
LO SAGRADO

LO SAGRADO

Un proyecto en co creación
para la
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte,
Alcaldía mayor de Bogotá.
En la Catedral Primada de Colombia.

Objetivo del Proyecto

Con el propósito de reimaginar lo que puede ser una experiencia cultural inmersiva, y con la intención de llegar a un público que anhela momentos genuinos, de contemplación y llenos de inspiración, en un mundo donde el caos parece próximo y donde la saturación digital ha llevado a una fatiga social, este proyecto pretende evocar emociones que perduren en el público, fortaleciendo los valores de la ciudad y de la sociedad, con la misión clara de crear un espectáculo que ofrezca una vivencia única y extraordinaria.

Este espectáculo de gran formato no es simplemente una celebración de la festividad navideña; es una declaración audaz sobre el poder de la experiencia artística para tocar el corazón de la audiencia, creando momentos que resuenen más allá de la experiencia inmediata y fortalezcan el vínculo entre la comunidad y la riqueza cultural de Bogotá.

Imaginación e innovación son nuestras herramientas para desafiar lo ordinario y ofrecer algo extraordinario. En un entorno donde el público no busca solo imágenes perfectas para redes sociales, sino conexiones significativas y emociones reales, este proyecto pretende ser un faro de inclusión, diversidad y creatividad. Aspiramos a que cada persona que cruce el umbral de la catedral sienta una profunda pertenencia, y que cada elemento del espectáculo refuerce la idea de que lo extraordinario no solo es posible, sino necesario.

Justificación

La relevancia de lo experiencial es innegable y, con este proyecto "LO SAGRADO", nos alineamos con esta necesidad y tendencia global, entendiendo que los espectadores de hoy buscan más que simples momentos estéticamente agradables. Anhelan experiencias que los conmuevan, que desafíen sus percepciones y que los inviten a ser parte de algo más grande que ellos mismos.

Este proyecto ofrece una plataforma para que artistas y técnicos locales e internacionales colaboren e innoven en conjunto, posicionándose como un hito cultural en Bogotá, donde estamos seguros de que los procesos de las industrias culturales, los desarrollos de investigación y creación, y los discursos creativos se verán fuertemente fortalecidos.

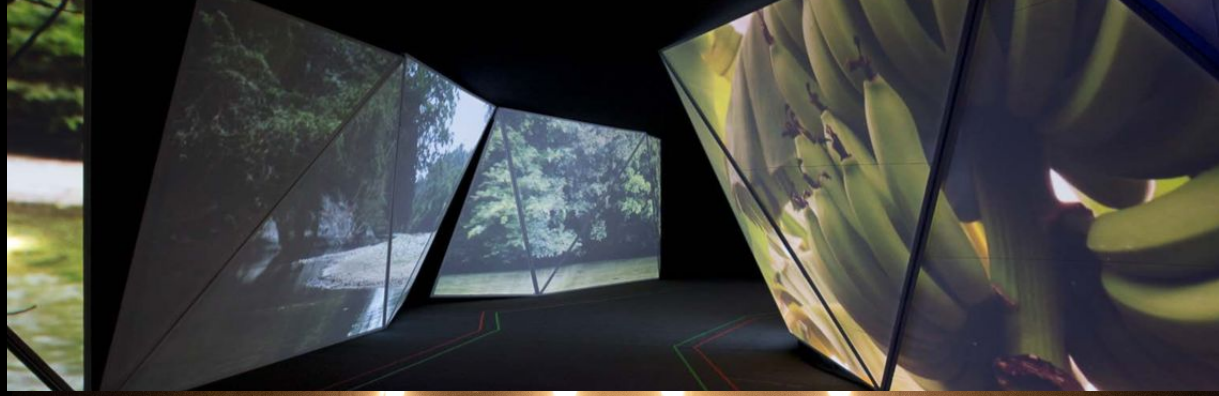
Y por último, "LO SAGRADO" en el marco de "Arte Digital Inmersivo Navidad 2024" y el proyecto en general de la Navidad 2024, es una respuesta visionaria a la demanda contemporánea de experiencias auténticas y multisensoriales, a la necesidad de hablar sobre lo diverso, lo consciente, lo propio, y con la intención de despertar emociones reales, forjar recuerdos duraderos y crear un sentido de pertenencia sobre la ciudad.

El Equipo

Director general
Director audiovisual
Productor
Dirección de arte
Dirección musical
Vestuario
Maquillaje

DIRECTOR GENERAL
Escénico y Dramatúrgico

Jimmy Rangel es un creador escénico colombiano que desarrolla una investigación sobre espectáculos de gran formato y es uno de los referentes de la escena nacional.

En el 2022 dirigió El Árbol de la Abundancia, un espectáculo de gran formato que recibió cerca de 800 mil espectadores. Fue el Director Escénico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y de los Juegos Bolivarianos 2017. Fue el director del Teatro Santa Marta en su temporada de reapertura entre 2021 y 2022. Ha trabajado como actor, coreógrafo y director escénico en el Teatro Colón de Bogotá, hoy Centro Nacional de las Artes, desde su reapertura en el 2015.

Cursó estudios en el International School of Corporeal Mime de Londres, en el Instituto Universitario Nacional del Arte en Buenos Aires, en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en la Academia Superior de Artes de Bogotá.

Ha creado innumerables proyectos a nivel nacional e internacional en colaboración con distintos artistas y espacios culturales, entre ellos el Festival Iberoamericano de Teatro, el Cirque du Soleil, Disney+, el Carnaval de Barranquilla, Mapas Fest, la Plataforma de danza Orbitante, Nickelodeon, Monsieur Periné, La Fura dels Baus, BiCapital, el programa de Interacciones Forestales en La Patagonia Argentina, el Ministerio de Cultura de Colombia, el Teatro Nacional y Casa Ensamble.

DIRECTOR AUDIOVISUAL
Y dramatúrgico

Santiago Caicedo es director de cine y de proyectos audiovisuales y expandidos, ganador de 3 Premios Macondo, 3 BAFICI y 2 Victory Media Network, fue el director audiovisual de la navidad El Árbol de la Abundancia.

Santiago ha producido contenido audiovisual para formatos no convencionales desde 2011, lo cual incluye la creación de experiencias interactivas, contenido para teatro, exposiciones, conciertos, musicales, video mapping y fulldome.

Santiago Caicedo, es maestro en Artes Plásticas con especialización en Dirección de Cine y en Investigación de Imagen y de Informática. Cuenta con más de treinta premios internacionales, ha trabajado también en proyectos institucionales y comerciales para clientes como Sony, Bavaria, Nintendo, Adidas, Red Bull, Naciones Unidas, Mapfre, Boost Mobile, Diesel, Taschen, Kool, Bomba Estereo, Chevrolet, etc. Ha recibido numerosas distinciones alrededor del mundo incluyendo el premio de diseño de espacios e interiorismo en la 5o Bienal Iberoamericana de Diseño, el Lápiz de acero, y el SXSW.

PRODUCTOR TÉCNICO

John Puerta es productor técnico y general con 25 años de experiencia, en producciones masivas, creador de la agencia de publicidad Prime Producciones, destacada entre las 10 mejores de Colombia, desempeñando como director de operaciones en campañas masivas a través de varios canales de comunicación.

En estos 25 años he participado en conciertos como Bruno Mars, Luis Miguel, Paramore, Shakira, Daddy Yankey, Wisil y Yandel, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, a nivel nacional e internacional entre otros.

Exposiciones y espectáculos, como lo son Circue di Solei, Vincent Van Goht, Disney Imersive, Disney on Ice.

DIRECCIÓN DE ARTE

Teatro de Juguete es una productora líder en el país que se especializa en la realización de espectáculos tanto teatrales como audiovisuales, destinados a un público diverso.

Este equipo creativo se empeña en generar contenidos que interactúen efectivamente con la audiencia, generando una relación entre el diseño de arte, los elementos escenográficos y la finalización de elementos de varios formatos.

Milena Forero y Carlos Velásquez han participado en proyectos de gran formato para el Teatro Julio Mario Santo Domingo, El Centro Nacional de las Artes, la Sinfónica Nacional, además de ser los Directores Creativos de espacios como CC Gran Estacion.

Han sido directores y realizadores de arte en proyectos como EL ÁRBOL DE LA ABUNDANCIA, navidad de Bogotá 2022. MEDEA en una producción para el CNA en el año 2024. Y la ÓPERA EL PRINCIPITO para el Teatro Colón de Bogotá, entre muchos otros.

DIRECCIÓN DE MÚSICA

Juan Cataño es músico especializado como compositor y arreglista para teatro, en el 2024 estreno 7 de los espectáculos que están en la cartelera nacional. Estudió en la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires y es ganador del premio ESTO-Vi a Teatrista del año.

Algunas de las obras donde ha participado son:“El Árbol de la Abundancia”, “Woyzeck” "Travesía, Cinco Continentes al Galope" para el Parque Panaca, “Canción para Dueto” “ Cázame” “ El Grito” Olvido” dirigidas por Jimmy Rangel, “Perfectos Desconocidos” “El Método” La Obra que Salió Mal” entre otras con el Teatro Nacional. “Todos eran mis hijos” producida por Señor M, y dirgida por Manolo Orjuela. Cortometrajes como “ 3 Pedazos X Cabeza” dirigido por Rodrigo Trujillo, Programas de TV como "Otro Programa de Rop" para Play Tv y "Planeta Capital" para Canal Capital, la Serie Web “El Conejo más Estúpido” con El Santo producida por Shock y “Gente del Común, Fuera de lo Común” para RTVC.

DISEÑO DE VESTUARIO

Luz Helena Cárdenas es una de las diseñadoras de vestuario y moda de mayor recorrido en el sector teatral y audiovisual del país.

Conocida en el medio como "La Flaca", su trayectoria abarca títulos cinematográficos como *Somos Calentura* (Nominada a los premios macondo por mejor diseño de vestuario) y *Perro Come Perro*, entre otras decenas de películas, series de televisión, y obras de teatro y danza.

