

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

**El cuerpo como medio de comunicación
mediante la danza contemporánea**

TRABAJO RECEPCIONAL: PRODUCTO COMUNICATIVO
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA
EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

Presenta

ASTRID ELIZABET SANDOVAL DÍAZ

Directora del trabajo recepcional: producto comunicativo
Lic. Alejandra Galicia Cifuentes

Ciudad de México, octubre de 2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

**El cuerpo como medio de comunicación
mediante la danza contemporánea**

TRABAJO RECEPCIONAL: PRODUCTO COMUNICATIVO
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA
EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

Presenta

ASTRID ELIZABET SANDOVAL DÍAZ

Directora del trabajo recepcional: producto comunicativo
Lic. Alejandra Galicia Cifuentes

Ciudad de México, octubre de 2020

*Dedicado a mi madre Elizabeth Díaz,
y a mi padre Fernando Sandoval, con cariño y esfuerzo.*

AGRADECIMIENTOS

A la vida:

Por un día más, por cada enseñanza que me da a lo largo de los años, y por lo bendecida que soy con todo lo que tengo.

A mi casa de estudios:

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por todos los conocimientos adquiridos y darme la oportunidad de poderme formar como profesionista.

A mis padres:

Por educarme de una manera tan especial con tanto amor y respeto bajo un matrimonio sólido, demostrándome su apoyo incondicional en cada paso que doy en mi vida, para poder cumplir mis metas. Son dos seres maravillosos llenos de luz, amor, bondad, felicidad, fuerza, coraje y valentía, soy afortunada de tenerlos a mi lado.

A mi familia en general:

Por la unión tan fuerte que tenemos, aunque los años pasan y todos vamos creciendo, la esencia de todos permanece en nuestros corazones.

A mi directora de tesis:

Alejandra Galicia por su gran labor de poderme guiar en cada proceso para poder lograr este trabajo recepcional y el fotolibro; por su paciencia, esfuerzo, consejos y dedicación, por ser una profesora ejemplar demostrando en las aulas lo mucho que disfruta su profesión, sin dejar a un lado la gran persona que es.

A los lectores:

Yolanda Guerra, Maribel Reyes e Ignacio Rodríguez, por tomarse el tiempo de formar parte del jurado, leer y hacer comentarios al presente trabajo recepcional.

ÍNDICE

Introducción

5

Capítulo I

Diseño y presentación del producto	7
Planteamiento del problema	7
Objetivos	8
Público al que va dirigido	8
Promotor y sus necesidades	9
Justificación	9

Capítulo II

Estado del arte	13
2.1 Palabras clave relacionadas con la presente investigación	13
2.1.1 Comunicación	13
2.1.2 Movimientos corporales como expresión	14
2.1.3 Danza	15
2.1.4 Arte como modo creativo	15
2.1.5 Uso del cuerpo (poder)	16
2.1.6 Fotografía (imagen)	18
2.1.7 La historia de la danza	19
2.1.8 La comunicación en la danza	20
2.2 Qué se ha escrito sobre la danza	22
2.3 Estado del arte del producto comunicativo	24
2.3.1 Documentales sobre danza contemporánea	24
2.3.2 Fotolibro de la danza contemporánea	28
Conclusión	30

Capítulo III

Sustento teórico	33
3.1 La comunicación como sensaciones, sentimientos y emociones	33
3.1.1 Comunicación no verbal	33
3.1.2 Interaccionismo simbólico dentro de la danza	34
3.1.3 El teatro como herramienta de comunicación	36
3.2 El movimiento mediante experiencias que propician la expresión personal	37
3.2.1 Comunicación corporal	37
3.2.2 La expresión corporal en la danza	38
3.2.3 Movimiento como forma de inteligencia creativa	39
3.3 Las emociones y el color	41
3.4 El proceso comunicativo de la danza	42
3.5 Principios del diseño editorial	43
3.6 Las industrias culturales	47

Capítulo IV

Procesos de producción del medio y del producto	51
4.1 Carpeta de producción	51
4.2 Ficha técnica	52
4.3 Selección del papel	52
4.4 Esquema de pliego	53
4.5 Selección tipográfica	54
4.5.1 Pruebas de texto	56
4.5.2 Tipografías elegidas	58
4.6 Paleta de estilos	59
4.7 Caja tipográfica	59
4.8 Retícula	60
4.9 Propuesta gráfica y estética	60
4.10 Diseño de forros final (forros extendidos)	62
4.11 Plan de obra	63
4.12 Tipo de encuadernación	64
4.13 Estudio de mercado	64
4.14 Análisis financiero	68
4.15 Viabilidad	71
4.16 Calendario de producción	72
4.17 Cronograma sesión de fotos	73
4.18 Recursos técnicos y humanos	74
4.19 Conclusiones	77
Bibliografía	81
Anexo	84

I ntroducción

El presente trabajo de investigación en la modalidad producto comunicativo, está enfocado en la producción de la pieza editorial titulada “El cuerpo como medio de comunicación mediante la danza contemporánea”. Tiene como objetivo mostrar cómo se ve reflejado el lenguaje corporal a través de la danza contemporánea, por lo que va dirigido a jóvenes y adultos de 20 a 59 años interesados en la danza contemporánea, el diseño editorial y la fotografía.

El trabajo se desarrollaron cuatro capítulos, los cuales se mencionan a continuación:

El capítulo I: Planteamiento del problema, donde se abordará la problemática que este presenta, así como las preguntas y los objetivos de investigación, definiendo el público meta, patrocinadores y la justificación, para poder ir delimitando y armando la estructura de la investigación que se desarrolló.

El capítulo II: Estado del arte, consta de la recopilación de información sobre el tema que se va a tratar, basándose en palabras clave para poder ir definiendo el tema, las cuales son: comunicación, danza, cuerpo como medio de expresión, historia de la danza, fotografía, entre otras, cada una se va desarrollando para dar soporte a las otras e ir generando un vínculo para que vaya tomando forma todo el cuerpo del instrumento, así mismo, se desarrolló el estado del arte del producto. Asimismo, se incluye el resultado de la indagación realizada sobre investigaciones relacionadas con la presente.

El capítulo III: Sustento teórico, se presentan las teorías de comunicación, danza, cuerpo, movimiento, expresión corporal, emociones, color, las bases de la producción editorial, y las industrias culturales, entre otras, para poder fundamentar el trabajo e irlo complementando.

El capítulo IV: Procesos de producción del medio y del producto, trata del conjunto de todos los capítulos para la creación del producto editorial final. En este se abordaron conceptos más técnicos sobre la elección de la forma, la realización de fotografías, estudios de mercado en comparación con lo que ya existe y una ficha técnica.

Capítulo

Diseño y presentación del proyecto

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La comunicación en las personas es de suma importancia, porque al momento de interactuar entre ellos se transmite un mensaje, ésta se da de distintas maneras y desde diferentes ámbitos. La mayoría de la sociedad esta acostumbrada a llevar a cabo un solo tipo de comunicación que es la interpersonal, estar frente a frente con las personas para poder transmitir lo que quieren comunicar, pero también existen otros tipos de comunicación sin necesidad del habla, en este caso, se trata de la comunicación que refleja el cuerpo mediante la danza, ya que el cuerpo en estar en sintonía con la música expresa un mensaje para las demás personas, así mismo es un arte que requiere de mucha disciplina y constante dedicación para poder llevarlo a cabo.

En cuanto a la realización del producto editorial la propuesta es representar por medio de una serie fotográfica el movimiento del cuerpo de los bailarines, el cual puede reflejar sentimientos y emociones que se refuerzan con escenarios ambientados por el color, con lo que se pretende transmitir un mensaje visual al lector.

OBJETIVOS

Pregunta general:

- ¿Cómo se ve reflejado el lenguaje corporal en la danza contemporánea?

Objetivo general de la investigación:

- Mostrar el cuerpo como medio de comunicación valiéndose del lenguaje no verbal manifestado en la danza contemporánea.

Preguntas particulares:

- ¿Cuál es la relación que existe entre el cuerpo y la danza contemporánea?

- ¿Cuáles son los tipos de comunicación que se manifiestan mediante el cuerpo?
- ¿De qué manera la sociedad puede apreciar la danza como otro medio de comunicación?
- ¿Qué función tiene el cuerpo como medio de comunicación en la danza contemporánea?

Objetivos particulares:

- Identificar las relaciones que existen entre el cuerpo y la danza.
- Transmitir los tipos de comunicación que existen en la danza con el cuerpo como medio de expresión.

Objetivo general del producto comunicativo:

El objetivo de la pieza editorial *Grous* es reflejar mediante una serie fotográfica el tipo de comunicación no verbal que manifiestan los bailarines de danza contemporánea al momento de estar en escena; así mismo se pretende que el lector interprete ciertas emociones y sentimientos, como son: alegría, enojo, tristeza y miedo, que manifiestan los bailarines en función de sus movimientos y de la escenografía que tiene como elemento visual el color.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

El producto comunicativo esta dirigido a jóvenes y adultos de 20 a 59 años interesados en la danza contemporánea, el diseño editorial y la fotografía.

PROMOTOR Y SUS NECESIDADES

Se plantean los siguiente posibles promotores en función del tema, género y formato de la pieza editorial *Grous*:

Editorial RM

Es una de las editoriales de libros de arte más prestigiosas de América Latina, centrándose principalmente en fotografía y arte contemporáneo. También mantiene un catálogo selecto de clásicos literarios lati-

noamericanos. Cabe resaltar que no cuentan con fotolibros de danza contemporánea, por lo que sería una buena oportunidad para incursionar en esta categoría.

Editorial Hydra

Trabaja en proyectos de desarrollo de fotolibros, apoyando a los autores en el proceso de reflexión, desarrollo del concepto y forma de su obra en el soporte de libro. De esta manera, apoyan a los autores a vincularse con diseñadores, editores, editoriales y buscar financiamiento para su fotolibro.

Trilce ediciones

Esta editorial lleva casi tres décadas de publicar libros relacionados con el arte, con un especial énfasis en la cultura popular, el arte contemporáneo, el diseño y, desde luego, la fotografía.

Centro de la Imagen

Esta institución fundamental en la fotografía contemporánea mexicana ha creado el proyecto de libros de autor, donde busca dar impulso a los nuevos autores de fotolibros.

JUSTIFICACIÓN (DEL TEMA, DEL MEDIO ELEGIDO, DEL GÉNERO Y DEL FORMATO)

Fotografía:

Citando a Fontcuberta (1997): "La fotografía es un signo que, efectivamente, requiere para su consecución una relación de casualidad física con el objeto. El objeto se representa a sí mismo mediante la luz que refleja. La imagen no es más que el rastro del impacto de esa luz sobre la superficie fotosensible: un rastro almacenado, un rastro-memoria". Fontcuberta también señala que: "siempre fotografiamos para recordar aquello que hemos fotografiado, para salvaguardar la experiencia de la precaria fiabilidad de la memoria" (p.58).

Por lo que al momento de capturar esa idea que se tiene en la mente se podrá ver reflejado con la imagen que se va a crear fotografiando a la bailarina de danza contemporánea creando un recuerdo en nuestra memoria.

Serie fotográfica:

Acosta (2010) menciona: "Es el producto de una colección de imágenes, basándose en un mismo tema o con cierta relación entre todas ellas, tienen en común una unidad y coherencia estética, conceptual o ambas" (p.6).

Por consiguiente para el proyecto editorial que realizaré se hará una secuencia de fotografías de los bailarines de danza contemporánea, reflejando el color, los movimientos del cuerpo, expresiones y emociones.

Entonces se armara una historia en la cual se irán contando los movimientos corporales de los bailarines de danza contemporánea donde se vera reflejado el poder que tiene el cuerpo al ejercer la corriente mediante el baile.

Fotolibro:

La organización formal y material del fotolibro trasciende la distinción fundacional entre texto e imagen, y asocia el fotolibro con el cine, la escultura e incluso el teatro, y con formas complejas de interacción, en el espacio y el tiempo, entre la masa material del libro como artefacto, el cuerpo del lector/espectador, la "piel" de la página, y la temporalidad de la sucesión narrativa marcada por cada vuelta de la página de papel. En esta configuración multifacética, la recepción es por necesidad multisensorial. El lector/espectador no sólo lee y ve; también toca, manipula y juega con el objeto-libro. (Fernández, 2011, p.130).

Otra característica importante del fotolibro es su conexión íntima con la idea de archivo, entendido como una colección ordenada de documentos que proveen evidencia sobre lugares, cosas y personas. Se podría decir incluso que el objeto llamado "fotolibro" constituye en sí mismo uno de los tantos dispositivos materiales posibles del archivo (Fernández, 2011, p.131).

Mientras tanto, escogí realizar un fotolibro de danza contemporánea, mostrando como el cuerpo es un medio de comunicación, ya que la interacción que se ve reflejada mediante el cuerpo y el baile hacen un conjunto de emociones y expresiones para saber lo que están pensando los bailarines al momento de danzar.

III

Capítulo

Estado del arte

Para realizar el estado del arte se recopiló información sobre el tema que se aborda en esta investigación, basándose en palabras clave para poder ir delimitando el objeto de estudio, las cuales son: comunicación, danza, cuerpo como medio de expresión, historia de la danza, fotografía, entre otras. Cada una se va desarrollando para dar soporte a las otras e ir generando un vínculo para que vaya tomando forma todo el cuerpo del instrumento. Así mismo, se incluye el resultado de la indagación realizada sobre investigaciones relacionadas con la presente información y sobre el producto comunicativo.

2.1 PALABRAS CLAVE RELACIONADAS CON LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

2.1.1 Comunicación

Como lo hace notar Rizo (2004): "La comunicación puede entenderse como la interacción en la que gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante la transmisión de mensajes, signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. También se ha concebido a la comunicación como el propio sistema de transmisión de mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a una población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un código de signos también convenido o fijado de forma arbitraria" (p.52).

