uno de los más grandes promotores y formadores del flamenco en el país. Su especialidad es el cajón flamenco, el cual lo ha impulsado a la fama mundial, en especial su creación de una mezcla entre batería y cajón flamenco.

- Siudy Quintero: Fundadora de la primera escuela de danza integral de Venezuela en 1963, Academia Siudy, donde uno de los principales estilos de danza que se enseña es el Flamenco y de esta manera promueve la formación y crecimiento de nuevas generaciones, siendo uno de sus alumnas más reconocidas su hija Siudy Garrido.

- Siudy Garrido: Bailaoras, coreógrafa. Hija de Siudy Quintero. Una de las representantes más grandes e importantes del flamenco venezolano en el mundo. Con su compañía de baile montó su show Entre Mundos, el cual estuvo por tres meses continuos en Broadway en el año 2013.

- Paloma Marín: Hija de Antonio Marín. Española de nacimiento con más de cuarenta años en el desarrollo y la formación del flamenco en Venezuela. Co directora junto a su hermana de la Escuela de Flamenco Paloma y Marisa Marín. Reconocida artista flamenca no sólo en Venezuela, sino en España y Japón.

4. Delimitación

El proyecto va dirigido a cualquier persona interesada e identificada con este tipo de danza española, además de aquella que quiera conocer más de esta y su envergadura en la ciudad de Caracas. Se enfoca en el área capital, pues ahí se encuentran las principales academias de flamenco, sus representantes y artistas.

5. Sinopsis

La idea consiste en presentar al flamenco en Caracas, junto a sus actores y principales protagonistas. Se busca que en el documental estén figuras y personajes emblemáticos del movimiento flamenco que iniciaron todo lo que se tiene hoy en día, los pioneros, aquellas personas que estaban presente cuando se comenzó el desarrollo de esta disciplina como algo más arraigado a la sociedad. Los protagonistas del momento en que se le dio una gran importancia a Venezuela y sus representantes en esta área.

Se quiere que los que vivieron esta época hablen, brevemente, con pequeños datos y anécdotas, nada complejo y extenso, sobre este momento, además de verlos en acción, haciendo sus respectivos performance, tanto de manera privada, ellos solos, como, si es el caso, cuando están dando clases o están preparando algún montaje.

También se busca mostrar y hablar de la siguiente generación, aquellos que se vieron directamente influenciados y fueron inspirados, guiados e instruidos por la generación que comenzó a darle forma y sentido claro al flamenco en el país, en especial en la ciudad de Caracas. Aquí los principales protagonistas hablan de su formación y crecimiento en la disciplina. Al igual que antes, esto se hace de manera directa, corta y breve. Ellos son el primer ejemplo de la toma del flamenco por parte de los venezolanos, ya existe una forma única y propia, a pesar de que se sigue una disciplina con reglas claras y fijas, pero la identidad, personalidad y marca del latinoamericano, en especial del venezolano caraqueño ya es evidente. De igual manera que con la anterior generación, el objetivo es mostrarlos en presentaciones, ensayos, prácticas, ejercicios y métodos de preparación que usan día a día para mejorar y estar de la mejor manera para desempeñarse en esta forma de expresión artística.

Por último, se busca documentar a los actores de la generación actual, aquellos más jóvenes y más cercanos a la situación real del flamenco en el país. Se quiere ver a aquellas personas que con esfuerzo, trabajo, constancia y talento se dedican a esta

disciplina. Aquellas personas que se están formando de manera profesional para ser los representantes de calidad del flamenco de Venezuela en el mundo. Se va a enfatizar en el papel que cumple esta forma de expresión en sus vidas, cómo los influencia en su día a día, cómo se preparan para formarse, verlos en prácticas, clases, presentaciones y en cualquier momento en donde pongan en práctica el flamenco.

