

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MENCIÓN ARTES AUDIOVISUALES

TRABAJO DE GRADO

LA ECUACIÓN HUMANA: LA SIMPLICIDAD DE LO COMPLEJO

PESTANA, Fátima
SAUD, María Alejandra
VETENCOURT, Federico

Tutor:
BURGER, Eduardo

Caracas, abril de 2017

Acta de Evaluación de Trabajos de Grado

Código: 0417-AA026
Fecha: 30/6/2017
Mención: Artes Audiovisuales

Nosotros, profesores miembros de la Comisión de Trabajos de Grado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 15 de la normativa de evaluación aprobada por el Consejo de Escuela de fecha 14 de febrero de 2013, suscribimos el veredicto emitido por el Jurado sobre el Trabajo presentado por el/la estudiante de pregrado:

Pestana Martins, Fátima Andrea

Saud Carrera, María Alejandra

Vetencourt Herrera, Federico Alfredo

Titulado: *La Ecuación Humana: la simplicidad de lo complejo.*

El cual fue calificado con: **19 puntos**

AGRADECIMIENTOS

A mi ángel que me cuida desde el cielo

A mi madre, sin ti no sería nadie

A mi hermano, por demostrarme que la sangre vale

A mi abuela, por ayudarme siempre que lo he necesitado

A Pepe por inculcarme un gusto por lo distinto

A Fede, Puchi y Lucía, por recordarme que la vida es un hermoso viaje

A la, por enseñarme a tener el corazón de un artista

A Vicente, Sebas y Mafe, porque la distancia no hace menor el cariño

*A Alejandro Delgado porque siempre te agradeceré el apoyo que me diste en
el momento más difícil*

*A Froylan Monteverde, Ana O'Callaghan, José Rafael Briceño y Virginia
Aponte, porque si no fuera por ustedes mi vida habría tomado un rumbo muy
distinto*

A Ana Milena, porque nunca podré agradecerte todo el cariño y el apoyo

A Fátí por recordarme que hay que vivir la vida con algo de locura

A María, por enseñarme a poner orden en mi demencia

A Armando, por enseñarme a ser paciente

A Raquel, porque sin ti este proyecto no hubiera existido

*A Eduardo, por ser el mayor mentor que he conseguido, tanto académica
como profesional y personalmente*

Al mejor equipo de trabajo del mundo, un elenco de estrellas

A Manuel Aumaitre y Alejandro Díaz, piezas clave de este trabajo

A Carú y Yhai por ayudarme en este viaje loco hacia quién sabe dónde.

A Debbie y Rafi porque el cariño no se agota

A Michelle Taurel porque la distancia no rompe los afectos

*A Ari y Lamia, porque a veces no te une la experiencia pero si el apoyo
mutuo*

A Cintia y Nati, mis compañeras de aventuras

A todo Teatro UCAB, mi segunda familia

A mis compañeros de clases, todos y cada uno, sin excepciones

*A mis profesores, a los buenos por enseñarme quien quiero ser y a los no tan
buenos por lo mismo*

*Y rodeado como estoy de tantas bendiciones, ¿qué más queda por
agradecerte?*

Federico Vetencourt

Primero que nada a los angelitos que siempre están conmigo, nunca perdí la fe en ustedes, siempre iluminando mi camino.

A mis ángeles en el plano terrenal, mis padres, por apoyar ciegamente mis proyectos, por creer en mí y siempre animarme a ser impecable. Sin ustedes no soy nada, gracias a ustedes sé quién soy y de lo que soy capaz.

A mis co-tesistas, Fede y Fati, por darme la oportunidad de ser parte de algo tan monstruosamente especial y nunca permitir que nuestros tropiezos arruinen nuestra hermandad. No imagino el mundo sin ustedes dos en él.

A Lamia, por los chismes, las escapadas y ser mi mano derecha siempre.

A Juan por ser y estar, por no dejarme caer. Somos tú y yo contra el mundo.

A Yuleana por ser mi pañito de lágrimas y compañera de viaje, no solo en este proyecto sino en toda la carrera. Eres lo mejor que me pudo regalar la vida.

A mi familia por hacerme sentir invencible y hacerme saber que nunca estoy sola.

A los vocalistas, gracias por amar este proyecto como suyo y hacerlo posible.

A los bailarines, mis Neuronas, Yhai, Tefy, Gaby, Yule, Juan y Gustavito, por convertir los “no puedo” en un “qué tal si”.

A la UCAB por ser mi segunda casa y ponerme en el camino los amigos más espectaculares, Armandito, José “Lubezki” Padrón y Michelle, que siempre están dispuestos a escucharme cuando lo necesito.

A las madrinas más dulces del planeta tierra, mami Debbie, por recordarme cómo funcionan los equipos y no dejarme ser histérica. Y mi Rafi, por siempre tener cariño de sobra en forma de torta y vegetales.

A los profesores porque el éxito de este proyecto fue gracias a las enseñanzas de toda una carrera, las herramientas que ustedes me dieron las atesoraré el resto de mi vida.

Gracias a los problemas que nos ayudaron a pensar en alternativas las cuales terminaron siendo mejores que las ideas originales.

Mari.

Al cielo y todos sus habitantes

A los angelitos por nunca fallarnos

A Mami y Papi, por soportarme, apoyarme, guiarme y no perder la fe

A mi Hermano, por sacarme los pies del barro y nunca abandonarme

A Fede, por hablarme y seducirme con este proyecto apenas en segundo semestre.
¡Lo hemos logrado!

A Mariale, por ser la mejor amiga que podría desear; por enamorarte de nosotros y este proyecto. ¡Nos has salvado!

A ambos, por sortear las adversidades sin matarnos en el intento

A mis segundos padres: Yuri y Jose, por el apoyo, el cariño y hacerme parte de su hogar

A Laly, por acogernos y prestarnos tu casa incontables veces

A Raqueluchis, por iluminarnos el sendero y mostrarnos el norte

A Burger, por no creer y aun así adoptarnos

A las madrinas más bellas, Debbie y Rafi, por el cariño, la disposición y el apoyo

A Simón, por abrirnos los ojos a tiempo, empujarnos en la dirección correcta y ayudarme a crecer y ser mejor cada día

A nuestro elenco, por prestarnos sus voces, y entregarse desinteresadamente

A las Neuronas, por su actitud demoledora y sus arrolladoras ganas de hacer las cosas
¡Sigán bailando la vida!

A Manuel, Alejandro, Shankara y Nico, por ser nuestros guías musicales

A Lamia, Carú, Yhai, Juan, Wendy y todos los que han puesto su granito de arena en este proyecto, directa e indirectamente

A Armandito, José “Lubezki” Padrón y Michellita, por su apoyo, su amistad y el HCO
¡Activos!

A mi querida UCAB y todos los profesores que han sumado información y enseñanzas a este metro y medio de persona

A Arjen Lucassen, Ayreon y todos los que participaron en The Human Equation

A los que se quedaron, por perseverar; y a los que se fueron, por aligerar la carga

Constantes y variables: todos formamos parte de la ecuación

Fátí Pestana

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS	11
ÍNDICE DE FIGURAS.....	12
INTRODUCCIÓN	13

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 1: LA HISTORIA DETRÁS DE LA PROPUESTA: <i>THE HUMAN EQUATION</i>	15
1.1 CUANDO LOS OPUESTOS SE UNEN: UNA MIRADA AL ROCK PROGRESIVO	15
1.2 ÓPERA ROCK: EL PROYECTO AYREON	18
1.2.1 THE HUMAN EQUATION, YO RECUERDO... ..	19
CAPÍTULO 2: JOHN MAEDA Y SUS DIEZ LEYES	21
2.1 UNA BREVE APROXIMACIÓN A LA GESTALT	22
2.2 DIEZ LEYES PARA ONCE LETRAS	24
2.2.1 REDUCIR	24
2.2.2 ORGANIZAR.....	25
2.2.3 TIEMPO	25
2.2.4 APRENDIZAJE	26
2.2.5 DIFERENCIAS.....	26
2.2.6 CONTEXTO	26
2.2.7 EMOCIÓN	26
2.2.8 CONFIANZA	27
2.2.9 FRACASO	27
2.2.10 LA ÚNICA	28

2.2 LA BELLEZA DE LO SIMPLE	28
-----------------------------------	----

CAPÍTULO 3: PISANDO LAS TABLAS	30
---	-----------

3.1 DE LO CLÁSICO A LA VANGUARDIA.....	31
--	----

3.2. Y ENTONCES, ¿QUÉ ES LA OPERETA?	32
--	----

MARCO METODOLÓGICO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	34
--	-----------

2. OBJETIVO GENERAL	36
----------------------------------	-----------

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	36
---------------------------------	----

3. JUSTIFICACIÓN	36
-------------------------------	-----------

4. RECURSOS	37
--------------------------	-----------

5. FACTIBILIDAD	37
------------------------------	-----------

6. DELIMITACIÓN	38
------------------------------	-----------

7. LIBRO DE PRODUCCIÓN	39
-------------------------------------	-----------

7.1. SINOPSIS	39
---------------------	----

7.2. TRATAMIENTO	39
------------------------	----

7.2.1 Vigilia.....	39
--------------------	----

7.2.2. Aislamiento.....	40
-------------------------	----

7.2.3. Dolor.....	40
-------------------	----

7.2.4. Misterio.....	40
----------------------	----

7.2.5. Voces	41
--------------------	----

7.2.6. Niñez	41
--------------------	----

7.2.7. Esperanza	41
------------------------	----

7.2.8. Memorias	42
-----------------------	----

7.2.9. Amor.....	42
------------------	----

7.2.10. Trauma	42
7.2.11. Señales	43
7.2.12. Orgullo.....	43
7.2.13. Traición	43
7.2.14. Padre.....	44
7.2.15. ¿Accidente?	44
7.2.16. Comprensión.....	44
7.2.17. Confesión	45
7.2.18. Confrontación	45
7.3. PERFIL DE PERSONAJES	46
7.3.1. Personajes realistas: Yo, Esposa y Mejor Amigo	46
7.3.2. Personajes abstractos: Razón, Miedo, Amor, Agonía, Orgullo, Pasión e Ira	47
7.3.3. Personajes recuerdos: Padre y Madre.....	48
7.3.4. Neuronas.....	48
7.4. GUION	49
7.5. PROPUESTA DE VESTUARIO, MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA	92
7.6 PROPUESTA ESTÉTICA	103
7.7. PROPUESTA ESCENOGRÁFICA	105
7.7.1. EL VIDEOARTE COMO ESCENOGRAFÍA	107
7.8. PROPUESTA DE ILUMINACIÓN	113
7.9. PROPUESTA SONORA.....	114
7.9.1. Vigilia.....	115
7.9.2. Aislamiento.....	115
7.9.3. Dolor.....	116
7.9.4. Misterio.....	117
7.9.5. Voces	117
7.9.6. Infancia.....	118
7.9.7. Esperanza	118
7.9.8. Escuela	119

7.9.9. Patio	120
7.9.10. Memorias	120
7.9.11. Amor.....	120
7.9.12. Trauma	121
7.9.13. Señal	122
7.9.14. Orgullo.....	122
7.9.15. Traición	123
7.9.16. Tonto	123
7.9.17. ¿Accidente?	124
7.9.18. Comprensión	124
7.9.19. Confesión	125
7.9.20. Confrontación.....	125
7.10. LISTA DE NECESIDADES	127
7.11. DISEÑO REFERENCIAL DE ORGANIZACIÓN DEL ESCENARIO	135
7.12. PRESUPUESTO	136
7.13 ANÁLISIS DE COSTOS.....	140
7.14. CONTACTOS REFERENCIALES.....	144
<u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</u>	<u>148</u>
<u>FUENTES CONSULTADAS</u>	<u>151</u>
Fuentes bibliográficas	151
Tesis y trabajos académicos	151
Fuentes electrónicas	152
Medios audiovisuales.....	153
<u>ANEXOS.....</u>	<u>154</u>

ÍNDICE DE TABLAS

Guion	49
Lista de necesidades	127
Sonido	127
Utilería	127
Esposa	128
Mejor Amigo	129
Yo	130
Agonía	131
Pasión	131
Razón	132
Ira	132
Amor	133
Orgullo	133
Miedo	134
Neuronas	134
Presupuesto	136
Honorarios profesionales	136
Arreglos	137
Espacios y equipos	137
Vestuario	138
Otros	139
Análisis de costos	
Honorarios profesionales	140
Espacios y equipos	140
Arreglos	141
Vestuario	142
Otros	143
Ficha artística	144
Ficha técnica	145

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	93
Figura 2	94
Figura 3	95
Figura 4	95
Figura 5	97
Figura 6	98
Figura 7	98
Figura 8	99
Figura 9	100
Figura 10	101
Figura 11	102
Figura 12	107
Figura 13	108
Figura 14	109
Figura 15	110
Figura 16	110
Figura 17	111
Figura 18	112
Figura 19	135

INTRODUCCIÓN

Stanislavski, director teatral y padre del teatro moderno como es entendido a partir del siglo XX, abraza el principio de la incertidumbre, permitiendo que cada proceso teatral sea un laboratorio donde el elenco experimenta la forma más eficiente de lograr el objetivo que se plantea al momento de la escogencia del texto.

Con esa idea en mente, se planteó el proyecto *La ecuación humana*, en una Venezuela sumida en una crisis económica y política que aún no había alcanzado los niveles de conflicto que padece para la fecha de este trabajo, buscando justamente ser un grito de triunfo en medio de tanto miedo, agonía e incertidumbre.

No existe un único método para llevar a cabo un montaje teatral. No es posible decir que basta con leer un texto, ensayar algunas veces y presentarse en un escenario. El teatro es un proceso en el cual se conjugan infinidad de variables, tanto externas como internas, que influyen inexorablemente en el producto final. Es un proceso hermosamente tortuoso, en el que los demonios personales nos persiguen a lo largo de cada página del guión, en cada nota de la partitura, en cada paso de una coreografía, tal como las emociones y los recuerdos persiguen a nuestro protagonista -un hombre atrapado en su propia mente- que podría ser cualquiera de nosotros: Yo.

La ecuación humana es una historia de comprensión universal. En ella Yo inicia su viaje en coma, y se cuestiona permanentemente si la vida vale la pena: su lucha es la lucha de cada uno de nosotros, de nuestros artistas y de nuestro país. Y es por eso que debe hacerse, es por eso que tenemos que intentarlo.

Con este proyecto se busca demostrar que toda persona y toda idea tienen una oportunidad si trabaja con las herramientas correctas y logra adaptarse al contexto en el que se encuentra.

Por ese motivo, se combinan dos elementos fundamentales para realizar este proyecto: las *Leyes de la simplicidad*, que permiten llevar a cabo la adaptación de un producto musical y el montaje de una historia de inconmensurable complejidad en un país en crisis, sin contar con vastos recursos; y el teatro de vanguardia, que permite licencias que el teatro clásico no nos daría.

De modo que ante el lector se encuentra la conjugación de un todo: una lucha interna y externa, una búsqueda espiritual y académica, la simplicidad y la complejidad.

¿Vale la pena vivir? Que Yo y el espectador decidan.

CAPÍTULO 1: LA HISTORIA DETRÁS DE LA PROPUESTA: *THE HUMAN EQUATION*

*“Debemos resolver esta ecuación humana, pues muertos estamos de no intentarlo”
Lucassen, (2008) 01011001 [álbum musical CD] Disponible: InsideOut Music*

El compositor holandés Arjen Anthony Lucassen, nacido en 1960, inicia su carrera en los años 80 como músico de *heavy metal*, tocando con otras bandas de forma esporádica, para luego iniciar su trabajo como solista en 1995, año en el que compone su primer álbum titulado *Pools of Sorrow, Waves of Joy*, bajo el pseudónimo Anthony. Con este álbum es comienza a inclinarse por el *rock* progresivo. Lucassen, (2011), *Arjen Lucassen Official Website* [página web en línea] (Traducción libre del autor).

1.1 Cuando los opuestos se unen: una mirada al rock progresivo

La década de los sesenta viene a caracterizarse por el nacimiento de la contracultura. Un grupo de jóvenes que de manera activa decidieron rebelarse contra el estilo de vida de sus padres, apartándose de los valores conservadores y la fórmula tradicional del éxito, en búsqueda de una vida diferente para ellos mismos. (traducción libre del autor) (Macan, 1997)

Uno de los primeros géneros musicales importantes que nace en este ambiente es el *heavy metal*. Aunque muchos disputan su origen en bandas como *Deep Purple* o *Alice Cooper*, la mayoría de los artistas consideran que la primera banda de este género fue *Black Sabbath*. Dunn, (antropólogo y director) (2005) *Metal: A Headbanger's Journey* [video] *Toronto: Seville Pictures*. Disponible: página web. (Traducción libre del autor). Estos identificaron su música por el fuerte uso del *Diabolos in musica* o tritono, sonido discordante resultado de tocar una nota en simultáneo con otra nota tres tonos más arriba -do y fa sostenido, por ejemplo-, el cual era señalado

en la edad media como un sonido relacionado con el demonio y excluido de la música de manera absoluta, sólo utilizado por aquellas personas que practicaban el satanismo (Feo, Comunicación Personal, Mayo 13, 2016)

El *heavy metal* toma dos fuentes primordiales para su inspiración musical: la primera es la música de Wagner, compositor musical que reforzó la sección baja de su orquesta y potenció los sonidos graves de la misma, reformulando la orquesta como era conocida en la época; la segunda influencia es el *blues* americano, la música de los esclavos en Estados Unidos de América. Era una música que distraía a los hombres y mujeres de piel oscura de sus actividades diarias y daba esperanzas de cambio, de un futuro mejor. Quizás por la naturaleza misma de este género y sus influencias no es de extrañarse que los primeros artistas del género provinieran de ambientes hostiles, zonas industriales decadentes, sectores con niveles de inseguridad elevados y familias disfuncionales. Dunn, (antropólogo y director). (2005) *Metal: A Headbanger's Journey* [video] Toronto: Seville Pictures. (Traducción libre del autor).

En paralelo el movimiento *hippie*, la rama más pacífica de la generación contracultural, desarrolla el género denominado música psicodélica, caracterizada por instrumentales largos, provenientes de géneros como el *jazz* y *rhythm and blues* (*R&B* en adelante), se trataba de un género para ser escuchado y no para ser bailado. El uso de sustancias alucinógenas por parte tanto de artistas como del público le proporcionaba un fuerte carácter experimental, un sin fin de intentos por descubrir nuevas fórmulas musicales. No eran poco comunes los temas de diez minutos de duración y la sobreexplotación de elementos electrónicos nuevos para el mundo musical: retroalimentación de sonido, ecos y reverberaciones de maquinaria, entre otras. (Macan, 1997) (traducción libre del autor).

El carácter experimental de la música psicodélica y la fuerza y potencia del *heavy metal* dan nacimiento al *rock* progresivo, la primera prueba de este nuevo sabor musical es el disco *Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band* en el año 1967, pero son bandas como *King Crimson*, *Yes*, *Genesis* y *Emerson, Lake and Palmer*, las primeras bandas que buscan construir su música enteramente dentro del género y son reconocidas como exponentes del *rock* progresivo, aunque este reconocimiento se dé unos diez o quince años después de iniciar sus trabajos. (Macan, 1997) (traducción libre del autor)

Sin duda el *rock* progresivo posee un carácter ecléctico, pues toma elementos de música clásica de distintos períodos: música sacra barroca y renacentista, piano clásico, música medieval, entre otras; conservando de estos géneros las estructuras de composición, la instrumentalización y la búsqueda del virtuosismo del artista. La contraposición de estos elementos clásicos, contruidos por medio de instrumentos modernos, juega un papel importante dentro del género, creando contrastes armónicos entre la composición delicada y el sonido fuerte de guitarras, bajos y baterías. De igual manera se pretende un contraste entre secciones cuidadosamente compuestas dentro de una pieza casi sinfónica, intercaladas con segmentos improvisados por los artistas, elemento rescatado del *R&B* y el *jazz*. (Macan, 1997) (traducción libre del autor)

Otro fenómeno nacido de este estilo de composición es la aparición del álbum conceptual: así como las sinfonías clásicas generan una narrativa por medio de elementos musicales, similitudes en la melodía o en los temas tratados, un trabajo conceptual engloba todas las piezas de la grabación un hilo narrativo propio que se explota a lo largo de la pieza. (Macan, 1997) (traducción libre del autor)

Finalmente el elemento más importante del *rock* progresivo es la virtuosidad, rescatada de la tradición romántica del siglo XIX, donde el artista se convierte en un héroe, el solista es un individualista sin miedo cuyas hazañas le permiten escapar de las ataduras sociales. (Macan, 1997) (traducción libre del autor)

1.2 Ópera rock: *El proyecto Ayreon*

El primer espacio en el cual Arjen Lucassen empieza a componer con una intención artística y un concepto definido es su banda Ayreon, nacida alrededor del año 1995 ante el interés de Lucassen en las óperas de *rock*. La idea de mezclar una ópera *rock* con el género progresivo era mal visto incluso dentro de las vanguardias del estilo musical al cual el artista se suscribe. Pero es el tiempo quien da la razón al holandés. Dos décadas más tarde muchos son los artistas que siguen sus pasos y buscan construir sobre las bases que él ha asentado. Lucassen, (2015), [página web en línea] (Traducción libre del autor). Lucassen es el único miembro permanente de Ayreon, el resto de los músicos y vocalistas son escogidos por el autor de las piezas de forma individual según las necesidades artísticas del proyecto.