Por consiguiente, Rizo (2004) nos menciona que: "La comunicación como proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales" (p.54). Al respecto, se podría decir que la comunicación en la vida de cada individuo es sumamente importante porque si no existiera no tendríamos forma de interactuar con los otros, así mismo la comunicación se va formando a través de la cultura de cada persona, es la manera de ir transmitiendo un mensaje a los demás, para que juntos podamos intercambiar ideas y conocimientos para crecer como sociedad.

Por otro lado, todo comunica, no solamente las palabras; nuestros gestos, postura, movimientos, etc.

Viggiano (2009) menciona que: "La comunicación no verbal es, en gran parte, suficiente y frecuentemente más que suficiente para los propósitos de la comunicación" (p.71). Se puede entender que en la comunicación no siempre debe de existir el habla para poder entenderse y transmitir un mensaje, si no que existen otras maneras para hacerlo como puede ser por medio de señales, tacto, movimiento corporal, etc., para que el mensaje sea transmitido.

2.1.2 Movimientos corporales como expresión

La expresión corporal se considera, a palabras de Stoke (1986): "Como una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Usa varios lenguajes: pre-verbal, extraverbal y paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal, así como el contenido y la forma". Así mismo se podría definir "como una forma de expresión, que consiste en decir mediante el cuerpo y utilizando gestos significativos nacidos del sentir y de la espontaneidad, permitiendo crear un lenguaje propio, comprensible y comunicable" (p.102).

A palabras de Stoke, (1986): "La expresión corporal es un conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo y el movimiento para encontrar y descubrir un lenguaje propio, conectando los procesos internos de la persona a través del lenguaje textual creativo" (p.105). Es decir, el cuerpo humano es algo con lo que se puede trabajar e interactuar de distintas maneras para transmitir un mensaje de una manera más espontánea y única que muchas veces sólo el individuo que lo ejerce sabe cual es la verdadera intención de poder transmitirlo, por lo que puede contener técnicas de creatividad e imaginación, donde los sentimientos, las ideas, entre otros salen a flote y muchas veces son lo que hace que se desee ejercer.

De igual modo el autor destaca "La expresión corporal es un lenguaje universal, de naturaleza no verbal, que permite a los seres humanos comunicarse por medio de mensajes corporales a través del gesto, la postura, el modo de moverse, sean conscientes o no de ello; desarrolla la conducta motriz con una finalidad expresiva, comunicativa y estética, y toma al cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. El cuerpo utiliza como recursos expresivos el gesto, el movimiento y el no movimiento" (Stoke, 2005 p.106).

Así mismo Stoke (2005) menciona: "La expresión corporal es una disciplina para la adquisición de un lenguaje corporal propio" (p.107). Debido a que es un lenguaje creativo, ya que sumerge en el sentido del cuerpo y sabe de lo que es capaz de hacer para proyectar sin necesidad de tener códigos previos, transmitiendo el mensaje por medio de la espontaneidad.

2.1.3 Danza

En *Proposiciones en torno a la historia de la danza*, el autor relata:

La danza es en esencia un concepto, una idea que debe efectivizarse, una idea que sólo es verdadera cuando se da de manera efectiva como movimiento. En los términos rituales de la lingüística moderna se podría decir; es, antes que nada, un significado para el que se imaginan significantes que son movimientos portadores de significados". En efecto la danza contemporánea es un género de la danza que enfatiza el proceso de la composición sobre la técnica. Incorpora diferentes técnicas y funde elementos de distintos géneros de baile para expresar la danza como una obra de arte. Así también combina elementos de otras disciplinas. Es una danza que se rige por una filosofía que enfatiza la expresión más auténtica en el movimiento. Los bailarines de esta disciplina utilizan todo su cuerpo de una manera natural y orgánica. Pueden incluso usar la voz en las danzas. (Pérez, 2008, p.23).

Pérez (2008) sostiene: "Cuerpos humanos en movimiento, que producen juntos la tarea de imaginar, ejercer y recrear movimientos, eso es la danza" (p.24). Siendo que la danza es una expresión del cuerpo creando un arte con él al momento de mezclar la imaginación, técnicas, y esencia de cada persona, provocando una comunicación con el cuerpo al momento de que ejerce el poder sobre él para poder transmitir un mensaje mediante la generación de movimientos que conllevan una técnica de composición, ejecución y entrenamiento, para que sea considerado adecuado con un fin artístico.

2.1.4 Arte como modo creativo

Como señala Calabrese (1987): "El arte se podría decir que es un fenómeno de comunicación y de significación, y puede ser investigado como tal". Esto significa que tendremos que partir de algunas premisas:

- a) Que el arte sea un lenguaje.
- b) Que la cualidad estética, necesaria para que un objeto sea artístico, también pueda ser explicada como dependiente de la forma de comunicar de los objetos artísticos mismos.

- c) Que el efecto estético que es transmitido al destinatario también dependa de la forma en que son construidos los mensajes artísticos (Calabrese, 1987, p.19).

Como señala Calabrese (1987): "El arte puede mostrar cómo el mensaje artístico puede contener rasgos destinados a la propia interpretación" (p.21). En efecto, el arte se podría definir que es todo aquello que conlleva a una creación para evocar algo, todo esto depende de la creatividad y técnicas que cada uno tenga, una parte en la cual los seres humanos tienen la sensibilidad de expresar sentimientos, emociones contextos históricos y demandas políticas a través de una pintura, escultura plástica, baile, entre otros, siempre y cuando te haga tener una sensación.

El arte en la danza es el hecho que expresa la subjetividad humana, es esencialmente un modo de comunicación y la obra alcanza su objetivo profundo cuando logra decir algo. Unos ponen énfasis en las emociones y en los sentimientos, otros en la comunicación de ideas y conceptos, otros enfatizan las emociones o conceptos presentes en el objeto, otros ponen el acento en el modo en que el autor siente o piensa. En todo caso, se piensa que la obra tiene un contenido que debe ser captado o completado por el espectador, buena parte de la evaluación de las obras tienen que ver con que si han logrado comunicar algo, impactar de alguna manera.

Teniendo en cuenta a Soto, (2008): "Una idea global de hacer danza implica la idea del arte, de la técnica, de la relación entre la danza y elementos conexos como la puesta en escena, la música o el relato" (p.24). Por ejemplo: al momento que se hace un conjunto con la música, la escenografía y el bailarín se vuelve un arte ya que entre los tres crean una escena donde transmiten algo para comunicar, esto se puede ver desde tiempos remotos ya que antes nuestros antepasados danzaban a los dioses en forma de agradecimiento, lo hacían también como rituales para expresar sus emociones, era una forma de comunicarse corporalmente, así mismo la danza se sigue llevando a cabo para diferentes contextos sociales.

2.1.5 Uso del cuerpo (poder)

Para Michel Foucault (1975): "El cuerpo no se concibe como el vehículo del ser, es el ser mismo en manifestación a través del movimiento, en este sentido, deliberar en lo humano es pensar llanamente en lo corporal,

espacio donde la relación con el mundo se traza en términos de construcción histórica". Como lo hace notar: "El cuerpo humano es, como sabemos, una fuerza de producción, pero el cuerpo no existe tal cual, como un artículo biológico o como un material. El cuerpo humano existe en y a través de un sistema político" (p.77). Esto hace referencia a que el cuerpo humano independientemente de los órganos que lo conforman y sus funciones de cada uno de ellos, es un instrumento de vida, porque es con lo que aprendemos a vivir y lo empleamos para realizar distintas actividades del día a día; asimismo es con lo que nos comunicamos para poder realizar todo lo que hacemos con el paso del tiempo.

Dicho con palabras de Foucault (1975): "La idea de un cuerpo social es la que estaría constituido por la universalidad de las voluntades. Ahora bien, no es el consensus el que hace aparecer el cuerpo social, es la materialidad del poder sobre los cuerpos mismos de los individuos" (p.78).

Foucault (1975) expresa: "El dominio y la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder" (p.78). O sea, el poder que se tiene sobre el cuerpo es muy grande ya que con él vas a transmitir lo que quieres decir, al momento que uno tiene el control sobre el dominio del cuerpo es cuando esta ejerciendo el poder para poder reflejarlo y llevarlo a cabo.

Como lo hace notar Foucault (1975): "Desde el momento en que el poder ha producido este efecto, en la línea misma de sus conquistas, emerge inevitablemente la reivindicación del cuerpo contra el poder, la salud contra la economía, el placer contra las normas morales de la sexualidad, del matrimonio, del pudor. Y de golpe, aquello que hacía al poder fuerte se convierte en aquello por lo que es atacado". El autor también manifiesta: "El poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo" (p.79). Puesto que cuando uno comunica algo mediante el cuerpo es cuando el poder se ejerce, se encuentra dentro de uno mismo, es un poder muy grande que todos tenemos pero muy pocos lo saben dominar, una de las formas de reflejarlo es por medio de la danza, ya que al momento de bailar el poder se esta transmitiendo hacia la audiencia porque manifiesta el mensaje que se consiguió mediante la mezcla del dominio del cuerpo, de la música, y por ende, del movimiento.

Así mismo los efectos del poder sobre el cuerpo pueden ser en lo psicológico, económico, sexual, político o espiritual. Como refiere Foucault (1975): "Nada es más material, más físico, más corporal que el ejercicio del poder" (p.79). En definitiva, existen diferentes tipos de

poder y en todo lo que hacemos se ven reflejados el contexto en el que se encuentra dicho poder, es algo de gran importancia donde siempre habrá una dominación y obediencia tienen que existir las dos partes para que este se puede ejercer.

2.1.6 Fotografía (imagen)

La fotografía es un procedimiento por medio del cual se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas a través de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante. Hay dos caminos distintos en la fotografía: el utilitario y el estético, la meta del uno es un registro de hechos y la del otro una expresión de la belleza. Ejemplos de fotografías utilitarias son las de máquinas, edificios, fábricas, escenas bélicas e incidentes cotidianos que se usan en periódicos ilustrados, la mayoría de las vistas tomadas por los turistas, y el mayor número de retratos. La fotografía cuyo motivo es puramente estético: conseguir la belleza, registrar la realidad, pero no como realidad; llega hasta a ignorar la realidad si ésta interfiere con la concepción que ha sido visualizada (Langford, 1990).

Teniendo en cuenta a Caffin, (1901): "Cada arte está atado con cadenas materiales, y el orgullo del artista radica en alzarse a pesar de ellas" (p.94). Dado que se podría decir que la fotografía es todo un arte, ya que al momento de capturar esa imagen y volverla única para poder transmitir lo que hay en ella no cualquiera lo puede hacer, así mismo cada fotografía representa un valor único para cada persona y más para el fotógrafo porque sólo él sabe lo que conlleva hacerla.

Del mismo modo, cada una de las partes de la imagen, sea pintura, grabado o fotografía, debe tener un significado y estar en relación con los demás elementos. Esto se consigue de forma natural e inevitable utilizando las verdaderas cualidades del medio en relación con la propia experiencia vital.

Menciona Strand (1923); "En otras palabras, ni la composición ni el diseño pueden ser fijados por reglas; no constituyen en sí mismos recetas estáticas con las cuales realizar una fotografía o cualquier otra cosa con sentido. Son simplemente el camino de síntesis o simplificación que han encontrado para sí determinados individuos creativos. Si se tiene algo que decir sobre la vida, debe encontrarse el camino para expresarlo con claridad". Así mismo Strand, (1923) destaca: "La claridad, tanto de percepción como de habilidad para plasmarlo, se habrá creado una composición propia, una forma de diseño propia, personal,

relacionada con la de los demás, pero siempre con carácter individual” (p.114). A fin de que al momento de querer capturar un instante y convertirlo en fotografía, la idea que se tiene siempre viene de la mente, explotar la imaginación y la creatividad para poder hacerlo y así mostrarlo al mundo, cada persona tiene su técnica para poder lograrlo, en la danza capturar una emoción no es fácil ya que se encuentra en movimiento, pero al momento de lograrlo se vuelve increíble para así poder reflejarlo y transmitirlo a los demás creando una idea de lo que es la danza.

2.1.7 La historia de la danza

El origen de la danza es algo impreciso, su fundamento es ciertamente la búsqueda de la belleza, pero es también una necesidad de expansión de la fuerza física, un deseo de manifestarse, una necesidad de escapar de lo rutinario y vulgar. Esta íntimamente unida a la música y a la gimnasia, pero puede existir muy bien sin ellas. La danza es la primera de las artes. Como menciona Markessinis (1995): “Bajo el impulso de la alegría el hombre gritó, su grito se concentró en palabras, estas fueron moduladas en canto, luego imperceptiblemente se fue moviendo sobre el canto, hasta que de pronto tradujo en el baile la alegría de la vida” (p.15).

Para muchos pueblos prehistóricos y posteriores su concepción del mundo esta muy relacionada con el movimiento, tanto humano como de los elementos: la historia de la danza nos permite comprender cómo los hombres han concebido el mundo, relacionando sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida, sucintamente, esta la historia de la danza que se remonta a más de cien mil años de evolución humana. Es la prehistoria del hombre.

La danza contemporánea tiene su origen a principios del siglo XX. La filosofía de libre expresión en la danza la establecieron las precursoras de la danza moderna, “Isadora Duncan (1877-1927), cuya innovadora técnica en su ejecución que se caracterizó por movimientos libres, fluidos y cargados de pasión, dieron fin a la rigidez del ballet clásico y han sido las bases para la danza contemporánea del siglo XX; y Ruth St. (1879-1986) fue la primera bailarina estadounidense en convertirse en una estrella de un espectáculo de danza de larga duración” (Danza Ballet).

Markessinis (1995) agrega: “La mayoría de los historiadores de danza marcan el inicio de la danza contemporánea en los años sesenta. En esa época, un grupo de bailarines en Estados Unidos empezó a crear danzas que rompían con algunos criterios de la danza moderna.

Empiezan a cuestionar qué es la danza y deciden que cualquier movimiento de la vida cotidiana puede ser considerado danza, al igual que una persona no necesita tener un entrenamiento técnico para expresar la danza como arte” (p. 161,162).