Se quiere mostrar la situación del flamenco en el país, principalmente en la ciudad capital. Los pioneros, que son la primera causa de que se tenga el flamenco en el país de la manera en la que se encuentra presente en la actualidad, además de ser los responsables de preparar nuevas generaciones y servir como referencia, inspiración e influencia para muchas personas, en especial aquellas con verdadero interés en ser parte del área profesional. La generación siguiente son los actores más fuertes y con mucha más presencia en el flamenco, son los protagonistas de la actualidad y los que sirven como talento de exportación, ellos son la base central, los que están viviendo de manera constante este mundo. Además de ver a aquellos que terminarán de definir nuevamente lo que será el flamenco venezolano.

Se busca tener una visión íntima y personal, poder ser capaz de obtener testimonios, pensamientos, ideas y comentarios propios y reales, que sean sus palabras los que formen la realidad del flamenco en el país. Pero no solo las palabras, es importante tener esa visión cercana en sus acciones, verlos como persona, pues la persona es parte del flamenco y todo lo que rodea a esta persona se refleja en esta disciplina. Se quiere de cada uno de ellos sinceridad y claridad.

Las preguntas pueden ser muy abiertas y con invitación al deseo de expresar algo propio. Quién es esa persona, qué hace esa persona, para esa persona qué es el flamenco, qué ha hecho el flamenco en la vida de esa persona, qué siente esa persona al actuar y hacer una presentación, por qué esa persona está en el flamenco, qué piensa esa persona del flamenco actual, qué puede contar y saber esa persona de la historia del flamenco en el país, qué quiere esa persona del flamenco nacional, qué cree esa persona del futuro del flamenco nacional, preferencias en el género, gustos por la música y los bailes.

Todo esto armado y conectado con imágenes de los personajes, sus acciones en los ambientes íntimos, a los que pertenecen, dónde se desempeñan, las personas con las que se relacionan, sus rituales, formas y maneras de presentarse, de entrenar, de practicar, de ensayar y de llevar a cabo toda una presentación.

Es conocer a las personas y sus ambientes, pues ellos darán a conocer al flamenco, debido a que son ellos los que le dan vida, forma y significado.

6. Propuesta visual

Queremos dar una impresión de intimidad y cercanía con los protagonistas, por lo que predominarán los planos cortos y medios en entrevistas y momentos puntuales. Además de hacer una mezcla de planos cuando se graban presentaciones y bailes, para jugar con la dinámica que ofrecen la danza y la música. Los planos generales se usarán para establecer lugares, y momentos, para ubicar al espectador en tiempo y en espacio y que así se entienda el entorno en donde sucederán los hechos.

Durante los testimonios de los protagonistas predominarán imágenes que reflejen sus expresiones y gestos, mientras en *voice over* se escuchan sus anécdotas y comentarios.

Para las presentaciones, prácticas y cualquier muestra de baile, se usará la luz natural propia del lugar, a excepción de las escenas que grabaremos en el teatro, ya que esa iluminación fue diseñada por el coreógrafo Carlos Mezza y los encargados de La Casa Del Artista. En esa locación, particularmente, se manejarán altos contrastes para resaltar la presencia de las bailarinas y sus coreografías en escena. Sin embargo, en el resto de las muestras, jugaremos con las sombras y algunos elementos sobreexpuestos que estarán presentes al momento, para mostrar la preparación y la ejecución del flamenco por parte de sus actores. Contaremos con el apoyo de rebotadores dependiendo del ángulo de la luz y la intención de la escena y la toma en particular.

Los colores predominantes que se conocen en esta disciplina son el negro, el rojo y el naranja, los cuales están presentes en los vestidos clásicos del baile y en toda la decoración de las presentaciones. No obstante, nosotros queremos incluir tonos tierra y blancos, predominantes en las locaciones, para crear una atmósfera de tranquilidad o soledad, en casos particulares, que concentre la atención en el personaje principal y su interpretación.

El bailarín flamenco realiza muchos movimientos sucesivos y simultáneos al ejecutar una pieza, por lo que es importante capturar detalles del cuerpo y los gestos del artista para captar la complejidad y transmitir el sentimiento de la danza. Por esta razón, aprovecharemos al máximo las dos cámaras para grabar diversos planos a partir de actuaciones continuas de pocas repeticiones y poder construir las escenas de manera integral sin excluir ningún aspecto de la interpretación de los flamencos.