El nombre de la banda nace de su primer protagonista: Ayreon, procedente del álbum *The Final Experiment*, el cual narra la historia de un bardo ciego del siglo sexto en Bretaña, quien recibe visiones del futuro enviadas por científicos del año 2084 con el fin de advertir a la humanidad de su propia destrucción. Lucassen, (2015), [página web en línea] (Traducción libre del autor). Lucassen explora por medio de Ayreon temas como la ciencia ficción, la fantasía, el mito, la humanidad y su autodestrucción y, por sobre todo, explora el tema de la discriminación y persecución contra aquellos que no encajan dentro de la sociedad.

Sus protagonistas, por lo general, son personajes cuyas aspiraciones o habilidades no son apreciadas por sus pares. Tal es el caso que Ayreon (personaje principal), en el álbum *The Final Experiment*, es perseguido por sus visiones; Mr. L., del álbum 01011001, es considerado una persona con trastornos mentales que debe ser medicado, todo por tener sueños sobre sucesos que nadie conoce pero que han tomado lugar en otros álbumes de la banda; y Me debe abandonar sus aspiraciones artísticas para acomodarse a los estándares corporativos de su sociedad. Lucassen, (2015), [página web en línea] (Traducción libre del autor).

1.2.1 The Human Equation, *yo recuerdo...*

Como bien se estableció anteriormente los esfuerzos de Arjen Lucassen generaron que una gran cantidad de artistas empezaran a llevar a cabo óperas *rock* inspirándose en fuentes similares a las de Arjen. Esto le llevó a buscar experimentar nuevos territorios. Gran parte de su discografía, hasta el momento, se ha valido de la ciencia ficción y la fantasía para construir sus historias. Es en este momento que Lucassen decide dejar de buscar inspiraciones en el afuera y voltea su mirada hacia adentro, al ser humano, específicamente a la mente humana. Lucassen, (2015), [página web en línea] (Traducción libre del autor)

De este modo es concebido el álbum *The Human Equation*, según relata el autor. El álbum cuenta el viaje de Me, un hombre que se haya en coma tras un accidente del cual no tiene memoria. Su viaje no lo realiza en algún espacio geográfico sino dentro de su mente, acompañado por facetas de la persona humana como lo son Amor, Razón, Miedo, Orgullo, entre otros; y deberá sortear la tarea de retroceder sus memorias hasta el momento previo al accidente, para luego decidir si desea volver a la vida o si ha de quedarse en su actual estado catatónico. Lucassen, (2005) *The Human Equation* [álbum musical CD] Disponible: *InsideOut Music*. Traducción libre del autor.

The Human Equation es una historia que no solo acompaña los elementos de una narrativa, sino que rompe dentro de sus propios espacios, innova incluso dentro de un territorio que ya es innovador, exalta al máximo los preceptos del mismo rock progresivo, representando al artista virtuoso de una manera nunca antes vista. Juega con todos los elementos relevantes de su espacio y los reconstruye. Es la representación de la contracultura, el progreso histórico que lleva a la aparición del *rock* progresivo y la misma trayectoria del artista Arjen Lucassen, y será la base narrativa del proyecto.

CAPÍTULO 2: JOHN MAEDA Y SUS DIEZ LEYES

“Durante mi viaje, he descubierto cuán complejo puede llegar a ser un tema como la simplicidad, y no pretendo haber resuelto el enigma”

(Maeda, 2006, p. iii)

John Maeda nació en Seattle, EE.UU, en el año 1966. Su padre, de origen japonés, poseía una fábrica de tofu en la que Maeda, aún siendo adolescente, ayudaba con la administración y el papeleo utilizando un ordenador. De ahí surgió su interés por la computación. Estudió Ingeniería Eléctrica e Informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y obtuvo ambos títulos. No obstante, al ser a la vez un apasionado del diseño, las artes y las manualidades, decidió expandir y complementar sus aspiraciones académicas con un doctorado en Diseño en el Instituto de la Universidad de Tsukuba de Arte y Diseño, en Japón.

A mediados de los noventa, se desempeñó como profesor en el *MIT Media Lab* y fundó el *Aesthetics + Computation Group* (ACG), un laboratorio de investigación dedicado a fusionar disciplinas como ingeniería, artes, razonamiento lógico y manualidades. Los primeros trabajos de Maeda redefinieron el uso de medios electrónicos como herramientas para la expresividad, combinando la programación de computadores con la sensibilidad de las artes, sentando las bases de la tecnología “multimedia” que conocemos hoy en día. Desde entonces, su carrera - y su filosofía- se ha centrado en la humanización de la tecnología a través de las artes.

Maeda ha escrito cinco libros, nacidos de la simbiosis entre sus vocaciones, siendo el más reconocido “Las Leyes de la Simplicidad: diseño, tecnología, negocios, vida” (2006), en el que desarrolla su enfoque para el diseño de un producto bajo la premisa de hacerlo lo más simple y funcional posible, a través de diez Leyes que, tal como sugiere el propio título, también son aplicables a los negocios y la vida misma.

2.1 Una breve aproximación a la Gestalt

De acuerdo con Maeda (2006), “tanto en el proceso de percepción como en el de la organización natural de los objetos, contamos con la poderosa capacidad de la mente para detectar e identificar pautas” (p.17). Así se establece la conexión entre los postulados de Maeda sobre diseño y los estudios de la Gestalt (corriente de la psicología surgida en Alemania al principio del siglo XX) sobre percepción y consciencia visual. “Los psicólogos de la Gestalt piensan que el cerebro contiene multitud de mecanismos dedicados a la identificación de pautas visuales”, (Maeda, 2006, p.17).

Considerando que el proyecto es un montaje teatral basado en la construcción de imágenes a partir de sonidos:

“El teatro debe volver a despertar la visualidad, ya que ‘no es posible comunicar cosas visuales, mediante el lenguaje verbal (Arnheim, 1979)’ Y el teatro requiere poner cuidado especial en la creación de sus imágenes (...) que se construyen a partir de las acciones de sus personajes y de las cosas que los rodean en escena, las cuales con su conjunto son decodificadas visualmente.” (López, 2009, p.7)

La Gestalt plantea, fundamentalmente, que el cerebro humano tiene la capacidad de organizar los elementos percibidos por los sentidos en *gestalts* (el alemán para configuraciones) o totalidades, de forma eficiente y bajo ciertos principios. Luego esa información percibida y almacenada como un conjunto de formas o sonidos independientes entre sí, es procesada por el cerebro y se convierte en un todo coherente. Leone (1998). [página web en línea].

Lo anterior evidencia la estrecha relación entre la simplicidad que propone Maeda y los fundamentos de la Gestalt. Con la primera Ley de la simplicidad, Reducir (se explica más adelante), cuyas máximas son Reducir, Ocultar e Integrar, Maeda propone que en el diseño todo aquello que no sea esencial no esté a la vista.

Arnheim (1979) explica que “unos pocos rasgos salientes no sólo determinan la identidad de un objeto percibido, sino que además hacen que se nos parezca como un esquema completo e integrado”, (p.59) y que “se pueden omitir los límites de un objeto y aún así dibujar una imagen reconocible del mismo” (p. 63). Esto podría significar que el mero contorno de un objeto (o forma) es suficiente para entender qué es.

Entre los principios o leyes de la Gestalt encontramos la Ley de Pregnancia, también conocida como la Ley de la Buena Forma o la Simplicidad. La RAE (2015) define pregnancia como “la cualidad de las formas visuales que captan la atención del observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura” [página web en línea]. En un conjunto de formas, dígame por ejemplo, una pintura, destacará aquella forma cuya estructura sea simple, fácil de ser captada visualmente y capaz de generar semiosis.

“Wertheimer añade otro concepto muy importante: la simplicidad, pregnancia o Ley de la buena forma según la cual ‘toda percepción explora hasta desvelar la estructura más sencilla posible, una organización sustentada en criterios de regularidad’.” Ocampo (citado en López, *Gestalt y Antropología teatral: potenciando la visualidad escénica*, Universidad de Chile). Entonces queda claro que eliminando lo obvio y añadiendo lo específico se logra, lo que Maeda (2006) llama simplicidad.

Partiendo de estas premisas, podría decirse que la mejor forma de aproximarse al diseño de un producto simple es identificando su esencia, estructura, núcleo o propósito, lo que es indispensable para su comprensión y funcionamiento; para luego añadir los adornos, funcionalidades o características complementarias que otorguen al producto un apariencia única.

2.2 Diez Leyes para once letras

En el año 2006, el libro *Leyes de simplicidad: diseño, tecnología, negocios, vida* es publicado para dar a conocer las ideas de John Maeda con respecto a la simplicidad en el diseño y la tecnología. A través de diez Leyes, e inspirado en la psicología de la Gestalt, Maeda traza una hipótesis de cómo lograr que la complejidad sea presentada con la mayor sencillez posible. (Maeda, 2006) [página web en línea].

2.2.1 Reducir

“La manera más sencilla de alcanzar la simplicidad es mediante la reducción razonada” (Maeda, 2006, p. 1). Para diseñar un producto es necesario definir el balance entre qué tan complejo debe ser para lograr generar un interés, y los aspectos de los cuales se puede prescindir sin que el producto pierda su propósito de ser.

Maeda plantea el método ELLA (*SHE* por sus siglas en inglés) para lograr la reducción: estilizar, ocultar e integrar. Estas tareas surgen en el momento en que la sustracción de elementos ya ha llegado a su máximo.

- Estilizar permite disminuir las expectativas de complejidad modificando solamente la apariencia del objeto. Se eliminan todas las características que podrían ser complejas (Maeda, 2006)
- “Ocultar consiste en lograr que la complejidad permanezca escondida por fuerza bruta” . (Maeda, 2006, p.5)
- Integrar consiste en resaltar la calidad del producto para evitar que la aparente ausencia de complejidad reduzca su atractivo para el público. (Maeda, 2006, p.7)

2.2.2 Organizar

Organizar es diseñar una estructura para agrupar aquellos elementos que tienen una naturaleza similar con el fin de ahorrar espacio, priorizar tareas y manejar información con mayor facilidad. (Maeda, 2006).

Maeda parte de la escuela de la psicología Gestalt para su construcción del concepto de organización y establece la necesidad imperiosa del ser humano por organizar la información, lo que nos permite completar aquellas imágenes que encontramos incompletas a nuestro alrededor.

2.2.3 Tiempo

Como dice Maeda (2006):

“A nadie le gusta soportar esperas. Por tanto, todos nosotros, seamos consumidores o empresas, tratamos de encontrar modos de vencer el inexorable paso del tiempo. Nos salimos de nuestra ruta para encontrar el camino más corto o cualquier otro medio de disminuir nuestra frustración. Cuando cualquier interacción con proveedores de productos o servicios se realiza con rapidez, atribuimos la eficacia a lo simple que nos ha parecido la experiencia” (p.23)

La tercera Ley consiste en aplicar el método ELLA al tiempo de espera que existe entre el momento en que alguien solicita el producto y recibe su gratificación. (Maeda, 2006).

2.2.4 Aprendizaje

“El conocimiento lo simplifica todo” (Maeda, 2006, p.33). Esta Ley habla de educar al consumidor sobre el producto, familiarizar, en cierto modo, a los usuarios con el funcionamiento para lograr la comprensión del producto. La confusión, incluso del producto en sí, resalta la complejidad que anteriormente en la primera Ley nos esforzamos en ocultar. (Maeda, 2006).

2.2.5 Diferencias

“Sin el contrapunto de la complejidad, no seríamos capaces de reconocer la simplicidad al verla” (Maeda, 2006, p.45). Debe existir un equilibrio entre ambas fuerzas, puesto que si no hay punto de comparación, la simplicidad deja de ser atractiva (Maeda, 2006).

2.2.6 Contexto

El contexto es lo que dirige la concentración. El hecho de que algo esté al margen de la simplicidad, no lo hace menos importante. Al contrario, existen cosas en primer y segundo plano, a no ser que algo del segundo plano llame la atención, esta se mantendrá enfocada en lo que ocupa el primero. La ausencia absoluta de un contexto, es decir, la presencia de espacios en blanco, aumenta la importancia de lo que está presente. (Maeda, 2006).

2.2.7 Emoción

Siguiendo a Maeda (2006), “Cuando las emociones se colocan por encima de todo lo demás, no hay que tener miedo a añadir adornos o capas significativas” (p.64). El ser humano posee la tendencia de inclinarse a la

lógica para racionalizar su toma de decisiones, pero es su misma naturaleza la que también contiene un lado que responde netamente a la emoción y la convivencia entre ambas tendencias debería encontrarse en el producto. (Maeda, 2006).

2.2.8 Confianza

Anteriormente, en la Ley de Aprendizaje, se planteó que parte del camino a la simplicidad consiste en conocer el funcionamiento del producto y/o educar al usuario sobre este.

La Ley de Confianza pretende establecer los parámetros existentes entre qué tanto hay que saber de un producto y qué tanto conoce el diseñador al usuario. Confiar implica que, incluso con el desconocimiento del funcionamiento complejo que se encuentra oculto en el producto, el usuario deposita su confianza en que obtendrá lo que busca del mismo, cumpliendo las indicaciones provistas por el manual. (Maeda, 2006).

2.2.9 Fracaso

Partiendo de la quinta Ley (Diferencias), deriva la afirmación de que la simplicidad no siempre puede ser alcanzada. Maeda (2006), resalta dos elementos relevantes que promueven la búsqueda de su propuesta a pesar de esta realidad: el primero es el aprendizaje producto de un fracaso, siempre se aprende de los errores cometidos; y el segundo es la intrínseca conexión entre simple y complejo, donde se encuentra algo lleno de elementos imposibles de reducir u organizar puede haber gran belleza y, a su vez, puede estar de por medio un acto de creación cargado de simplicidad.

2.2.10 La Única

Define el propósito de lo que el resto de las Leyes en conjunto buscan lograr. Detallando el objetivo particular siempre se busca destacar la esencia de los objetos, sin dejar de adornarlos. La simplicidad consiste en el equilibrio entre la complejidad de una idea y su fácil comprensión (Maeda, 2006).

Una vez comprendida la simplicidad planteada por Maeda y su relación con la Gestalt, y la importancia de ambas teorías a la hora de crear y componer imágenes, ya sea para teatro o para el diseño en sus distintas ramas, es imperante plantear una pregunta coyuntural para la realización de este proyecto: ¿cuáles son los rasgos esenciales y la estructura del álbum *The Human Equation* que servirán para componer imágenes en escena? El siguiente punto explica las reglas para construir la propuesta visual de *La ecuación humana*.

2.2 La belleza de lo simple

A lo largo de este subcapítulo se explican las bases para la creación de una propuesta estética empleando las leyes de Maeda como técnica de ejecución. “Las diez Leyes (...) son generalmente independientes las unas de las otras, y pueden ser utilizadas de manera conjunta o de forma individual” (Maeda, 2006, p. vi)

Kainz (1952) propone una definición de estética como la ciencia de lo bello, cuyo cometido es investigar la belleza, cuáles son los elementos en común de todas sus manifestaciones, y a demostrar qué valor tiene lo bello para nuestra espiritualidad y la humanidad y su cultura. Pero, ¿qué es lo bello?

“Llamamos a lo bello *idea de lo bello* [itálica añadida] (...) [no] la idea abstracta, (...) sino la idea concreta o realizada, inseparable de la forma, como esta lo es del principio que en ella aparece (...) La idea es el fondo, la esencia misma de toda existencia”. (Hegel, 1977, p.64).

“Para no cometer una petición de principio diremos que la estética es el estudio de las cosas que apreciamos estéticamente (...)”. (Charlton, 1976, p.1). A esto lo conocemos como juicio estético, el observar algo y decidir si tiene un valor estético o no. Según Sibley (citado en Charlton, 1976), éste está sujeto a ciertos rasgos como la comparación y contrastación en la discriminación de los colores; a su vez Kant (citado en Charlton, 1976), distingue que los rasgos comunes son la sublimidad y la belleza.

Patrice Pavis (1990), establece que la estética teatral enuncia las leyes de composición y funcionamiento del texto y de la escena, e integra el sistema teatral en todos sus aspectos.

La base de la construcción de una estética de la simplicidad, para efectos de este proyecto, parte de identificar la estructura de la pieza original, contenida en la historia y la música, y plantear la imagen (puesta en escena) como ese “adorno” al cual aplicar las leyes anteriormente explicadas, conservando lo esencial para transmitir con claridad el mensaje.

CAPÍTULO 3: PISANDO LAS TABLAS

“Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral”

(Brook, s.f, p.1)

El término “montaje” se usa inicialmente como referente cinematográfico, pero en el español atiende también a una referencia teatral, ya que consiste en la elaboración de una secuencia de escenas cuyas acciones tienen como propósito final contar una historia. El montaje teatral consiste en la construcción de una estructura dramática basada en la integración de diversos factores como el ritmo de las acciones en función de una tensión dramática, determinada por las acciones del personaje; composición en cuadros (que exponen los signos de decorado), y la presentación de la biografía de un personaje, quien ejecuta esas acciones e implica un montaje interno de rasgos y características particulares, los cuales concluyen en la integración de una serie de montajes individuales que se relacionan entre sí. (Pavis, 1990).

Sánchez (1999) aclara:

“Pero, para que el teatro alcanzara plena autonomía, era preciso concebir la posibilidad de una creación escénica que no necesitara en absoluto de la obra del dramaturgo. Esto es lo que en 1905 había formulado Gordon Craig. En El arte del teatro distingue claramente entre director artesano (traductor escénico de la obra dramática) y el director creador, aquel que, mediante la comprensión del <<uso correcto de actores, escenográfico, vestuario, iluminación y danza>>, adquiere gradualmente <<el dominio de la acción, la línea, el color, el ritmo y las palabras, desarrollando esta última fuerza a partir de las otras...>>, hasta llegar al punto en que no necesita la colaboración del dramaturgo y hace del arte escénico un medio autosuficiente. “(p. 9)

3.1 De lo clásico a la vanguardia

Existen referencias bibliográficas y textos para hablar, históricamente, de la existencia de movimientos artísticos de vanguardia, pero cuando los historiadores del teatro intentan establecer los orígenes del teatro de vanguardia no existe alguna referencia precisa que indique el momento en que este fenómeno se dio a conocer. Dada la complejidad de su naturaleza y la imposibilidad de dar con sus orígenes, Glytzeouris señala que sería recomendable considerar más bien una variedad de vanguardias que son afectadas por el contexto de un periodo histórico.

Sin embargo, Warden (2012), reseña que un punto de partida para un montaje teatral de vanguardia, sería en los principios del siglo XX, refiriéndose a la pieza *A Dog's Heart* de Mikhail Bulgakov, una ópera rusa que muestra la humanidad desde la perspectiva de un perro, como una muestra clara y evidente de lo que el teatro de vanguardia representa.

“Las vanguardias, como movimientos literarios y teatrales que propician renovaciones, reciben su nombre de un término de origen militar, ‘*avant-garde*’ -los que van adelante” Chesney-Lawrence, (2009) Art. 29 Vol. 23, p. 377.

Una característica persistente en el movimiento de vanguardia teatral, es la alteración poco tradicional en la estructura dramática, no existe un orden lógico o cronológico sencillo de comprender y existe una redundancia del tema central de la obra. (Pérez-Rasilla, 2007).

Cómo se aclara en el siguiente concepto:

“No es posible una comprensión completa e irrefutable de la historia contada, sino que esta se transforma en un enigma que el espectador debe descifrar con esfuerzo o desesperarse porque no logra su cabal comprensión. El paso del tiempo no puede ya contarse desde los relojes o los calendarios. El espacio deja de ser concreto y reconocible para convertirse en un ámbito simbólico o metafórico, cuyas dimensiones y límites no están sometidas a los paradigmas desde los que habitualmente se percibe, y cuya localización, lejos de ser inequívoca, se muestra ambigua o polivalente.” (Pérez-Rasilla, 2007, p.452).