La danza contemporánea es una heredera directa de la moderna, y se basa esencialmente en los siguientes elementos:

1. Se puede realizar en cualquier lugar, independientemente de su estructura y condiciones, con lo cual elimina las condicionantes físicas «teatrales».
2. Sus temas abarcan la totalidad de las posibilidades. Si bien la danza moderna buscaba lo interior y abstracto del hombre, la contemporánea abarca cualquier tema, sin tener limitaciones.
3. Desmitifica la danza, porque puede ser una creación totalmente antiestética.
4. Integra de todo lo posible, sin limitarse a elementos danzarios o artísticos (Vilar, 2011, p.117).

Un elemento que caracteriza a la danza contemporánea es la gran cantidad de creadores jóvenes, que, si bien permite desarrollar un gran número de ideas novedosas, lamentablemente muchas veces no poseen una preparación adecuada y parten del concepto errado de que esta misma preparación es una limitante a la creación. La búsqueda y la reflexión de los problemas externos del hombre —los problemas sociales y concretos, a diferencia de los abstractos e interiores de los modernos— han sido la constante de esta corriente, de la cual la Bausch fue la principal representante, y que unida con el teatro gestual y con el hablado dio origen a la danza-teatro, donde más que la representación se busca la reacción —inclusive primaria— del público ante lo que recibe (Vilar, 2011, p.122).

2.1.8 La comunicación en la danza

Como ya se mencionó la comunicación es un acto que consiste en transmitir un mensaje a una o un grupo de personas para poder difundir una idea, pensamiento, acto, entre otros, pero en la danza, para que exista la comunicación primero fue el gesto simple y significativo, con carga expresiva, donde el hombre decía sus necesidades y lo que quería transmitir y sentir. Después, fue el sonido cultural, y más tarde la palabra.

Así surgió la danza, anterior a la palabra; una necesidad de expresar, de comunicar las experiencias y los pensamientos concretos que

se necesitaba decir y que aún, por no haberse creado un mensaje un lenguaje verbal, se volcaban a través del gesto.

En la danza es donde aparecen los elementos plásticos inherentes a los grandes gestos o a las principales posturas corporales y se combina en una composición coherente y dinámica. El hombre realiza esa construcción plástica inspirado por sentimientos, donde la armonía, entendida en cualquier sentido hace de la danza una obra categóricamente artística. Cuando un hombre danza o contempla la ejecución de una de ellas, se imbuirá de un estado anímico, la sensación estética o de belleza.

Como hace mención Vilar (2011): "La danza es una creación en la que se refleja el placer de la belleza; además, el hombre que danza y los que participan exteriormente del hecho, exaltan la emoción religiosa u otros sentimientos fundamentales como el amor, la alegría, el dolor, la angustia o el éxtasis" (p.15). Es ahí donde existe la conexión y se genera un vínculo de comunicación, ya que cuando el bailarín está danzando y el público logra captar los movimientos esta transmitiendo algo y mucha de la audiencia se puede sentir identificado.

A la vez el canto y la danza, desde sus inicios se rigieron por los mismos impulsos, por las mismas motivaciones; se cantaba y se danzaba en alabanza de los dioses; para expresar un estado íntimo de sentimientos. Los principios en que se basa la danza –en similitud con los del canto– son el agógico, que estipula la lentitud o la rapidez de cada movimiento en el tiempo, el desarrollo del gesto en sí, y el dinámico, que determina la sucesión de los gestos, la forma de actividad muscular que los determina, es decir, su fuerza, estando ambos principios regidos por el ritmo musical en el primer caso, plástico en el otro, estos dos son los que coadyuvan a la expresión sonora del gesto, que es parte del mensaje que se transmite. De hecho, existe una homología entre los gestos sonoros y los plásticos que los hace intertraducirse; así la elevación de los brazos durante la imploración o las lamentaciones, la ondulación del busto en los ritmos pequeños que expresan un bienestar moderado o la elevación de piernas y brazos en los grandes ritmos exultantes, no son más que la sucesión armónica de gestos físicos que pueden expresarse mediante acordes de sonidos, haciendo de todo ello un conjunto para comunicar, cada parte del cuerpo, expresa algo y es lo que hace que se conecte con lo demás y así tener una buena comunicación (Vilar, 2011, pp.15, 16).

2.2 QUÉ SE HA ESCRITO SOBRE LA DANZA

Como ya se mencionó la danza contemporánea no tiene un estilo definido ni uniforme. Es un género límpido que no se limita a ninguna técnica ni conducta; se mantiene en constante transformación y evolución. Los bailarines de esta doctrina utilizan todo su cuerpo de una manera original y orgánica.

Para ello retomamos el libro de Soto (2008). *Proposiciones en torno a la historia de la danza*, donde nos menciona lo que es la danza es: "en esencia un concepto, una idea que debe efectivizarse, una idea que sólo es verdadera cuando se da de manera efectiva como movimiento, considerar a la danza como un espacio que está en medio de una serie de actividades humanas más o menos próximas que, muchas veces, pueden superponerse a ella" (p.14).

Así mismo el autor menciona: "Se baila para liberar energías, se baila como forma primaria de comunicación, se baila por un impulso innato y las teorías de tipo antropológico la danza tendría funciones rituales, expresivas, o se daría en contextos de sociabilidad o espectáculo" (p.15). Haciendo referencia a esto, se podría decir que la danza contemporánea es un modo artístico del cuerpo donde el movimiento es totalmente libre y creativa donde se manifiestan ideas de diferentes contextos.

Otro libro que también habla sobre la danza, es el de *Viaje a través de la danza contemporánea* de Vilar (2011) donde nos dice que la danza contemporánea fue más expresión que espectáculo virtuosístico o arte para diversión, permitiendo expresar las cualidades personales más profundas e importantes del artista en una forma que la danza académica no puede, haciendo énfasis en que "su metodología se basa en la preparación del cuerpo mediante ejercicios libres para la ejecución de los diferentes estilos" (p.120).

Un título más es el de *Historia de la danza desde sus orígenes*, de Markessinis Artemis, y habla sobre los orígenes de la danza en general pero también nos menciona cómo fue que inicio la danza contemporánea, mencionando que su inicio fue en el siglo XX, donde la filosofía en la que se basaban era la de la libre expresión, dando a conocer a las pioneras de ese movimiento como es Isadora Duncan y Ruth St. Así mismo habla de cómo un grupo de jóvenes de Estados Unidos se dió a la tarea de seguir con ese movimiento y romper las reglas de lo que era la danza clásica, interviniendo con movimientos libres y creativos para así poder llamar a la nueva danza contemporánea.

Ahora bien, para poder generar esos movimientos libres y creativos se necesita de la expresión corporal que también es parte de la danza contemporánea y es en el libro de Stoke (1986) *La expresión corporal* donde nos menciona: "Esto se podría definir como el medio del cual el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal así como el contenido y la forma, siendo parte del baile y la forma en la que los bailarines se van a comunicar".

Entonces para poder generar todo eso se necesita de un instrumento el cual es el cuerpo humano con el que vas a comunicar y expresar todos los movimientos que van a ir conformando la danza, por lo que también se vincula el texto de Foucault M. (1975) donde alude que: "el cuerpo es el ser mismo en manifestación a través del movimiento". Por lo que si no tuviéramos el cuerpo no se podría generar la danza, simplemente no podríamos generar movimiento en nada que nos concierna.

Ahora, en un artículo titulado *Sublimes fotografías de bailarines en la ciudad de México* el fotógrafo Pablo A. Tonatiuh de descendencia mexicana y estudiante de la UNAM realizó una serie de fotografías de bailarinas de danza contemporánea en diferentes locaciones de la Ciudad de México con una idea activista. Inició el proyecto en 2014 cuando hubo un aumento en la tarifa del metro y se realizaron unas series de manifestaciones como la de #posmesalto, fotografiando a las bailarinas en el metro; después sus fotos tuvieron un impacto artístico. Continuó fotografiando en otras partes de la ciudad como en las trajineras de Xochimilco, el Centro Histórico, parques, etc.

El artículo *Espectaculares fotografías que captan la plasticidad y elegancia de la danza* de Vadim Stein, quien es un reconocido fotógrafo de Ucrania que captura los momentos de la danza contemporánea con diferentes bailarines dinámicos en movimiento; además de ser fotógrafo es camarógrafo, escultor y escenógrafo, cuenta también con un blog personal para que podamos ver y seguir su trabajo con la danza contemporánea.

Por último, un artículo llamado *Male dance Project*, la épica fotografía de Carlos Quezada, reconocido bailarín de danza contemporánea con descendencia mexicana, que además de ser bailarín y ser fotografiado, también es fotógrafo de la misma danza contemporánea. En este artículo retrató la figura masculina de los bailarines, con la temática de superhéroes mexicanos.

2.3 ESTADO DEL ARTE SOBRE EL PRODUCTO COMUNICATIVO

2.3.1 Documentales sobre danza contemporánea

En el documental *Cuerpo pensante* de Guerra L. y Molina M. (2017) trata de cómo la danza contemporánea nace como una necesidad de utilizar el cuerpo humano como un instrumento de expresión emocional, rompiendo con los códigos anteriormente preestablecidos en la danza. El cuerpo ha transmutado como un lugar de pensamiento en la época contemporánea, se caracteriza por su hibridez para proyectar los límites de la danza, es un cuerpo pensante el que se sumerge en la autorreflexión al vivir conscientemente en su naturaleza infinita.

A palabras de Molina, (2017) nos menciona: "Cuando el interprete de la danza contemporánea usa su cuerpo en escena, sus movimientos están sincronizados con las emociones o actos que desea comunicar". Por lo que al ser un bailarín de danza contemporánea son experiencias de vida las que transmiten al momento de bailar, emociones que reflejan con el cuerpo, nacen nuevas formas de conectarse con el otro.

Así mismo el documental nos muestra como cada cuerpo refleja algo para comunicar, los bailarines explican sus experiencias al bailar, nos dicen que para ellos hay muchas formas de inspiración como la naturaleza, las vivencias pasadas de sus vidas, las actuales, etc. ellos al momento de bailar viajan a otro entorno y lo hacen con gran entusiasmo para poder lograr comunicarle algo a los demás, el hacer sentir algo a las demás personas ya es poder llegar a ellas, ya es poder tocar una parte de su cuerpo, alma o mente.

En las siguientes imágenes se muestra un poco del trabajo que realizan estos bailarines:

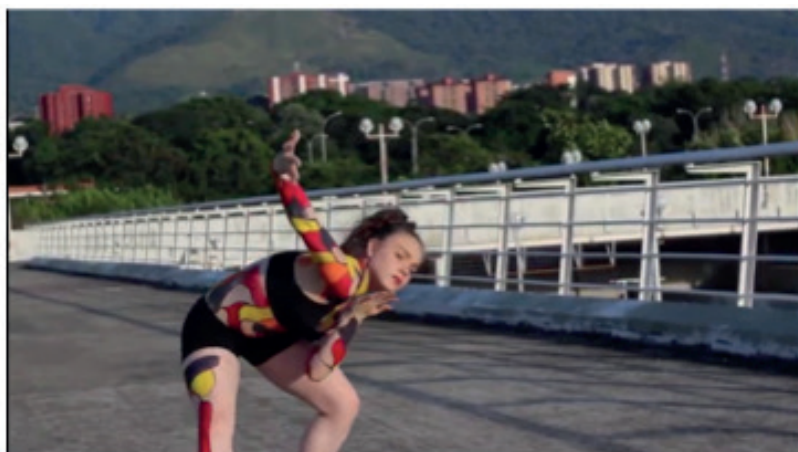

Imagen 1. Documental *Cuerpo pensante*. Guerra y Molina, 2017.

Imagen 2. Documental *Cuerpo pensante*. Guerra y Molina, 2017.

Como se puede observar en ambas fotografías, muestran movimientos corporales donde transmiten sentimientos, emociones etc, son experiencias que cada uno de los bailarines vivió, se les pidió que bailaran de forma libre de cómo se sentían en ese momento y cada uno hizo sus propios pasos y expresiones, creando un conjunto de diversas experiencias entre todos.

Por otro lado, en el documental *Esos cuerpos* de Meguerditchian, (2014) parte con la premisa de que "Todo cuerpo comunica, que cada interacción entre lo que nos compone como cuerpo individual y como cuerpo social implica sentidos y significados, no siempre racionales o catalogados, pero allí presentes como constructores de las subjetividades colectivas".

Como lo hace notar Meguerditchian, (2014): "La necesidad del hombre de manifestarse, de hacerse presente en el mundo, comienza a surgir y se hace real a partir del cuerpo". Es decir, la forma de imponer el poder del cuerpo es con belleza, salud, así mismo la integración de cuerpo y mente, auto concientizarse del propio cuerpo de lo que pasa a tu alrededor, con la sociedad y en el mundo.

Nos muestra que estamos acostumbrados a vivir en la sociedad con un ritmo de vida impresionante y lo hacemos de una manera mecanizada, siempre rodeados de prisa, de ruido, presión, etc., pero el cuerpo siempre esta en movimiento hagamos lo que hagamos y tratan de reflejarlo al llevar ese modo de vida al escenario, ya que hacen un baile donde las personas están caminando en diferentes rumbos, ya sea, a su casa, trabajo, escuela, etc., y se cruzan entre ellos sin saber

quienes son, pero están cruzando miradas y sus cuerpos rozan, están comunicando algo. Pero al momento en que todos paran para cruzar el semáforo hay un momento de tranquilidad, es donde empieza el baile con una chica jalando a un hombre de corbata y portafolios para bailar mostrándole que el cuerpo se puede mover de distinta manera, llevándolo al baile y convirtiendo sus experiencias de vida en un modo de comunicación mediante la danza.