Su formación empezó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en donde estudió diseño industrial y posteriormente diseño textil en el Instituto de Investigación de la Expresión Colombiana - I.D.E.C. Al terminar sus estudios comenzó su recorrido profesional como Diseñadora de Modas en un colectivo llamado “Locomodo”, el cual estuvo en el mercado por un poco más de 6 años en la década de los noventas.

Entre sus últimas producciones están: EL ÁRBOL DE LA ABUNDANCIA. Navidad de Bogotá. 2022. MEDEA. Producción de la CNA. 2024. Película REBELIÓN Director José Luis Rugeles. MI BESTIA Directora Camila Beltran seleccionada para ACID CANNES 2024

DISEÑO DE MAQUILLAJE

Diana Torres es una maquilladora con 10 años de experiencia en Maquillaje Artístico.

Estudió maquillaje artístico en la Universidad Lasalle College - LCI, con estudios en Fotografía, Aerografía y moda y dirección de arte.

Actualmente se desempeña como docente de Lasalle college y Universidad nacional de maquillaje artístico, ha participado en los proyectos de gran formato como:

MEDEA. Producción de la CNA. 2024. Diseño de Maquillaje.

EL ÁRBOL DE LA ABUNDANCIA. Navidad de Bogotá. 2022. Diseño de Maquillaje.

CONSTELACIONES : Asistente de maquillaje

MARIA MAGDALENA. Serie de T.V. 2018. Coordinadora de Diseño TELESET..

El Espectáculo

Título: LO SAGRADO
Duración: 25 – 30 minutos
Público: Familiar
Técnicas: Multimedia, mapping, teatro, danza, circo, música.

Concepto

LO SAGRADO es un espectáculo de artes vivas, digital e inmersivo que explora la sacralidad en la vida cotidiana, donde lo sagrado no se encuentra solo en textos antiguos, sino en la veneración de lo que nos rodea. **Lo sagrado es: el cuerpo humano, la vida, las relaciones con los otros, la naturaleza y la ciudad en la que vivimos.**

En el entorno monumental de la catedral, la idea de lo sagrado aparece como el punto de contacto con el mundo divino, explorando la conexión entre el cielo y la tierra, y haciendo una oda a la inmensidad y al misterio mismo de la existencia.

Inspirados en el mito bíblico del sueño de Jacob y su poderosa imagen de la escalera al cielo, este espectáculo se propone hacer un viaje sincrético que recontextualiza esta antigua historia. A través de la mezcla de símbolos y significados, y con una narrativa moderna, llena de conceptos y emocionante, el espectáculo busca explorar cómo la conexión entre lo divino y lo humano se manifiesta en diferentes contextos sociales y culturales, utilizando la escalera de Jacob como un arquetipo universal de ascensión espiritual y unión con lo sagrado. De este modo, cada acto del espectáculo no solo refleja la historia original, sino que también invita al espectador a ver la sacralidad en su vida cotidiana, creando un puente entre el mito bíblico y la espiritualidad contemporánea.

Sinopsis

Estructura de la Obra:
Nota: Esta idea de guión se desarrollará en co-creación dentro del proceso de residencia. Aquí verán plasmada solo un detonador narrativo, una premisa.

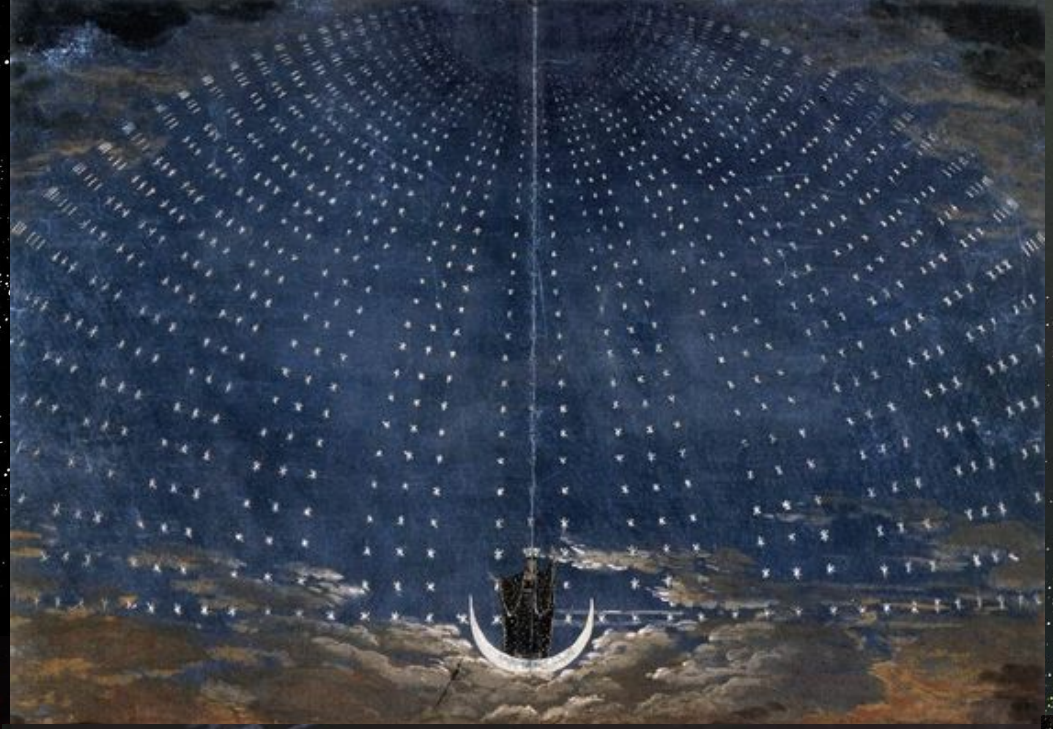
1. Prólogo: El principio.

La oscuridad envuelve la catedral. Sobre la penumbra: un sonido, un paisaje: el canto de un grillo, una respiración profunda, agua, una docena de caballos atravesando el espacio, más agua, unos niños jugando, una estrella fugaz, el latido de un corazón, y al fondo de todo, como si estuviera llegando, un sonido de celebración, el Big Bang mismo.
De las paredes y el techo parece descolgarse el cielo.

NARRADOR (V.O.)
"En el principio, una fuerza superior dio forma a la Tierra, y el cosmos comenzó a girar en el vasto vacío."

El cosmos se despliega ante nosotros y se apodera de la inmensa bóveda celeste: estrellas, nebulosas y galaxias se arremolinan en un espectáculo cósmico, mientras la música alcanza un crescendo. Es un lugar tan grande y tan pequeño a la vez que cualquiera que esté presente podría sentirse abrumadoramente grandioso.

2. La llegada y el sueño de Jacob.

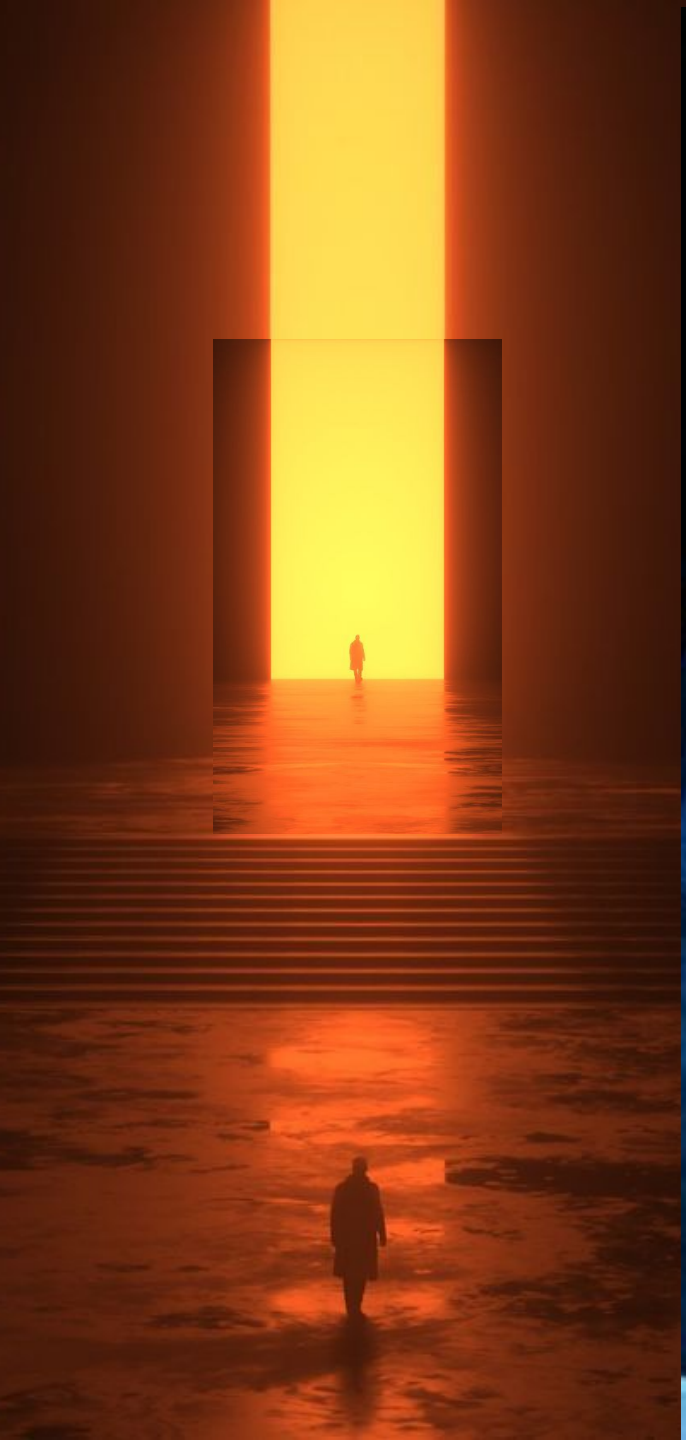
La inmensidad solo se perturba con la entrada de Jacob, que busca un lugar seguro para pasar la noche. Una poderosa luz ilumina el pasillo central; Jacob entra en escena, agotado y agobiado, buscando refugio.

NARRADOR (V.O.)
(Existen varias opciones para generar el punto dramático; exploraremos cuál es la mejor opción)
"Jacob ha engañado a su padre y ahora huye. Escapa de las dificultades del mundo y ha sido testigo de los dolores del exterior. Quizás Jacob sea solo un hombre que llega a este espacio buscando la redención."