Sutil o abruptamente, dependiendo del dramaturgo con el que se juzgue, existe una alteración de la presentación clásica en escena, los diálogos ya no son simplemente los convencionales, en algunos casos son sustituidos por gesticulación o sonidos con el objeto de exaltar su importancia y aporte a la narrativa. (Pérez-Rasilla, 2007).

3.2. Y entonces, ¿qué es la opereta?

El musical, en ocasiones considerado teatro musical, surgió prácticamente junto con la opereta en mediados del siglo XIX y fue altamente influenciado por el mismo en su forma hasta el punto de no poder trazar el límite entre ambos géneros con claridad. (Spinu, s.f) (traducción libre del autor).

Kenrick (2008) distingue los elementos de los musicales desde sus inicios. En primer lugar se encuentra la presencia de canciones y un libreto el cual busca el hilo narrativo con el cual se contará la historia, así como el movimiento representado a través de la danza y el movimiento en escena de los actores, adornado por la ambientación de los sets, el vestuario y determinados aspectos técnicos. (traducción libre del autor).

Desde su inserción en el mundo, a mediados del siglo XIX, en París, la opereta fue un formato de montaje musical pensado para un espacio más reducido que el de las casas de ópera. Concebida como una variante de la ópera, se puede decir que la opereta es una “pequeña ópera”, ya que estaba pensada para ser realizada en un solo acto a través de una serie de presentaciones musicales consecutivas. El género de la opereta atrajo la atención de las audiencias gracias a diversos elementos como el esplendor escénico y la intriga romántica, pero lo más importante fue la música. (Traubner, 2003) [página web en línea] (traducción libre del autor) .

La forma de la opereta, su estructura sencilla, el protagonismo que busca darle a la música y su carácter desenfadado, son los elementos que hacen de este género teatral el ideal para realizar un montaje bajo una estética fundamentada en las Leyes de la simplicidad, ofreciendo un proyecto cohesionado en forma y fondo.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Inicialmente, la opereta existe como una versión más corta y satírica de la ópera, pero esencialmente consiste en simplificar las óperas tradicionales para llevarlas a sectores más populares. Sin embargo, nos encontramos con la ausencia de una exploración más allá de la sátira en este formato, particularmente en Venezuela, donde el género ha sido poco explotado.

El teatro en sí mismo –y la opereta- consiste en una experiencia y *La ecuación humana: la simplicidad de lo complejo*, es una propuesta para llevarle al público una experiencia cuyo objetivo es recordarle qué son las emociones y guiar al espectador por un viaje interno en la mente de un personaje que pudiera ser cualquiera de nosotros. No obstante, para llevar a cabo un montaje de tal envergadura existen varios factores que considerar.

En primer lugar, el producto original y su adaptación a las tablas. Aunque existen cientos de adaptaciones de películas o musicales al teatro, este trabajo de grado plantea, no solo una forma alternativa de adaptar productos audiovisuales, sino que también busca profundizar en un formato escénico raramente considerado. Esta forma de adaptación le lleva la contraria a la forma tradicional: consiste en crear imágenes, escenas, teatro, a partir de un producto exclusivamente auditivo, cuya efectividad se quiere demostrar.

Segundo, la situación económica y social del país, que no sólo entorpece el manejo de un presupuesto a largo plazo debido a la variación de los costos de una semana a otra, y por lo tanto la posibilidad de lograr la factibilidad de proyectos de gran magnitud; sino que ha creado una masiva emigración de venezolanos, la cual exporta muchos talentos del medio artístico (y otras áreas) y dificulta la tarea de mantener un elenco estable durante el tiempo requerido para realizar el proyecto. Además del conflicto de la falta de reflexión interna en una sociedad que busca superarse y relucir por su talento en las diversas áreas de desarrollo económico.

Tercero. En una comunicación personal, Racines (2017) afirmó que existe un gran número de espacios culturales cuyo acceso es limitado, se encuentran en desuso o son utilizados con fines alejados del interés cultural, debido a múltiples razones (inseguridad, poca variación en la agenda, canales de información poco eficaces, pobre infraestructura, política). Si estos espacios no son atendidos con propuestas diferentes, que apunten a la diversidad de pensamiento y criterio, y que busquen impulsar la creatividad de los profesionales de esta área, contribuirán al estancamiento de la cultura teatral del país.

Cuarto, la teoría. Las Leyes de la simplicidad de John Maeda, son premisas planteadas para el diseño de productos, principalmente tecnológicos, cuyo objetivo es contener las ideas complejas en aparatos sencillos de usar. Extrapolar estas premisas fuera del área para la cual se plantearon puede parecer una dificultad, pero esta propuesta presenta una oportunidad para desarrollar una estética de la simplicidad que permita reducir los recursos necesarios para un proyecto de esta magnitud, además de ofrecer una visión novedosa sobre un producto conocido mundialmente.

Por último, lograr una pieza escénica con un nivel artístico, intelectual y visual elevado, capaz de exaltar la complejidad de la obra original, requiere de una profunda investigación y un gran inversión de tiempo y esfuerzo por parte de los tesistas.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, este proyecto busca determinar:

¿Es posible realizar un montaje de opereta del álbum *The Human Equation* de la banda Ayreon aplicando las leyes de la simplicidad?

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar un montaje de opereta del álbum *The Human Equation*, de la banda Ayreon, aplicando las Leyes de la simplicidad.

2.1 Objetivos específicos

- Establecer las características de un montaje de opereta.
- Conocer la propuesta musical de Ayreon, específicamente en el álbum *The Human Equation*.
- Identificar las leyes de la simplicidad de John Maeda y sus aplicaciones prácticas.

3. JUSTIFICACIÓN

Usualmente, cuando se estudia la posibilidad de convertir un producto musical en un producto escénico, los autores llevan a cabo un guion para compaginar a su parecer una serie de piezas musicales de uno o más artistas -sin tener que atenerse a una estructura musical determinada- con un historia. Un ejemplo de esto son los musicales *Mamma Mia*, *Across the Universe* y *American Idiot*. Las tres piezas poseen estructuras de guion que no se encuentran atadas a un orden musical, sino que las canciones son insertadas dentro de la historia para resaltar o explicar momentos dramáticos importantes, es decir, la música se ajusta a la propuesta escénica.

Sin embargo, este proyecto pretende hacer el proceso de manera inversa: tomando una ópera *rock* que únicamente ha sido llevada a escena una vez - por el autor mismo de la pieza-, y transformar lo que netamente es una pieza musical en un montaje teatral, ajustando la propuesta escénica en función de la música.

Esta historia habla de la reivindicación y las segundas oportunidades, de no permitir que el pasado condicione el futuro, de salir adelante y cambiar el rumbo, del perdón y el reencuentro. Adicionalmente, la historia relatada en la pieza critica a la sociedad actual, una sociedad de consumo donde las personas que poseen aspiraciones artísticas se ven desplazadas y obligadas, en muchos casos, a dejar de lado estas aspiraciones para tomar trabajos “más estables”, socialmente aceptados y favorecidos por nuestros sistemas económicos y educativos, y resaltan en gran medida por encima de otras profesiones más académicas o artísticas.

4. RECURSOS

Se dispone de la autorización del compositor, Arjen Lucassen, para utilizar su producto siempre que el proyecto a realizar sea sin fines de lucro; la traducción de las letras de las canciones del inglés al español; tres arreglistas y una coach vocal; y un equipo de sonido compuesto por una consola de 16 canales y amplificadores. Disponemos de un elenco conformado por nueve cantantes y seis bailarines. También se cuenta con múltiples contactos y personas interesadas en la realización de este proyecto que están dispuestas a colaborar para llevarlo a cabo.

5. FACTIBILIDAD

El equipo está compuesto por tres alumnos de la mención Artes Audiovisuales. Cada uno realizará una labor atendida a diferentes departamentos necesarios para la realización de un montaje teatral: dirección, dirección de arte y producción.

El presupuesto del montaje contempla gastos en material para realizar vestuarios, alquiler de micrófonos tipo balita para los actores y los viáticos por ensayos, los cuales serán indispensables para realizar el montaje. Dicho presupuesto será cubierto por los mismos alumnos.

Para mantener los costos dentro de un rango manejable, nos apoyaremos en las Leyes de la simplicidad para prescindir de aquello que pueda ser superfluo y emplear lo estrictamente necesario sin alterar la calidad de la pieza.

6. DELIMITACIÓN

Este trabajo se delimitará a partir del álbum *The Human Equation* de Ayreon, de cuyas canciones se desprende la historia que da estructura al montaje, la cual será adaptada al formato de opereta teatral utilizando las premisas planteadas por John Maeda en su libro *Las leyes de la simplicidad: diseño, tecnología, negocios, vida*.

El montaje está dirigido a jóvenes y adultos entre los 13 y 50 años de edad, con preferencia por la música rock y aficionados al teatro y su duración estimada es de máximo 120 minutos, siempre procurando llevarla al mínimo posible.

7. LIBRO DE PRODUCCIÓN

7.1. Sinopsis

En un hospital se encuentran Mejor Amigo y Esposa, angustiados mientras acompañan el cuerpo inerte de Yo, quien se encuentra en coma tras un insólito accidente.

Dentro de su mente, Yo, lucha por entender cómo ha llegado hasta este sitio, acompañado por el Miedo, la Razón, el Orgullo, la Pasión, el Amor, la Agonía y la Ira. Cada una de estas fuerzas busca moverlo a elegir entre la vida y la muerte.

Pero Yo no tiene claros los eventos que lo han llevado a esta encrucijada; su memoria es un vacío que no es capaz de llenar, de modo que tendrá que recorrer sus recuerdos desde la infancia para poder recordar la traición de su mujer y su mejor amigo y, de esta manera, decidir finalmente si desea volver a la vida y cambiar, o morir.

7.2. Tratamiento

7.2.1 Vigilia

Mejor Amigo y Esposa están en un hospital. De fondo se escuchan electrocardiogramas, camillas que ruedan de un lado al otro, voces proyectadas desde algún lugar lejano. Mejor Amigo se pregunta si ha visto moverse a Yo, quien yace en coma sobre la cama. Esposa inquiere en la verdadera intención de Mejor Amigo y le indica que debe seguir su conciencia si desea limpiar el aire entre ellos. El electrocardiograma empieza a apresurar el pulso mientras el sonido de un motor que acelera inunda todo hasta terminar en el chillido de frenos y un *flatline*.

7.2.2. Aislamiento

Yo se encuentra atrapado dentro de su propia mente, incapaz de mover su cuerpo o de comunicarse con el mundo que le rodea. No entiende dónde está o cómo ha llegado hasta ahí. Lo primero que encuentra es a Miedo, quien le refleja su primera inseguridad: está solo y abandonado y lo tiene bien merecido por la vida que ha llevado. Razón aparece para intentar darle orden a los pensamientos de Yo, explicando que quienes lo rodean no son sino reflejos de sí mismo, pero Pasión y Orgullo aparecen para apartar el frío análisis de la conciencia de Yo, reemplazándolo con rencor, soberbia, deseos de venganza y redención, que lo atormentan, sin entender aún el porqué de estos pensamientos. Amor llega, silenciando todo, calmando el caos. Explica que ella es “la más fuerte de todos” y le asegura a Yo que no se encuentra solo, que ella lo está protegiendo. Pero poco a poco las emociones de Yo se van descontrolando hasta que incluso Amor es incapaz de mantener el orden.

7.2.3. Dolor

Aparece Agonía, el reflejo de la muerte, la imagen absoluta de la desesperanza, quien le insiste a Yo en que no existe salida, que solo puede aceptar su destino y dejarse llevar. Ante esto estalla Ira desde el fondo, quien no acepta que su búsqueda, luego de tanto tiempo, sea truncada. Amor intenta darle esperanzas a Yo, pero la Ira puede más.

7.2.4. Misterio

Mejor Amigo y Esposa discuten en la sala del hospital sobre el motivo del accidente. Apparentemente no hubo ninguna distracción posible, a plena luz del día, sin un carro en la calle. De manera vaga se preguntan si Yo ha visto o sabe sobre “algo”, pero no dejan claro el motivo de su discusión, sin saber que Yo los escucha en su estado de coma.

7.2.5. Voces

Yo ha estado escuchando todas las palabras de sus amigos. Orgullo lo interpela exigiendo que averigüe el motivo de aquellas palabras, que no se rinda hasta haberlo dado todo. Amor y Razón consideran que esas voces pueden ayudarles a salir de aquel predicamento, mientras que Miedo recalca que de nada sirve, que la verdad inevitable es que Yo lastimó a demasiadas personas como para no caer al final. Yo decide finalmente buscar un significado aunque no está del todo seguro de querer averiguar lo que saldrá de todo aquello.

7.2.6. Niñez

Yo rememora su infancia, la relación con su Padre, un hombre castrante y que hizo su vida imposible mientras estuvo a su lado, pero que terminó abandoándolos a él y a su madre.

7.2.7. Esperanza

Mejor Amigo se encuentra solo y aprovecha para recordar las cosas que solía hacer con Yo, instarlo a volver a la realidad y hablarle de todas las cosas que aún tienen que hacer, toda la vida que tienen por delante. Yo escucha estas palabras y decide que quiere volver, pero no puede salir del coma.

7.2.8. Memorias

La larga extensión del coma de Yo preocupa enormemente a Esposa y Mejor Amigo, pues los doctores indican que no hay motivos para que el coma se mantenga y que todo se encuentra bien físicamente. Ellos deciden hablar con Yo, darle fuerzas recordando los momentos más importantes que pasaron a su lado: cuando se lucía con bicicletas nuevas y su mejor amigo; cuando escalaron una inmensa torre de la cual no pudieron bajar; la primera noche de pasión con su Esposa, y cuando Yo fue a pedirle matrimonio y no halló las palabras, silencio ante el cual ella creyó que estaba buscando sus llaves. Al oír esto Razón y Amor instan a Yo a abrir su corazón y sus recuerdos pues no todos son tristes y oscuros.

7.2.9. Amor

Es la fiesta en la cual se enamoraron Esposa y Yo. Él se queda paralizado al verla llegar. Amor le insiste en que debe sacarla a bailar, apoyada por Pasión y Orgullo. Cuando finalmente Yo decide a acercarse, Agonía le recuerda la vida que llevaron su padre y su madre y le recuerda que esa semilla existe dentro de él. Ante esto, Yo le pide un baile a Esposa y en ese instante que toma en responder, Miedo le recuerda que nadie lo ha amado nunca. Sin embargo, Esposa toma la mano de Yo y caminan hasta la pista de baile donde todos los miedos de Yo se desvanecen y bailan hasta fundirse en un beso apasionado.

7.2.10. Trauma

Razón le recuerda a Yo que se encuentra en un coma y que debe dejar sus cargas atrás, esto revive el funeral de su madre. Es un día difícil para Yo, quien aún era joven y no puede dejar de recriminarse a sí mismo no haber estado allí para ella, a pesar de que Razón intenta convencerlo de que nada podía hacerse y que ella “murió” el día en que su padre los abandonó.

Agonía, Pasión y Miedo recrudecen sus recuerdos, le atormentan, le recuerdan sus inseguridades, le hacen ver a su propio padre reclamando aquella muerte como si fuese su culpa. Finalmente, Orgullo le dice que para no dejarse vencer por aquel miedo debe cerrarse, reprimir sus emociones y triunfar en su vida para demostrar que no necesita de nadie más.

7.2.11. Señales

Amor le recuerda a Yo que apenas tiene una oportunidad para volver a la vida y que aún tiene razones para hacerlo. Es entonces cuando Esposa le implora a Yo que vuelva a su lado y que le de una señal de que aún se encuentra en algún lugar de aquel cuerpo inerte.

7.2.12. Orgullo

Orgullo le muestra su vida profesional a Yo: un hombre de negocios que ha abandonado sus aspiraciones artísticas para demostrarse a sí mismo que es superior a todos; ha pisoteado gente y ha sido inflexible para demostrarle a otros que nadie puede llevarle la contraria. Finalmente, ha descuidado a la mujer que ama pues no tiene tiempo para sentimentalismos. Razón y Orgullo le indican que aún tiene tiempo de cambiar si es capaz de aceptar su pasado y no rendirse ante las dificultades.

7.2.13. Traición

Miedo le muestra el día en que se le ofreció una promoción como director de la firma, pero al mismo tiempo se la ofrecieron a Mejor Amigo. Yo sabe que su competidor es mejor en los negocios y ha conseguido más logros que él y decide sacar a flote la evidencia de un caso en el cual su amigo le confesó haber alterado los libros para ocultar un caso en el cual perdió mucho dinero. Lo hace de manera discreta, por lo que Mejor Amigo no se entera que fue él quien le ha ganado el despido, pero aquella traición lo atormenta. Debe confesar pero no tiene el valor para hacerlo.

7.2.14. Padre

Yo se enfrenta a la imagen de su padre cara a cara. Todas sus inseguridades se reflejan en este hombre, un borracho bueno para nada que ha abandonado a muchos hijos y esposas, que ha vivido una vida vagabunda sin preocupaciones pero que le atormenta e insulta constantemente. Finalmente, cuando aquella imagen se ha burlado lo suficiente y se da por vencedora, Ira se libera con toda su fuerza y Yo toma del cuello a la imagen de su padre y la destruye.

7.2.15. ¿Accidente?

Yo revive el momento del accidente, un mediodía cualquiera en que el agotamiento le hace salir temprano del trabajo y pensar en que la dulzura de su esposa podrá darle calma. Encuentra a Esposa y Mejor Amigo juntos, sonriendo el uno al otro y ella entre los brazos de él. Yo se desmorona, sus ojos se llenan de lágrimas, su vida pasa ante sus ojos y cree ver a su padre a lo lejos, gira el volante y acelera contra este. A pesar de sobrevivir al impacto, una duda le paraliza e impide abrir los ojos, la sonrisa de Esposa a Mejor Amigo y el abrazo que comparten. Agonía celebra triunfal su victoria sobre Amor y deja a Yo destruido en el fondo de sus recuerdos.

7.2.16. Comprensión

Yo ha caído en cuenta de la traición que sufrió. Sabe, sin embargo, que también es su culpa. L Ira descontrola sus pensamientos, el caos se desata nuevamente hasta que Yo busca controlarse y finalmente logra afrontar una a una sus emociones. Debe salir, debe vivir, pero no sabe si pueda hacerlo, no sabe si está dispuesto a aceptar una vida sin la mujer que ama y si será capaz de pedirle perdón a Mejor Amigo.

7.2.17. Confesión

Mejor Amigo finalmente acepta que no puede seguir ocultando su traición y le explica a Yo que su intención no era hacerle daño a él. Despedido de su trabajo y sin amor se encontró con una mujer tan sola como él mismo y su compañía le ayudó en un momento de necesidad. Esposa le confiesa que se sentía sola e ignorada y que, a pesar de haber estado con otro hombre, su amor solo le pertenece a su esposo. Amor, Pasión y Orgullo se regocijan ante estas palabras y le instan a volver con ellos. Yo finalmente decide que volverá y será él quien reconforte a su mujer de ahora en adelante.

7.2.18. Confrontación

Yo despierta poco a poco de su coma. Lo primero que hace es confesar su traición a Mejor Amigo, quien le confiesa que siempre lo supuso aunque quería creer lo contrario, y le asegura que no lo odia, que de cierta manera están a mano y que solo quiere que regrese. Poco a poco, Yo se levanta de la camilla mientras Amor y Esposa le llaman a la realidad. Agonía le da la bienvenida a la realidad recordando que aún no ha cambiado nada. Orgullo y Razón le instan a aprovechar la vida nueva que ha recibido y le felicitan por la decisión que ha tomado. Miedo le pregunta si se encuentra seguro de lo que ha hecho y Yo finalmente se decide a vivir y grita triunfal que está vivo y que no fallará. La computadora se sobrecarga, el “Programa Ecuación Humana” ha sido abortado. Una voz robótica desea un buen día e indica que el Sistema Secuenciador de Sueños se ha apagado... Otra voz dice: Emociones... yo recuerdo.

7.3. Perfil de personajes

Los personajes de La Ecuación Humana no están descritos en ninguna parte, son solo de voces en un disco sin mayores detalles que aquellos presentados por las canciones mismas. Por este motivo se hace necesario detallarlos en este tomo. Inicialmente, los personajes son abstractos y será tarea de los autores en este apartado construir la idea alrededor de la cual se dará vida a los mismos.