En las siguientes imágenes se muestra a los bailarines de este documental:

Imagen 3. Documental *Esos cuerpos*. Téllez, 2015

Otro documental más titulado *Acercamiento a la danza*, de Téllez (2015). Muestra como un joven adolescente interesado por dedicarse a la danza contemporánea, rompe con los estereotipos de la sociedad para realizar su sueño. Descubriendo que la danza le ayuda en muchos aspectos de su vida ya que se vuelve una persona más abierta y deja de cohibirse, le ayuda a ser más expresivo con sus sentimientos y poder reflejarse en la danza; así mismo le ayuda para comunicarse con más personas.

De acuerdo con Tellez, (2015): “La danza ayuda a la expresión, creatividad, imaginación para explotarla y llevarla a la realidad”. Siendo que son movimientos libres, implica una conceptualización más estética, amplía el horizonte creando discursos, los contextualiza al entorno y momento en el que estamos viviendo.

Así mismo el documental nos muestra una historia de vida de un joven llamado David Saldaña donde platica cómo fue que quiso practicar la danza contemporánea; menciona que él ya tenía un gusto por el baile, veía videos de danza contemporánea, le parecían muy padres y se sentía identificado con ellos, así que quiso probar y fue a clases. Una vez que estuvo en el estudio lo hizo sentir muy bien con él y su cuerpo ya que le ayudaba a tener una mejor autoestima y desempeñarse mejor

en todos los ámbitos, ya que era cohibido. Plática que la danza contemporánea le ayudo mucho en su vida personal y que cada experiencia que vive la refleja en ella, por otro lado su familia también esta contenta de que el sea un bailarín de danza contemporánea porque han notado un gran cambio en su vida personal ya que es una persona más abierta.

En las siguientes imágenes podemos observar el trabajo del bailarín David Saldaña.

Imagen 4. Documental *Acercamiento a la danza*, Saldaña, 2015.

Imagen 5. Documental *Acercamiento a la danza*, Saldaña, 2015.

2.3.2 Fotolibro de la danza contemporánea

El fotolibro titulado *The art of movement* publicado por Black Dog y Leventhal presenta la belleza y la gracia de la danza. Cada tema parece bailar a través de la página, sorprendiendo posturas imposibles y mostrando la habilidad, la fuerza y el equilibrio que su pasión exige. Bellamente retratada y magistralmente capturados, los elegantes diseños ofrecen una visión íntima de las increíbles vidas de los bailarines, cabe destacar que cada uno de los bailarines son reconocidos a nivel mundial.

En las siguientes fotografías se muestra un poco del trabajo de Black y Leventhal.

Imagen 6. *The Art of Movement*, Black Dog, 2019.

En la fotografía podemos observar a la bailarina PeiJu Chien-Pott haciendo un salto con las puntas de los pies perfectamente inclinadas, al momento de saltar su cuerpo genera una curva, así mismo los dedos de las manos están estilizados junto con todo el cuerpo, el vestido hace contraste con el mismo y crean una hermosa imagen.

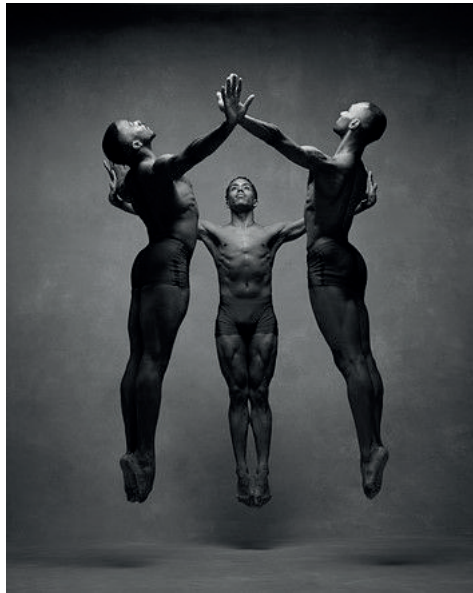

Imagen 7. *The Art of Movement*, Black Dog, 2019.

En esta fotografía se muestra a los bailarines Alvin Ailey, Daniel Harder, Sean Aaron Carmon donde los tres al hacer el salto al mismo tiempo se puede ver como están sincronizados, sus cuerpos estilizados y bien trabajados, los tres parecen uno mismo.

Imagen 8. *The Art of Movement*, Black Dog, 2019.

En esta fotografía muestra a la bailarina Miriam Miller como realiza un salto y junto con el vestido hace un hermoso contraste, ya que se puede observar las ondas del vestido, brazos pies y expresión facial con una armonía y tranquilidad al momento de realizarlo.

Imagen 9. *The Art of Movement*, Black Dog, 2019.

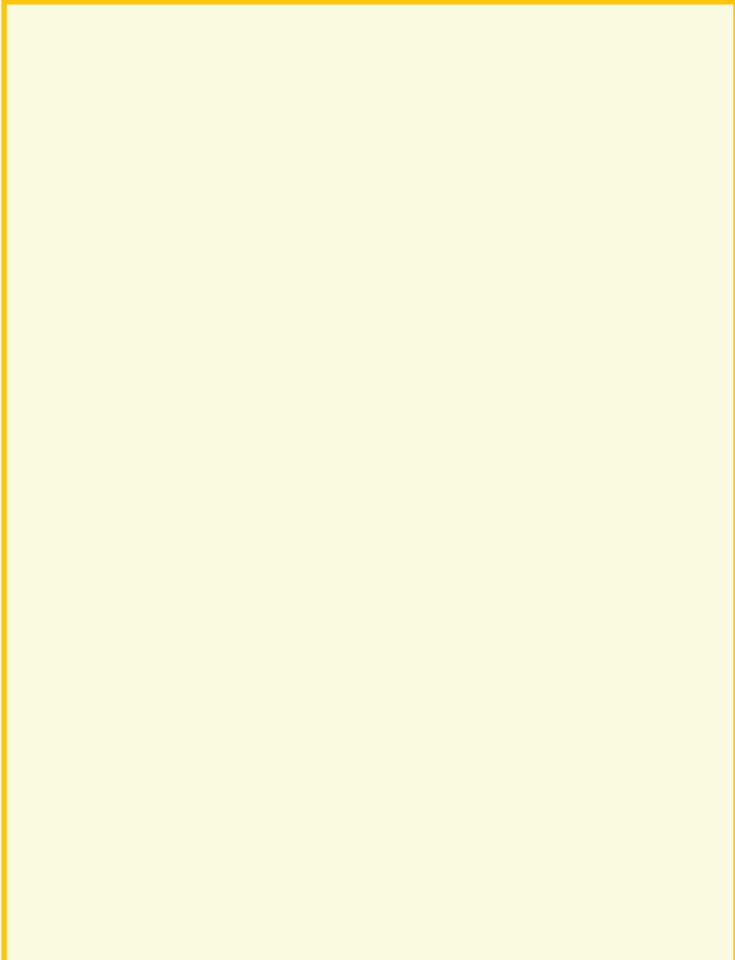
Por último, en esta otra fotografía se muestra al bailarín Daniil Simkin, donde hace un movimiento de salto y flexión con la espalda generando una curva al cuerpo tocando ligeramente el dedo del brazo con la punta del pie.

CONCLUSIÓN

La información que se recabó en torno a la danza contemporánea ayuda a definir el concepto, por lo que podríamos afirmar que el cuerpo es el eje para comunicar ya que hay un entrelazado de lenguajes; las expresiones corporales son el motor de todo para poder transmitir, así mismo hay que conocer al mundo a través de la experiencia personal para poder comunicar. Cuando la danza se muestra, la gente interiormente baila y es donde existe el vínculo de la comunicación porque se está emitiendo un mensaje.

Por otro lado, también puede ser una comunicación implícita, ya que esta presente en cada momento en que se comunica con el cuerpo, o también puede ser mucho más explícita, una forma de comunicar de diversas realidades a partir de las temáticas que se rigen a la hora de componer.

Cualquiera que sea la forma de comunicación es una manera de traspasar los sentimientos, emociones, vivencias de cada persona y transformarlas en mensajes para que la gente se pueda sentir identificada o simplemente para conocerlas, hacer saber que el cuerpo es algo con lo que estamos comunicando día con día y otras de las formas que se puede hacer es por medio de la danza contemporánea, donde requiere de movimientos que van saliendo del alma para expresar lo que esta demasiado profundo para encontrar con palabras.

Capítulo

Sustento teórico

3.1 LA COMUNICACIÓN COMO SENSACIONES, SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

3.1.1 Comunicación no verbal

De acuerdo con Davis (2010), la comunicación no verbal: "Es ese intercambio de pareceres y sentimientos que no se expresan con palabras sino con señales de voz sin articulación, con gestos corporales o expresiones faciales, la mirada y el tacto, así mismo por medio de estructuras e imágenes espaciales, culturales y artísticas"(p.48). Cuando dos seres humanos se encuentran cara a cara se comunican simultáneamente en varios niveles, consciente o inconscientemente, y emplean para ello todos los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato. Luego integran todas estas sensaciones mediante un sistema de codificación, que algunas veces llamamos "el sexto sentido".

Asimismo, Davis (2010) alude: "El mensaje que se transmite por el aspecto personal no es sólo el que se refiere a la persona en sí, sino también a lo que ella expresa" (p.49). Esto se ve reflejado cuando la bailarina de danza contemporánea nos transmite un mensaje por medio de su cuerpo al momento de realizar el baile, nos expresa lo que va sintiendo y lo que quiere contar mediante sus movimientos corporales.

Por otro lado, cada cultura posee su propio estilo de movimientos característicos, también tiene su repertorio de emblemas. Un "emblema" es un movimiento corporal que posee un significado preconcebido, como el gesto de cortar la garganta. Algunas veces las diferentes culturas emplean los mismos emblemas, pero con un significado totalmente diferente.

Como lo hace notar Davis (2010): "Los movimientos corporales de un hombre cambian de dirección, cuando coinciden con los ritmos del lenguaje, de tal manera que a un nivel silábico, el cuerpo danzará al ritmo de las palabras" (p.104). Es decir, al momento que el bailarín se conecta con la música esta teniendo un vínculo de comunicación con su cuerpo y el sonido, por lo que, juntos crean movimientos que se puedan expresar e interpretar de distintas maneras, así mismo las manos están maravillosamente articuladas, se pueden lograr muchas

posiciones diferentes, usando combinaciones de movimientos del torso, brazo, muñeca, los muslos, pantorrillas y los dedos, también la gesticulación transmite muchas cosas. Sirve de clave a la tensión de un individuo; puede ayudar a precisar su origen étnico, y representa una manera directa de expresión de la personalidad.

Ahora bien, la postura es el elemento más fácil de observar y de interpretar, en cierto modo, es bastante molesto saber que algunos movimientos corporales que efectuamos bastante seguido son tan circunscritos y predecibles que revelan nuestra personalidad; pero, por otra parte, es muy agradable saber que todo nuestro cuerpo responde en forma continua ante el desarrollo de un encuentro con otro ser humano.

3.1.2 Interaccionismo simbólico dentro de la danza

Como hemos visto en párrafos anteriores, la comunicación es fundamental para los seres humanos, ahora bien, para que se lleve a cabo es necesario tener una interacción entre los individuos gracias a esto podemos retomar el concepto de interaccionismo simbólico.

Pensemos desde el, cada comunidad tiene ciertos códigos a los cuales se les da un significado, este significado se adopta dentro de la comunidad y comienza a ser reproducido, es en esta parte donde podemos notar que para poder estudiar la interacción es necesario ser partícipe del escenario (o comunidad) ya que el simple hecho de tener hipótesis o deducciones no nos permite entender realmente cómo funciona esta interconexión de símbolos.

Es aquí cuando nace la pregunta central del tema: ¿cómo puede el cuerpo ser usado en la danza contemporánea para generar dichos significados dentro de un escenario y volverse un proceso de interacción? La situación que gira en torno a la danza como un núcleo que abarca más tipos de expresiones (además de la contemporánea) como el ballet, que si bien también funge como un medio establecido de una serie de pasos predeterminados no permite que la creatividad y diferentes sensaciones del bailarín sean puestas en escena, por ejemplo podemos ver una presentación del lago de los cisnes y captar las diferentes sensaciones que provoca en el espectador, la desventaja es que dicha obra ya tiene una estructura elaborada que se tiene que seguir al pie de la letra, es aquí donde se diferencia de la danza contemporánea, esta última, da la pauta de expresar e interactuar más con el espectador, si bien en un ballet clásico uno adopta ciertas sensaciones de belleza, admiración, emoción, en la contemporánea se hace una empatía con

el bailarín, las expresiones, los movimientos e inclusive la música, que muchas veces no es una obra compuesta específicamente para la presentación, es un poco más el acercamiento que tiene uno con el otro.

Como dice Blumer (1982): "El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una persona puede percibir en su mundo [...] como la independencia individual o la honradez; actividades ajenas, como las órdenes o peticiones de los demás; y las situaciones de todo tipo que un individuo afronta en su vida cotidiana" (p. 12). Gracias a esto, la situación interactiva no solo es parte del espectador, también lo es del bailarín, ya que él como tal, está consciente de que en su performance necesita comunicar mediante la kinestesia un conjunto de sensaciones, emociones y vivencias sin decir ni una sola palabra.

Entonces el bailarín necesita de dicha interacción música - escenario - público para poder generar las emociones que está a punto de interpretar, básicamente todo se vuelve, no solo una participación del espectador, también de las condicionantes a las que está expuesto el artista. En otro apartado de su libro *El interaccionismo simbólico: perspectiva y método*, Blumer (1982) puntualiza que: "El agente se indica a sí mismo cuáles son las cosas hacia las que se encaminan sus actos; es decir debe señalarse a sí mismo las cosas que poseen significado. Tales indicaciones constituyen un proceso social interiorizado, puesto que el agente está interactuando consigo mismo. Esta interacción es algo más que una acción recíproca de elementos psicológicos; es una instancia de la persona enfrascada en un proceso de comunicación consigo misma" (p. 14). Por lo que, aquí podemos notar como no solamente se improvisa a la hora de una presentación, también involucra un proceso psicológico en el que, con condicionantes sociales, el individuo no solo expresa todas las cargas sociales que ya interiorizó, también se encuentra constantemente en un diálogo unipersonal, actoral y de recepción, el cual necesita ser presentado frente a más individuos.