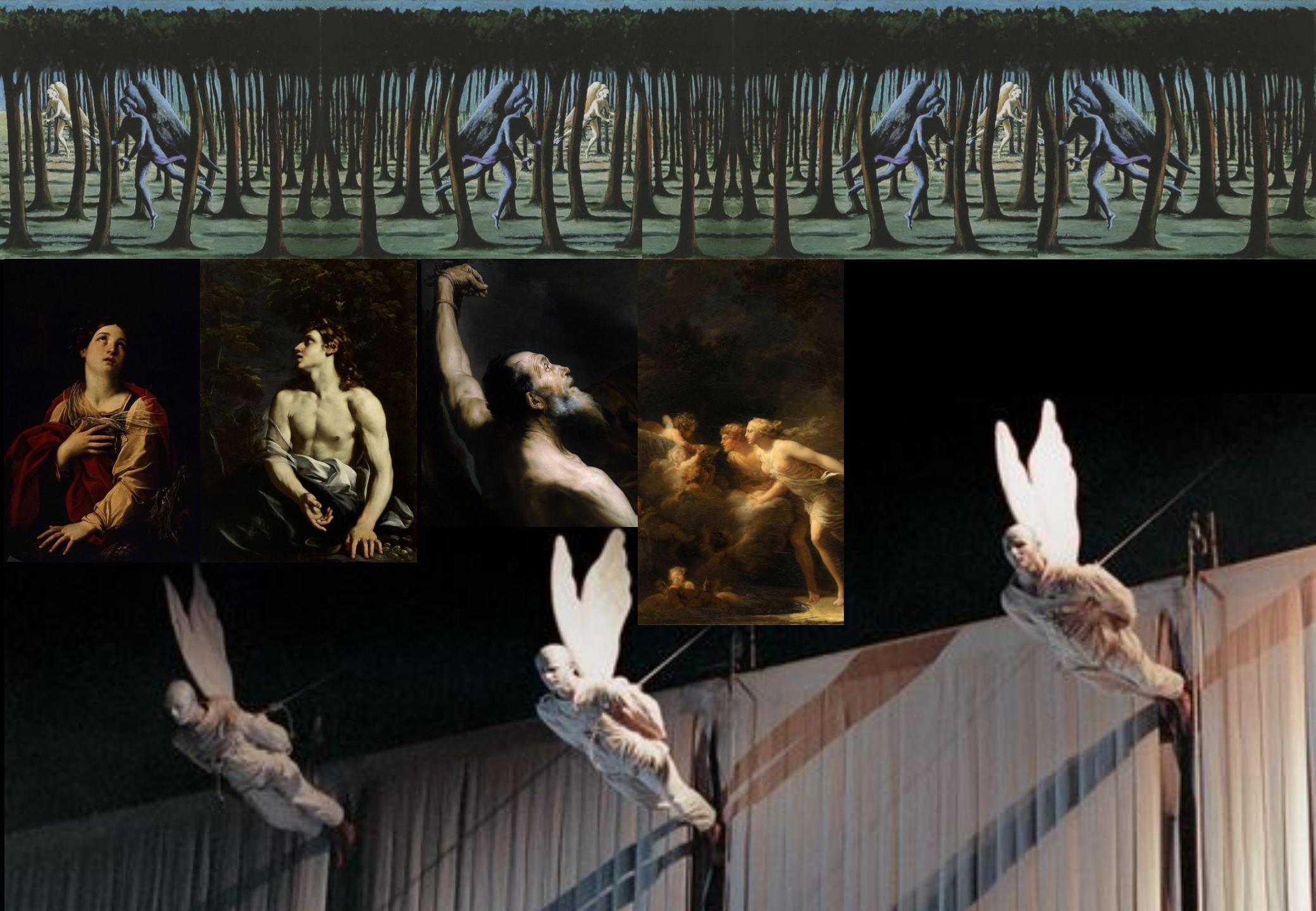
Proyectado, un primer plano de la cara de Jacob nos deja entender por lo que está pasando; la cámara en travelling lo acompaña (posiblemente esto está pregrabado, pero debe parecer estar en vivo). Bajo la cúpula de la catedral, una gran piedra en forma de gárgola reposa. Jacob llega hasta ella e intenta descansar y buscar el sueño.

El cielo estrellado desaparece, el sueño profundo de Jacob se traslada al video: vemos despertar a los ángeles de los frescos, vemos personajes saliendo de los cuadros, vemos la noche cobrando vida. La realidad ha desaparecido, una procesión de personajes mitológicos de naturaleza celestial atraviesa las paredes.

Seis gárgolas-bailarines, distribuidas en las distintas columnas, despiertan. Si es posible, bajan de las columnas o, si es posible, ascienden desde dentro de las columnas.

3. La Revelación

La visión de Jacob se intensifica. Dos tamboreros aparecen, multiplicados en muchos sobre las paredes, haciendo la anunciación. Una poderosa nube se posa dentro de la catedral (diseñada con cámaras de humo colocadas desde la cúpula). El cielo se abre ante nosotros, una grieta gigantesca que va de un lado a otro nos deja ver el cielo azul y las nubes. Una cascada se desborda desde las alturas, emergen poderosas montañas y cerros, los árboles crecen; la catedral ahora es una selva fantástica, son nuestros páramos, es el frondoso e idílico sueño de lo bello, de lo cuidado, de lo realmente sagrado.

La boca de la gárgola de piedra, que ha permanecido inerte, se abre impresionantemente, y desde adentro, un cantante lírico acompaña toda la escena. La gargola tambien podria romperse en dos.

4. La Promesa de lo Sagrado

La catedral se sumerge en un silencio reverencial, mientras una suave brisa parece recorrer el espacio. Una canoa emerge de la penumbra y levita sobre el espacio (el sistema será desarrollado sobre una estructura rodante de no más de 2 metros de altura, y deberá tener un sistema de humo para dar la impresión de estar suspendida). El barco flota suavemente sobre la superficie acuática que es proyectada en el piso y que baña a los espectadores. En su interior, y como la imagen bíblica del barquero, un hermoso ser está sentado.

NARRADOR (V.O.)
"En cada uno de nosotros yace la esperanza de un nuevo comienzo, un viaje hacia lo desconocido, guiado por los sueños."

Jacob es subido a la canoa, y a medida que avanza, las estrellas se reflejan en el suelo. La proyección se transforma en un viaje épico y surrealista que explora lo diverso y lo extraño, lo doloroso y la capacidad de afrontar esos dolores, la resiliencia y el amor. Inspirados en la belleza y el poder del "Jardín de las Delicias" del Bosco y en el surrealismo del maestro Grau, esta escena es una reconciliación con el otro y una oda a los colores de la vida misma.

Durante el viaje de Jacob, vemos en las paredes referencias a escenas renacentistas mezcladas con elementos surrealistas, narradas de manera bellísima. En la proyección aparece una fuente de la vida con animales quiméricos bañándose, un árbol de la vida siendo cuidado, agua cristalina y abundante, animales de cuatro patas volando y pájaros con frondosas cabelleras de colores.

NARRADOR (V.O.)
"Así, el espíritu humano navega a través del tiempo, enfrentando desafíos, pero siempre guiado por la luz del futuro."

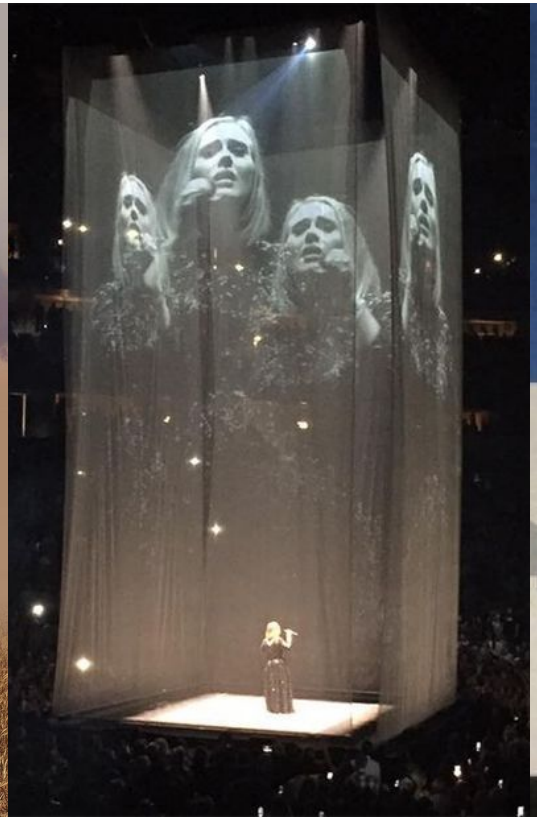

5. La Ascensión

El barco ha llegado a una orilla imaginaria y se detiene. Un velo gigante cae desde la cúpula y revela la imagen de una inmensa escalera. Jacob, con paso seguro, desciende del barco y comienza a caminar hacia ella.

El órgano de la catedral se ilumina y su sonido envuelve todo el espacio. Sobre el velo, como si fuera una alucinación, vemos a Jacob ascender por las escaleras, mientras lentamente se desvanece en la oscuridad.

El Desarrollo

Perfiles de los intérpretes.
Cronograma de trabajo.

Perfil de los intérpretes.

Este proyecto busca invitar artistas profesionales: Bailarines, Actores y Cantantes Líricos a participar en el proyecto artístico **'' Lo Sagrado''** en el marco de Arte Digital Inmersivo-Navidad 2024".

Con esta invitación buscamos promover la colaboración interdisciplinaria entre artistas y creadores de la ciudad en el marco de la residencia internacional con la compañía francesa Le Maison Production para marcar un hito cultural para la Ciudad.

30 artistas interdisciplinares serán seleccionados con el objetivo de crear 2 equipos de trabajo. El espectáculo **´´Lo Sagrado´´** tendrá 4 funciones por dia de aproximadamente 30 minutos, y cada elenco contará con 15 integrantes cada uno para realizar dos funciones diarias.