La pieza cuenta con cuatro tipos de personaje: Los personajes realistas, los personajes abstractos, los personajes recuerdos y las neuronas.

7.3.1. Personajes realistas: Yo, Esposa y Mejor Amigo

Yo es el personaje principal de esta historia. Se trata de un hombre que se encuentra en coma tras un accidente automovilístico, del cual sus memorias son vagas. Es un personaje confundido, que se deja llevar rápidamente por su ira, en ocasiones decidido y en otras un completo pusilánime.

Esposa es, como lo dice su nombre, la mujer de Yo, quien se mantiene a su lado durante los diecinueve días que su esposo está en coma. De carácter dulce y reservado, con una sonrisa triste, algo solitaria y aparentemente angustiada por la culpa.

Mejor Amigo, conoce a Yo desde la infancia. Han vivido muchas cosas juntos y trabajaban juntos hasta hace muy poco. Está desempleado y no tiene pareja. También tiene un semblante marcado por la culpa y la angustia.

7.3.2. Personajes abstractos: Razón, Miedo, Amor, Agonía, Orgullo, Pasión e Ira

Razón es la consciencia de Yo, su lado racional, su mentor en este calvario, le guía e insta a despertar y afrontar al mundo. Constantemente intenta aclarar el panorama y ayudar a Yo a entender su situación. Se trata de una figura adulta y madura.

Miedo es la representación de las inseguridades y temores de Yo, es una fuerza que le retiene y opone constantemente. Refleja una imagen temible y mortuoria. En unas ocasiones se presenta como la muerte misma y en otras es simplemente la voz de la duda.

Amor es el afecto tanto de Yo hacia sus seres queridos como de ellos a él. Es una figura protectora y maternal, tierna, delicada y de gran belleza, pero fuerte y determinada a la vez. Desea verlo despertar y volver junto a su amada.

Agonía es el trauma de Yo, todos sus dolores y sufrimientos. Le atormenta y tortura, se burla de él constantemente.

Orgullo es el ideal, el segundo mentor de Yo, sus aspiraciones y su Super Yo, el hombre perfecto que él constantemente intenta emular. Despiadado en ocasiones, arrogante, rencoroso y egoísta, desea verle regresar a la vida para que tome venganza de quienes le hirieron.

Pasión es el deseo, la lujuria y el frenesí. Una figura voluptuosa y sensual que busca despertar a Yo, ayudarlo a vivir al máximo, sin tomar en cuenta las consecuencias.

Ira, es una presencia siempre latente, que va creciendo a medida que la historia de Yo sigue su curso, alimentando constantemente sus reacciones y amenazando con explotar en cualquier momento

7.3.3. Personajes recuerdos: Padre y Madre

Ambos personajes aparecen únicamente en las memorias de Yo, cuando revive los momentos de su infancia. Son construcciones de lo que él recuerda de ellos, de modo que no es necesario que sean muy realistas. Estos personajes son representados por Agonía y Amor, puesto que esas son las emociones que con las que Yo los vincula.

7.3.4. Neuronas

Por último, el cuerpo de baile, identificado como “Neuronas”, viene a ser una representación viva de los pensamientos de Yo: su conflicto interno, sus memorias, sus emociones más crudas. Dejando de ser un simple cuerpo de baile para convertirse en un personaje adicional con una intención y un objetivo propio.

7.4. Guion

Vigilia	
Mejor Amigo	Creo que acaso me miró O su mano se movió O mi mente se burla de mí ¿Nos podrá oír llorar? Podrá comprender Que a su lado estamos hoy
Esposa	¿Qué te tiene así? Te importa él O es la culpa que habla por ti El daño hecho está ¿Lo querrías enmendar? Tu consciencia lo dirá

Aislamiento	
Yo	¿Dónde estoy?, No siento el cuerpo Nada puedo recordar ¿Qué hago aquí?, ¿Cómo he llegado? No lo entiendo, ¿qué pasó? ¿Solo estoy?
Miedo	Todos se han ido Te han abandonado Tu vida siempre ha sido así Con tus locuras a la gente has alejado Y ahora es tiempo de pagar Solo estás Nadie a tu son quiere bailar
Yo	¿Es esto un sueño o es real?
Razón	Un sueño puede hacerse realidad
Yo	Pero no sé qué sentir
Razón	Yo por la niebla te guiaré
Yo	¿Quién eres tú, qué haces aquí?

Razón	Tú eres yo y todos somos tú
Yo	No sé ya ni qué pensar
Razón	De esta prisión te sacaré
Pasión	Ya empezó a arder Dentro de ti ¿Cuándo aprenderás A no huir? Tu alma herida está, siente su ardor Es como un corazón En descontrol
Orgullo	No pensarás en desistir No eres así Me niego a perdonar, y a dejarlos ir Siempre has tenido el control No lo pienses más Siempre una decisión Fría y sin piedad
Yo	Son fantasías nada más
Razón	Y aún así somos parte de ti

Yo	¿Soy yo parte de algún plan?
Razón	El plan solo en tu mente está
Yo	Te ves tan real, no puede ser
Razón	Somos tan reales como quieras tú
Yo	Puedo sentir tu piel
Razón	Toma mi mano y te guiaré
Pasión	Ya empezó a arder Dentro de ti ¿Cuándo aprenderás A no huir? Tu alma herida está Siente su ardor Es como un corazón En descontrol

Orgullo	No pensarás en desistir No eres así Me niego a perdonar, y a dejarlos ir Siempre has tenido el control No lo pienses más Siempre una decisión Fría y sin piedad
Amor	No grites más, solamente escucha Oye tu suave palpar Sea bueno o malo, cierto o mentira Entrégate a sentir Solo no estás Aquí estaré, siempre que se opongan Yo soy la más fuerte, lo verás No temas más a estas sensaciones Si caes te voy a atrapar Solo no estás Aquí estoy bailando tu son

Pasión	Ya empezó a arder Dentro de ti ¿Cuándo aprenderás A no huir? Tu alma herida está Siente su ardor Es como un corazón En descontrol
Orgullo	No pensarás en desistir No eres así Me niego a perdonar, y a dejarlos ir Siempre has tenido el control No lo pienses más Siempre una decisión Fría y sin piedad

Dolor	
Agonía	Soy dolor Soy real, no un sueño más Soy la soga, en tu cuello, al gritar Entrégate No hay más que hacer si ya muerto estás Inclínate déjate caer a mis pies
Yo	Tiene que haber forma de salir
Agonía	Que tonto en verdad
Yo	Me haces dudar
Agonía	Nunca fuiste capaz Soy dolor Soy la herida que no sanará En vano es No hay nada que negociar
Yo	No he de creer que este es el fin

Agonía	Escrito ya está
Yo	Solo me quedé
Agonía	Y siempre lo estarás
Ira	(Dolor!) Ocultar el dolor para engendrar la rabia (vida contada en desgracias) encontrar la claridad de una mente en paz Mentiras
Agonía	Soy dolor Soy el final, tu espectro soy No más fe Soy tu angustia y perdición
Yo	Tiene que haber forma de salir
Agonía	Que tonto en verdad
Yo	Me haces dudar
Agonía	Nunca fuiste capaz

Ira	(Dolor!) Ocultar el dolor para engendrar la rabia (vida contada en desgracias) encontrar la claridad de una mente en paz Mentiras
Amor	No he de aceptarlo, tenemos que escapar de este oscuro rincón infeliz Más allá del dolor hay belleza y amor un futuro glorioso vamos a encontrar
Ira	Tanto ya, esperando con IRA! (vida contada en desgracias) Tanto ya, esperando mi SALVACIÓN!

Misterio	
Mejor Amigo	No, no puedo entender lo que ha pasado En mitad de un día azul, en pleno sol No, no quiero aceptar las condiciones No importa cuanto digan, no puede estar bien
Esposa	¿Crees que lo haya visto?
Mejor Amigo	No sé si lo vio
Esposa	¿Crees qué lo sepa?
Mejor Amigo	No sé si fue así
Esposa	¿Crees que estuvo allí?
Mejor Amigo	No creo que sea así
Esposa	¿Crees que morirá?
Mejor Amigo	Tiene que vivir
Esposa	No, pudo ser un animal cruzando, alguna distracción, quizás un avión
Mejor Amigo	¿Pudo haberlo visto?
Esposa	No lo creo, no

Mejor Amigo	¿Crees qué lo sepa?
Esposa	No lo sabe, no.
Mejor Amigo	¿Crees que estuvo allí?
Esposa	No sabría decir
Mejor Amigo	¿Crees qué morirá?
Esposa	Tiene que vivir
Mejor Amigo y Esposa	No, acaso podremos saber qué pasó El misterio se sabrá o con él se irá
Mejor Amigo	¿Pudo haberlo visto?
Esposa	No lo creo, no
Mejor Amigo	¿Crees qué lo sepa?
Esposa	No lo sabe, no.
Mejor Amigo	¿Crees qué estuvo ahí?
Esposa	No creo que sea así
Mejor Amigo	¿Crees qué morirá?
Esposa	Tiene que vivir

Pasión	¿Crees que lo has visto?
Yo	No sé si lo vi
Orgullo	¿Será que lo sabes?
Yo	No lo sé muy bien
Amor	¿Crees qué estuviste ahí?
Yo	No lo sé decir
Agonía	¿Crees que morirás?
Yo	¡No lo sé!

Voces	
Orgullo	Oigo voces, de ti están hablando ¿Las escuchas, las puedes entender? Haz memoria de lo que has pasado Lo que has visto y sabes muy bien puedo ver las ideas que ocultas tan intensas, ¿las puedes tú sentir? Tú eres muy fuerte, no puede ser cierto Algo así no te pasaría a ti

Yo	Y si es cierto lo que dicen de mí ¿qué quieren decir?
Orgullo	Deja de pensar
Yo	¿Cuál es la respuesta que debo encontrar? ¿Qué puede aclarar?
Orgullo	¿Para qué cambiar?
Yo	Dame ayuda, no puedo entender
Razón	¿Qué voces oigo? ¿De dónde vienen? ¿Vale la pena entender? Son Ilusiones, o son visiones Quizás valiosas para nuestro plan
Amor	Suenan cercanas, vienen a salvarte Toda esta confusión te va a matar Serás paciente, da tiempo al tiempo Óyelas y aprende a escuchar

Miedo	Tus culpas son Creo que puedes entender Antes temías vivir, ahora temes morir Tanto fingir tanto subir, debías bajar Toda tu vida fue una mentira igual
Razón	Estoy seguro, son esenciales Son nuestra salida de aquí
Amor	Sigue su voz, oye tus instintos Escucha y podrás salir
Miedo	Tus culpas son Creo que puedes entender Toda tu vida fue una mentira igual
Orgullo	Si cierto es, debemos pelearlo hacia el futuro, y sin olvidar enfrentar miedo, aprender del pasado Respira bien, debemos andar
Yo	Yo creo que es cierto cuanto hablan de mí ¿qué quiere eso decir?
Orgullo	Basta de pensar

Yo	Tendré la respuesta que quiero encontrar ¿qué puede aclarar?
Orgullo	¿para qué cambiar?
Yo	Ayúdame, no logro entender

Infancia	
Agonía	Solo estás en tu cuarto Viendo al techo y ya, huyendo del mundo
Yo	Mamá dice que él vendrá pero no es verdad, y yo sé, como se siente
Miedo	“No eres como yo” siempre te dijo así Te humillaba, te veía sufrir No había conversación, sin una discusión Juraste un día ser mejor, mejor que él ganar al fin
Agonía	Ahora en el sótano te escondes Solo y con dolor, cubriendo los golpes

Yo	“Se cayó” así dijo es un perdedor, un tonto sin remedio
Miedo	“No eres como yo” siempre te dijo así Te humillaba, te veía sufrir No había conversación, sin una discusión Juraste un día ser mejor, mejor que él ganar al fin
Agonía	Solo estás en tu cuarto Como podrías amar, si nadie a ti te ha amado
Yo	Mamá dijo que él vendrá, Pero no volvió. Por mí, que no vuelva.

Esperanza	
Mejor Amigo	Puedes recordar Esos días de galanes tiempo atrás Dos locos más Disfrutando de placeres sin pensar Tanto que ver

Yo	Quizás sea así
Mejor Amigo	Tanto para vivir
Yo	Debo luchar
Mejor Amigo	Tantas preguntas
Yo	Avanzaré
Mejor Amigo	Que contestar
Yo	Te seguiré
Mejor Amigo	Tanto que ser
Yo	Yo venceré
Mejor Amigo	Tanto por amar
Yo	Libre seré
Mejor Amigo	Muy en el fondo yo lo sé
Yo	Yo lo sé
Mejor Amigo	Volverás
Yo	Volveré

Mejor Amigo	Junto a mí Ahhhh Ahhhh, vuelve a mí
Yo	No sé qué hacer, no puedo volver
Mejor Amigo	Ahhhh Ahhh vuelve a mí
Yo	Quiero gritar mas no puedo ni hablar

Memorias	
Mejor Amigo	Diez días ya ¿cuánto más va a durar? “Su cuerpo está bien” ha dicho su doctor
Esposa	Tal vez adentro está, luchando por vivir Podría ayudarlo más, Nuestra voz oír?
Mejor Amigo y Orgullo	Puedes tú recordar en bicicleta fuimos juntos a montar
Esposa y Amor	Se veían tan bien Hasta que se cayeron y echaron a llorar

Mejor Amigo y Orgullo	Recuerda el día aquel Que con valor subimos esa torre
Esposa y Amor	Se asustaron después, y por horas no pudieron ya bajar
Mejor Amigo y Orgullo	Puedes tú recordar
Esposa y Amor	Recuerda el día aquel Lo puedes recordar Solos al fin, desnudos junto al mar
Mejor Amigo y Orgullo	Luego tu madre entró se escondieron los dos por debajo del sillón
Esposa y Amor	Recuerda el día aquel De rodillas te quisiste declarar
Mejor Amigo y Orgullo	No sabías que decir Y ella se agachó a ver que se te cayó
Esposa y Amor	¿Lo puedes recordar?
Mejor Amigo y Orgullo	Recuerda el día aquel

Pasión	Puedes ver su luz en la oscuridad quiere llegar a ti ¿qué te hace dudar?
Razón	Siente su calor Tu cuerpo rozar No guardes memorias más Déjalas volver

Amor	
Yo	Viernes fue, como olvidar Justo ahí, la vi entrar De piedra, yo me quede No podía ni andar... ni hablar
Amor	Entre tantos, a ti te eligió Casi no, lo puede ocultar Espera que, le pidas bailar Vamos ya, no tienes... que esperar

Pasión	Hazlo bien, hazlo bien, la noche se va Hazlo ya, hazlo ya, tú sabes que hacer
Orgullo	Dile ya, dile ya, no hay más que esperar Que entre ya, que entre ya, la fiesta va a empezar
Yo	allí estaba, asustado y sin saber Nuestros ojos se miraron una vez Tome aire y hacia ella caminé Pensando qué decir, qué hacer
Amor	Su corazón empieza a arder todo el resto deja de existir Llora en silencio al verte pasar Y pregunta por qué... oh por qué
Pasión	Hazlo bien, hazlo bien, la noche se va Hazlo ya, hazlo ya, tú sabes que hacer
Orgullo	Dile ya, dile ya, no hay más que esperar Que entre ya, que entre ya, la fiesta va a empezar / Vamos a festejar

Agonía	Recuerda a tu padre, pues tú eres igual sólo violencia tú puedes causar recuerda a tu madre sufriendo por él será su destino eso lo sabes bien
Miedo	Dudas ya, te va a rechazar sabes bien, lo que va a pasar Nadie te ha amado, nadie lo hará Para qué intentar... quizás...
Yo	Viernes fue, como olvidar
Esposa	no hizo falta (ni) hablar
Yo	Cuando yo, la vi entrar
Esposa	empezamos a andar
Yo	Su mano, pude tomar
Esposa	Y a bailar, y a bailar, y bailar
Yo	Pude andar, pude hablar... aún más

Pasión	Hazlo bien, hazlo bien, la noche se va Hazlo ya, hazlo ya, tú sabes que hacer
Orgullo	Dile ya, dile ya, no hay más que esperar Que entre ya, que entre ya, la fiesta va a empezar
Agonía	Recuerda a tu padre, pues tu eres igual sólo violencia tú puedes causar recuerda a tu madre sufriendo por él será su destino eso lo sabes bien
Pasión	Hazlo bien, hazlo bien, la noche se va Hazlo ya, hazlo ya, tú sabes que hacer
Orgullo	Dile ya, dile ya, no hay más que esperar Que entre ya, que entre ya, la fiesta va a empezar

Agonía	Recuerda a tu padre, pues tu eres igual sólo violencia tú puedes causar recuerda a tu madre sufriendo por él será su destino eso lo sabes bien
Pasión	Hazlo bien, hazlo bien, la noche se va Hazlo ya, hazlo ya, tú sabes que hacer
Orgullo	Dile ya, dile ya, no hay más que esperar Que entre ya, que entre ya, la fiesta va a empezar

Trauma	
Razón	Piensa, estas en coma en este hospital La emoción estorba, déjala ir Busca ver, el mundo más allá de ti Tarde no es para poder regresar

Miedo	No te irás de aquí Muy hondo caerás Muy dentro de ti tu cárcel mental Mejor es morir
Agonía	Se encerró, viviendo en aislamiento Desde que huyó, ha sido así Olvidó toda la alegría Depende de ti, sólo le quedas tú
Pasión	No escaparás, No te dejará Tu alma rota ya Muy dentro de ti Mejor es morir
Agonía	¿Dónde estás? ¿No la escuchas? Grita No hay más que hacer, es tarde ya Ella morirá y no podrás salvarla Qué importa ya, pues tú estás bien

Pasión	No escaparás, No te dejará Tu alma rota ya Muy dentro de ti Mejor es morir
Razón	Ahora está en paz, debes ya dejarla ir No te culpes, no hay porqué Debes soltar o el dolor nunca se irá Es tiempo ahora de salir Ella murió, el día que él se fue Parte de ti murió también Te culparás, por siempre hasta el final Debes luchar para vencer El dolor
Miedo	Puedes oír su voz llamándote “Qué hacías tú cuando yo morí Así agradeces, hijo, mi amor Olvidaste, lo que sufrí Lo oyes a él, frío y sin piedad “Murió por ti, por tu maldad es la verdad, lo debes confesar No te puedes justificar

Orgullo	Ahora cuenta te das Lo sabes ya, tú debes ser tenaz Oculto tu dolor Levanta tu rostro y anda ¡A ganar!
Razón	Ahora está en paz, debes dejarla ir
Miedo	Desde la tumba, la oyes bien
Razón	Suelta el dolor o jamás se irá
Miedo	Así agradeces lo que te di
Razón	Parte de ti, murió también
Miedo	“Murió por ti lo sabes bien”
Razón	Tiempo es ahora de salir
Miedo	No te puedes justificar
Orgullo	Ahora cuenta te das Lo sabes ya, tú debes ser tenaz Oculto tu dolor Levanta tu rostro y anda ¡A ganar!