En consecuencia el interaccionismo simbólico dentro de la danza depende de múltiples factores psico-sociales, no solo del intérprete, también del espectador y escenario, aunque este trabajo está más enfocado en la persona que hace una simbiosis con su presentación, no podemos dejar a un lado los distintos procesos de interacción y significación a los que se ve condicionado, factores sociales, psicológicos, de actuación y expresión que le permiten usar su cuerpo como un medio y no solo como un espectáculo, teniendo en cuenta que nada es estático

dado que muchas veces dichos significados de los símbolos van cambiando, esto nos ayuda a entender el por qué cada presentación de danza contemporánea nunca se asemeja con otra.

3.1.3 El teatro como herramienta de comunicación

El teatro ha sido considerado, desde sus orígenes como un medio de comunicación a través del cual se transmiten una serie de mensajes a los espectadores mediante la interpretación, por parte de los actores, sobre determinadas manifestaciones de carácter religioso, político, social, etc. De hecho, las representaciones teatrales vienen a ser una de las primeras actividades del ser humano para poder comunicarse con sus semejantes

Define Castellary (1992): "El espectáculo teatral se concibe como un intento de comunicación humana global, en el que se concitan diversas técnicas artísticas, todas ellas transformables por su empleo en esta fórmula colectiva, y adaptadas al servicio que se espera de ella en un proyecto que las supera. La imagen, el texto, la presencia viva del actor, el carácter único de la representación, y el público colectivo, tan presente aún a pesar de su anónima oscuridad, constituyen elementos diferenciables claramente. Más aún poseen sus propias reglas y se articulan como un conjunto cuyo objetivo último es conseguir comunicar una experiencia vital (externa o interna) tan compleja en su propia identidad como en su presentación" (p.170).

Ahora bien, la danza contemporánea se relaciona con el teatro, ya que el bailarín(a) esta puesto en acción mediante un escenario y él en un personaje que al momento de combinarse hacen el acto y lo transmiten al público, dejando atrás del telón todo aquello que no concuerde con su espectáculo para poder transmitir el mensaje que quieren a la audiencia.

Otro aspecto que menciona Castellary (1992) es: " El teatro comunica un pensamiento, un asunto, un proyecto, una intención, un plan, una sentencia (...) al recogerlo el publico, lo dirige y lo comenta, la prensa lo critica y se vuelve en pocos días el foco de discusión de la sociedad que lo circunda. El teatro es comunicación" (p.175). por consiguiente, el teatro es un efectivo medio de expresión, artístico, cultural y de comunicación social.

3.2 EL MOVIMIENTO MEDIANTE EXPERIENCIAS QUE PROPICIAN LA EXPRESIÓN PERSONAL

3.2.1 Comunicación corporal

Para Corral (2009) las señales del cuerpo "son como la semilla de la comunicación, es la interacción comunicativa que llevaría a entender la comunicación, verbal y no verbal, como aquellos procesos, relaciones e interacciones humanas de carácter dialógico, simétrico y libre, en tanto expresión concreta de sujetos autónomos que se mueven en un contexto social que permite a todos el intercambio, la reciprocidad, la coparticipación para pensar, hablar y actuar con libertad".

Señala Corral (2009) "El cuerpo utiliza la palabra, pero la acompaña siempre con gestos, gritos, mímica o palpaciones" (p.83). De esta manera podemos ver reflejado cuando los bailarines están utilizando su cuerpo para expresar y comunicar mediante el baile, el mensaje que desean dar al público que los observa, no usan el habla pero utilizan el cuerpo para crear una relación con los espectadores y poder transmitir el mensaje que desean.

El cuerpo, es decir, cualquier humano, más allá de la palabra, tiene un lenguaje no sonoro, pero cargado de sentido. Con él habla para negar y sustituir, complementar y reforzar, contradecir o reafirmar el lenguaje verbal o no verbal propio y el del otro cuerpo. Comunicación verbal y no verbal que "deberán tratarse como una unidad total e indivisible", pues la comunicación no verbal "puede tener múltiples usos y múltiples significados" (Knapp, 1995, p.26-27, citado por Corral, p.83).

Más aún, tan digno es el cuerpo humano de sociedades no-ágrafas como el de sociedades ágrafas, pues los cuerpos desarrollan capacidades específicas para desenvolverse en el contexto de su propia cultura.

Define Corral (2009): "El cuerpo da nombre a las cosas, interioriza su mundo exterior y exterioriza su mundo interior" (p. 84). Por lo que cuando pensamos en algo viene desde adentro de nuestro cuerpo pero lo llevamos al exterior para hacerlo, lo mismo pasa cuando los bailarines tienen en mente los pasos a realizar, ya que la danza contemporánea es totalmente libre de expresar los movimientos que el danzante desea realizar para transmitir, es un vínculo que se genera con el cuerpo al momento de llevar lo interior de la mente al exterior del cuerpo y así generar una comunicación.

3.2.2 La expresión corporal en la danza

A finales del siglo XIX surge una visión sobre la danza cuyo ideal es la exploración del mundo subjetivo para bucear en las posibilidades expresivas del bailarín. Esta nueva corriente tuvo representantes tanto en América como en Europa. En América fue Isadora Duncan (1878-1972), bailarina de origen estadounidense, la impulsora de una idea de la danza en contra de todo academicismo (más adelante hablaremos sobre esta precursora de la danza contemporánea). Su idea de escuela no era la de transmitir un movimiento por imitación sino la de ayudar a sus alumnos a realizar movimientos propios.

Su mayor legado puede buscarse, más que en la reconstrucción de una escuela, en la vitalidad de sus ideas: “la reivindicación de la danza como arte y la búsqueda de un diálogo con las otras artes, el descubrimiento del cuerpo libre en conexión con el ritmo de la naturaleza, la vinculación entre la liberación corporal, personal y social, la búsqueda en la literatura, filosofía, y en la ciencia de un pensamiento que sirviera de base para la formulación de una nueva reflexión sobre el arte, la mujer y la sociedad directamente emanada de la expresión del cuerpo” (Danza Ballet, 2015).

De acuerdo con Laborde (2018) podríamos definir expresión corporal como “ El hombre que se construye a sí mismo con una conducta creativa, siendo él mismo, el principal determinante de su propio proyecto”(p11.) Por lo tanto cuando los bailarines se encuentran en acción al momento de ejecutar su baile están mostrando los movimientos y expresiones que esto conlleva, generando una conexión entre cuerpo, mente, escenario y público, para buscar su propia identidad para ser consiente de sus inclinaciones naturales, propensiones, tendencias, potencialidades. El desarrollo de estas potencialidades contribuye a la creación de la persona misma, a que el hombre se construya y sea producto de sus propias creaciones.

Así mismo, parte de la expresión corporal es la creatividad, se distinguen dos tipos: “la del talento especial y la del hombre que se construye a sí mismo”. La del talento especial o la de obre de arte: exige un trabajo duro, un aprendizaje largo, una crítica incesante, niveles de perfección. En sustitución de lo espontaneo nos encontramos con lo deliberado, en vez de la aceptación total, la crítica; en lugar de la intuición, el pensamiento riguroso, en vez de la osadía, la cautela, en lugar de la fantasía y la imaginación, la prueba de la realidad.

El tipo de la creatividad del hombre que se construye a sí mismo, en cambio acentuará cualidades caracterológicas como la intrepidez, la

valentía, la libertad, la espontaneidad, la perspicacia, la integración y la auto aceptación, cualidades que favorecen la formación de una conducta creadora en la vida del hombre.

Laborde (2018) refiere que: "El desarrollo de la creatividad favorece la evolución psicológica de la personalidad, enriqueciéndola y llevándola a vivir fases evolutivas de una manera que favorezca una auténtica realización" (p.13). En la danza contemporánea los bailarines todo el tiempo están creando la manera en cómo se quieren expresar hacia los demás con sus diferentes movimientos que van creando al momento de estar en escena, todo el tiempo que están realizando el baile lo hacen ellos mismo desde su imaginación para crear los diferentes pasos que los va identificando de acuerdo a su personalidad, y el potencial creativo que tengan, para transmitir el mensaje de una manera que pueda ser entendida y tengan una vínculo con las demás personas.

3.2.3 Movimiento como forma de inteligencia creativa

La inteligencia es saber pensar, pero, también, tener ganas o valor para ponerse en ello. Consiste en dirigir nuestra creatividad mental para ajustarse y para desbordarla, por lo que la inteligencia es relacionar dos sistemas independientes: el de los conocimientos y el de las metas, siendo que los que practican danza contemporánea tiene que ejercitar su cuerpo y mente para tener las técnicas necesarias de emplear un movimiento teniendo como meta transmitir un mensaje a la audiencia.

La característica esencial de la inteligencia humana es la invención y promulgación de fines, el creador selecciona su propia información, dirige su mirada sobre la realidad y se fija sus propias metas. Descuidar estos aspectos equivale a descuidar los aspectos más esenciales de la inteligencia humana. La construcción de la inteligencia, de la libertad y de la subjetividad creadora corren en paralelo. Esta actividad altera también la realidad, de la que comienza a brotar posibilidades libres para emplear.

Los bailarines tiene que saber emplear sus movimientos con creatividad, movimientos intencionales, es decir, dirigido por intenciones, se basa en la irrealidad pensada o imaginada, lo que define una acción o un movimiento voluntario es la tarea motora, la intención, el proyecto el plan que los guía.

Marina (1993) señala que: "Los bailarines pueden convertirse en organismos habitados por el pensamiento de la música, porque previamente se han construido con un cuerpo expresivo" (p.86). Sobretudo

cuando los bailarines ejecutan su rutina están conectados con la música y empiezan a crear su propia rutina por medio de su inteligencia creadora, ya que tienen las técnicas para ejecutar los movimientos, pero en su mente van creando la historia que quieren contar, así mismo van desenvolviendo cada paso a su manera de una manera única y elocuente.

La transfiguración del movimiento muscular por la inteligencia nos permite hablar de su poética. Hay creación dinámica en la danza, en los deportes y en los juegos de habilidad. Surgen posibilidades libres dirigida por irrealidades inventadas y aceptadas. Esta actividad constituye la escena de la inteligencia creadora. Los elementos que descubramos en el movimiento inteligente los volveremos a encontrar en todos los niveles. Constituyen la estructura básica de la creación.

Como menciona Marina (1993): "El proceso de ocurrencias y selecciones vertiginosas constituye el estilo creador, una curiosa mezcla de automatismos y libertades" (p,90). Por consiguiente la danza contemporánea se caracteriza precisamente por tener un estilo de baile totalmente libre, donde el bailarín tiene toda la libertad de crear sus movimientos como él desee, así mismo lo vinculan con los sentimientos o vivencias que haya experimentado para así tener más inspiración en lo que desea realizar de una forma libre sin necesidad de emplear pasos que ya estén marcados como en otros tipos de baile.

Los elementos estructurales de toda actividad creadora: la invención de un proyecto, su promulgación, las operaciones para realizarlo, los actos de evaluación. La inteligencia posibilita la ejecución de estas posibilidades libres. La psicología admite unánimemente que tenemos que usar algún concepto motivacional que haga referencia a algún tipo de proceso no directamente observable, que proporciona la fuerza o energía activa y mantiene el comportamiento.

Como lo hace notar Marina (1993):" Lo irreal se introduce en las propiedades reales, las amplía y las enriquece"(p.95). Un ejemplo de ello es cuando tenemos algo en mente y lo planeamos en nuestra imaginación para poder llevar a cabo, cuando tenemos la idea clara lo ejecutamos y se vuelve real, lo mismo pasa con la bailarina que planea su rutina en su mente, la va contextualizando en la manera que la quiere expresar, va creando sus pasos en la mente y esta da señales a su cuerpo para que lo transporte a lo real, y es cuando vemos el baile ejecutado.

3.3 LAS EMOCIONES Y EL COLOR

Las emociones son los estados de ánimo que se acompañan, derivan o anticipan la evaluación que la persona hace de sus necesarias transacciones con el entorno. Puede verse la afinadas del concepto de emoción con el de actitud o motivo. Los motivos implican un cierto grado de intencionalidad y de orientación hasta una meta, mientras que las emociones parecen implicar la dimensión pasiva de algo que le pasa a la persona, que la sobrecoge, invade o abrumba.

Menciona Bartolomé (2011): "Las emociones pueden ser consideradas como la reacción inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable" (p.1). Por lo que es inmediata en el sentido de que está condensada y, por así decirlo, resumida en la tonalidad sentimental placentera o dolorosa, la cual basta para poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios de su alcance.

Los sentimientos, "son la expresión mental de las emociones, es decir, se habla de sentimientos cuando la emoción es codificada en el cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción específica que experimenta; alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, vergüenza" (Yankovic, 2011). Los sentimientos entonces, "pueden definirse básicamente como la expresión mental de las emociones, lo que incluye la idea de darse cuenta de las emociones que se experimentan, es así que las dos están conectadas" (Yankovic, 2011).

Ahora bien, el color es una herramienta visual cargada de información, por lo que constituye uno de los recursos más importantes para transmitir significados a través del lenguaje visual. Acaso (2006) refiere: "La forma del espacio que alberga el producto visual forma parte del significado" (p.63). Existen básicamente dos tipos de colores: los colores pigmento, que son aquellos en los que se trabaja el color como materia y que se pueden tocar físicamente, y los colores luz, de carácter intangible. Los colores pigmentos, síntesis sustractiva son: cyan, amarillo, magenta y negro. Los colores luz, que corresponde con la síntesis aditiva son: rojo, verde y azul.