El documental buscará que el espectador entienda visualmente el movimiento característico de cada bailarín como ser artístico, íntimo y espontáneo que se expresa a través de la danza. Los distintos movimientos de cámara buscarán sugerir la introspección que alcanza cada protagonista a la hora de subirse a un escenario o prepararse para una presentación.

En el documental se quiere mostrar lo teatral, reflejar la abstracción de una coreografía, resaltar el valor del montaje y la interpretación del discurso plasmado en cada puesta en escena.

Queremos, como creativos, reflejar en este documental los procesos más intuitivos de los artistas, captar sus emociones y ademanes a través del cine moderno; manejando la cámara en planos secuencias y tomas no estáticas, además de la utilización de la cámara en mano o en dispositivos versátiles como monópodos o trípodes de cabezal fluído.

Las cámaras que utilizaremos fueron una Canon EOS 7D y una Canon EOS Rebel t3i, para lograr una estética cinematográfica en la que se aprecien elementos como la profundidad de campo, el foco selectivo, el *motion blur*, la temperatura de color y la sensibilidad del sensor, especialmente importante al utilizar sólo luz natural. De estas cámaras, que permiten trabajar con dispositivos económicos, se obtiene material en alta definición. Aunado a esto, se utilizarán ópticas muy luminosas, como la Canon 50mm f/1.8 y la Canon 70-200mm f/2.8.

Todo el entorno de los personajes se revelará desde sus momentos más personales hasta sus situaciones públicas como espectáculos, entrevistas o talleres. De ese modo, la historia prosperará para que aparezcan cosas reales que se fundan con las personalidades que adoptan estos artistas en el escenario.

El cuerpo es parte fundamental de todas las escenas y se corresponde con el flujo del espíritu del artista y la trascendencia de sus obras como una especie de ritual. Sin

muchas palabras, sino más que todo con imágenes concebidas a través de rasgos reiterativos, se irá mostrando un tono particular en los personajes a lo largo de todo este trabajo audiovisual.

El montaje se basará en cortes directos y rápidos para generar una narrativa dinámica y moderna que se corresponda con el ritmo del flamenco. Se utilizará el recurso de la cámara lenta en momentos específicos donde se quiera resaltar la belleza de un paso de baile, la profundidad de un sentimiento expresado en un testimonio o dar un respiro visual al espectador antes o después de ver una secuencia de cortes rápidos.

Cada testimonio será contado en un tiempo de aproximadamente 5 minutos, en los que se presentará y desarrolla un personaje. Sin embargo, habrá historias y apariciones intercaladas cuando un personaje no se agote en una escena sino que se complementa su testimonio con el de algún otro.

La elección de las locaciones está relacionada directamente con la pieza musical que interpretarán los artistas. Cada espacio reflejará el sentimiento predominante en el performance. Puesto que el documental está contextualizado en Caracas, se seleccionaron locaciones características de la tradición artística de la ciudad, como la Concha Acústica De Bello Monte y la Fundación Casa Del Artista.

7. Propuesta sonora

El documental quiere mostrar el flamenco, exponerlo y que sea posible entenderlo dentro del entorno del cante, el baile y los jaleos. Es por esto que se grabarán varios artistas interpretando en vivo piezas de guitarra, percusión y cante jondo, aprovechando el recurso de la improvisación y la espontaneidad que caracteriza a los flamencos al versionar canciones clásicas españolas.

Incluiremos voces femeninas y masculinas icónicas en el país para realzar la importancia del cante jondo en el repertorio musical venezolano y para mostrar ese otro lado, igualmente importante, del flamenco que no se expresa a través de la danza sino de la voz. De la misma manera, la música es la base esencial para que haya canto y baile, por lo que se reunirá a los mejores intérpretes del flamenco en Venezuela para que toquen las piezas que aparecerán en el documental.

A lo largo de la pieza audiovisual, Mariela Mejía y Cristóbal Ruiz se arriesgarán a cantar baladas flamencas, Diego Álvarez y Julio Alcocer destacarán en la percusión al

tocar distintos ritmos y artistas como Goyo Reyna y Huáscar Barradas le darán un toque de fusión flamenca a una pieza del maestro Simón Díaz.