Perfil	N° de roles	Descripción
Actor principal: Jacob	2	• Experiencia mínima de 5 años como actores, actrices profesionales, con experiencia en espectáculos de gran formato y/o teatro físico y/o teatro de calle. • Alto nivel interpretativo • Excelente nivel técnico • Gran capacidad de trabajar en equipo
Cantante Lírico	2	• Experiencia mínima de 3 años como cantante Lírico en ópera o como solista. • Alto nivel interpretativo • Excelente nivel técnico • Gran capacidad de trabajar en equipo
Bailarines: Gargolas Cuadros vivos	16	• Experiencia mínima de 2 años como actores, actrices profesionales y bailarines profesionales, con experiencia en espectáculos de gran formato y/o teatro físico y/o teatro de calle. • Entre 20 y 35 años • Alto nivel interpretativo Excelente nivel técnico
Actores- actrices de reparto: Barquera. Cuadros vivos.	10	• Experiencia mínima de 3 años como actores , actrices profesionales, con experiencia en espectáculos de gran formato y teatro físico, danza y/o teatro de calle. • Alto nivel interpretativo • Excelente nivel técnico • Gran capacidad de trabajar en equipo

Cronograma.

Meses, semanas/	Septiembre			Sept - oct	Octubre				NOVIEMBRE			NOV-DIC	DICIEMBRE			
Fase, componente o actividad	1 -- 11	12- 18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-31	1--6	7-13	14-21	22 - 30	1 - 7	8 - 12	14-23	25-31
Inicio de actividades																
Investigación																
Diseño de arte																
Entrega de Guión Artístico																
Diseño Colaboración Colombia/Francia																
Ajustes de diseño																
Diseño Sonoro																
Grabación Música																
Diseño Escenográfico																
Construcción escenografía																
Primer desembolso																
Segundo desembolso																

Meses, semanas/	Septiembre			Sept - oct	Octubre				NOVIEMBRE			NOV-DIC	DICIEMBRE			
Fase, componente o actividad	1 -- 11	12- 18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-31	1--6	7-13	14-21	22 - 30	1 - 7	8 - 12	14-23	25-31
Audiciones																
Ensayos																
Diseño de vestuario																
Pruebas de vestuario																
Entrega de vestuario																
Diseño de Maquillaje																
Clases de maquillaje																
Montaje																
Ensayos Generales																
Funciones																
Desmontaje																

Dirección de arte

Bocetos, planimetrías y aproximaciones.

Diseño y Construcción de Escenografía y Utilería

El concepto escenográfico de “Lo Sagrado” busca integrar la majestuosidad de la Catedral Primada de Bogotá con los elementos icónicos de la historia de la visión del viaje de Jacob. Teniendo en cuenta el estilo neoclásico de la catedral se fusionará con una propuesta que involucra el estilo gótico medieval y el manierismo de El greco. La paleta se inclina hacia tonos suaves y refinados: blancos luminosos, marfiles y grises claros. Estos colores, propios del neoclasicismo, transmiten pureza y solemnidad. Además, se incluirá un elemento particular: la barca, su presencia que evocará la vitalidad y la conexión con la naturaleza.

Fases del Proyecto:

- **Preproducción**: Una vez establecido un guión definitivo y con la colaboración del grupo La Maison, se desarrollarán los diseños escenográficos definitivos. Se crearán planos constructivos y despieces para llevar a cabo la construcción en el taller. Se investigarán y seleccionarán los materiales adecuados para la construcción. **Producción**: Durante esta fase, se fabricarán los elementos escenográficos utilizando materiales certificados y resistentes. Se aplicarán los acabados necesarios, como pintura, texturización y detalles ornamentales. Cada elemento se ajustará para lograr la coherencia visual deseada.
- **Posproducción**: Los elementos se entregarán al equipo artístico para los ensayos y funciones. Se llevarán a cabo revisiones diarias para el mantenimiento y la reparación de posibles daños.