Señales	
Amor	El destino habló No olvides más su corazón Avanza ya Abraza su calor, la luz de su bondad Rompe los lazos que te atan a los días de oscuridad El momento es Sigue la estrella que te llama a regresar
Esposa	Siénteme tocar tu corazón En el fondo sé, Cuanto me extrañas Dame una señal, Que estás allí Estoy segura que, regresarás a mi

Yo	No quiero siquiera pensar en su sonrisa olvidar Ella siempre ha sido mi pasión no puede ser como es que ella no escapó mi vanidad ella aguantó cómo quisiera el tiempo regresar ¿o es tarde ya?
----	---

Orgullo	
Yo	Soñaba ser artista, quería crear Y soy un empresario, cómo pudo pasar
Orgullo	Muéstrale al viejo tienes control Vende tu alma, el éxito es mejor El éxito es mejor
Yo	He sido respetable, no puedo entender Yo no soy despiadado, amable quise ser

Orgullo	Debes mostrar que eres superior, ser el campeón Nadie se opone a tu decisión A tu decisión
Yo	He sido emotivo, y no puedo entender Yo aún la amo, no la quiero perder
Orgullo	No hay tiempo ya para eso, sólo estorba Basta de juegos hay que trabajar
Razón	Debes volver, tu vida cambiar
Orgullo	Si acaso puedes tu orgullo tragar
Razón	Aún no es tarde, debes volver
Orgullo	No sueles rendirte al destino cruel
Razón	Tus seres queridos esperan por ti
Orgullo	Usa tu rabia, el poder está allí
Razón	Oye tu Orgullo, tiene la razón
Orgullo	Oye a Razón, te guiaremos los dos

Traición	
Miedo	Era tu sueño dirigir Ser jefe del lugar ¿Cuál de los dos irá a triunfar? Él siempre ha sido el mejor un claro ganador ¿Qué es lo que harás para ganar?
Agonía	Pero recuerdas que una vez los libros él cambió En un trato que perdió Las pruebas que nadie buscó ... las sacas tú Para que todos vean que ocurrió
Razón	Es imposible olvidar no tiene fin. No hay forma de olvidarlo
Pasión	Basta ya, debes sanar
Razón	Debes hablar. Y confesar Deja de huir, no corras más, enfréntalo!
Pasión	Debes despertar

Miedo	Nunca hablarás, él no sabrá Lo que pasó ¿Podrás vivir con tu traición?
Agonía	El jefe habló, lo despidió ganaste tú Pero algún día todo se sabrá...
Razón	Es imposible olvidar No tiene fin. No hay forma de olvidarlo
Pasión	Basta ya, debes sanar
Razón	Debes hablar. Y confesar Deja de huir, no corras más, enfréntalo!
Pasión	Debes despertar
Yo	Debo decirle, confesar Lo que hice yo No puedo más con mi traición Él siempre ha sido el mejor Mejor que yo La verdad saldrá al final

Tonto	
Padre	Mírate, tirado ahí, inútil sin control Yo tenía razón, el fracaso y tu son uno, sólo eres un perdedor... Eres como tu madre ¿Y dónde está mamá? Tres metros bajo tierra, como ella vas a estar, tonto! Vine aquí a verte sangrar, y a burlarme más de ti Patéame, cobarde, haz algo ¿O es que sentado haces pipí? Ni siquiera te pareces a mí, ¡ja! Nada que ver Eres una aberración, un aborto, eso debe ser. Perdedor! Ya me divertí, regresaré a mi mal llamado hogar A casa voy, no hay nadie allí, pero no me oirás chillar Mis ex esposas me odian, y mis hijos en prisión Pero aún me rio porque nunca pierdo pero tú! jaja... ¡Perdedor!

Ira	¡NUNCA! ¡NUNCA! ¡NUNCA! ¡NUNCA! Lo matas desde lejos, ve y púdrete en un bar Lo matas desde lejos, oh padre!
-----	---

¿Accidente?	
Razón	A casa vas, la una es Estás cansado, quieres ceder La culpa te quiere alcanzar Solo su cariño te puede aliviar Le ves sonreír, a alguien más
Esposa	¿A otro hombre me viste sonreír? Éramos los dos, debes entender
Razón	Entre sus brazos, ella está
Esposa	¿Lo viste mi cuerpo abrazar? Hacía frío, no fue nada más
Agonía	Estás solo, te abandonó el amor

Razón	Estás llorando sin parar tu patética vida tú ves pasar ¿Es ese tu padre parado allí? Gira el volante, qué más da Le viste sonreír para alguien más
Esposa	¿A otro hombre me viste sonreír? Éramos los dos, debes entender
Razón	Entre sus brazos, ella está
Esposa	¿Lo viste mi cuerpo abrazar? Hacía frío, no fue nada más
Agonía	Estás solo, te abandonó el amor ¡Te hundió!
Pasión	Su sonrisa de otro fue Al fin puedes entender En sus brazos descansará No tienes más, no hay vuelta atrás
Agonía	Ahora puedes recordar como llegaste a este lugar tratas de abrir tus ojos y las dudas te hacen flaquear

Esposa	A otro le sonreí Debes comprender Mi cuerpo abrazó no fue por mal
Agonía	Sin amor, sólo te quedaré yo ¡Te hundió, ahora solo quedo yo!

Comprensión	
Razón	¿Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer?
Yo	Aún no lo puedo creer
Pasión	Debes creerlo, ¡hazlos pagar!
Yo	Otra opción debo encontrar
Orgullo	¡No te puedes dejar vencer!
Yo	Quiero pararme, ¿qué debo hacer?
Amor	Abre tus brazos, perdónalos ya
Yo	Mi culpa es, no puedo negar
Agonía	Mejor sería solo que te dejaras morir

Yo	No, yo lograré vivir
Miedo	Con lo que hiciste, ¿los podrás enfrentar?
Yo	Lo que he sentido debo expresar
Mejor Amigo	Ahora pelea, lo puedes notar
Yo	¡Ayúdame, no lo voy a lograr!
Esposa	¿Sigue mi voz, me oyes gritar?
Yo	¡Sáquenme!

Confesión	
Mejor Amigo	Amigo mío, escucha por favor debo aliviar este dolor lo he pensado, y no veo otra opción debo decirte esto por nuestro bien me sentí solo, olvidado y asustado sin (mi) trabajo y sin amor necesitaba aliviar este dolor y ella estuvo ahí en mi aflicción

Esposa	Mi corazón, es sólo tuyo amor estaba sola, y mi pasión creció Nunca te veía e incluso cuando si no escuchabas mi dolor
Mejor Amigo	Yo le di consolación
Esposa	Compartimos la aflicción
Mejor Amigo	Pero nunca hubo amor
Esposa	¿Puedes perdonarnos?
Mejor Amigo	Amigo, creo, quizá sea un error creo que ese día nos viste a los dos Ella te ama, te lo debo contar espero que te ayude a comprender
Esposa	Mi corazón, es sólo tuyo amor estaba sola, y mi pasión creció nunca te veía, e incluso cuando si no escuchabas mi dolor
Mejor Amigo	Yo le di consolación
Esposa	Compartimos la aflicción
Mejor Amigo	Pero nunca hubo amor

Esposa	¿Puedes perdonarnos?
Amor	No debes temer, ella te ama solo a ti
Orgullo	No debes temer
Pasión	Ella te espera
Amor	Debes despertar y hablarles sobre ti
Orgullo	Debes decirles
Amor	Termina el sueño, esto es real
Yo	Esta vez (yo) la consolaré
Pasión	Sé bien que lo harás
Yo	Volveré a vivir
Amor	Yo sé que podrás

Confrontación	
Mejor Amigo	Míralo nos quiere hablar Casi no puede respirar
Yo	Amigo ¿me puedes oír? Lo que siento te contaré

Mejor Amigo	Siento el dolor dentro de ti Dime que puedo hacer por ti
Yo	Escucha bien, debo hablar de mi traición, y confesar Es cierto pues, que fui yo quien tu carrera destruyó
Mejor Amigo	Siempre sentí que fuiste tú Aunque nunca quise creerlo de ti
Yo	Que alivio siento, confesé me odias, te decepcioné
Mejor Amigo	No es así, me alivia más No importa más... no ahora
Esposa y Amor	Cruza el puente a la realidad debes seguir tu corazón ven aquí, te voy a guiar A tu lugar regresarás
Agonía	Bienvenido a la realidad, listo para el dolor Bienvenida la realidad, valdrá la pena hoy Te fuiste pero nada cambió

Pasión	Vamos, demuéstroles que sí puedes cambiar Vamos, enséñales que te importará Vamos, demuéstroles que lo intentarás Vamos, ¡enséñales!
Agonía	Bienvenido
Razón	Vuelve a tu realidad, vive y se feliz Vuelve a tu realidad, te decidiste al fin vuelve a tu realidad que se escuche tu voz, al gritar.
Orgullo	Anda a demostrar que puedes triunfar Anda a demostrar que puedes cambiar Anda a demostrar que vuelves a empezar Anda a demostrar
Razón y Agonía	Bienvenido
Miedo	Aún queda preguntar Seguro estás de regresar
Yo	Merezco esta oportunidad Ahora lo puedo comprender

Miedo	Es tan aún confuso para ti ¿Puedes decidir qué hacer?
Yo	Yo lo haré, yo cambiaré Mírame... viviré!
Esposa y Amor	Cruza el puente a la realidad debes seguir tu corazón ven aquí, te voy a guiar A tu lugar regresarás
Mejor Amigo	Tanto aún por vivir, tanto aun que sentir
Esposa	Ven a mí amor
Razón	Siente su calor, brillando en tu piel
Amor	Solo no estarás, sabía que podrías
Miedo	¡Aaaaaaaaarrrrgh!
Pasión	Sientes ese fuego, siéntelo arder
Agonía	Te espera el dolor, apréstate al dolor
Orgullo	Levántate, eres el triunfador, tu vida comenzó
Yo	¡Viviré! ¡No fallaré! ¡Aaaaaah!

Voz computarizada	Programa Ecuación Humana abortado Tenga buen día Sistema de secuencia de sueños apagado
Yo	Emociones...Yo recuerdo

7.5. Propuesta de vestuario, maquillaje y peluquería

“Color, forma, interpretación, inspiración (...) El recorrido de un vestuarista debe ser largo si quiere dar con la conjugación perfecta de los elementos para lograr la armonía de color, forma y expresión”
Medina, Nastassi y Patiño. *Sweeney Todd: un musical en clave de esperpento*, UCAB.

El vestuario para este montaje tiene como fin principal descubrir, establecer y explotar las diferencias entre los distintos personajes que componen La ecuación humana. Por ser personajes que en el producto original sólo existen en el medio auditivo y se diferencian unos de otros por la tesitura y el color de la voz, al llevarlos al espacio físico, es necesario ser capaces de establecer las diferencias de forma igualmente clara: la voz es al sonido lo que el vestuario a la imagen.

Para crear el vestuario, se tomó en consideración no sólo la descripción de personajes realizada por los autores, sino también la apariencia física y el carácter de las voces de los cantantes involucrados en *The Human Equation*, y los afiches del concierto de Ayreon *The Human Equation Theater Experience*, donde los personajes, particularmente los abstractos, son representados con un elemento y un color.

A partir de estas referencias y otros constructos, como el significado que cada personaje tiene para los autores o las sensaciones que generan, se logró crear un concepto consensuado para cada uno.

A pesar de haber tomado como referencia los colores planteados en los afiches del concierto, se decidió hacer modificaciones acordes al criterio de los autores, con base en el libro *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* de Eva Heller, y haciendo uso de la Ley de Emoción. Así, se creó una nueva paleta de colores que, bajo la Ley de

Organizar, está dividida de acuerdo con los grupos de personajes que se han mencionado anteriormente.

Para Yo, se adoptó el gris, puesto que “es el color sin fuerza. En él el noble blanco está ensuciado, y el fuerte negro debilitado.” Heller, (2004), Scribd [página web en línea]. Yo está confundido, debilitado, perdido dentro de su propia mente, pero a la vez habita en el mundo real, es decir, está atrapado en el medio. El gris, según Heller, es también el color de la neutralidad. (2004) Scribd [página web en línea]

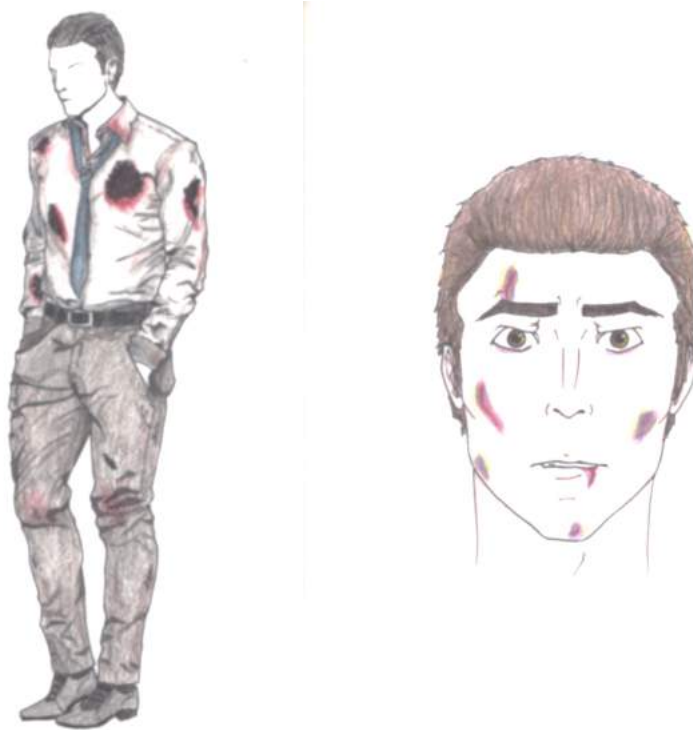

Figura 1

Sin embargo, no solo Yo lleva gris. Aunque ese sea su color principal –y casi único-, los personajes que están directamente relacionados con él, también son grises. Estos son los personajes realistas y a las Neuronas.

Para diferenciar a Esposa, Mejor Amigo y las Neuronas de Yo, se les han asignado a los tres primeros dos colores adicionales: rosa, verde y azul.

El rosa es el color asociado a la delicadeza, la amabilidad, la sensibilidad y la sentimentalidad. Por ser el encuentro entre un color frío (blanco) y uno cálido (rojo), simboliza compromiso. En general, el rosa es un color del cual no puede decirse nada malo. Heller, (2004), Scribd [página web en línea] De ahí que sea perfecto para vestir a Esposa, un personaje de carácter dulce y reservado. Al aparentar inocencia, se intensifica el choque emocional al descubrir su traición.

Figura 2

El verde se balancea entre dos extremos del espectro cromático: el azul y el rojo, de ahí que se le considere el color del equilibrio. Frecuentemente es también considerado como el color del crecimiento, la confianza y la esperanza. Heller, (2004), Scribd [página web en línea]. Dos factores importantes a la hora de decidir usar el verde para Mejor Amigo fueron su relación con Yo y la canción Esperanza, que es interpretada por ambos. Igual como sucede con Esposa, este color hace que la traición hacia Yo pase desapercibida.

Figura 3

Las Neuronas representan la “materia gris”, la mente y los pensamientos de Yo. Estas llevan mallas de color gris y sobre ellas e pintaron líneas azul eléctrico para simular la sinapsis. Heller (2004) define el azul como “el color de aquellas ideas cuya realización se haya lejos (...), de lo irreal, e incluso de la ilusión y el espejismo (...) El color de las cualidades intelectuales”. Scribd [página web en línea]

Figura 4

Ya que el azul es el color relacionado con el intelecto, no se puede dejar de lado a Razón. Este personaje representa la calma, la frialdad de pensamiento y la lógica: es el constante oponente de otras emociones más viscerales, como Pasión, cuyo color es lógicamente el rojo, puesto que “es el color de todas las pasiones”. Heller, (2004), Scribd [página web en línea]. Sin embargo, Ira también comparte este color por ser una emoción visceral. La diferencia entre ambos viene por el matiz del color: mientras que Ira usa un rojo fuego, casi naranja, Pasión lleva rojos sangre y Burdeos, muy cercanos al vinotinto.

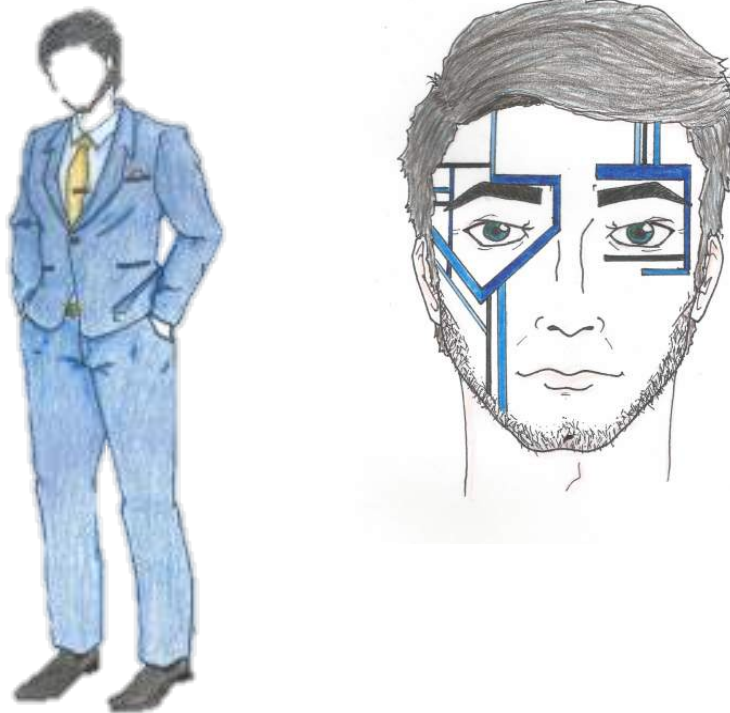

Figura 5

Figura 6

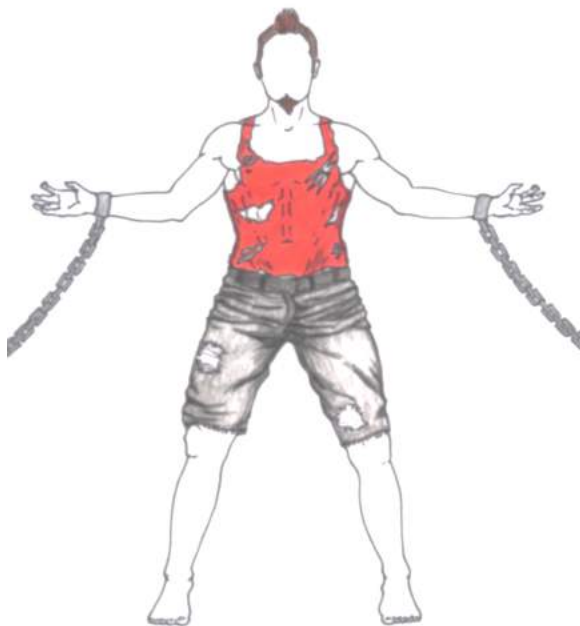

Figura 7

De la suma del rojo y el azul se obtiene el violeta, un color que parece estar debatiéndose entre la vida y la muerte, lo correcto y lo incorrecto, lo religioso y lo pagano, el color de los poderosos y la vanidad. Una palabra curiosamente parecida a “violencia”. Heller, (2004), Scribd [página web en línea] Y si hay un personaje poderoso es Agonía: siempre presente en los momentos más dolorosos y oscuros de Yo, ¿y de qué color son los hematomas? Agonía es el reflejo de sus traumas, el representante del dolor y el recuerdo del Padre, papel que asume Agonía. Para intensificar el cambio, se le ha otorgado un color adicional: el negro, debido a que, según Heller, (2004), este invierte todas las cualidades positivas de un color en negativas. Scribd [página web en línea]. También se ha agregado un sobretodo negro que sólo será usado en esta escena para caracterizar al padre de Yo.

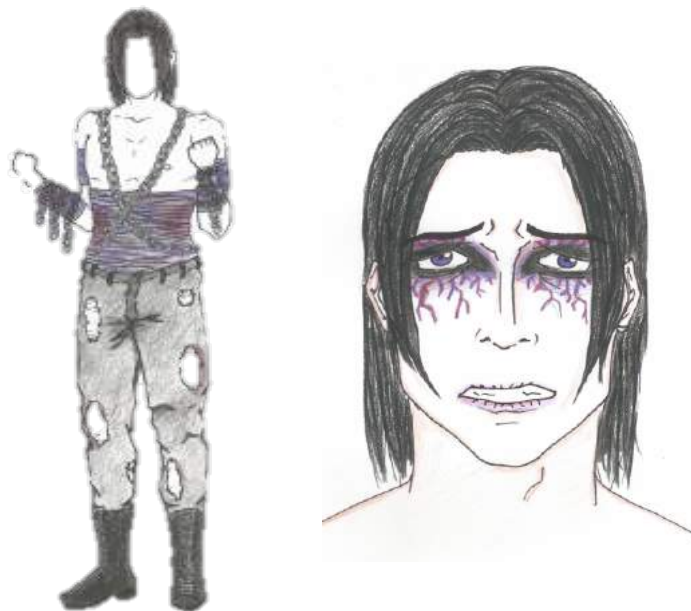

Figura 8

Por otro lado, tenemos a Miedo. Descrito anteriormente como las inseguridades y temores de Yo. De hecho, se le asocia con la muerte y la oscuridad. El negro es popularmente conocido como el color del luto, de lo malo y de la mala suerte. Heller, (2004), Scribd [página web en línea] Por lo tanto, es casi una obligación vestir a Miedo con este color.