Desde el punto de vista de Acaso (2011): "Para transmitir un mensaje es imprescindible dominar tres aspectos relativos al color: los conceptos de luminosidad, saturación y temperatura". La luminosidad se refiere a la cantidad de luz que posee un color como características propias. La saturación y desaturación se refieren a los niveles de pureza

del color en relación con el gris; cuanto mas saturado es un color, mayor es su nivel de pureza, y mas alejado se encuentra al respecto del gris, por el contrario, cuanto más desaturado sea, menor es el nivel de pureza y más cercano a este último color se encuentra. Por último, la temperatura del color hace referencia a un fenómeno visual expresado en términos de sensaciones corporales (p.66,67).

Desde el punto de vista cultural, el color se asocia a significados que varía de persona a persona y de cultura a cultura. Al respecto, los colores que trabajé para las fotografías de los bailarines son los siguientes: amarillo, que remite a la alegría, felicidad, orgullo, placer, euforia. El rojo representa enojo, resentimiento, indignación, fastidio, rabia, pasión. El morado significa: miedo, desconfianza, preocupación, ansiedad, nerviosismo. El azul se asocia con tristeza, desesperanza, melancolía, nostalgia. Todo esto para que exista una conexión visual entre lo corporal y los colores, ya que el color ha sido un instrumento fundamental en la comunicación de ideas, dando así un mensaje cargado de emociones que los bailarines expresan y que refuerza a través del color.

3.4 EL PROCESO COMUNICATIVO DE LA DANZA

Como ya se mencionó anteriormente, una de las precursoras de la danza contemporánea fue Isadora Duncan (1878-1972). Para Duncan, todo movimiento de danza debía nacer del interior, la danza escénica no podía consistir en la sucesión de los pasos a las poses, sino en un flujo de movimiento constante. Este flujo nacía del centro del cuerpo, lo que Duncan (2003) identificó: "Como plexo solar, y fluía libremente hacia la cabeza, los brazos y las piernas, que con su movimiento moldeaban escultóricamente el espacio. Para Duncan el plexo solar era el centro donde coincidían la experiencia física del cuerpo, la emoción y la espiritualidad, apostaba por la emoción como orden del trabajo artístico" (p.18). Sostiene que la verdadera danza "debe ser la danza que esta controlada por un ritmo profundo de emoción interna; [...] esta trabaja como un motor [...]: hay que calentarla para que trabaje bien, y el calor no se desarrolla inmediatamente, es progresivo".

Para ella la danza perfecta es una danza sin acompañamiento, una expresión autosuficiente, independiente de cualquier soporte musical, basada en los propios ritmos corporales y en diálogo solo con una voz interior. Sería como bailar para uno mismo al "ritmo de una música invisible", no

interpretando si no creando expresión y teniendo lugar en la privacidad.

Isadora Duncan (2003) revolucionó el mundo de la danza promoviendo ideas que relacionaban conceptos como "danza y libertad, movimiento y naturaleza, movimiento y civilización, movimiento y ciencia, movimiento y filosofía, movimiento y poesía, movimiento e inspiración, movimiento y mecanismo". Su idea de escuela era la de ayudar a sus alumnas a desarrollar movimientos que fueran naturales para ellas, en vez de forzarlas a estudiar ciertos movimientos definidos.

Empleando las palabras de Duncan (2003): "La danza esta controlada por el ritmo profundo de la emoción interna" (p.21). Por lo que cada movimiento ejecutado en la danza viene desde la naturaleza de cada bailarín para poder expresarlo a su manera y así poder crear sus emociones en un motor de movimiento.

Lo importante para la concreción del movimiento era la inspiración, al respecto Duncan (2003) creía: "La única manera de obtener belleza es despertar un fuerte deseo de belleza" (p.74). Y por esta razón tenía el convencimiento de que la bailarina debía mantenerse en estrecha relación con las obras del arte humano y los aspectos de la naturaleza viviente. El movimiento, para esta bailarina, debía ser como una manifestación de los procesos de la naturaleza y es la improvisación, la búsqueda de lo siempre nuevo, lo que prevalece en estos procesos para crear, innovar y permanecer siempre en la creatividad del movimiento libre, que es lo que caracteriza a la danza contemporánea.

3.5 PRINCIPIOS DEL DISEÑO EDITORIAL

Hacia el año de 1450, el alemán Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta, reemplazó los grabados por los caracteres móviles. La posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso de un mayor número de personas en todo el mundo al conocimiento escrito y propició profundas transformaciones en todas las actividades humanas: la política, la religión, el arte, la educación, el entretenimiento.

La imprenta provocó una verdadera revolución en la cultura. La palabra escrita dejo de ser el patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de la población. La escritura fue sustituyendo a la tradición oral como forma privilegiada para transmitir conocimientos. En 1456 Gutenberg imprimió su primer biblia conocida como la de "42 líneas" siendo el primer libro impreso. A principios del siglo XX la escritura im-

presa ya era el medio más extendido en Occidente para la difusión del saber. Hacia mediados del siglo XX se crearon la composición en frío y la fotocomposición. Pasaron cuatro siglos desde el formidable aporte tecnológico de Gutenberg hasta que se establecieron las bases del libro como mercado: el paso de la lectura y la escritura en manos de una élite cuyos propósitos eran políticos y eclesiásticos, a la masificación de la lectura con fines de entretenimiento.

El libro es la forma más antigua que existe. Alberga conocimiento, las ideas y las creencias de la humanidad. Siendo la descripción física de un conjunto de hojas impresas, cocidas o pegadas y la ilusión a la escritura y la literatura. El libro, como producto, es una categoría tan amplia que designa por igual contenidos de diversa naturaleza. Es posible distinguir tres funciones básicas asociadas con el libro desde el punto de vista de su utilización:

- Soporte de información,
- medio de entretenimiento y;
- herramienta de conocimiento.

Menciona Esteves (2015): "El libro no es un producto en sí mismo, sino una categoría con tantos productos como títulos se publican" (p.42). Por lo que los libros siempre serán textos fructíferos ya que en cada página encuentras información con tipos de mensajes diferentes, siendo que la conformación de todo el libro ayuda para tener un conocimiento más amplio.

Todos los libros tienen similitudes, pero no todos son iguales. Si bien todos los libros son hermanos no son gemelos; como mucho son mellizos y, al igual que estos, cada uno tiene sus particulares. Con libros sencillos me refiero a aquellas publicaciones cuyo contenido principal, y casi nulo, el texto, que fluye página a página, y esta compuesto a una columna. Se trata de: novelas, cuentos, relatos, poemas, biografías, ensayos (con excepciones). Estos libros pueden contener alguna imagen o elemento gráfico, pero el texto siempre es el protagonista.

En contraste, los principales tipos de libros complejos son los siguientes: Atlas, diccionarios, enciclopedias, libros de referencia, libros de texto, libros ilustrados, libros prácticos (de recetas, manualidades, guías de viaje, etc.), libros técnicos, biblias y libros religiosos, manuales (de procedimiento, universitarios, etc.), memorias y anuarios, tesis, tesis y monografías.

El contenido de estas publicaciones se caracteriza por tener diferentes niveles de texto y elementos gráficos variados, imágenes, ta-

blas, gráficas, figuras, íconos, mapas, dibujos, fórmulas, ilustraciones y organigramas (Eguaras, 2017, p.23,24).

De acuerdo con (Esteves, 2015, p-46-49) , la clasificación de libros se da a partir de las pautas de consumo:

- Técnico: el del teórico. El libro que satisface una necesidad informativa, educativa, de conocimiento.
- Compra impulsiva: El libro con una portada atractiva, con un título provocador, el best-seller, del momento, libro del que se habla en los medios de prensa.
- De precios: el libro pocket o de bolsillo en cuya decisión de compra prevalece, en primer lugar su bajo precio.
- De imágenes: mercado de lo simbólico, el libro ilustrado, de gran formato, el libro decorativo.
- Utilidad práctica: dirigidos a segmentos muy específicos, minoritarios del mercado.
- Libros de placer: no son técnicos sino mediáticos, no están en el aula o la investigación, sino en la televisión o periódicos.

Por consiguiente, un fotolibro es un libro con o sin texto, cuyo contenido principal se transmite mediante fotografías. Se trata de un libro cuyo autor es un fotógrafo o alguien que edita y ordena el trabajo de un fotógrafo, o incluso de varios fotógrafos. Tiene un carácter propio, diferente de las fotografías individuales, de la fotografía funcional o de la fotografía artística.

Menciona Parr (2006): "Un fotolibro es una forma de arte autónoma, comparable a una pieza escultórica, una obra de teatro o una película. Las fotografías pierden su sentido individual y se convierten, una vez traducidas a tinta en parte de un evento dramático llamado libro"(p.7). Dado que al momento de formar el fotolibro con cada una de las imágenes va estableciendo la historia que el fotógrafo quiere contar ya que él mismo es el autor de ella, va vinculando cada fotografía de acuerdo a lo que quiere expresar.

Las características del fotolibro se enumeran a continuación: en principio, debería contener un gran trabajo. Segundo, debería hacer que ese trabajo funcionara como un mundo propio dentro del libro. Tercero, debería tener un diseño que complementara su contenido. Y finalmente, debería presentar el contenido de manera que mantenga el interés despierto.

Ahora bien, el proceso editorial es el conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas (equipo multidisciplinario) (Sagahón, 2010):

- Autor: Creador de obra artística, científica, literaria, etc.
- Editor: Es el que trabaja con el texto de un autor. Es quien realiza el *editing* de un manuscrito antes de ser publicado, busca interpretar las tendencias del mercado, las preferencias del público, en un intento de anticipación a los gustos de un buen número de lectores.
- Diseñador/ ilustrador/fotógrafo: Mediante programas gráficos de diseño y/o maquetación, se establecen las características físicas que tendrá la publicación, como el formato de página, tipografía, grilla, colores, imágenes, etc.
- Corrector de estilo/ impresión/ acabado: La corrección de estilo consiste en preparar el original teniendo en cuenta la estructura gramatical del idioma (gramática, estilo, ortografía, puntuación, acentuación o redundancias.)
- Distribución y ventas: Incluye todo lo relacionado con la entrega del libro por parte del departamento de distribución de la editorial o la venta del libro, mediante lanzamientos, estrategias de mercadeo, posicionamiento de la marca, etc.

Siguiendo con Sagahón (2010), el proyecto editorial es el origen de las publicaciones y es el que define, de manera anticipada, de qué tipo de publicación se tratará, cuál será su objetivo, a quién se dirigirá, cuál será su contenido, su estructura y su aspecto. Las piezas editoriales, es decir, las publicaciones (revista, folleto, volante, libro, periódico, etcétera), son su materialización, pero no son el fin, si no el medio para alcanzar un objetivo de comunicación.

A toda publicación la integran diferentes elementos y todos ellos colaboran e interactúan para participar en el fenómeno de la comunicación; cada elemento y cada parte cumplen una función en un sistema de comunicación más o menos complejo (De Buen, 2000, p.34).

Ahora bien, todo este proceso editorial se trata de un libro sobre danza contemporánea que tendrá de contenido fotografías de bailarines expresando las emociones a través de la danza. Lo realizaré ya que quiero demostrar cómo el cuerpo comunica mediante la danza contemporánea, al momento de que los bailarines están realizando su baile puedo capturar su emociones y transmitir las mediante imágenes para que las personas tengan esa conexión cuando estén viendo el libro; así mismo, estas imágenes estarán acompañadas de frases, epígrafes que se vinculen con cada fotografía para que el lector pueda tener una idea

más clara, primero leyendo y después viendo la imagen, con la intención de generar un vínculo entre imagen, frase y lector.

3.6 LAS INDUSTRIAS CULTURALES

El libro es parte de la industria de contenidos, y como tal no es más que soporte de, este aspecto material, tangible, hablando de libros impresos, y es lo que se distingue a un libro de un cuaderno o de un bloc de apuntes. La materia prima es el papel, por lo que la materia prima física no determina la suerte del negocio, pero si la condiciona. Existen contenidos que intentan cultivar, otros que procuran entretener y, algunos pretenden ambas cosas.

El editor comunica los atributos del producto. Apenas experimente la lectura emitirá su propio juicio. Dicha opinión determinara la verdadera suerte comercial del libro, la consagración, por lo general, proviene de la crítica, de la academia, de los círculos intelectuales. (Esteves, 2015, p.25). Siendo que hasta ahora, como soporte de cultura, el libro parece ser el instrumento más idóneo, y todavía goza de una connotación cultural de que carecen los medios audiovisuales.

Las industrias culturales son el núcleo de empresas dedicadas a la creación, producción y comercialización de bienes pero también de servicios culturales. Son la adaptación, la estandarización, la división del trabajo y el consumo de masas los principales factores que llevan al uso del termino " Industrias", un fenómeno que se da en el contexto de creciente globalización económica y paralela transnacionalización de la cultura.

Hace referencia Esteves (2015): "Los libros, como las obras de arte, los espectáculos musicales y teatrales, las revistas, las emisiones de radio y televisión, los discos, los conciertos y recitales, las esculturas y las artesanías, tienen algo en común, son materialización de procesos de creación simbólica" (p.27). Esto es, que gracias a los símbolos somos capaces de constituir al mundo como un espacio de formación humana.

Para que la obra resultante de un proceso de creación simbólica se transforme en producto cultural, es necesario un reconocimiento colectivo o social. Es mediante este reconocimiento de los otros que asume la categoría y la calidad de ser un producto cultural y no meramente un acto creativo.

Esteves (2015) describe: "En el proceso por el cual una parte de la creación cultural se filtra y una parte de esa creación se transforma en pro-

ductos o mercancías, aceptadas y valorizadas por el mercado, intervienen tres tipos de agentes que establecen complejas relaciones entre sí”:

- a) Los artistas.
- b) Las empresas e instituciones de producción y distribución de bienes y servicios culturales.
- c) El público consumidor.

Existe un mercado primario que relaciona a los artistas y las puertas de entrada en un complejo espacio de negociación. Los porteros tienen una función de búsqueda y selección de artistas; son por ende, el filtro de la creatividad. Existe a su vez un mercado final, en el que interactúan el gusto por el público y la oferta de bienes y servicios culturales.