Si bien en el documental se interpretarán palos como bulerías, solea por bulería, rumbas y fandangos de reconocidos artistas del flamenco clásico español, los cantaores y músicos también improvisarán piezas desde su creatividad y espontaneidad.

Para poder registrar el sonido con suficiente nivel de detalle en cada voz, zapateo e instrumento, contaremos con un sonidista de campo especializado en la grabación de música fuera del estudio, quien trabajará para obtener una mezcla que reproduzca con calidad cada interpretación musical.

Los equipos a utilizar para registrar el audio son: grabador sounddevices 788t, micrófono direccional Sennheiser MKH416, micrófono lavalier AKG 411, micrófono dinámico Sennheiser G3 112 y audífonos Sennheiser H-II.

Un punto a tomar en cuenta es que las experiencias, los sentimientos, las dudas y todas y cada una de las cosas que los personajes expresen a través de las palabras se colocarán como *voice over*, es decir, no se verá a la persona hablando y expresándose de manera directa, sino que los testimonios serán reforzados con otras imágenes.

8. Desglose de necesidades de producción

8.1 Pre-producción

- Libretas
- Bolígrafos
- Laptop Toshiba Satellite
- Mac Book Pro

8.2 Producción

- Cámara Canon EOS 7D
- Cámara Canon EOS Rebel t3i
- Baterías y cargadores para las cámaras
- 2 Lentes 50 mm
- Lente 18 – 55 mm
- Lente Tele 70 – 300 mm
- 4 memorias SD de 16 GB
- 3 memorias Compact Flash

- Disco duro externo de un 1TB
- Rebotadores
- Micrófono
- Grabadora Zoom
- Pilas AA y AAA
- Laptop Toshiba Satellite
- Mac Book Pro
- Trípode Manfrotto de cabezal fluido
- 1 monopod Manfrotto
- 1 monopod Benro
- Grabador Sounddevices 788t
- Micrófono direccional Sennheiser MKH416
- Micrófono lavalier AKG 411
- Micrófono dinámico Sennheiser G3 112
- Audífonos Sennheiser H-II

8.3 Post-producción

- Laptop Toshiba Satellite
- Mac Book Pro
- Disco duro externo de un 1TB
- 4 memorias SD de 16 GB
- 3 memorias Compact Flash

9. Plan de rodaje

Día	Actividad	Locación
23/02/14	Presentación de la compañía de baile de Carlos Mezza.	INT: La casa del artista.
03/03/14	Performance de Daniela Tugues	EXT: Con acústica de Bello Monte.
25/03/14	Performance de Tatiana Reyna, Goyo Reyna y Willy Espinosa	EXT: Hacienda La Vega.
15/04/14	Audios de Daniela Tugues, Tatiana Reyna y Goyo Reyna.	INT: Estudio de grabación.
23/04/14	Siudy Garrido y Siudy Quintero en su academia.	INT: Academia de Siudy Quintero.
25/04/14	Performance de Diego Álvarez, Cristóbal Ruiz y Pedro Chacón.	INT: Estudio Contra la pared.
27/04/14	Performance de Stefany Vivas, Rocío Conde e Iliana Sfeir.	INT: Club Montecarlo.
03/05/14	Performance de Goyo Reyna y Víctor Barrios	EXT: Country Club.
05/05/14	Performance de Mariela Mejía, Julio Alcocer y Carlos Mezza	INT: Estudio Contra la pared.
8/05/14	Performance de Paloma y Marixa Marín	INT: Casa de Paloma Marín.

10. Guión

10.1 Guion técnico

Entrevistas:

- Planos enteros en angulación recta
- Planos medios en angulación recta
- Planos medio-cortos en angulación recta
- Planos de toma de hombros en angulación recta
- Primeros planos en angulación recta
- Planos detalles de manos y ojos.