Elemento escenográfico A

A

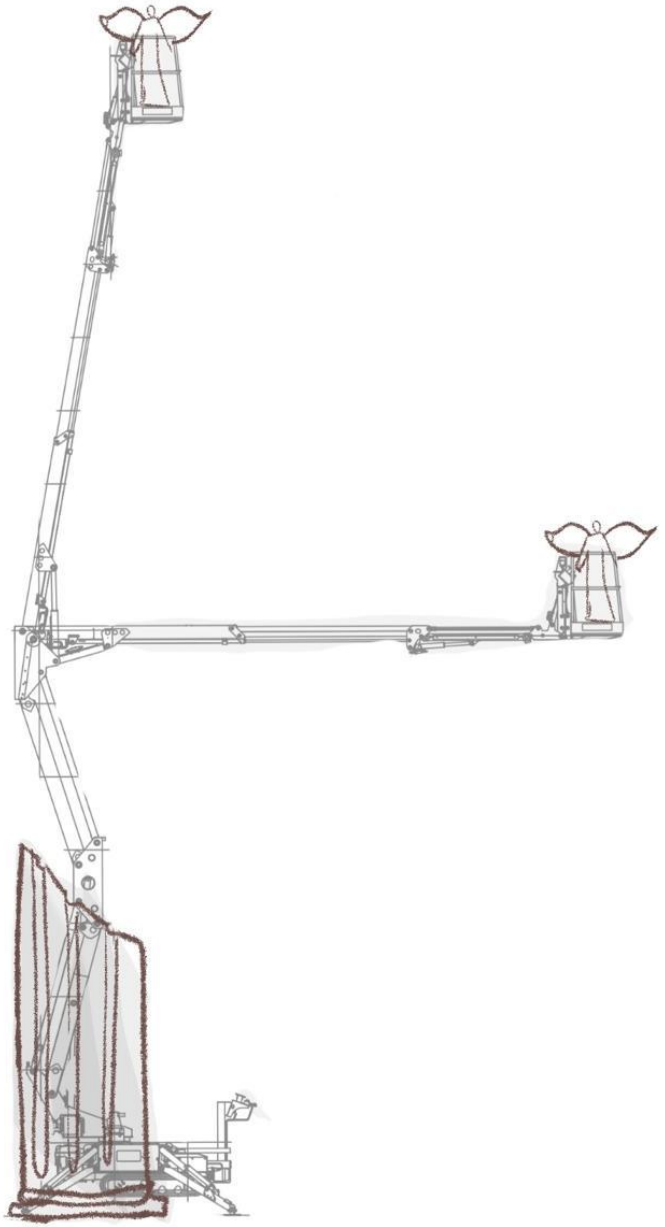
A Quimera 4 m X 4 m x 4 m

Elemento escenográfico B

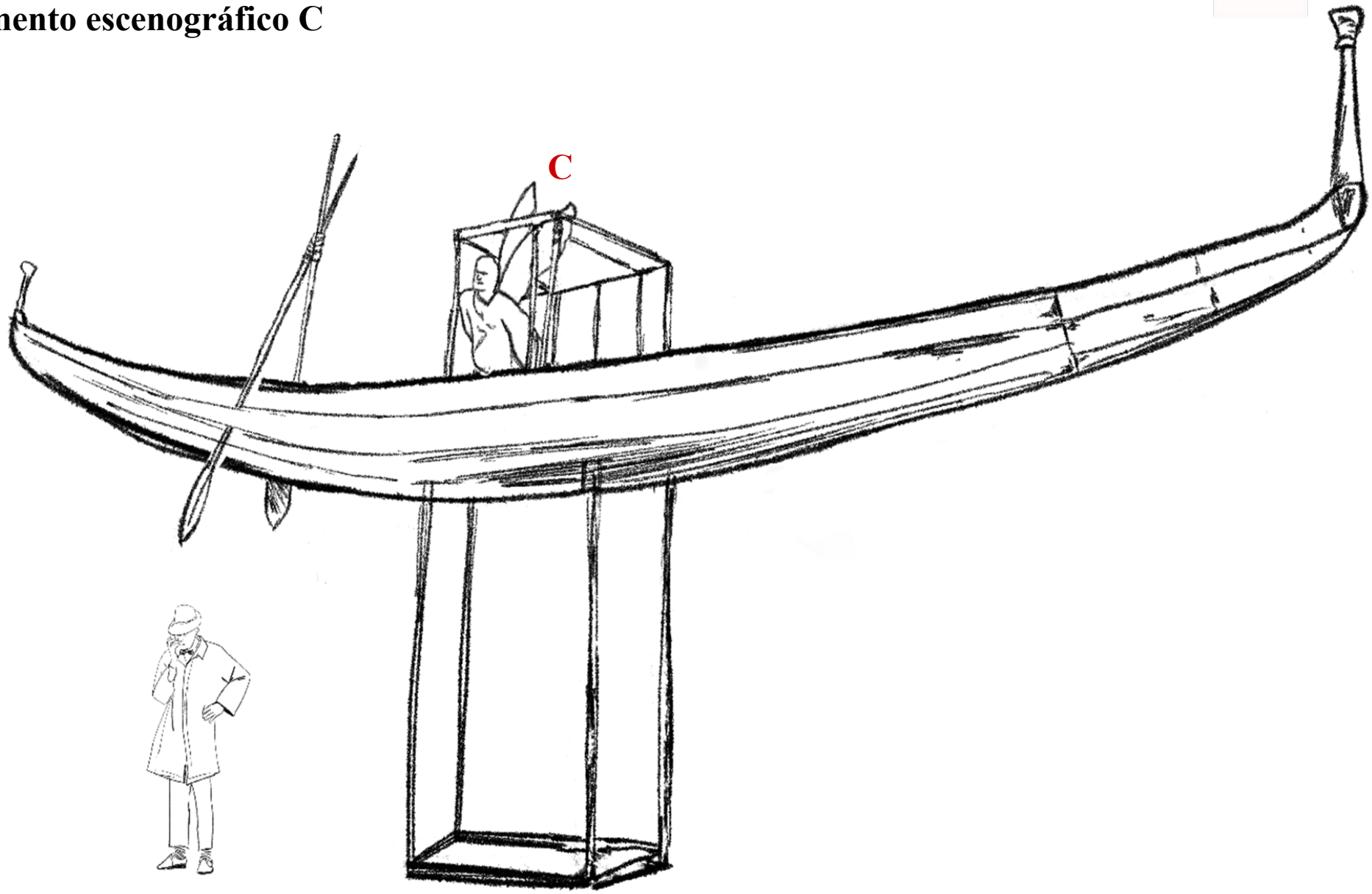

B Andamios para Gárgolas 2m x 1m x 4m

B

Elemento escenográfico C

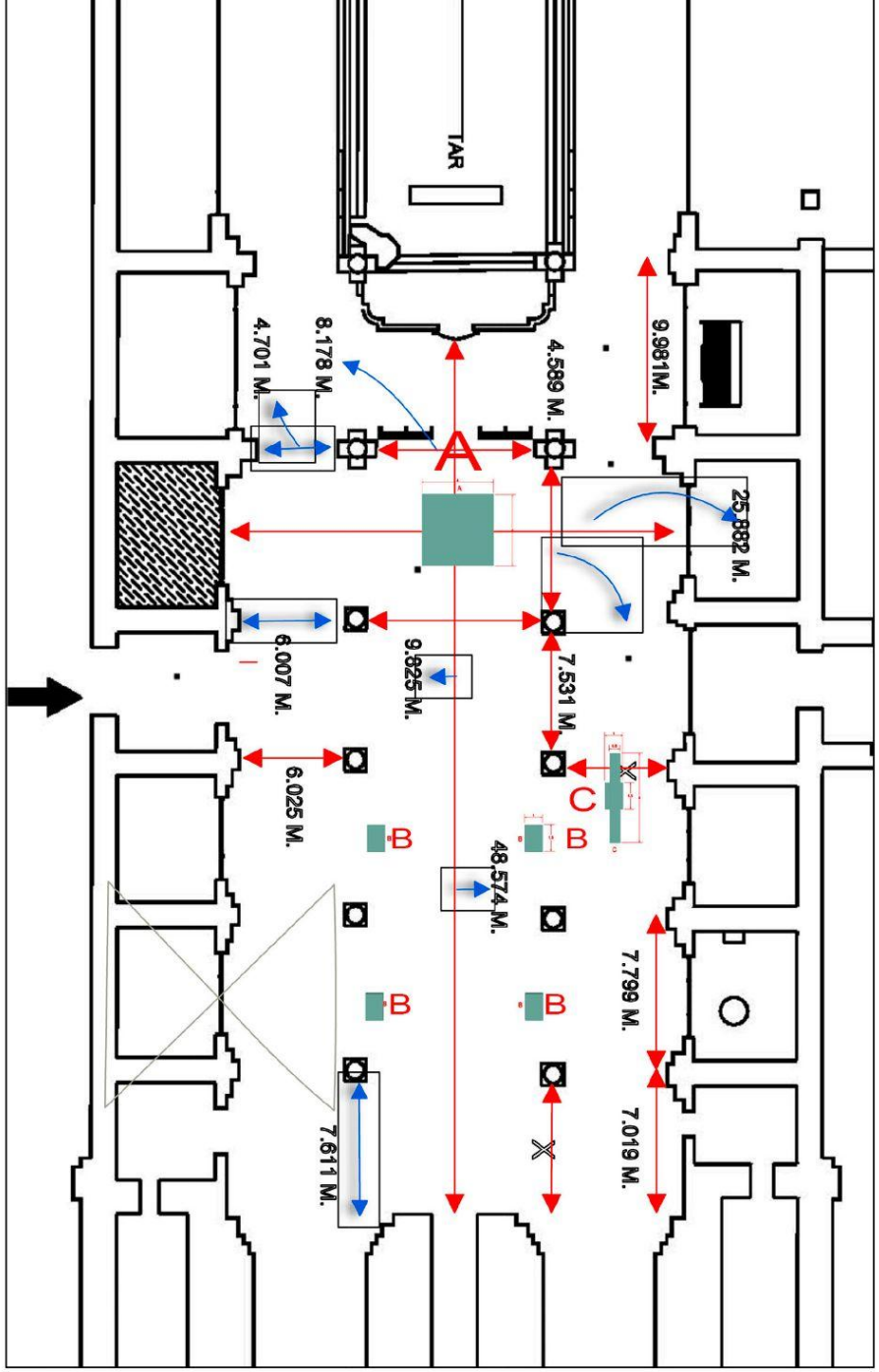

C Andamio (1,50 m ancho x 1 m profundidad) para la barca (60 cms x 5 m x 60 cms)