La creación cultural está entonces muy difundida en la sociedad, pero solo una parte de esa creación se transforma en productos culturales, es decir, que trascienden el ámbito doméstico o privado para tener un reconocimiento social. A su vez no todos los productos culturales se transforman en valores de cambio. Cuando el mercado los acepta asignándoles un precio superior al costo del “envase”, al costo de producción y al pago de la renta cultural (o de la creatividad).

Esta creación cultural superior a la que puede absorber el mercado:

- Produce una sobreoferta estructural de bienes y servicios culturales.
- Requiere la existencia de ciertas economías de escala, los costos fijos mínimos de consumidores vía mercado para tornarla viable.

Esa sobre oferta llevaría aun constante problema de ventas. El problema de realización, al no permitir la recuperación de costos vía mercado, produciría una presión en dos sentidos: en dirección al financiamiento publicitario y en dirección al financiamiento estatal.

IV

Capítulo

Procesos de producción del medio y del producto

4.1 CARPETA DE PRODUCCIÓN

Nombre del producto:

Grous

¿Qué es?

El proyecto editorial trata de un fotolibro en forma de biombo, también conocido como aporama o acordeón, que abordará la danza contemporánea y las emociones a partir del lenguaje corporal y el color como elemento fundamental del lenguaje visual.

La forma del libro es en acordeón o aporama: "Consiste en dos o más pliegues paralelos en direcciones opuestas que se abren. Este método de plegado permite que muchas páginas puedan plegarse y conformar una publicación de un tamaño menor" Ambrose, (2006).

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo de este libro es reflejar mediante una serie fotográfica el tipo de comunicación no verbal que manifiestan los bailarines de danza contemporánea al momento de estar en escena, así mismo será posible interpretar ciertas emociones y sentimientos, como son: alegría, enojo, tristeza y miedo, que manifiestan los bailarines en función de sus movimientos y de la escenografía que tiene como principal elemento visual el color.

¿Quiénes son los lectores meta?

Los lectores meta serán jóvenes y adultos de 20 a 59 años, interesados en la danza contemporánea, el diseño editorial y la fotografía.

4.2 FICHA TÉCNICA

GROUS	
Tamaño final	18.5 x 27 cm
Páginas	63 páginas
Acabados	Laminado mate Pasta dura (cartone)
Encuadernado	Aporama o acordeón
Tipo de impresión	Offset
Cantidad de ejemplares	1000
FORROS	
Tamaño extendido	37 x 27 cm
Papel	Couché mate 120 gr
Tintas	4 x 0
INTERIORES	
Tamaño	18.5 x 27 cm
Número de páginas	62 páginas
Papel:	Couché mate 120 g.
Tintas: 4x0	4 x 0

4.3 SELECCIÓN DE PAPEL Y RENDIMIENTO

El papel que se utilizará para las páginas interiores es couché mate de 120 g. Su principal virtud es, que su acabado plano y menos absorbente que el de otros papeles, permite una mejor definición de los detalles y un rango cromático más extenso para la impresión de imágenes.

En un estudio de mercado, donde se revisaron varios foto libros se observó que se utilizaba el papel couché, donde resaltaba aun más la impresión de la imagen. Por lo tanto, para optimizar el rendimiento del papel se decidió utilizar un pliego de 57 x 87 cm, donde el porcentaje de papel que se utilizará es de 80.58% del total del pliego.

Para empezar se debe saber el número de páginas que caben en el pliego de 57x87.

$87 \div 18.5 = 4.7$, el ancho de mi libro cabe 4 veces en el largo del pliego de papel.

$57 \div 27 = 2.1$, lo que nos dice cabe 2 veces en lo ancho del pliego.

Para determinar el área total que ocupan las páginas del libro en un pliego de 57×87 , tenemos que multiplicar los resultados de las operaciones anteriores por las medidas del libro:

$$18.5 \times 4 = 74 \text{ cm}$$

$$27 \times 2 = 54 \text{ cm}$$

$$74 \times 54 = 3996 \text{ cm}^2 \text{ área total de las páginas}$$

$$57 \times 87 = 4959 \text{ cm}^2 \text{ área total de pliego}$$

A continuación se realiza una regla de tres para saber el porcentaje de rendimiento:

$$4959 = 100\%$$

$$3996 = x$$

$$\frac{3996}{4959} = 80.58\%$$

4.4 ESQUEMA DE PLIEGO

Imagen.1 Creación propia

4.5 SELECCIÓN TIPOGRÁFICA

Para la selección tipográfica se realizaron diferentes pruebas para ver cuál era más pertinente con respecto a la composición fotográfica y al público al que va dirigido el producto editorial; éstas fueron impresas y calificadas para saber cuál era la más acorde para la composición.

La tipografía principal elegida fue BODONI, para los interiores del libro y aplicada en las frases que acompañan las fotografías.

FUTURA para las páginas introductorias en interiores y forros; y BILLIONTHINE para el título del fotolibro.

Bodoni

Fue creada en 1770 por el director de la Imprenta Real del Ducado de Parma, Giambattista Bodoni (1740 – 1813). Creó su propia tipografía afinando los tipos franceses de Fournier y de Didot. "Sus características hicieron que Bodoni desplazara a las tipografías más tradicionales colocándose como un referente de la modernidad. Los contrastes muy acusados en sus proporciones, la anchura uniforme de sus caracteres y sus remates rectos y delgados dotan a la tipografía de un aspecto muy claro y expresivo" (Zabala, sf).

Se le considera de suma importancia para el arte tipográfico. Esta tipografía italiana busca tener una composición clara y rigurosa la cual resulte ser universalmente comprensible.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz

1234567890

!".\$%&/()=?;^*Ç¨_::;><,-{-}©«»®ø÷βμΩ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz

1234567890

!".\$%&/()=?;^*Ç¨_::;><,-{-}©«»®ø÷βμΩ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz

1234567890

!".\$%&/()=?;^*Ç¨_::;><,-{-}©«»®ø÷βμΩ

Futura

En 1927 la fundición Bauer lanzó al mercado la tipografía Futura, diseñada por el alemán Paul Renner entre 1924 y 1926. Se trata de una tipografía geométrica, de palo seco, neutra y muy funcional.

“La tipografía Futura se construye a partir de formas geométricas simples (cuadrados, círculos y triángulos), posee largos ascendentes y descendientes, así como una apariencia limpia y clara. Sentó las bases de la nueva tipografía. Su uso es apropiado para anuncios, carteles, rótulos, cubiertas de libros” (LetraG, sf).

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

!“. \$%&/()=?¿^*Ç¨ _:;><,-{ }©«»®ø÷βμΩ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

!“. \$%&/()=?¿^*Ç¨ _:;><,-{ }©«»®ø÷βμΩ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

!“. \$%&/()=?¿^*Ç¨ _:;><,-{ }©«»®ø÷βμΩ

Billionthine

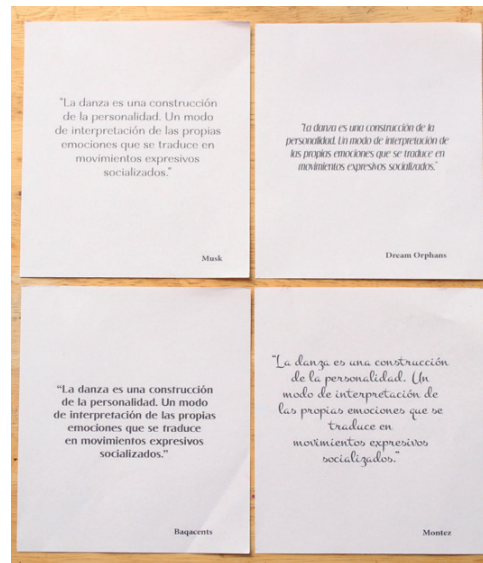
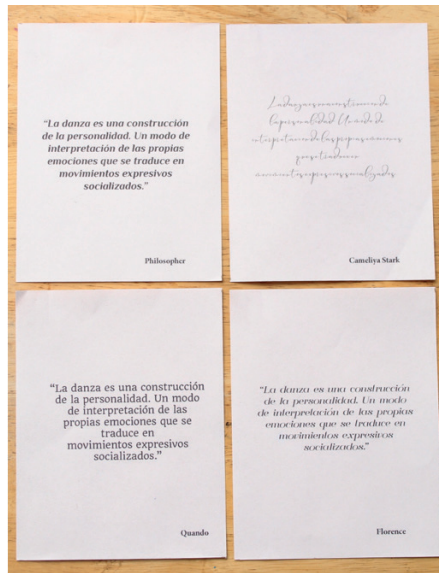
Es una fuente de script audaz y fuerte, cuidadosamente elaborada con caligrafía; contiene muchas alternativas estilísticas y diseños que lo ayudarán a crear su propio diseño personalizado.

ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXY Z

abcdefghijklmn opqrstuvwxyz

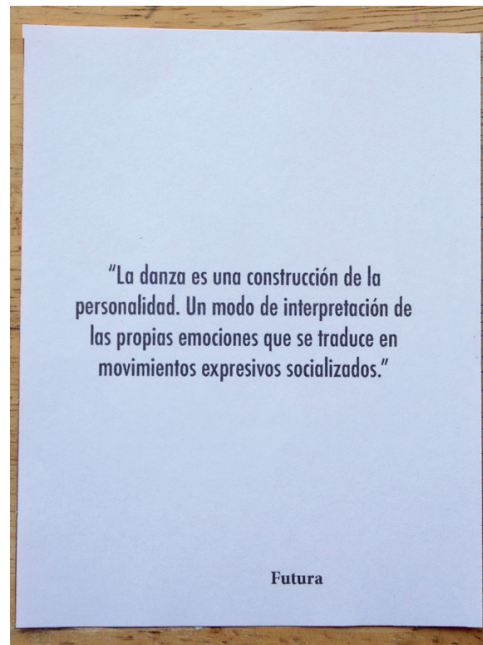
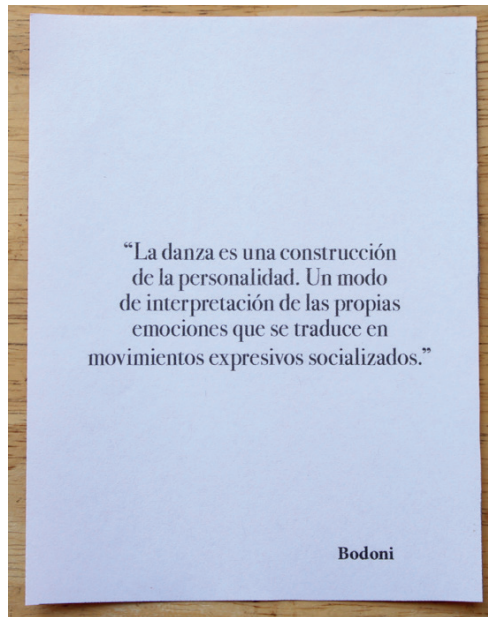
4.5.1 Pruebas de texto

A continuación, se presentan las muestras realizadas para obtener la composición tipográfica final de las frases que van incluidas en el fotolibro. Las pruebas se realizaron con familias tipográficas serif y sans serif.

4.5.2 Tipografías elegidas

4.6 PALETA DE ESTILOS

ESTILO	TIPOGRAFÍA	CUERPO	FUENTE	ALINEACIÓN
Título (portadilla)	Billionthine personal	180/240	Regular	Centrada
Autor (portadilla)	Futura	30/36	Condensed Medium	Centrada
Página legal	Futura	11/13.2	Condensed Medium	Izquierda
Introducción	Futura	22/24	Condensed Medium	Centrada
Frases	Bodoni	36/ 40	Roman	Variada

4.7 CAJA TIPOGRÁFICA

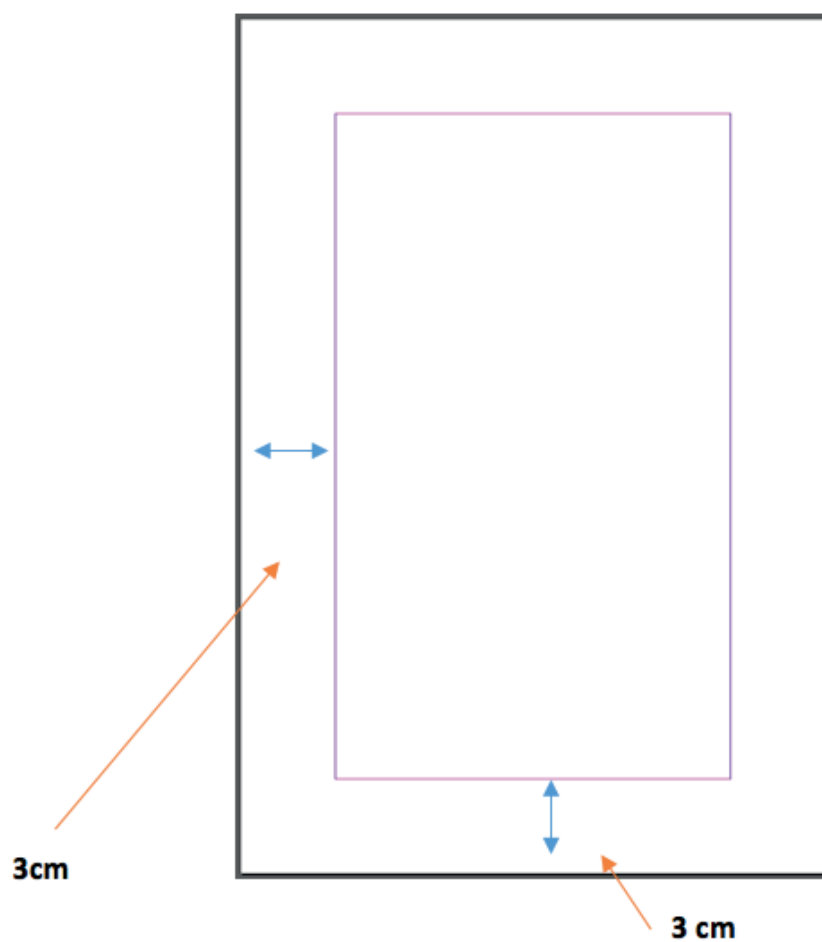

Imagen 2. Creación propia.