Figura 9

En contraposición, tenemos a Amor, el personaje más poderoso de todos, aunque lo oculte bajo su carácter afable, maternal y calmo. Representa a la Madre de Yo. Usualmente este sentimiento es representado con el rojo o el rosa, pero en este caso, se tomó en cuenta la asociación del blanco con pureza, puesto que el amor es el sentimiento más acendrado. Asimismo, este color es comúnmente asociado con la divinidad, la inocencia, el bien, la verdad y la paz. “El blanco es el color absoluto. Cuanto más puro, más perfecto.” Heller, (2004), Scribd [página web en línea]

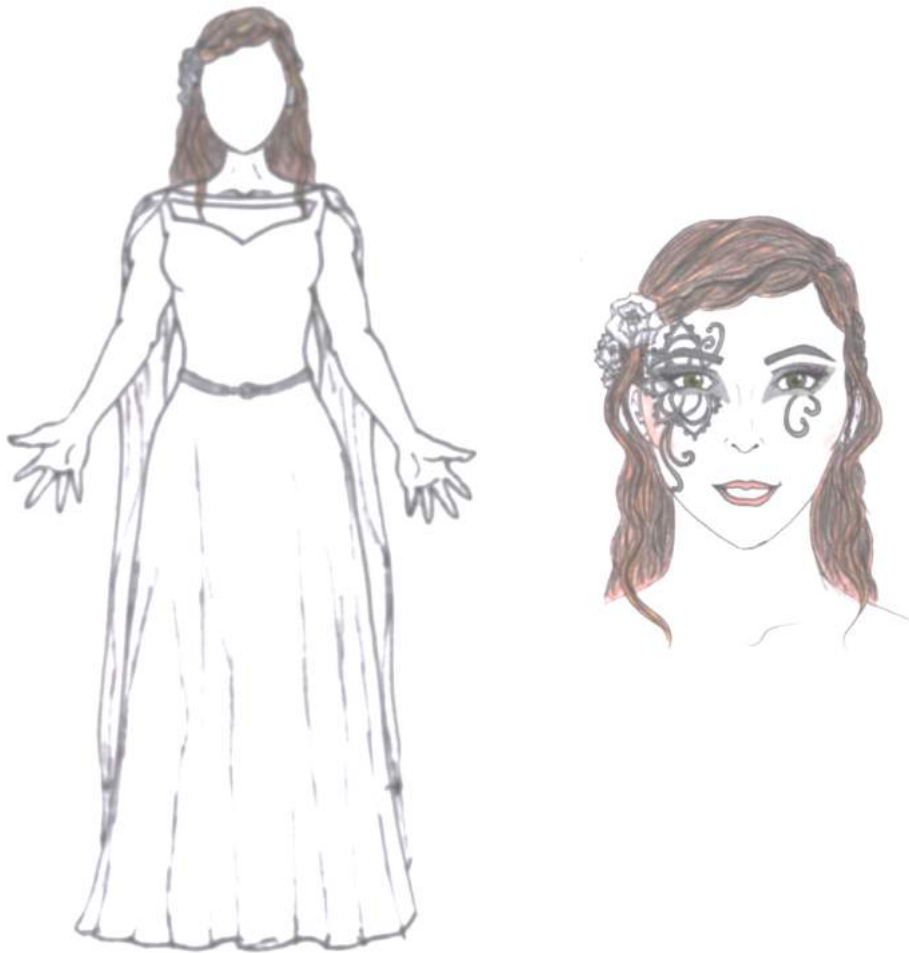

Figura 10

“El oro es (...) demasiado materialista y demasiado arrogante.” Heller, (2004), Scribd [página web en línea] Materialismo y arrogancia son dos palabras que definen la personalidad de Orgullo, siempre preocupado por ser el mejor en todo, sin importar las consecuencias. Por eso se ha establecido que este sería el color que lo represente.

Figura 11

Para el maquillaje, se clasificó a los personajes en dos grupos: realistas y abstractos, sustentados en la Ley de Organizar y Contexto. Las características de cada grupo son comunes: mientras los personajes realistas utilizan un maquillaje muy básico, lo más apegado a la realidad posible, los personajes abstractos ostentan el carácter onírico y surrealista de la psique, aunque igual de minimalista. A

pesar de variar en forma y en color, los diseños abstractos tienen en común que parten de los ojos del actor, y tiene más peso visual el maquillaje del ojo izquierdo, debido a que es el lado en el que se encuentra el corazón y cada uno de estos personajes representa una emoción.

Si hay una palabra que caracteriza el estilismo planteado es “sobriedad”. De acuerdo con las Leyes de Reducir, Tiempo y Diferencias, se ha dispuesto que los peinados deben ser sencillos para no restarle protagonismo al maquillaje, más no por ello son descuidados o aleatorios. Cada uno de los peinados escogidos tiene una intención, a pesar de su modestia, una razón basada en las características de los personajes y la concordancia con su vestuario.

7.6 Propuesta estética

Hasta ahora hemos hablado de la adaptación de un producto auditivo a un medio audiovisual –la opereta-, partiendo completamente de las sensaciones generadas por las voces de los personajes y los instrumentos musicales, para posteriormente rellenar ese vacío de imágenes con los elementos que lo componen en términos dramáticos - la historia en sí misma. Sin embargo, no hemos definido *cómo*. Es aquí donde entran en juego, entonces, las Leyes de la simplicidad de John Maeda.

Apoyándonos en estas leyes, creamos una estética que delimitará la iluminación de los espacios, la escenografía y el vestuario, maquillaje y peluquería del montaje.

Esta estética es capaz de responder a las sensaciones y sonidos del producto original, y convertirlos en una experiencia audiovisual, en la cual el público acompañará a Yo en un viaje surreal, rompiendo el terreno de la oscuridad y el sonido, e inundándolo con luz, piel, textura y movimiento.

Para delimitar los espacios en los que se mueven los personajes –realistas, abstractos, recuerdos y neuronas-, planteamos un código de iluminación, reforzado en las Leyes de Contexto, Organizar, Aprendizaje y Emoción.

Agrupamos a los personajes por su naturaleza segregándolos en dos áreas: realidad e imaginación, que sólo podrán ser atravesadas por Yo, puesto que es el único que existe en ambas. Asimismo, la iluminación responderá al momento de la historia que estemos viendo para intensificar las emociones y apoyar la tensión dramática.

Respecto a la escenografía, y sustentados principalmente en la Ley de Reducir, hemos decidido usar lo indispensable sin perder de vista el concepto de belleza al que apuntamos. Una mesa que hace las veces de camilla, un par de sillas y algunas plataformas para dar altura a los personajes que lo requieren, son todos los elementos que componen la escenografía. Sin embargo, al ser imposible separar lo simple de lo complejo, puesto que se complementan, la Ley de Diferencias nos permite integrar un elemento más a la escenografía: el videoarte. Cada imagen proyectada funciona como transición entre días o escenas y para poner en contexto al público al generar un ambiente relacionado a lo que ocurre en el escenario, además de embellecer la escena.

El diseño del vestuario, maquillaje y peluquería ha sido trabajado bajo las Leyes de Reducir, Organizar y Emoción, así como también la Ley de Pregnancia de la Gestalt, puesto que lo que buscamos es crear un concepto que sea comprensible con solo mirarlo, basados en la esencia de cada personaje y la descripción creada por los autores, ya que no existe imagen referencial de ellos. Los diseños referentes a los personajes abstractos, recuerdos y las Neuronas, tienen un carácter onírico y surrealista, puesto que estos viven dentro de la mente del protagonista. Por el contrario, los personajes reales están atados a un plano mucho más objetivo, más materialista: representan la realidad de Yo.

El objetivo que buscamos alcanzar con esta estética, además de otorgarle un carácter bello y simple al montaje y complementar la música, el baile y la actuación del elenco, es ubicar al público dentro de la psique de Yo y que se sientan parte de *La ecuación humana*.

7.7. Propuesta escenográfica

Para respaldar la propuesta estética, y con apoyo en las Leyes de Reducir - concretamente el apartado de Integrar-, Aprendizaje y Contexto, se planteó una escenografía que permite a los espectadores experimentar una atmósfera que los guíe por la emoción que se busca evocar en ellos, así como indicarles qué está sucediendo en escena y qué esperar del siguiente número musical.

La integración de los elementos se encuentra en dos formas. La primera, es la escenografía física, en la cual un mismo elemento escenográfico cumple diferentes objetivos: una mesa larga que, dependiendo de la utilería empleada, puede ser una camilla o un escritorio; un par de sillas, y algunas plataformas para elevar al personaje que lo requiera.

En segundo lugar tenemos la escenografía atmosférica, que consiste en un videoarte proyectado sobre un ciclorama o pantalla. Este no solo mostrará imágenes de los lugares asociados a la escena en cuestión, sino que funcionará como transiciones que ayudarán al espectador a ubicarse en el espacio temporal de la trama, sino también sentirse parte de las vivencias de Yo.

Es en este video donde las Leyes de Aprendizaje y Contexto se manifiestan, ya que se ha dicho anteriormente que el conocimiento simplifica la comprensión del producto. Aplicándolo a la propuesta escenográfica, el videoarte proyectará aquello que las canciones no están mostrándole al espectador; es información que lo ayuda a entender con mayor facilidad lo que está sucediendo en escena.

Además de disminuir los costos y el volumen de objetos presentes en escena, al tratarse de un video tendremos la opción de llevar la experiencia de la pieza más allá de lo esperado: al explotar los recursos audiovisuales empleando movimientos de cámara en imágenes fijas, pautados por la intención emocional y narrativa de la historia, estaremos acatando a la Ley de la Emoción, sumergiendo al espectador en la experiencia que este proyecto se propone prestar.

7.7.1. El videoarte como escenografía

Negro absoluto en la sala, la pantalla revela el video de un electrocardiograma que indica el inicio de la obra. La imagen suavemente hace *fade out* mientras inicia la primera canción del repertorio.

En Vigilia, se empieza con la imagen de un pasillo de hospital, la cual se anima simulando una caminata hasta llegar a una ventana. La imagen se torna blanca poro a poco. Transición a negro.

Figura 12

Entra el intertítulo de Aislamiento en *fade in* y permanece con fondo negro, debido a que el personaje principal se encuentra desorientado, poco consciente de donde se encuentra e incapaz de proyectar un espacio físico específico en su mente para ubicarse. Así que únicamente se proyecta el intertítulo con el nombre de la canción.

Del fondo negro, pausadamente surge neblina en la imagen, dando paso al intertítulo de Dolor, el cual hace *fade out* luego de unos segundos. Luego aparece en *fade in* la imagen de un árbol, con las ramas secas, en un ambiente frío y desolado, completamente gris.

Figura 13

Corte a fondo negro con luces rojas y azules intermitentes que simulan a las autoridades en la escena del accidente, aclarando un poco el recuerdo de lo que ocurrió, y dejó a Yo en estado de coma. Con una disolvencia cruzada desaparecen las luces y surge el intertítulo de Misterio. Las letras desaparecen con un *fade out* y aparece una carretera con la imagen distante de un vehículo chocado contra un árbol, el resto del paisaje se ve cubierto por neblina. La imagen permanece fija hasta el final de la canción.

Figura 14

Corte a un primer plano del árbol y el vehículo. Las ramas del árbol se mueven en sincronía con la respiración de Yo. La imagen se va en *fade out* y da paso al intertítulo de Voces. Vuelve la imagen de la canción anterior, la neblina se va desapareciendo lentamente hacia el final de la canción para revelar una casa abandonada.

Con los acordes de la siguiente canción, aparece el intertítulo de Infancia y se proyecta la imagen de un patio de juegos. Al finalizar esa canción, sobre ese patio de juegos se lee el intertítulo de Esperanza puesto que ambas canciones hablan de la infancia del personaje y el inicio de su amistad con Mejor Amigo. *Fade out*.

Regresa la imagen inicial del electrocardiograma y desaparece en disolución cruzada. Se lee Memorias en la pantalla. Corte a la imagen de la ventana del hospital. Durante la intervención de Razón hacia el final de la canción, la imagen fija hace cambio de colores simulando el atardecer y hace transición hacia el cielo nocturno.

Figura 15

A medida que los acordes de la siguiente canción empieza, el cielo se va llenando de estrellas. Sobre ellas aparece el intertítulo de Amor y permanece la imagen fija. Al finalizar la canción, corte a negro y con un *fade in* vemos el intertítulo indicando el intermedio y su duración.

Figura 16

Al volver del intermedio, después de la intervención de Miedo con un gutural, surge el intertítulo de Trauma y desaparece dejando la imagen fija de un cementerio abandonado.

Figura 17

Con las flautas de Señales, brilla una luz blanca y entra el intertítulo. Aparece el árbol visto anteriormente que se transforma sutilmente: comienzan a salirle unas pocas hojas, parece que va en camino a recuperarse.

Simultáneamente con la introducción de la siguiente canción, se hace *zoom out* desde el árbol y vamos viendo edificios. Con la velocidad de los acordes iniciales se descubren los rascacielos y se lee en medio de ellos “Orgullo”.

Figura 18

Al finalizar la canción, los edificios se derrumban y sobre los escombros en *fade in* se ve el intertítulo de Traición, que luego desaparece con un *fade out* y queda fija la imagen de los escombros.

Corte a los pies de un borracho tambaleándose en una dirección desconocida. Surge el intertítulo de Padre y lentamente es reemplazado por la casa abandonada, con botellas dispersas y basura, mientras el intertítulo sale en *fade out*.

Corte a negro. Se hace *fade in* a la vista de una vía en movimiento desde el parabrisas de un carro. Sobre esa imagen leemos el intertítulo ¿Accidente?, que desaparece en *fade out* mientras la imagen da la sensación de avanzar a un ritmo constante sobre la vía. En el minuto 3:48 se hace corte a negro.

La imagen del árbol y el vehículo chocado reaparece con total claridad durante unos momentos. Desaparece en un *fade out* y emerge el intertítulo de Comprensión, que desaparece con un fundido a negro.

Al finalizar la canción anterior, vemos el intertítulo de Confesión y cortamos a una transición muy sutil del árbol cobrando vida, casi al final de la canción sin

haber revivido por completo el árbol, hacemos *tilt up* y la imagen se va en fundido a blanco.

Sobre el fondo blanco se lee el intertítulo de Confrontación. Corte al pasillo del hospital, esta vez la imagen se queda fija. Durante la confesión del personaje la imagen se quiebra como un vidrio que fue golpeado y los pedazos van cayendo poco a poco, dejando el fondo negro descubierto. Antes de que caiga la ventana, el video se corta con un efecto de apagado de televisión. Una onda de frecuencia de sonido cruza la pantalla y acompaña la pista. Corte a negro.

7.8. Propuesta de iluminación

La iluminación tiene tres niveles: delimitación de espacios, claridad del mensaje e intención emocional.

El primer nivel es netamente espacial. Amparados bajo las Leyes de Organizar y Contexto, definiremos el espacio donde pertenece cada grupo de personajes, de acuerdo con su naturaleza. Hemos dividido el escenario en dos: proscenio, donde estarán los personajes realistas; y escenario, donde convergerán el resto. El proscenio estará iluminado con dos cenitales, uno a cada lado, donde estarán Esposa y Mejor Amigo y un frontal. Este espacio representa la realidad. El resto del escenario tendrá luces de colores, además de varios cenitales y contraluces. En este espacio existirá la mente de Yo, lo que incluye al resto de los personajes.

El segundo nivel es superficial, responde a la Ley del Aprendizaje. Simplemente consiste en la forma en que le indicaremos a la audiencia qué personaje está cantando en cada momento específico. Esto se logrará de manera sencilla con una luz cenital encima de cada personaje cuando se encuentran en su posición de ópera, imagen que solo se romperá cuando el personaje entre en una escena al espacio central.

Por último, el tercer nivel responde a la Ley de la Emoción. Se trata de luces de colores que cambian de acuerdo a la intención de cada escena o momento dentro de la escena, y que apuntan al espacio de tablado para bailarines y escenas. También estas luces tendrán una transición propia, casi podría hablarse de una historia contada por medio de las luces, donde veremos la progresión emocional de Yo por medio de la iluminación.

7.9. Propuesta sonora

Al estilo de *Los miserables*, la música no solo llevará el hilo narrativo de la historia, sino que será constante, sin interrupciones, hasta el final de la pieza. No habrá diálogos hablados sino cantados, y los espacios de instrumentales serán empleados para presentar imágenes, construidas o bien por el cuerpo de baile o por el videoarte.

Para disminuir el personal y optimizar el tiempo de montaje de la pieza, hemos decidido prescindir de una banda musical. La obra se presentará con pistas grabadas que llevarán los cambios pertinentes para adaptar el producto a las necesidades planteadas por la dirección.

Apoyándonos en las premisas de las Leyes de la simplicidad, el álbum original será sometido a diversas modificaciones siempre respaldadas en por lo menos una Ley de las expuestas por Maeda.

Anteriormente, hemos aplicado la Ley de Organizar a la hora de definir y agrupar a los personajes de la pieza según sus características y objetivo en la historia, en este caso buscamos sustentar la aplicación de la Ley de Reducir a ese orden previamente establecido (el álbum en sí mismo), ya que nos permite visualizar con mayor claridad qué espacios musicales (estrofas, coros e instrumentales) de la pieza pueden ser tildados de redundantes y no aportan nada más allá de una repetición que pudiese incluso entorpecer el mensaje que se busca transmitir al público

Tras evaluar estos factores y la estructura general de la pieza, las modificaciones realizadas a la estructura son las siguientes:

7.9.1. Vigilia

Sonido de Clínica

Estrofa 1 MEJOR AMIGO

Estrofa 2 ESPOSA

Movimiento de corazón acelerándose junto con sonido de carro y choque

Conclusión: se mantiene el arreglo como el original.

7.9.2. Aislamiento

Estrofa 1 ME

Estrofa 2 MIEDO

Instrumental (de 1:02 hasta 1:46)

Estrofa 3 ME y RAZÓN

Coro PASIÓN y ORGULLO

Estrofa 4 ME y RAZÓN

Coro PASIÓN y ORGULLO

Instrumental

Estrofa 5 AMOR

Instrumental (5:31 hasta 8:04)

Coro PASIÓN y ORGULLO

Conclusión: El instrumental después de la intervención de Love, de 5:31 a 8:04 necesita reducirse a máximo un minuto.

7.9.3. *Dolor*

Instrumental (INTRO)

Estrofa 1 AGONÍA

Estrofa 2 AGONÍA y ME

Estrofa 3 AGONÍA

Estrofa 4 AGONÍA y ME

Coro IRA

Estrofa 5 AGONÍA

Estrofa 6 AGONÍA y ME

Coro IRA

Estrofa 7 AMOR (de 3:44 hasta 4:02)

Coro IRA

Coro IRA

Conclusión: El instrumental de introducción se modificará, a dos secuencias y empieza la voz, se elimina el primer coro empalmando con el resto de la canción como se encuentra en la versión original.

7.9.4. Misterio

Instrumental

Estrofa 1 MEJOR AMIGO

Coro MEJOR AMIGO y ESPOSA

Estrofa 2 ESPOSA

Coro MEJOR AMIGO y ESPOSA

Instrumental (2:15 a 4:02)

Estrofa 3 MEJOR AMIGO y ESPOSA

Coro MEJOR AMIGO y ESPOSA

Instrumental (4:39 a 5:14)

Coro: ME, PASION, AMOR, ORGULLO y AGONÍA

Conclusión: El instrumental de 2:15 a 4:02, se reduce a máximo un minuto.

7.9.5. Voces

Instrumental (0:00 a 1:23)

Estrofa 1 ORGULLO

Estrofa 2 ORGULLO

Coro ORGULLO y ME

Estrofa 3 RAZÓN

Estrofa 4 AMOR

Estrofa 5 MIEDO

Estrofa 6 RAZÓN

Estrofa 7 AMOR

Estrofa 8 MIEDO

Estrofa 9 ORGULLO

Coro ORGULLO y ME

Conclusión: Se mantiene como en la versión original.

7.9.6. Infancia

Instrumental (hasta 0:33)

Estrofa 1 AGONÍA y ME

Coro MIEDO

Estrofa 2 AGONÍA y ME

Coro MIEDO

Instrumental (2:40 a 4:41)

Estrofa 3 AGONÍA y ME

Conclusión: Se hace reducción del instrumental de 2:40 a 4:41 para que su duración no sea mayor a un minuto.

7.9.7. Esperanza

Estrofa 1 MEJOR AMIGO

Coro MEJOR AMIGO

Estrofa 2 MEJOR AMIGO

Coro MEJOR AMIGO y ME

Estrofa 3 MEJOR AMIGO y ME

Conclusión: Se elimina el primer coro y la segunda estrofa.

7.9.8. Escuela

Estrofa 1 MIEDO y ME

Coro IRA

Estrofa 2 AGONÍA y ME

Coro IRA

Instrumental (2:01 a 2:28)

Estrofa 3 ORGULLO y RAZÓN

Coro ORGULLO y RAZÓN

Estrofa 4 ORGULLO y RAZÓN

Coro ORGULLO y RAZÓN

Estrofa 5 PASIÓN

Estrofa 6 ME

Coro IRA

Conclusión: No se usará.