Performances y presentaciones:

- Planos generales en distintas angulaciones
- Planos enteros en distintas angulaciones

- Planos medios en distintas angulaciones
- Primeros planos
- Planos detalles de manos, brazos, piernas, y pies

Grabaciones de música y sonidos:

- Planos enteros en distintas angulaciones
- Planos medios en distintas angulaciones
- Primeros planos
- Planos detalles de manos

10.2 Guión de intención

Video	Audio
Fade in Coreografía de la compañía de baile Carlos Mezza. Créditos Iniciales	Poeta en el viento – Vicente Amigo
Preparación de Carlos Mezza y su compañía en los camerinos.	Música de Mariela Mejía. Frasas de Carlos Mezza.
Coreografía de Carlos Mezza de Tonada de luna llena.	Tonada de luna llena – Goyo Reyna y Huascar Barradas
Performance de Goyo Reyna y Víctor Barrios con vista al Ávila.	Canción de Goyo Reyna. Frasas de Goyo Reyna.
Práctica de Siudy Garrido y su compañía de baile.	Música de Cristóbal Ruíz y Mariela Mejía. Frasas de Siudy Garrido.
El entorno de Siudy Quintero e n su academia.	Frasas de Siudy Quintero.
Montaje de la clase de flamenco de Daniela Tugues y de la compañía de baile de Carlos Mezza.	Música de Cristóbal Ruiz, Pedro Chacón y Diego Álvarez.
Performance de Daniela Tugues en la Concha Acústica de Bello Monte.	Canción Farruca. Frasas de Daniela Tugues.
Performance de Tatiana Reyna, Goyo Reyna y Willy Espinosa en La Haciendo La Vega.	Música de Tatiana Reyna Frasas de Tatiana Reyna.
Performance de Paola y Marisa Marín.	Música de Cristóbal Ruiz, Pedro Chacón y Diego Álvarez. Frasas de Paola y Marixa Marín
Presentación de Cristóbal Ruiz, Pedro Chacón y Diego Álvarez.	Música de Cristóbal Ruiz, Pedro Chacón y Diego Álvarez. Frasas Cristóbal Ruiz, Pedro Chacón y

	Diego Álvarez.
Performance de Stefany Vivas, Rocío Conde e Iliana Sfeir.	Y enamorarse – Rafael Riqueni.
Performance de Mariela Mejía Julio Alcocer y Carlos Mezza.	Música de Mariela Mejía y Frases de Carlos Mezza. Mariela Mejía y Julio Alcocer.
Créditos finales.	Música de Cristóbal Ruiz, Pedro Chacón y Diego Álvarez.
Fade out.	

11. Ficha técnica

- **Producción:** Shantall González y Daniel Sosa
- **Dirección:** Shantall González
- **Guion:** Shantall González y Daniel Sosa
- **Cámara:** Shantall González, Daniel Sosa, Fernando López, Boris Amarís.
- **Dirección de fotografía:** Shantall González
- **Sonido de campo:** Eduardo Escalante.
- **Asistentes de sonido de campo:** Felix Castillo, José Luis Poleo
- **Sonido de estudio:** Kerman Zuccaro
- **Edición:** Boris Amarís

12. Presupuesto

Productora realizadora de comerciales, videos institucionales y de eventos.

CONCEPTOS (UNIDAD DE MEDIDA)	CANTIDAD	COSTO BS. (POR UNIDAD)	COSTO TOTAL BS.
1.- EQUIPO TÉCNICO			
a. Alquiler de la caja de luces	2	900	1.800
b. Cámara Canon 7D	1	60.000	60.000
c. Lente Canon 50mm f1.8	1	12.000	12.000
d. Lente Canon 18-55mm	1	5.000	5.000
e. Memorias CFX	2	4.000	8.000
f. Laptop MacBook Pro	1	60.000	60.000
g. Trípode	1	5.000	5.000
h. Monopod	1	2.500	2.500
2.- MAQUILLAJE Y ACCESORIOS			
a. Maquillador Profesional	General	2500	2500
3.- UTILERÍA			
a. Paneles de madera o acrílico	3	1000	3000
b. Ramos de flores	2	250	500
c. Alquiler de sillas	5	200	1000
4.- LOCACIONES			
a. Alquiler de estudio	2	1000	2000
b. Grabaciones sonido en estudio	2	1000	2000
5.- IMPRESIONES TESIS FINAL			
a. Tomo de tesis	5	200	1000
b. Empastado del tomo	5	200	1000
7.- REFRIGERIO			
a. Botellas de agua	10	20	200
b. Pastelería	20	20	400
c. Té, café, jugos	5	40	200
8.- OTROS GASTOS			
a. Imprevistos			2.000
b. Post producción / editor	1	3.000	3.000
c. Post producción / sonido	1	5.000	5.000
TOTAL			178.100Bs