Arte

VISTA PLANTA

Elementos escenográficos

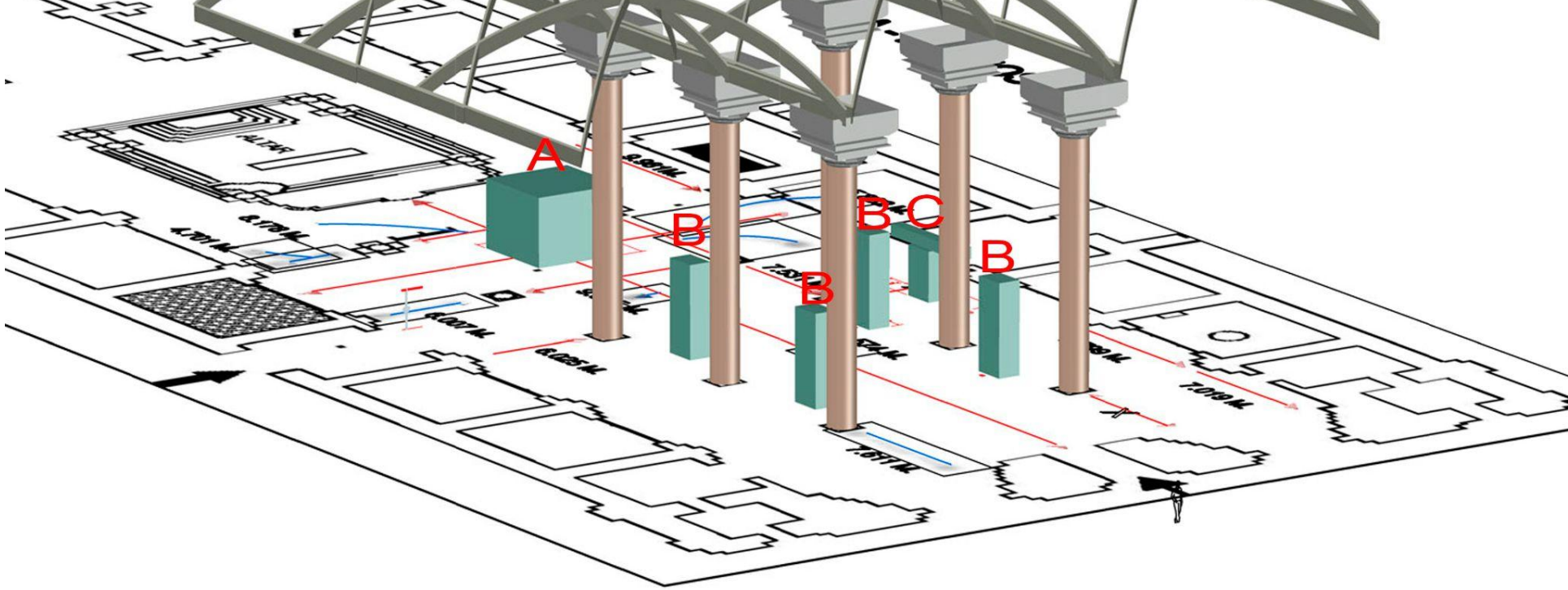

A Quimera 4 m X 4 m x 4 m

B Andamios para gargolas 2m X1m X4m

C Andamio (1,50 m ancho x 1 m profundidad) para la barca (60 cms x 5 m x 60 cms

Arte

VISTA ISOMÉTRICA

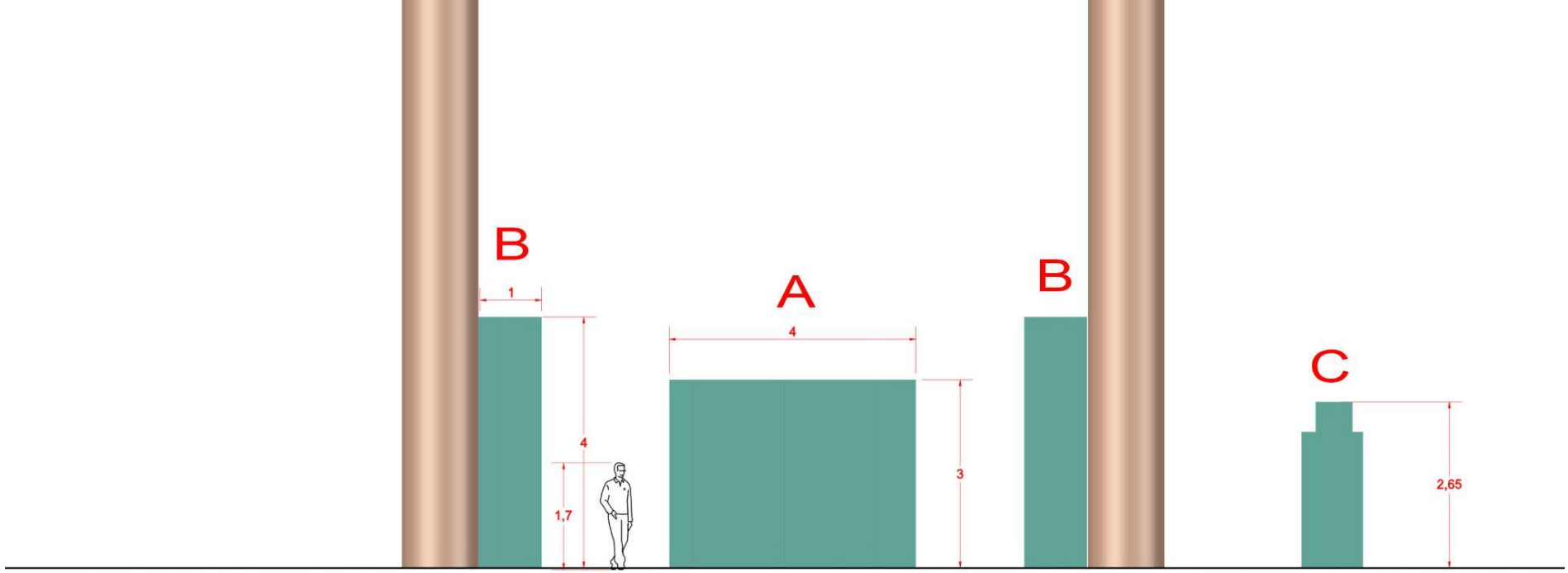
Elementos escenográficos

A Quimera 4 m X 4 m x 4 m

B Andamios para gargolas 2m X1m X4m

C Andamio (1,50 m ancho x 1 m profundidad) para la barca (60 cms x 5 m x 60 cms

Arte

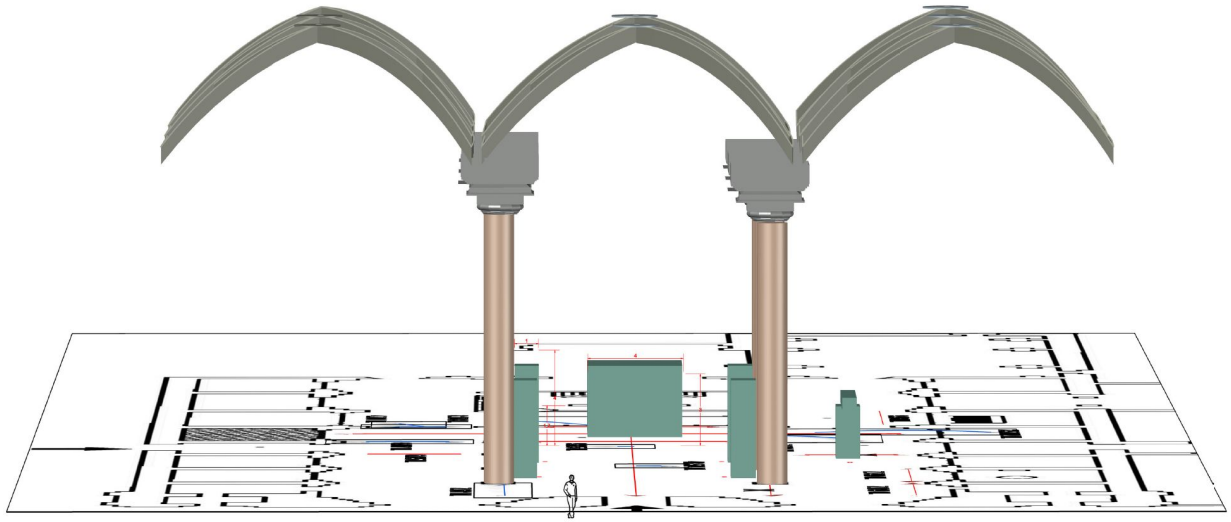
VISTA FRONTAL

Elementos escenográficos

A Quimera

B Andamios para gargolas

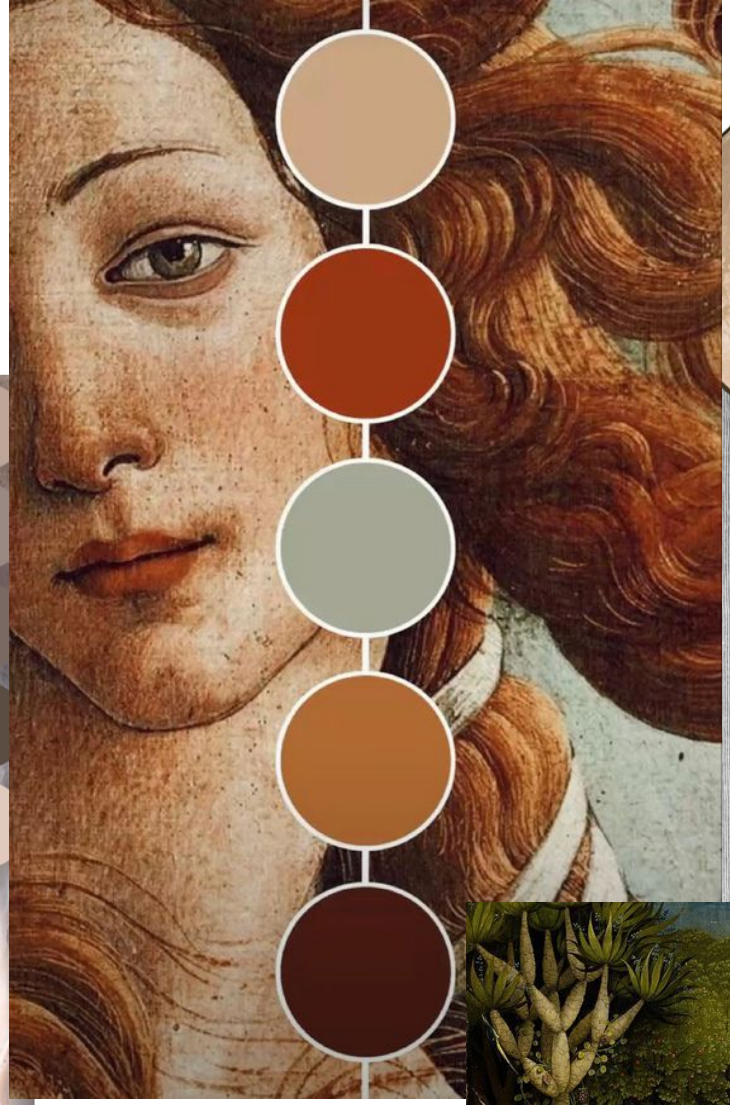
C Andamios para canoa

Referencias Arte

Texturas, paleta de color.

Vestuario

Concepto e inspiración.

Diseño y Elaboración de vestuario

El vestuario para nuestra producción se inspirará en el esplendor del Barroco, una época caracterizada por su exuberancia, detalles ornamentales y dramatismo. Sin embargo, no nos limitaremos a una mera recreación histórica. En lugar de ello, fusionaremos elementos barrocos con las tendencias contemporáneas, creando así un diálogo visual entre el pasado y el presente.

Fases del Proyecto:

1. **Preproducción**: Una vez establecido un guión definitivo y con la colaboración del grupo La Maison, se desarrollarán diseños de vestuario finales con la ayuda de un ilustrador. Cuando el equipo esté definido y, considerando que son un doble elenco, se realizarán las tomas de medidas de los intérpretes teniendo en cuenta sus roles,.
2. **Producción**: Durante esta fase, se realizarán los vestuarios de acuerdo a los diseños. También de harán las pruebas de vestuario con los intérpretes para ajustar detalles.
3. **Posproducción**: Los vestuarios se entregarán al equipo artístico para los ensayos y funciones. Se llevarán a cabo revisiones diarias para el mantenimiento y la reparación de posibles daños.

Original from

FIGURE NO. 1.—FANCY COLLAR.

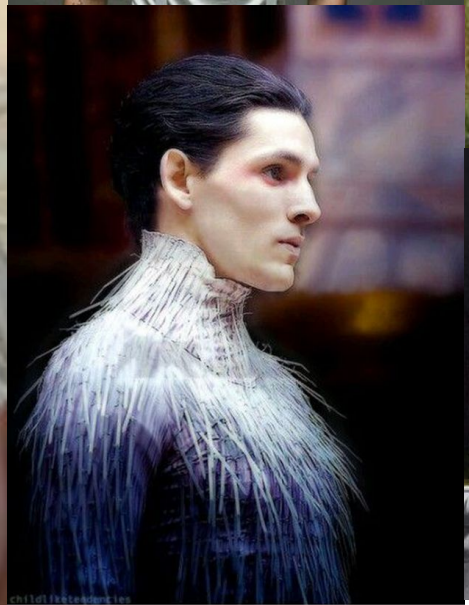

FANCY YOKE.

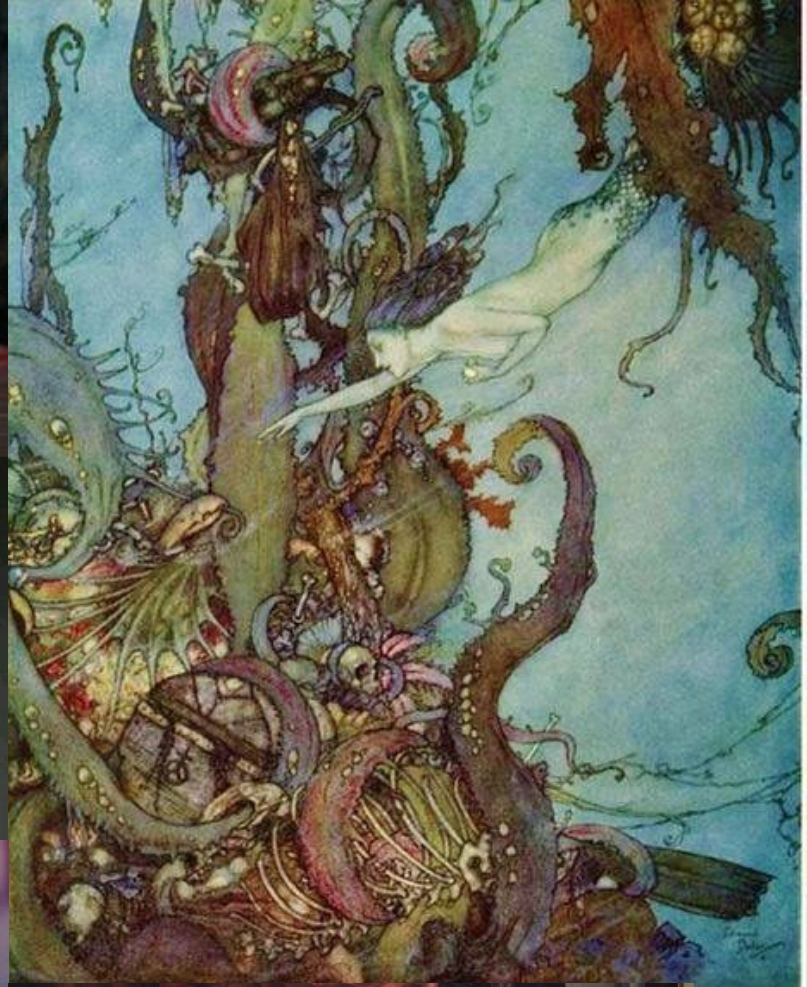
FIGURE NO. 1.—FANCY COLLAR.