7.9.9. Patio

INSTRUMENTAL

Conclusión: No se usará.

7.9.10. Memorias

Estrofa 1 MEJOR AMIGO y ESPOSA

Instrumental

Estrofa 2 MEJOR AMIGO y ESPOSA

Instrumental

Estrofa 3 MEJOR AMIGO y ESPOSA

Estrofa 4 AMOR y RAZÓN

Conclusión: Se mantiene como el arreglo original.

7.9.11. Amor

Instrumental

Estrofa 1 ME

Estrofa 2 AMOR

Coro PASIÓN y ORGULLO

Estrofa 3 ME

Estrofa 4 AMOR

Coro PASIÓN, ORGULLO y AGONÍA

Estrofa 5 MIEDO

Estrofa 6 ME y ESPOSA

Coro PASIÓN, ORGULLO y AGONÍA

Coro PASIÓN, ORGULLO y AGONÍA

Coro PASIÓN y ORGULLO

Conclusión: Se mantiene como el arreglo original.

INTERMEDIO

7.9.12. Trauma

Instrumental introductorio

Instrumental

Estrofa 1 RAZÓN

Coro 1 MIEDO

Estrofa 2 AGONÍA

Coro 1 PASIÓN

Estrofa 3 AGONÍA

Coro 1 PASIÓN

Estrofa 4 RAZÓN

Estrofa 5 MIEDO

Coro 2 ORGULLO

Estrofa 7 RAZÓN y MIEDO

Coro 2 ORGULLO

Instrumental

Conclusión: Se mantiene como el arreglo original.

7.9.13. Señal

Estrofa 1 AMOR

Estrofa 2 AMOR

Estrofa 3 ESPOSA

Estrofa 4 ME

Estrofa 5 ESPOSA y MEJOR AMIGO

Estrofa 6 ESPOSA y MEJOR AMIGO

Conclusión: Estrofas 5 y 6 se eliminan.

7.9.14. Orgullo

Estrofa 1 ORGULLO y ME

Estrofa 2 ORGULLO y ME

Instrumental

Estrofa 3 ORGULLO y ME

Estrofa RAZÓN y ORGULLO

Conclusión: se mantiene como el arreglo original.

7.9.15. Traición

Estrofa 1 MIEDO

Estrofa 2 AGONÍA

Coro 1 RAZÓN y PASIÓN

Estrofa 3 MIEDO

Estrofa 4 AGONÍA

Coro 1 RAZÓN y PASIÓN

Instrumental (3:05 a 4:23)

Coro 1 RAZÓN y PASIÓN

Estrofa 5 Me

Conclusión: Reducción del instrumental a máximo un minuto de duración.

7.9.16. Tonto

Instrumental 1 (0:00 a 1:30)

Estrofa 1 PADRE

Estrofa 2 PADRE

Instrumental 2 (2:33 a 3:53)

Estrofa 3 PADRE

Estrofa 4 IRA

Conclusión: se mantiene como el arreglo original.

7.9.17. ¿Accidente?

Instrumental (0:00 a 1:15)

Estrofa 1 RAZÓN

Coro 1 RAZÓN y ESPOSA

Coro 2 AGONÍA

Estrofa 2 RAZÓN

Coro 1 RAZÓN y ESPOSA

Coro 2 AGONÍA

Estrofa 3 PASIÓN

Instrumental (3:50 a 4:30)

Estrofa 4 AGONÍA

Estrofa 5 ESPOSA

Coro 2 AGONÍA

Conclusión: se mantiene como el arreglo original.

7.9.18. Comprensión

Instrumental

Estrofa 1 RAZÓN, PASIÓN y YO

Estrofa 2 ORGULLO, AMOR y YO

Estrofa 3 AGONÍA, MIEDO y YO

Estrofa 4 MEJOR AMIGO, ESPOSA y YO

Conclusión: Se mantiene como el arreglo original.

7.9.19. Confesión

Estrofa 1 MEJOR AMIGO

Coro 1 ESPOSA y MEJOR AMIGO

Estrofa 2 MEJOR AMIGO

Coro 1 ESPOSA y MEJOR AMIGO

Instrumental (2:46 a 4:05)

Coro 2 AMOR, ORGULLO y PASIÓN

Estrofa YO, AMOR y ESPOSA

Conclusión: se mantiene como el arreglo original.

7.9.20. Confrontación

Estrofa 1 YO y MEJOR AMIGO

Estrofa 2 YO y MEJOR AMIGO

Coro 1 PASIÓN

Coro 2 AGONÍA

Estrofa 3 PASIÓN

Coro 3 RAZÓN

Estrofa 4 ORGULLO

Estrofa 5 MIEDO y YO

Coro 1 PASIÓN (MEJOR AMIGO) (ESPOSA)

Coro 1 PASIÓN (RAZÓN) (AMOR)

Estrofa 6 MIEDO, PASIÓN y AGONÍA

Estrofa 7 ORGULLO y YO

VOZ COMPUTARIZADA

Conclusión: se mantiene como el arreglo original.

Inicialmente el álbum utilizado para la construcción de esta pieza plantea las canciones por días para otorgarle un hilo cronológico a la historia original. Sin embargo, ese hilo se convierte en algo prescindible a la hora de realizar la puesta en escena, pues en la letra de las canciones se evidencia el tiempo que el protagonista lleva en estado de coma.

Asimismo, se han eliminado las canciones de los días ocho y nueve porque la temática es igual a la de Infancia y Esperanza, por lo que, integrándolas en el videoarte de forma visual se puede prescindir de ambas, disminuyendo notablemente la duración de la pieza. De este modo se responde a la Ley del Tiempo, con la que se persigue el equilibrio que determine momentos más precisos para la tensión dramática de la historia, es decir, cuánto debe durar la pieza para que la historia quede clara, el arco argumental se cumpla en su totalidad y cuándo llega a ser demasiado contenido en la pieza al punto que podría resultar tediosa para el público.

7.10. Lista de necesidades

Sonido	
Ítem	Cantidad
Microfonía de tipo headset	10
Consola de 16 canales	1
Pistas de audio	18

Utilería	
Ítem	Cantidad
Máscaras	13
Bastón	1
Ramo de flores blancas	1
Sobretudo negro	1
Chal blanco o beige	1
Faldas	5

Corsages surtidos	7
Sacos de gala	3
Capucha	1

Personajes		
Esposa		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Pantalón gris de corte alto	Base. Polvo compacto. Delineador de ojos negro. Labial rosa pálido. Rubor. Sombras marrón claro, blanco y morado	Flores rosadas. Peineta o gancho. Bobby Pins. Laca.
Suéter rosa claro unicolor		
Zapatillas deportivas grises		
Falda rosa claro		

Mejor Amigo		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Franela gris claro unicolor	Base. Polvo compacto. Delineador negro. Sombra morada.	Gelatina y laca
Suéter verde		
Pantalón gris		
Zapatos deportivos grises		
Chaqueta verde formal		

Yo		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Pantalón gris	Base. Polvo compacto. Delineador negro. Sombras: morada, amarilla, verde, vinotinto. Sangre falsa.	Gelatina. Laca. Plancha para el cabello.
Franela o guardacamisa		
Corbata		
Camisa de vestir		
Zapatos de vestir negros		

Agonía		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Pantalón negro roto	Base. Aquacolor blanco. Delineador negro, rojo y azul. Sombras vinotinto, morada, azul, verde, amarilla. Sangre falsa.	Gelatina. Laca. Plancha para el cabello.
Botas negras		
Cadenas de varios grosores		
Retazos morados		

Pasión		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Corset vinotinto o rojo oscuro	Base. Aquacolor blanco. Pestañas postizas. Delineador negro. Labial vinotinto. Sombras: negra, vinotinto, plateada, blanca. Rubor. Delineador rojo o vinotinto.	Flores rojas. Peineta. Rizador. Secador, Bobby pins y laca.
Pantalones de cuero o cuerina negros		
Falda transparente vinotinto o color oscuro		

Razón		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Traje azul marino o azul rey	Base. Aquacolor blanco. Delineador negro. Pinturas azul claro y azul oscuro.	Gelatina y laca.
Corbata amarilla o mostaza lisa		
Camisa de vestir azul claro lisa		
Zapatos y correa negras		
Pañuelo a juego con la corbata		

Ira		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Pantalón negro o shorts rotos	Base. Aquacolor blanco. Delineadores negro y rojo. Pintura roja.	Gelatina y laca
Franelilla roja		

Orgullo		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Traje de color moztaza, beige o dorado	Base. Aquacolor blanco. Delineador negro. Pintura dorada. Escarcha/brillantina.	Gelatina y laca.
Corbata azul rey lisa		
Camisa de vestir negra		
Zapatos y correa negra		

Amor		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Vestido blanco largo	Base. Aquacolor blanco. Delineador negro. Sombras plateada, gris oscuro o negra y blanca. Pestañas postizas. Pintura plateada	Flores blancas
Zapatos/sandalias plateadas		

Miedo		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Sobretudo negro de cuello alto	Base. Aquacolor blanco. Delineador negro. Labial negro mate. Sombra negra. Lentes de contacto blancos.	Bobby pins. Gelatina y laca.
Pantalón negro slim fit		
Botas negras		

Neuronas		
Vestuario	Maquillaje	Peluquería
Mallas de pantalón para hombre gris	Base. Aquacolor blanco. Delineador negro. Sombra azul. Labial azul mate. Pintura azul.	Gelatina y laca. Ligas.
Mallas a medio muslo sin mangas para mujer gris		
Medias traslucidas		
Medias de zapatilla gris oscuro		

7.11. Diseño referencial de organización del escenario

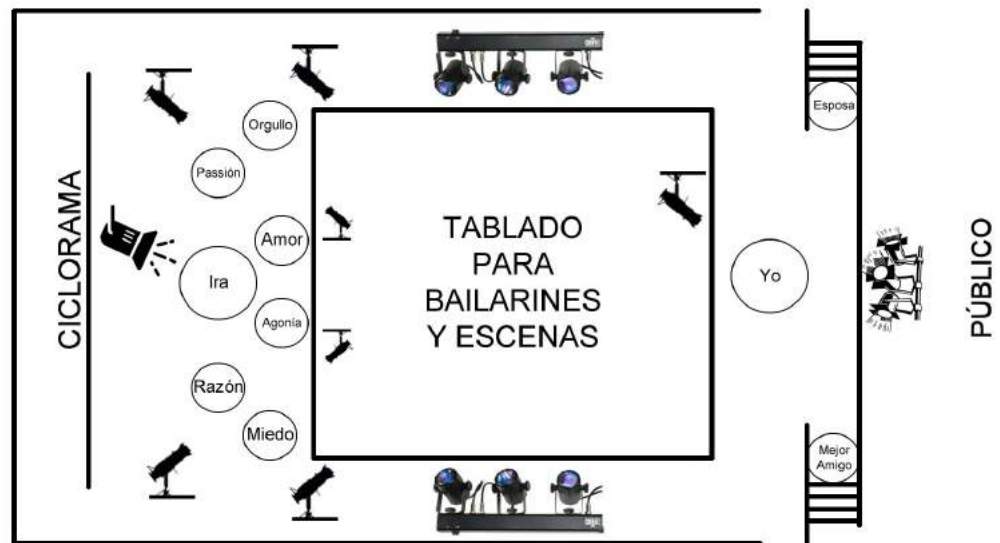

Figura 19

7.12. Presupuesto

Nombre del proyecto	La Ecuación Humana: la simplicidad de lo complejo
Categoría	Opereta
Duración	120 minutos
Lugar	Teatro del colegio Madre Matilde
Productor	María Alejandra Saud
Director	Federico Vetencourt

HONORARIOS PROFESIONALES				
Cargo	Unidad	Costo por unidad	Cantidad	Total
Dirección	proyecto	Bs.180.000,00	1	Bs.180.000,00
Producción	proyecto	Bs.200.000,00	1	Bs.200.000,00
Elenco	proyecto	Bs.86.000,00	9	Bs.774.000,00
Ingeniero de sonido	proyecto	Bs.60.000,00	1	Bs.60.000,00
Técnico de iluminación	proyecto	Bs.60.000,00	1	Bs.60.000,00
Dirección de arte	proyecto	Bs.50.000,00	1	Bs.50.000,00
Coreógrafo	proyecto	Bs.75.000,00	1	Bs.75.000,00
Crew de baile	proyecto	Bs.40.000,00	6	Bs.240.000,00
Subtotal				Bs.1.639.000,00

ESPACIOS Y EQUIPOS					
Item	Unidad	Costo por unidad	Cantidad	Cantidad de pautas	TOTAL
Sala de teatro	pauta	Bs.100.000,00	1	1	Bs.100.000,00
Salas de ensayo	hora	Bs.6.000,00	3	31	Bs.558.000,00
Micrófonos de tipo head set	único	Bs.20.000,00	10	2	Bs.400.000,00
Subtotal					Bs.1.058.000,00

ARREGLOS	
Canción	Costo
Vigilia	Bs.600,00
Aislamiento	Bs.12.000,00
Dolor	Bs.1.200,00
Misterio	Bs.18.000,00
Voces	Bs.24.000,00
Infancia	Bs.14.000,00
Esperanza	Bs.1.000,00
Escuela	Bs.12.000,00
Patio	Bs.7.000,00
Memorias	Bs.8.000,00
Amor	Bs.8.000,00
Trauma	Bs.10.000,00
Señales	Bs.6.000,00
Orgullo	Bs.4.000,00
Traición	Bs.15.000,00
Tonto	Bs.9.000,00
¿Accidente?	Bs.14.000,00
Comprensión	Bs.9.000,00
Confesión	Bs.17.000,00
Confrontación	Bs.18.000,00
Subtotal	Bs.207.800,00

VESTUARIO			
Ítem	Costo por unidad	Cantidad	Total
Traje de Pasión	Bs.50.000,00	1	Bs.50.000,00
Traje de Orgullo	Bs.20.000,00	1	Bs.20.000,00
Traje de Razón	Bs.18.000,00	1	Bs.18.000,00
Traje de Miedo	Bs.18.000,00	1	Bs.18.000,00
Traje de Amor	Bs.12.000,00	1	Bs.12.000,00
Traje de Agonía	Bs.18.000,00	1	Bs.18.000,00
Vestuario de Ira	Bs.12.000,00	1	Bs.12.000,00
Vestuario de bailarinas	Bs.7.000,00	4	Bs.28.000,00
Vestuario de bailarines	Bs.7.000,00	2	Bs.14.000,00
Vestuario de Mejor Amigo	Bs.12.000,00	1	Bs.12.000,00
Vestuario de Esposa	Bs.16.000,00	1	Bs.16.000,00
Vestuario de Madre	Bs.10.000,00	1	Bs.10.000,00
Vestuario de Padre	Bs.10.000,00	1	Bs.10.000,00
Pullover	Bs.15.000,00	1	Bs.15.000,00
Traje de gala masculino	Bs.20.000,00	4	Bs.80.000,00
Falda de gala larga	Bs.28.500,00	4	Bs.114.000,00
Zapatillas de bailarines	Bs.18.000,00	6	Bs.108.000,00

Chaqueta de traje	Bs.18.000,00	4	Bs.72.000,00
Vestuario de Me	Bs.10.000,00	1	Bs.10.000,00
Subtotal			Bs.637.000,00

OTROS				
Ítem	Unidad	Costo por unidad	Cantidad	Total
Libreto	único	Bs.2.200,00	10	Bs.22.000,00
Arreglos vocales	único	Bs.5.500,00	20	Bs.110.000,00
Pistas	único	Bs.10.000,00	20	Bs.200.000,00
Gastos jurídicos	único	Bs.40.000,00	1	Bs.40.000,00
Subtotal				Bs.372.000,00

Subtotal	Bs.3.913.800,00
Imprevistos (10%)	Bs.391.380,00
TOTAL	Bs.4.305.180,00

7.13 Análisis de costos

Nombre del proyecto	La Ecuación Humana: la simplicidad de lo complejo
Categoría	Operetta
Duración	120 minutos
Lugar	Teatro del colegio Madre Matilde
Productor	María Alejandra Saud
Director	Federico Vetencourt

HONORARIOS PROFESIONALES				
Cargo	Unidad	Costo por unidad	Cantidad	Total
Dirección	proyecto	Bs.180.000,00	0	Bs.-
Producción	proyecto	Bs.200.000,00	0	Bs.-
Elenco	proyecto	Bs.86.000,00	0	Bs.-
Ingeniero de sonido	proyecto	Bs.60.000,00	0	Bs.-
Técnico de iluminación	proyecto	Bs.60.000,00	0	Bs.-
Dirección de arte	proyecto	Bs.50.000,00	0	Bs.-
Coreógrafo	proyecto	Bs.75.000,00	0	Bs.-
Crew de baile	proyecto	Bs.40.000,00	0	Bs.-
Subtotal				Bs.-

ESPACIOS Y EQUIPOS					
Item	Unidad	Costo por unidad	Cantidad	Cantidad de pautas	TOTAL
Sala de teatro	pauta	Bs.100.000,00	1	1	Bs.100.000,00
Salas de ensayo	hora	Bs.6.000,00	3	31	Bs.558.000,00
Micrófonos de tipo head set	único	Bs.20.000,00	10	2	Bs.400.000,00
Subtotal					Bs.1.058.000,00

ARREGLOS	
Canción	Costo
Vigilia	Bs.600,00
Aislamiento	Bs.12.000,00
Dolor	Bs.1.200,00
Misterio	Bs.18.000,00
Voces	Bs.24.000,00
Infancia	Bs.14.000,00
Esperanza	Bs.1.000,00
Escuela	Bs.12.000,00
Patio	Bs.7.000,00
Memorias	Bs.8.000,00
Amor	Bs.8.000,00
Trauma	Bs.10.000,00
Señales	Bs.6.000,00
Orgullo	Bs.4.000,00
Traición	Bs.15.000,00
Tonto	Bs.9.000,00
¿Accidente?	Bs.14.000,00
Comprensión	Bs.9.000,00
Confesión	Bs.17.000,00
Confrotación	Bs.18.000,00
Subtotal	Bs.207.800,00

VESTUARIO			
Ítem	Costo por unidad	Cantidad	Total
Traje de Pasión	Bs.50.000,00	0	Bs.-
Traje de Orgullo	Bs.20.000,00	1	Bs.20.000,00
Traje de Razón	Bs.18.000,00	0	Bs.-
Traje de Miedo	Bs.18.000,00	1	Bs.18.000,00
Traje de Amor	Bs.12.000,00	1	Bs.12.000,00
Traje de Agonía	Bs.18.000,00	1	Bs.18.000,00
Vestuario de Ira	Bs.12.000,00	0	Bs.-
Vestuario de bailarinas	Bs.7.000,00	4	Bs.28.000,00
Vestuario de bailarines	Bs.7.000,00	2	Bs.14.000,00
Vestuario de Mejor Amigo	Bs.12.000,00	0	Bs.-
Vestuario de Esposa	Bs.16.000,00	0	Bs.-
Vestuario de Madre	Bs.10.000,00	0	Bs.-
Vestuario de Padre	Bs.10.000,00	0	Bs.-
Pullover	Bs.15.000,00	0	Bs.-
Traje de gala masculino	Bs.20.000,00	0	Bs.-
Falda de gala larga	Bs.28.500,00	4	Bs.114.000,00
Zapatillas de bailarines	Bs.18.000,00	0	Bs.-
Chaqueta de traje	Bs.18.000,00	4	Bs.72.000,00

Vestuario de Me	Bs.10.000,00	0	Bs.-
Subtotal Bs.296.000,00			

OTROS				
Ítem	Unidad	Costo por unidad	Cantidad	Total
Libreto	único	Bs.2.200,00	0	Bs.-
Arreglos vocales	único	Bs.5.500,00	18	Bs.99.000,00
Pistas	único	Bs.10.000,00	20	Bs.200.000,00
Gastos jurídicos	único	Bs.40.000,00	0	Bs.-
Subtotal				Bs.299.000,00

Subtotal	Bs.1.860.800,00
Imprevistos (10%)	Bs.186.080,00
Total	Bs.2.046.880,00

7.14. Contactos referenciales

Ficha artística			
Nombre	Personaje	Teléfono	Correo
Abraham Castillo	Yo	4125854983	abrahamcontrabajista5@gmail.com
José Luis Dávila	Razón	4242841552	davilajl@gmail.com
Rose Ordoñez	Pasión	4125404737	trosangela@gmx.com
Daniela Romero	Esposa	4120252824	danielaromerom2308@hotmail.com
Cristina Soto	Amor	4242537973	cristinasotoarias@gmail.com
Manuel Mirabal	Agonía	4125784493	mirabalpim@gmail.com
Jesús Hidalgo	Orgullo	4264126276	jesusmarcelino1994@gmail.com
Enrique Morales	Miedo	4126158028	iskikemorales@gmail.com
Jorli Brizuela	Mejor amigo	4262966356	jorlifrank@gmail.com
Renzo Lucena	Ira	4126381270	renzolucena1@gmail.com
Yhailexy Pereira	Neurona	4142709450	yhailex@gmail.com

Estefanía Valero	Neurona	4141739015	fefy_locis9@hotmail.com
Juan Gutiérrez	Neurona	4126330069	jjgd13@gmail.com
Yuleana Gómez de la Torre	Neurona	4149033598	yuleanavgc171999@hotmail.c om
Gabriela Caicedo	Neurona	4129701627	gabyanaiscaicedom@gmail .com
Gustavo Vilera	Neurona	4262560173	gustavo_18_1998@hotmail .com

Ficha técnica			
Nombre	Cargo	Teléfono	Correo
María Alejandra Saud	Producción General	4242617274	maria.alejandra.saud@gmail.com
Federico Vetencourt	Dirección General	4143379190	fedvether@gmail.com
Fátima Pestana	Dirección de arte	4243780540	fati.a.pestana@gmail.com
Yhailexy Pereira	Coreógrafa	4142709450	yhailex@gmail.com
Shankara Salazar	Coach Vocal	4122699231	shankarasalazar-cantante@hotmail.com
Alejandro Díaz	Productor musical	4265104892	alejandrod1903@gmail.com
Manuel Aumaitre	Arreglista	4129751721	manuelguinand@gmail.com
Nicolás Boada	Arreglista	4241053505	darossimusica@gmail.com
Fátima Pestana	Diseño de vestuario	4243780540	fati.a.pestana@gmail.com
Juan Gutiérrez	Diseño gráfico	4126330069	jjgd13@gmail.com

Carú Texeira	Asistente de dirección	4128048011	carutx@gmail.com
Lamia Yammine	Asistente de producción	4129782386	lamiayammine@gmail.com

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el transcurso de este trabajo de grado se ha descubierto y reafirmado el hecho señalado por Maeda en su libro *Las leyes de la simplicidad: diseño, tecnología, negocios, vida*: no existe la simplicidad sin la complejidad.