13. Análisis de costos

CONCEPTOS (UNIDAD DE MEDIDA)	CANTIDAD	COSTO BS. (POR UNIDAD)	COSTO TOTAL BS.	COSTO REAL BS.
1.- EQUIPO TÉCNICO				
a. Alquiler de la caja de luces	2	900	1.800	1.800
b. Cámara Canon 7D	1	60.000	60.000	0
c. Lente Canon 50mm f1.8	1	12.000	12.000	0
d. Lente Canon 18-55mm	1	5.000	5.000	0
e. Memorias CFX	2	4.000	8.000	0
f. Laptop MacBook Pro	1	60.000	60.000	0
g. Trípode	1	5.000	5.000	5.000
h. Monopod	1	2.500	2.500	2.500
2.- MAQUILLAJE Y ACCESORIOS				
a. Maquillador Profesional	General	2.500	2.500	2.500
3.- UTILERÍA				
a. Paneles de madera o acrílico	3	1.000	3.000	3.000
b. Ramos de flores	2	250	500	500
c. Alquiler de sillas	5	200	1.000	1.000
4.- LOCACIONES				
a. Alquiler de estudio	2	1.000	2.000	2.000
b. Grabaciones sonido en estudio	2	1.000	2.000	2.000
5.- IMPRESIONES TESIS FINAL				
a. Tomo de tesis	5	200	1.000	1.000
b. Empastado del tomo	5	200	1.000	1.000
6.- REFRIGERIO				
a. Botellas de agua	10	20	200	200
b. Pastelería	20	20	400	400
c. Té, café, jugos	5	40	200	200
8.- OTROS GASTOS				
a. Imprevistos			2.000	2.000
b. Post producción / editor	1	3.000	3.000	3.000
c. Post producción / sonido	1	5.000	5.000	5.000
TOTAL			178.100Bs	33.100Bs

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El flamenco es una expresión artística con mucha trascendencia y orígenes que se encuentran en tierras y tiempos lejanos de la actual ciudad de Caracas; y a la vez es muy complejo y está cargado de múltiples elementos que lo convierten en un estilo de danza muy completo, en especial por la gran importancia que se le da al tema sentimental, lo que sus intérpretes deciden expresar, contar y descargar en sus presentaciones. El flamenco no sólo se limita a un espectáculo visual, es un intento de contar historias llenas de mucho dolor, pasión y sentimientos que a su vez generan una activación de todos los sentidos y permiten crear una conexión entre el intérprete y quien cumple el papel de espectador.

Por complejidad y alta carga emocional del flamenco, se vio el género documental como medio necesario para mostrar y contar lo relacionado con él en la ciudad de Caracas. Esta herramienta permitió ir más allá del hecho y crear una conexión entre el motivo y el espectador.

Gracias al documental, los integrantes del proyecto logramos crear un vínculo empático con los exponentes y entendimos que hicieron del flamenco una forma de vida. Tuvimos la capacidad de asimilar su entorno para poder mostrar de manera fidedigna las virtudes que tienen estas personas, necesarias para adoptar una disciplina extranjera y hacerla propia. Es por esto que recomendamos mantener una actitud positiva y de apertura hacia las personas que expondrán parte importante de su vida a la hora de realizar una entrevista o documental.

En el flamenco no sólo importa la energía física, sino que la mente y la motivación sentimental juegan un papel tan importante que suceder que un bailarín siga ejecutando su danza aún cuando los músculos estén fatigados. En este punto coincidieron todos los personajes entrevistados en el documental.