Maquillaje

Concepto e inspiración.

Diseño de Maquillaje

El maquillaje de "Lo Sagrado" no solo embellece, sino que es parte esencial de la narrativa visual. Cada personaje, a través de su maquillaje, contará una historia que conectará al espectador con la idea de lo sagrado y lo divino, invitándolos a reflexionar sobre lo espiritual en la vida cotidiana. La propuesta debe considerar la integración con el vestuario, la iluminación y la escenografía, creando una experiencia inmersiva y trascendental.

Fases del Proyecto:

1. **Preproducción**: Una vez establecido un guión definitivo con la colaboración del grupo La Maison, se desarrollarán.
2. **Producción**: Durante esta fase, se fabricarán los elementos escenográficos utilizando materiales certificados y resistentes. Se aplicarán acabados y se realizarán pruebas de seguridad antes de entregarlos a los intérpretes para los ensayos.
3. **Posproducción**: Los elementos se entregarán al equipo artístico para los ensayos y funciones. Se llevarán a cabo revisiones diarias para el mantenimiento y la reparación de posibles daños.

Estilo Y técnicas

- Trazos geométricos y simbólicos: inspirados en mandalas, cruces, círculos de protección y otros símbolos sagrados, aplicados en zonas clave del rostro como la frente, mejillas y barbilla
- Efectos de luz y sombra: uso de iluminadores y contornos para crear un efecto etéreo y tridimensional que sugiera la presencia de un aura o halo alrededor de la persona.
- Detalles metálicos: Aplicación de pigmentos dorados y plateados para resaltar áreas específicas como los párpados, pómulos y labios, dando una sensación de riqueza y solemnidad.
- Texturas y elementos naturales: Integración de materiales como hojas doradas, pedrería y elementos naturales que simbolizan lo divino en la tierra, como piedras semipreciosas o flores secas.

Paleta de Colores:

- Blancos y dorados: Representan la pureza, la luz divina y la iluminación espiritual.
- Tonos terrosos: marrones, ocres y verdes oliva que simbolizan la conexión con la tierr naturaleza sagrada.
- Rojos y bordós: Evocan la sangre, el sacrificio y la pasión espiritual.
- Azul profundo y negro: para representar el misterio, la noche sagrada y lo oculto.

Jacob

Gargolas

Barquero

Música

Concepto e inspiración.

Propuesta de Diseño Sonoro

Descripción General:"Lo Sagrado" es un espectáculo musical que explora la intersección entre lo sagrado y lo cotidiano, combinando elementos de la vida diaria con referencias al mito bíblico de Jacob y su lucha, así como a la profunda espiritualidad que impregna tanto la tierra como la existencia humana. Este espectáculo busca captar la esencia de lo divino en lo mundano, fusionando influencias de música sacra, electrónica y sonidos cotidianos, para ofrecer una experiencia única e inmersiva.

Composición Musical:Tema central: La pieza central de "Lo Sagrado" se basa en la narrativa bíblica de Jacob, quien tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba al cielo. Este mito se convierte en un símbolo de la conexión entre lo terrenal y lo celestial, representando el puente entre la vida cotidiana y lo trascendental. La música reflejará esta dualidad a través de una combinación de elementos sacros y contemporáneos.

*En el marco del presente proyecto, se propone que la interpretación del coro y del órgano de la catedral sea incluida en la puesta en escena de la obra, mediante una colaboración coordinada entre Idartes y la catedral . Esta colaboración se plantea con el fin de enriquecer y potenciar la experiencia artística y cultural de la obra.
Fusión de Estilos:

Música Sacra: Las composiciones sacras tradicionales proporcionarán una base sólida, con cánticos y coros que evocan la reverencia y el misterio de lo sagrado.

Electrónica: Se incorporarán elementos electrónicos modernos para añadir un toque contemporáneo y experimental. Los sonidos sintéticos y los efectos digitales se entrelazan con las texturas acústicas para reflejar la dualidad entre lo antiguo y lo nuevo.

Sonoridades Cotidianas: Se utilizarán grabaciones de sonidos cotidianos, como el murmullo de la naturaleza, el bullicio urbano, o los sonidos de la vida diaria, para subrayar la conexión entre la experiencia común y la espiritualidad

Inspiraciones Musicales

Hans Zimmer: La composición tomará prestados elementos de la épica y la emoción de las bandas sonoras de Zimmer, incorporando arreglos grandiosos y paisajes sonoros inmersivos que evocan el sentido de asombro y majestuosidad.

Eric Whitacre: Se integrarán coros a cappella y armonías ricas, inspirados en el estilo de Whitacre, para transmitir la profundidad espiritual y la textura etérea del sonido sacro.

Carlo Gesualdo: La complejidad armónica y la intensidad emocional de Gesualdo influirán en la estructura polifónica de las piezas, creando un ambiente de reflexión y misterio.

Fases del Proyecto:

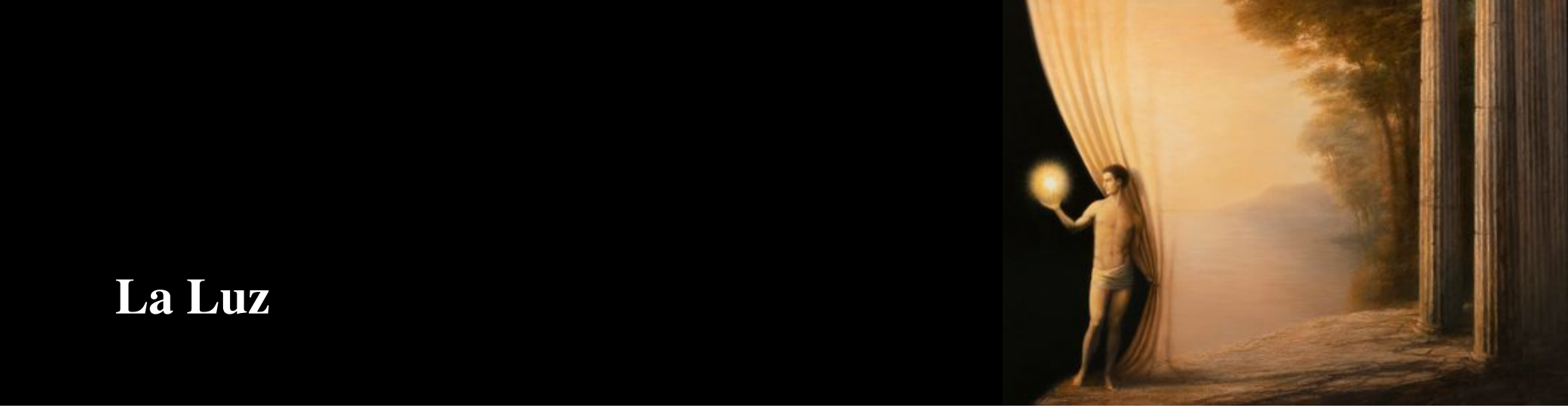
Preproducción: Una vez establecido un guión definitivo con la colaboración del grupo La Maison, se desarrollará la música y diseño sonoro.

Producción: Durante esta fase, se compone la música, se llevarán a cabo las grabaciones con músicos en estudio y la edición.

Posproducción: Las piezas musicales, el diseño sonoro, se entregarán debidamente mezclas y masterizadas al equipo artístico para los ensayos y funciones.

LINK DE APROXIMACIÓN MUSICAL Y SONORA

Dar click para escuchar Prólogo Lo Sagrado

La Luz

En el desarrollo de nuestro espectáculo, la luz es vista y tratada como un personaje. Intentamos, de todas las formas posibles, que los recursos de luz y oscuridad tengan el tiempo y la atención necesarios para generar momentos dramáticos y festivos, donde el espectador tenga una experiencia realmente inmersiva. Para este proyecto, y entendiendo la complejidad del mapping, queremos proponer, además de los elementos ambientales de la luz, un elemento puntual que nos permitirá ahondar en una investigación y desarrollo de la luz como personaje.

Los trackers son sistemas que permiten crear espectáculos más inmersivos y dinámicos, con efectos y elementos que se adaptan en tiempo real al movimiento en el escenario.

Usar trackers en espectáculos escénicos ofrece varias ventajas, como:

1. Precisión y consistencia: Los trackers permiten una precisión y consistencia en la sincronización de elementos como iluminación, sonido, video y efectos especiales.

2. Creación de efectos innovadores: Los trackers permiten crear efectos visuales y sonoros innovadores y dinámicos que mejoran la experiencia del espectador.

3. Mejora de la seguridad: Al controlar elementos en movimiento, se reduce el riesgo de accidentes en el escenario.

4. Flexibilidad y adaptabilidad: Los trackers permiten ajustar y adaptar la puesta en escena en función del movimiento de los actores o elementos.

5. Análisis y mejora: Los trackers permiten recopilar datos sobre el movimiento y la puesta en escena, lo que ayuda a mejorar la coreografía y el bloqueo de escena.

6. Inmersión del espectador: Los trackers permiten crear una experiencia más inmersiva y envolvente para el espectador.

7. Repetibilidad: Los trackers permiten repetir con precisión la puesta en escena en diferentes funciones o presentaciones.

8. Colaboración entre departamentos: Los trackers facilitan la colaboración entre departamentos como iluminación, sonido, video, efectos especiales y escenografía.

9. Innovación y creatividad: Los trackers abren nuevas posibilidades creativas para los diseñadores, directores y artistas.

En resumen, los trackers en espectáculos escénicos ofrecen una herramienta poderosa para mejorar la precisión, seguridad, flexibilidad y creatividad en la puesta en escena.