Por su naturaleza, cualquier producción audiovisual implica un alto grado de complejidad, puesto que conjuga múltiples variables que inciden en los resultados, así como una gran inversión de tiempo, esfuerzo y dinero, que pudiera verse notoriamente reducida gracias al ingenio del equipo de producción.

Desde la construcción del guion, apreciando cómo la música pauta el ritmo en el que la tensión dramática aumenta, disminuye y complementa la historia; hasta la elaboración de las imágenes que refuerzan la tensión sin exagerar el montaje, las Leyes de la simplicidad han sido la base fundamental para reconocer qué está demás y qué es esencial.

La Ley de Equilibrio ha sido la clave para lograr el balance -casi- ideal en cada aspecto del proyecto. Ha sido la aproximación más cercana a un método de montaje: permitir que la historia se luzca tanto en esencia como en imagen, sin que un aspecto sobrepase al otro, sino llevándolos de la mano, al ras de cada uno. Ha sido el *quid* para conseguir que cada elemento armonice, resultando en un producto completo donde el uno no existe sin el otro pero no carecen de independencia.

Los musicales –en este caso, opereta- han de ser vistos como un evento, más allá del producto en sí. No hay que descuidar los detalles logísticos que, si bien nada tienen que ver con los carices creativos de la obra, afectan al musical como experiencia, no solo para el espectador, sino también para el elenco.

Una de las principales complicaciones de realizar un musical son los costos, incluso aplicando las Leyes de la simplicidad al proyecto. Es necesario saber que, con la cantidad de espacios y ensayos que se requieren -a no ser que se cuente con esos espacios desde un principio-, presenta un gasto importante en alquileres para el desarrollo de los mismos.

Por otro lado, igual que en el cine, se necesita un ejército para que un proyecto de tal magnitud salga adelante. Los cronogramas de trabajo son la columna vertebral del trabajo y lo único que podría asegurar que el trabajo sea eficiente. Se debe plantear la existencia de departamentos separados que, según vayan avanzando en su trabajo particular, se integren entre ellos, para poder aprovechar al máximo el tiempo de ensayo y los espacios disponibles.

Incluso al momento de realizar un cronograma se está en presencia de una de las Leyes de la simplicidad: Organizar. Nuevamente, estas premisas establecen un puente ideal para la creación de un producto audiovisual como este. Incluso si no se emplean en la puesta de escena como tal, contribuyen al desarrollo óptimo y estructurado del proyecto.

Para la concepción creativa y visual de este montaje, lo principal ha sido tomar la visión abstracta de los personajes, que sólo existen a través de las voces de los cantantes, y darles forma, creando así un perfil particular para cada uno, expresado no solo en este tomo, sino en el proceso de exploración particular de cada uno de los actores y bailarines. La personificación de cada emoción abarca desde su actitud y su forma de moverse hasta su aspecto visual.

El éxito de este trabajo de boceto y adaptación recae en cumplir los objetivos que, individualmente, se le asignan a cada parte del montaje. Después de todo, un montaje es la suma de diversos elementos que construyen un todo armonioso y transmite un mensaje claro a quien lo contempla.

Es por esto que cada pieza del montaje debe tener un objetivo. Las Leyes de la simplicidad abren un camino congruente para: definir esos objetivos de forma tangible; que los personajes no dejen duda de qué representan; que la música y la imagen trabajen de la mano como un todo sin saturar o restarse la una a la otra; que el espacio cumpla con las condiciones para que tanto vocalistas como cuerpo de baile puedan coexistir en un universo que, por aproximadamente dos horas, se exhibe ante el público.

El teatro es un proceso de constante cambio y evolución. La idea original de este proyecto fue mutando a medida que se fueron desarrollando las propuestas tras el proceso de investigación del marco teórico. Esas bases teóricas dieron pie al planteamiento y replanteamiento de propuestas y, por consecuencia, su transformación. Al igual que un guión, un proceso teatral no tiene versión final: siempre se puede mejorar; simplemente existe la versión para el público.

Para hacer teatro es necesario *ser y estar*, formar parte de un equipo. Y un equipo requiere honestidad, tolerancia, confianza y respeto. Estas son las verdaderas claves para que un proyecto similar a este salga adelante. Delegar y confiar en que el otro hará su trabajo. Respetar las opiniones y buscar un lugar de encuentro. Negociar antes que discutir. Estas son las constantes y variables que componen la ecuación que nos hace ser *humanos*.

FUENTES CONSULTADAS

Fuentes bibliográficas

Arnheim, R. (1979). *Arte y percepción visual*. (Primera edición). Madrid, España. Alianza en forma.

Kenrick, J. (2008). *Musical Theatre: A History*. Nueva York, Estados Unidos. Continuum.

Macan, E. (1997). *Rocking the Classics: English Progressive Rock and the Counterculture*. Nueva York, Estados Unidos. Oxford University Press.

Maeda, J. (2006). *La Leyes de la simplicidad: diseño, tecnología, negocios, vida*. Gedisa editorial.

Martin Jr., B. (1998). *Listening to the Future: The Time of Progressive Rock, 1968-1978*. Chicago, Estados Unidos. Paperback.

Pavis, Patrice. (1990). *Diccionario de teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona, España. Paidós comunicación.

Sánchez, José. (1999). *La escena moderna*. Madrid, España. Ediciones Akal.

Tesis y trabajos académicos

Medina, G. Nastasi, C. Patiño, J. (2013). *Sweeney Todd, un musical en clave de esperpento*. Trabajo de grado en licenciatura de comunicación social mención artes audiovisuales no publicado. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Bernal, C. (2014). *La sabana en un escenario, un montaje en espacio vacío*. Trabajo de grado en licenciatura de comunicación social mención artes audiovisuales no publicado. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Devis, A. Martínez, D. Sánchez, L. (2011). *Cabaret: divina decadencia, adaptación teatral de bajo presupuesto basada en la película Cabaret de Bob Fosse*. Trabajo de grado en licenciatura de comunicación social mención artes audiovisuales no publicado. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

López, A. (2009). *Gestalt y Antropología teatral: potenciando la visualidad escénica*. Tesis para postular al grado de máster en Artes con mención en dirección teatral no publicado. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Fuentes electrónicas

Galland, J. (s.f). *Reconstructing a Broadway operetta*. Recuperado en 15 de mayo de 2016.
<http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=6218e8f5-b95f-48c2-98ed-66bc445146a7%40sessionmgr106&hid=118&bdata=Jmxhbmc9ZXMMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2624162&db=a9h>

Heller, E. (s.f). *Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Recuperado en 10 de abril de 2017.
<https://es.scribd.com/document/338677804/Psicologia-Del-Color-Par-Eva-Heller-PDF-Gratis>

Lucassen, A. (2016). *Arjen Lucassen Official Website*. Recuperado en 6 de junio de 2016. <http://www.arjenlucassen.com/content/info/bio/>

John Maeda. (2017). *John Maeda*. Recuperado en 10 de abril de 2017.
<http://www.famousgraphicdesigners.org/john-maeda>

John Maeda. (s.f). *John Maeda*. Recuperado en 10 de abril de 2017.
<http://www.designersandbooks.com/designer/bio/john-maeda>

Nubiola, J. Barrena, S. (2011). *Charles S. Pierce: creatividad y significación. Hacia una estética pragmatista*. Recuperado en 19 de mayo de 2016. file:///Users/macbookpro/Downloads/CSPCCreatividadSignificacionEsteticaPragmatista.pdf

Romeu, V. (2014). *Lo estético en el arte. Un acercamiento al arte desde la comunicación y la Estética Pragmática*. Recuperado en 19 de mayo de 2016. http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=34

Spinu, D. (s.f). A stylistic approach to the history of the musical. Recuperado en 8 de junio de 2016. <http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/lasi/AMTA/AMTA-30.pdf>

Willis, H. (2010). *John Maeda*. Recuperado en 10 de abril de 2017. <http://www.aiga.org/medalist-johnmaeda>

Medios audiovisuales

Dunn, S. (2005). *Metal: A Headbanger's Journey* [video] Toronto: Seville Pictures.

Lucassen, A. (2004). *The Human Equation*. [Medio de grabación usado]. InsideOut Music.

Lucassen, A. (2008). *The Sixth Extinction. 01011001*. [Medio de grabación usado]. InsideOut Music.

ANEXOS

Score

Day One (Vigil)

Arjen Lucassen
Arreglo por Manuel Guinand

Sonidos de hospital que se mantienen durante todo el tema

Con calma pero a tempo ♩ = 65

Piano

7 1. 2.

Pno.

13

Pno.

19

Pno.

*Sonidos de auto
encendiendo
y arrancando.
El pulso del
electrocardiograma
aumenta de velocidad.*

©

Score

Day Two (Isolation)

Arjen Lucassen
Arreglo por Manuel Guinand

♩ = 86

Flute

Violin

Piano

Guitar 1

Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

Fl.

Vln.

Pno.

Gtr. 1

Gtr. 2

E.B.

D. S.

Score

Day Three (Pain)

Arjen Lucassen
Arreglo por Manuel Guinand

Allegretto ♩ = 100

The musical score is arranged in two systems. The first system includes staves for Flute, Violin, Cello, Electric Guitar 1, Electric Guitar 2, Acoustic Guitar, Piano (Grand staff), Electric Bass, and Drum Set. The second system includes staves for Flute, Violin, Viola, Electric Guitar 1, Electric Guitar 2, Acoustic Guitar, Piano (Grand staff), Electric Bass, and Double Bass. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The tempo is marked 'Allegretto' with a quarter note equal to 100 beats per minute. The score is mostly empty, with some initial notes in the Electric Bass and Piano parts. In the second system, the Electric Guitar 1 part features a complex, fast-paced melodic line starting in the third measure, marked with 'ritardando' and 'mp'.

Flute

Violin

Cello

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Acoustic Guitar

Piano

Electric Bass

Drum Set

Fl.

Vln.

Vc.

E. Gtr. 1

E. Gtr. 2

Ac. Gtr.

Pno.

E. B.

D. S.

ritardando

mp

©

Score

Day Four (Mystery)

Arjen Lucassen

Arreglo por Manuel Guinand

$\text{♩} = 107$
Sonido de sirenas

Piano

Electric Guitar 1

Slider
Clean con delay
mf

Electric Guitar 2

Efecto acústico
Em
mf Rasgueado

Electric Bass

Drum Set

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

Asus A
Em
Asus A
Con el mismo ritmo

©

Score

Day Seven

(Hope)

Arjen Lucassen

Areglo por Manuel Guinand

Moderato $\text{♩} = 90$

Electric Guitar 1 *Fade in*

Electric Guitar 2

Acoustic Guitar

Piano *Fade in*

Electric Bass

Drum Set *mf*

E. Gtr. 1 ⁵

E. Gtr. 2

Ac. Gtr.

Pno. ⁵

E.B. *mf* ⁵

D. S. ⁵

Acompañamiento de pandereta en semicorcheas

©

Score

Day Eight (School)

Arjen Lucassen
Arreglo por Manuel Guinand

$\text{♩} = 72$

Flute

Violin

Cello

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

Fl.

Vln.

Vcl.

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

Efecto acústico
E sus
mp Resonando

Em

G9sus(omit3)

G6(omit3)

D9sus

D

A sus

Em

G9sus(omit3)

G6(omit3)

Misma forma de acompañamiento

©

Day Nine (Playground)

Arreglo por Manuel Guinand

$\bullet = 60$
crex. durante
las tres repeticiones.
De nada a mf

De nada a m

Flute

Violin

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

f en la 3ª (pícsu arriba)

Fl.

Vln.

Órgano

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D.S.

Score

Day Ten (Memories)

$\text{♩} = 62$
Sonidos de hospital de fondo

Arjen Lucassen

Arreglo por Manuel Guinand

Efecto electrónico (Para mejor
referencia oír el original)

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

Day Eleven
(Love)

• = 62

Violin

Cello

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

Vln.

Vc.

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

Electro incidental. Para mayor referencia oír el audio original

Efecto de strings

Efecto acústico
Muy rasgado

Efecto de distorsión

Efecto acústico
Muy rasgado

Efecto de distorsión

Efecto acústico

Score

Day Twelve

(Trauma)

Arjen Lucassen

Arreglo por Manuel Guinand

♩ = 125

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

mp

pp

Pal mute

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

5

©

Score

Day Fourteen

(Pride)

Arjen Lucassen
Arreglo por Manuel Guinand

Allegretto ♩ = 100

Flute

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

Fl.

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

©

Day Fifteen

(Betrayal)

Sonido incidental (Para mejor referencia oir el original) ♩ = 75

Violín

Cello

Piano

Guitar 1

Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

Pad de fondo (Para mejor referencia oir el original)

Am C F F Am C F F

mf

Score

Day Sixteen (Looser)

Arjen Lucassen
Arreglo por Manuel Guinand

$\text{♩} = 90$

Flute

Violin

Cello

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

Fl.

Vln.

Vc.

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

Sampler de teclado. Para mejor referencia oír el audio original

Bàn

mf

Score

Day Eighteen

(Realization)

Arjen Lucassen

Arreglo por Manuel Guinand

Lento (Ad libitum)

Flute

Violin

Cello

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

f espress.

Efecto incidental (para mejor referencia oír el audio original)

D m D m C F B $\flat$

p

Efecto acústico

p

Score

Day Nineteen

(Disclosure)

Arjen Lucassen
Arreglo por Manuel Guinand

$\text{♩} = 85$

Violin

Cello

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

Efecto de viento madera

Efecto acústico

mf

mp

p

Vln.

Vc.

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

f

f

f

f

Score

Day Twenty

(Confrontation)

Arjen Lucassen
Arreglo por Manuel Guinand

$\text{♩} = 80$

Piano

Electric Guitar 1

Electric Guitar 2

Electric Bass

Drum Set

5

Pno.

E.Gtr. 1

E.Gtr. 2

E.B.

D. S.

Em Em/F# Em/G A m B $\frac{7}{9}$ B $\frac{7}{9}$ /A G D/F#

mp

Efecto clean con chorus

Sonido incidental. Para mejor referencia oír el audio original

Distorsión

mp

©

PRESUPUESTO NRO. 2007/006

PRESUPUESTO DE EVENTOS

Razon Social:	MARIA SAIZ	Fecha del acuerdo:	24/01/2017
RUT:		Nombre del Evento:	LA EDUCACION HUMANA LA SIMPLICIDAD DE LO COMPLEJO
Persona Contacto:	MARIA SAIZ	Fecha del Evento:	martes 16 de mayo de 2017
Telefono:	04242617274	Montaje del Evento:	martes 16 de mayo de 2017
Email:	www.alexandraalffernandez.com		

Alquiler de Salones

Hora	Espacio	Evento	Qty	Costo Unitario	Total Alquiler
8:00 a.m. a 6:00 p.m.	Ambar Salas (480 butacas)	concerto	1	500.000,00	500.000,00
Sub Total					500.000,00

Equipos / Servicios

Item	Descripción	Qty	Precio Unitario	Total
Sonido	Incluye: consola, 3 micrófonos, operadores técnicos.	1	500.000,00	500.000,00
Iluminación	Incluye: consola, operadores técnicos.	1	500.000,00	500.000,00
Guías de protocolo		1	20.000,00	20.000,00
Sub Total				1.020.000,00

Total Alquiler de Salones	500.000,00
Total Equipos y Servicios	620.000,00
Sub- Total	1.120.000,00
Descuentos	-
Base Imponible de Facturación	1.120.000,00
Total IVA 1,2%	134.400,00
Total	1.254.400,00

Al firmar este acuerdo me adhiero completamente a los términos y condiciones del Centro Cultural BOD.

Firma del
Cliente

FUNDACION CELARG **ALQUILERES DE ESPACIOS** **SALAS DISPONIBLES**

SALAS	EQUIPOS	COSTO
Sala de teatro 1	Aforo de 385 butacas. Servicio técnico de sonido básico para conferencias y teatro, iluminación y pantalla de cine para proyección. Horario de miércoles a domingo de 8:00 am a 9:00 pm de acuerdo a la programación.	Media Jornada: 38.852 BsF Jornada Completa: 53.118 BsF
Sala de teatro 2 (TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO)	Aforo de 165 butacas. Servicio técnico de sonido básico para conferencias y teatro, iluminación y pantalla de cine para proyección. Horario de 8:00 am a 12:00 y de 7:00 pm a 9:00 pm de acuerdo a la programación.	Media Jornada: 30.798 BsF
Sala A de conferencias	Aforo para 20 o 30 personas. Servicio técnico de aire acondicionado, dos tipos de iluminación (luz blanca y luz amarilla), pizarra acrílica, sillas y mesones. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm de acuerdo a la programación.	Media Jornada: 13.806 BsF Jornada Completa: 19.328 BsF
Sala B de conferencias	Aforo para 20 o 30 personas. Servicio técnico de aire acondicionado, dos tipos de iluminación (luz blanca y luz amarilla), pizarra acrílica, sillas y mesones. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm de acuerdo a la programación.	Media Jornada: 13.806 BsF Jornada Completa: 19.328 BsF
Sala C de conferencias	Aforo para 60 personas. Servicio técnico de aire acondicionado, dos tipos de iluminación (luz blanca y luz amarilla), pizarra acrílica, sonido básico para conferencias, video beam, sillas y mesones. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y sábados de 8:00 am a 5:00 pm de acuerdo a la programación.	Media Jornada: 16.107 BsF Jornada Completa: 20.939 BsF

Correo: espacioscelarg@gmail.com / Horarios de atención: Martes de 4:00pm a 7:00pm
 Jueves y viernes de 3:00pm a 6:00pm

Cristian Abarca <cristian@djpro.tv>

para mí

12 mar. ☆

Hola Maria;

Los HEADSET estan a 20.000 bs el día.

Necesito saber un poco mas de las luces de LED , te refieres a PARES de LED , Cuantos?

Luego a contraluz que deseas iluminar ?

9 Spots , a que te refieres con SPOT?

Gracias.

...

Cristian Abarca

T: +58 (212) 2432626 ext 13

C: +58 (412) 925-4824 (WhatsApp)

www.DJPro.tv

Caracas - Venezuela

David Joseph

www.davidandjoseph.cl

VIDEOPRO • FOTOPRO • AUDIOPRO