Vivir Flamenco constituye el primer documento audiovisual que presenta de manera profunda y realista el panorama flamenco en la ciudad de Caracas.

En cuanto a los personajes o entrevistados que serán parte de un documental, es importante recordar que se deben contactar lo antes posible y dejarles claro todos y cada uno de los puntos del tema a tratar, de esta manera las personas sabrán cómo manejar su tiempo y asignarle una buena cantidad al proyecto. Mientras más rápido se les contacte, mucho mejor. También vale la pena acotar que todas las personas son totalmente

diferentes y se debe estudiar y saber cómo tratar con cada una de ellas, de esta manera se evitan conflictos y todas las personas logran estar en un estado de confort mínimo para que puedan dar todo lo necesario para un buen trabajo.

Para lograr tomas con mucha libertad de movimiento sin comprometer la estabilidad del plano, se recomienda el uso de monópodos, *rigs* o *steady-cams*; de esta manera se controla mucho mejor la cámara.

Para obtener una buena efectividad con el foco, es importante estudiar y practicar con cada lente. Usando estos métodos no se arriesga la pérdida de material por tener un nivel de calidad y presentación inaceptable.

Es recomendable visitar las locaciones y prepararlas con días de anticipación para no perder tiempo valioso de grabación por problemas de logística, acondicionamiento o desconocimiento del lugar en donde se rodará una escena.

Es importante investigar a fondo sobre el tema a tratar para poder entenderse bien con los entrevistados y poder sacar el máximo provecho a través de sus testimonios.

Es de gran ayuda ver obras de otros realizadores del mismo género para obtener referencias estéticas, ver cómo arman su arco dramático y reconocer recursos diferentes a la hora de presentar contenidos.

En general, la comunicación es un elemento muy importante, en especial entre los integrantes del proyecto, pero sin dejar de lado a todas y cada una de las personas que forman parte del equipo de producción y los entrevistados.

V. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes bibliográficas

- Breschand, J. (2004). *El documental. La otra cara del cine*. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica.

- Lara, F; Barrio, F; Barrio, M. *Palos y estilos del flamenco*. (2009). Madrid, España: Sonidosimaginarios.

- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona, España: Paidós.

- Farré, L. (1950). Los valores estéticos en la filosofía aristotélica. Guerrero, L. J (Comp.), *Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía (Mendoza 1949)* (pp. 1445-1451). Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo.

- Cock, A. (2006) *Retórica en el documental: propuesta para el análisis de los principales elementos retóricos del cine de no-ficción*, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

- Dopazo, C., Ibarra, M., Prin, K. (2010) “Las medias de los flamencos” Adaptación del cuento de Horacio Quiroga a musical flamenco. Tesis de grado no publicada, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

- Nichols, B. (2001). *Los documentales y el modernismo: 1919-1939. Comunicación y sociedad*, 14(2), 71-91.

Fuentes electrónicas

- About (s.f.) Neon Sky Creative Media. [Página Web en línea]. <http://www.bobmillerphotographs.com/#/about> [Consulta: 2013, Junio 12]

- Estudios (s.f.) General de Producciones y Diseño. [Página Web en línea]. Disponible: <http://www.flamencodecarlossaura.com/es/index.html> [Consulta: 2013, Junio 12]

- Home (s.f.) Tatiana Reyna. Home [Página Web en línea]. Disponible: <http://www.tatianareyna.com/> [Consulta: 2013, Junio 25]

- Tatiana Reyna (s.f.) Tatiana Reyna. [Página Web en línea]. Disponible: <http://www.tatianareyna.com/tatiana-reyna/> [Consulta: 2013, Junio 25]

- Official Biography (s.f.) Neue Road Movies. [Página Web en línea]. Disponible: <http://www.wim-wenders.com/bio/index.bio.htm> [Consulta: 2013, Junio 12]

- Currículo (s.f.) Academia de Baile Siudy. Su fundadora [Página Web en línea]. Disponible: <http://www.academiasiudy.com/dyncat.cfm?catid=2404> [Consulta: 2013, Junio 12]