Técnica

Concepto Técnico del Espectáculo

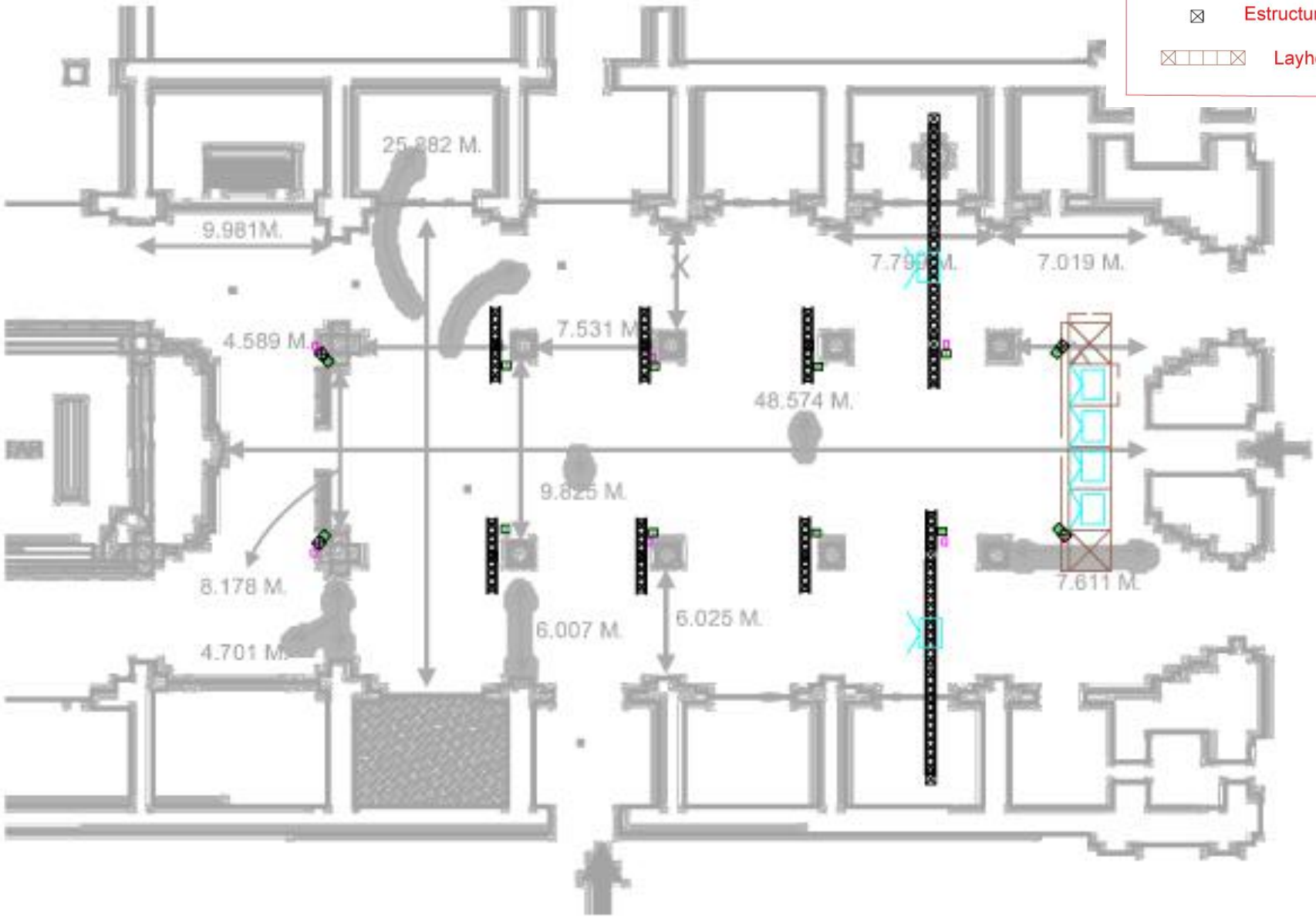
El diseño de la producción técnica de "LO SAGRADO" se centra en crear una experiencia inmersiva que sumerja al espectador en el universo místico y sacro propuesto en el guion. El objetivo es que cada aspecto técnico—desde la iluminación hasta el sonido y el mapping de proyección—no sólo apoye, sino que también realce de manera armónica los diferentes elementos de la obra, potenciando las transiciones, las interacciones entre los artistas en escena, y los momentos clave de la narrativa.

Para el equipo de producción, la técnica no es un fin en sí misma, sino un medio al servicio del arte. La tecnología, tanto visual como sonora, se entiende como un instrumento que, cuando se maneja con sensibilidad y precisión, puede amplificar el impacto emocional y estético de la obra. En "LO SAGRADO", cada recurso técnico estará diseñado para apoyar la visión artística, asegurando que la experiencia del espectador sea envolvente, profunda, y memorable.

En este contexto, el uso del mapping de proyección será fundamental, transformando los espacios físicos de la catedral en lienzos dinámicos que interactúan con los actores y la audiencia, creando un entorno que respira y se transforma en respuesta a la narrativa. Cada proyección, cada cambio de iluminación, cada nota de la música, estará cuidadosamente sincronizada para contribuir a la creación de un ambiente donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelacen, generando una atmósfera que desafía la percepción y lleva al espectador a una experiencia multisensorial única.

Este enfoque integral permitirá que "LO SAGRADO" no solo sea un espectáculo visualmente impactante, sino también una experiencia inmersiva que invite al espectador a ser parte de un viaje donde la sacralidad de la vida cotidiana se revela en todo su esplendor.

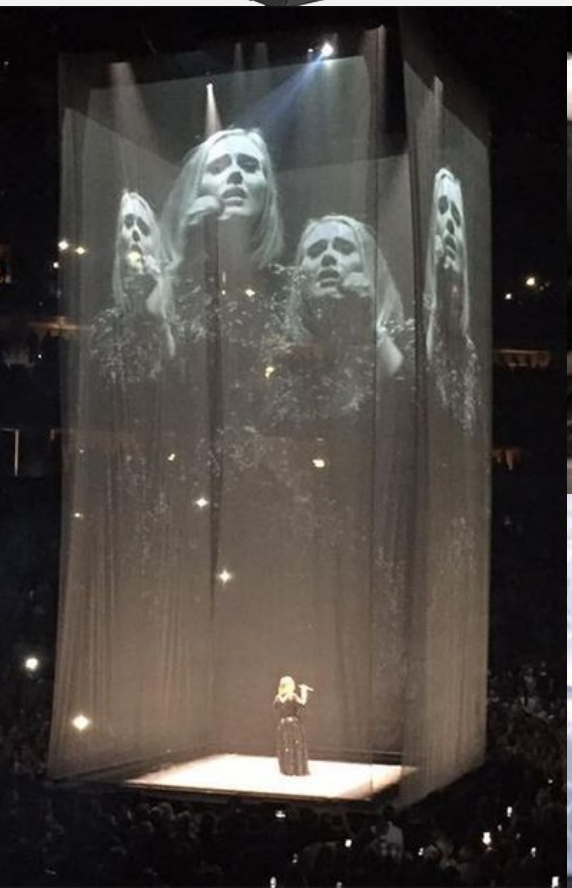
Propuestas de implantación

Referentes de Kabuki o velo suspendido

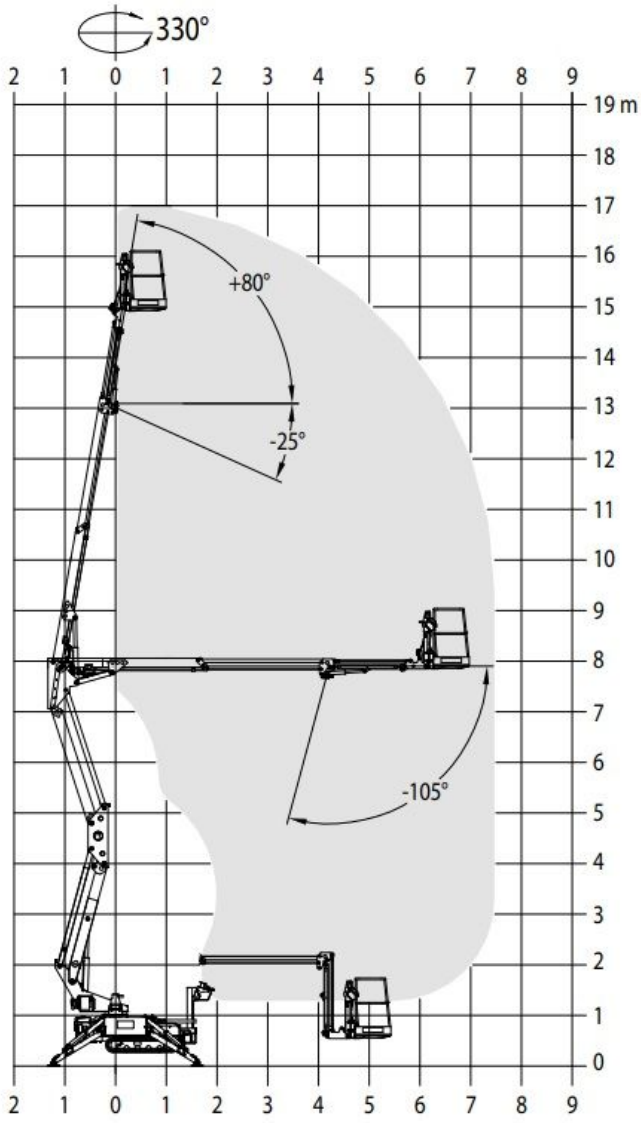

Posibles Sistemas de Andamios

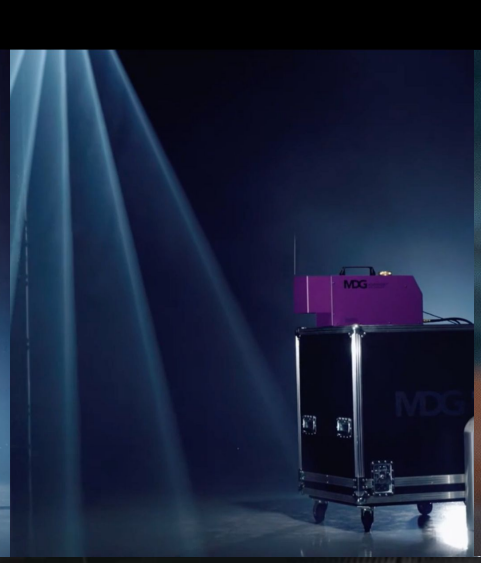

Sistemas de humo

Muchas gracias.