4.8 RETÍCULA

Imagen 3. Doble página con composición tipográfica.
Creación propia.

4.9 PROPUESTA GRÁFICA Y ESTÉTICA

El fotolibro *Grous* trata de proyectar mediante las imágenes como el cuerpo es un medio de comunicación a partir de la danza contemporánea, reflejando a través de los movimientos y las reacciones los sentimientos y emociones que los bailarines poseen, así mismo va acompañado del color de acuerdo con la emoción o sentimiento que están transmitiendo a través de los movimientos corporales para dar una idea más clara al lector.

Las fotografías finales que se escogieron fueron 36 de las 660 que se tomaron, la elección de las fotografías se llevó a cabo a través de los distintos filtros aplicados, además de que el lenguaje visual reflejado estuviera acorde con las frases seleccionadas para este fotolibro, mismas que son de la precursora de la danza contemporánea Isadora Duncan.

Así mismo, las fotografías seleccionadas fueron tomando forma en una composición visual, ya que algunas tienen dos tonalidades de color en el fondo, por lo que daba pie para poder pasar a la siguiente transición de color que mostraban las demás imágenes. También se fueron mezclando las figuras de los cuerpos en cada fotografía para dar continuidad con las demás y lograr una combinación de colores, figuras, y emociones.

El título *Grous* del fotolibro, se compone de un acrónimo de las palabras *Allegro* y *Desseus*, las cuales se utilizan para algunos movimientos de la danza contemporánea.

Algunas pruebas de la portada son las siguientes:

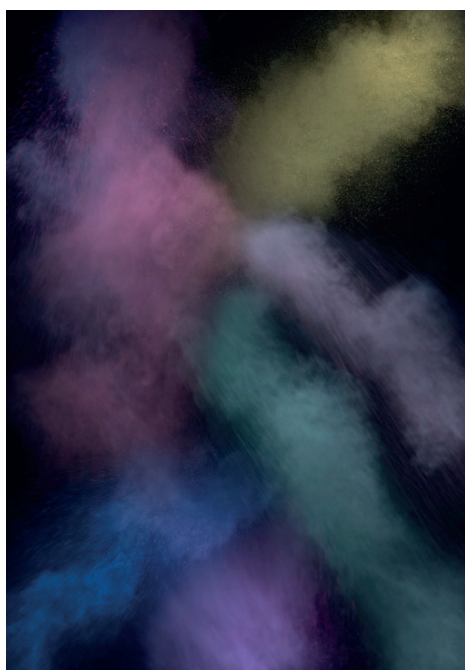

Imagen 4. Creación propia

Imagen 5. Creación propia

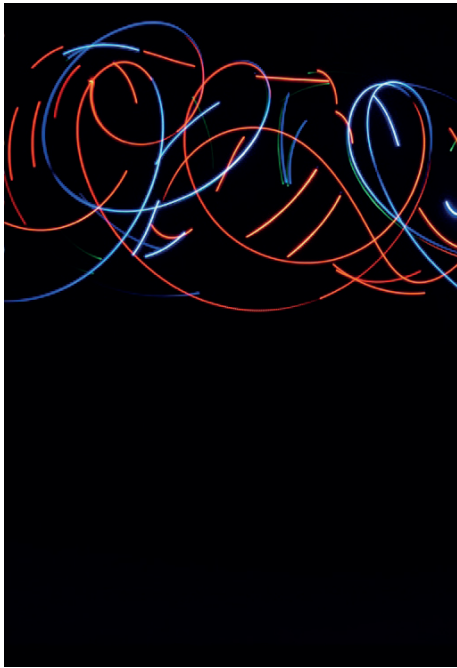

Imagen 6. Creación propia

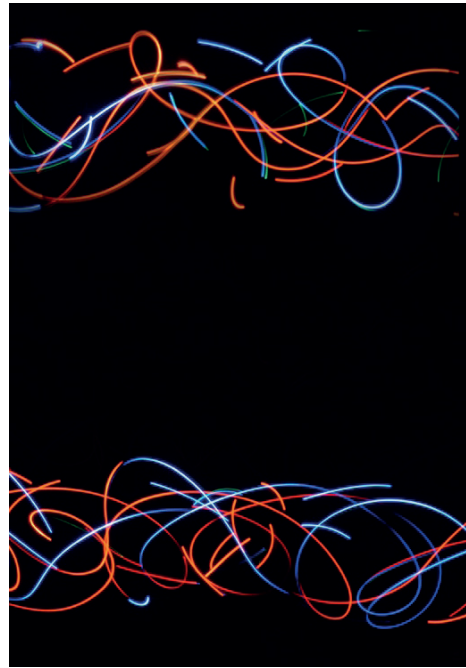

Imagen 7. Creación propia

4.10 DISEÑO DE FORROS FINAL (FORROS EXTENDIDOS)

Imagen 8. Creación propia.

4.11 PLAN DE OBRA

Portada	Falsa portadilla	Portadilla	Hoja legal	Introducción	"La danza es una contracción de la personalidad. Un modo de interpretación de las propias emociones que se traduce en movimientos expresivos socializados."				
"La danza expresa en un lenguaje diferente, diferente de la naturaleza, la belleza del cuerpo; y el cuerpo crece con más belleza gracias a la danza."								Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar; Usted ama, sufre y siente. ¡Usted danza!	
									
		"La danza es el ritmo de todo lo que vive con el fin de vivir de nuevo, es la eterna calidez del sol."			"La Danza, como arte primordial y natural por esencia, tiene un valor universal y simbólico, porque expresa un sentimiento, un estado del alma: es decir, tiene el carácter fundamental, esencial de una creación estética."				
							"La danza es ritmo, es alma, es armonía en sí misma."		
"Todo en el Universo tiene ritmo. Todo danza."									

Imagen 9. Creación propia.

4.12 TIPO DE ENCUADERNACIÓN

Forma "Aporama, acordeón"

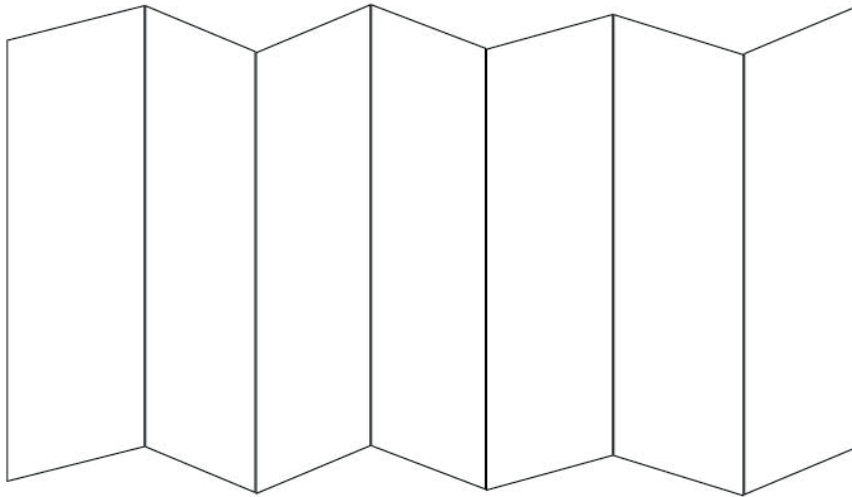

Imagen 10. Creación propia.

4.13 ESTUDIO DE MERCADO

Para el estudio de mercado, se buscaron libros de distintas editoriales en plataformas electrónicas y librerías de la Ciudad de México, con una temática parecida, y estructura de libro, las cuales presentan costos de este año (2019).

***Libros similares en cuanto a temática**

Título	Datos					Precio
	Autor	Editorial	Acabado	Medidas	Páginas	
Vivir la noche 	<ul style="list-style-type: none"> - Eduardo Cabrera Nuñez - Maricela Lara - Humberto Zendejas - Alejandra del Moral 	Educal Tintable	Pasta dura	31cm x 21cm	254	\$700 mxn
Araki 	<ul style="list-style-type: none"> - Nobuyoshi e Akari 	Phaidon	Pasta dura	32cm x 26.5cm	196	\$1500 mxn
México 1986-2016: Antoine D'Agata 	<ul style="list-style-type: none"> - Antoine D'Agata 	RM	Pasta dura	31cm x 21cm	228	\$1450 mxn

<p>Prohibido el cante Fotografía y flamenco</p> 	<p>- José Lebrero Stalss</p>	<p>RM</p>	<p>Pasta dura</p>	<p>30.5cm x 24.1cm</p>	<p>190</p>	<p>\$735 mxn</p>
<p>Beautiful people et la blessure secrete</p> 	<p>-Nathalie Pierron -Miquel Bardagil</p>	<p>Centre d'art la panera</p>	<p>Pasta dura</p>	<p>*23.5 cm x 35 cm</p>	<p>86</p>	<p>\$ 420 mxn</p>

Cuadro 1. Creación propia.

***Libros similares en encuadernación tipo biombo**

Título	Datos					Precio
	Autor	Editorial	Acabado	Medidas	Páginas	
Madama Butterfly 	Benjamin Lacombe	Edelvives	Pasta dura	21 cm x 30 cm	38	\$548 mxn
Marcel Duchamp Un juego entre mí y yo 	Francois Olislaeger	Turner	Pasta dura	22.8cmx 16 cm	72	\$395 <u>mxn</u> ££

Cuadro.2 Creación propia.

4.14 ANÁLISIS FINANCIERO

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, el costo en comparación con lo que hay en el mercado resulta viable al estar por debajo de los \$250 pesos.

En promedio el costo de producción es de \$180.

El Precio de Venta al Público (PVP) se deriva de multiplicar el costo unitario de producción por el factor 2.53, dicho factor nos muestra la viabilidad comercial del libro, además que se realiza un redondeo para ajustar el precio final y poder obtener un producto comercialmente competente.

	Cotización 1	Cotización 2
Costo 1000 ejemplares	\$60,000.00	\$82,150.00
Costo unitario	\$60.00	\$82.15
Costo de venta con el factor 2.53	\$151.80	\$207.83
Precio de venta al público (PVP)	\$152.00	\$208.00

Publicidad a Todo Color S.A. de C.V.

23 NOVIEMBRE DEL 2019

Astrid Sandoval

De acuerdo a la cotización que nos solicitó, y esperando que sea de su agrado, le hacemos llegar la presente.

Mil Compendios tipo acordeón
16 módulos de 4 hojas cada uno
64 hojas tamaño final 18.5 x 27 cm.
Papel couche mate de 130 g.
Selección de color al frente
Pastas 2 al frente y 2 al final
Papel couche de 300 g.
Selección de color al frente
terminado plecado y pegado

Precio por Millar \$ 60,000.00

Impresión en offset

Precio por 6 Piezas \$ 4,200.00

Impresión en offset digital

Tiempo de entrega 2 días hábiles.

Sin mas por el momento quedamos a sus ordenes.

Atentamente

Oscar Ramirez F.

Donceles 88-208, 1er Piso Col. Centro Histórico ☎ Tel. 5521-5297 📞 55 4283 0731

📘 Expocolor 🌐 www.expocolor.com.mx ✉ amigo@expocolor.com.mx

# Cotización	Fecha
Q11896	21/11/19

Cotización

Contacto	teléfono	correo
Astrid Sandoval		astrid.sd@gmail.com
Descripción		

- 1000 ejemplares
- 64 páginas
- Tamaño 18.5x 27 cm vertical
- Interiores:
 - 64 páginas 4x0 (solo frente) papel couche 115 gr
- Forros:
 - Tamaño 18.5x 27 cm vertical papel couche y laminado mate 115gr
 - Acabados: pasta dura (cartón de agua) barniz UV
 - Tintas 4x0
 - Encuadernación (sin encuadernación) forma de Acordeón.

Precio unitario= \$82.15 c/u

Precio total: \$ 82, 150.00 pesos
(Incluye IVA)

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. El precio unitario depende de la cantidad total de piezas, ya que contamos con diferentes escalas por volumen. En caso de que las especificaciones cambien o que el archivo contenga más del 25% de imágenes o plastas el precio se modificará. El archivo debe estar en la medida solicitada en formato PDF con una resolución mínima de 300 dpi's. No contamos con servicios de revisión ni edición. Le ofrecemos una muestra sin costo en pedidos mayores a 20 ejemplares, para recibirla deberá pagar el envío de la misma. Una vez autorizada la muestra, se requiere el pago por adelantado para iniciar producción. El envío de la producción se realiza a cualquier parte de México con servicio estándar (3 a 5 días hábiles); el precio no incluye zonas extendidas y puede variar dependiendo de la cantidad de libros solicitados. No dude en consultarnos si requiere más información.

ISABEL LA CATÓLICA 413, COL. OBRERA, CP.06800, CUAUHTEMOC,CDMX ENFRENTE DEL DOMINO'S PIZZA 7261-9882/ 7261-6982 taye.isabel@gmail.com

4.15 VIABILIDAD

La temática de danza, cuerpo y comunicación es importante para las editoriales, ya que es un campo en el cual pueden explorar más, debido al estudio de mercado que se realizó, se puede notar que no hay fotolibros que hablen sobre ese tema, por lo que siendo algo nuevo podría ser de gran ayuda para la difusión de este, creando una nueva visión por medio de fotografías para la danza contemporánea.

Siendo esta la razón, varias editoriales podrían integrar en su catálogo un fotolibro de danza contemporánea, algunas de ellas serían:

Editorial RM:

Es una de las editoriales de libros de arte más prestigiosas de América Latina, centrándose principalmente en fotografía y arte contemporáneo. También mantiene un catálogo selecto de clásicos literarios latinoamericanos.

Cabe resaltar que no cuentan con fotolibros de danza contemporánea, por lo que sería una buena oportunidad para incursionar con ellos.

Editorial Hydra:

Trabaja en proyectos de desarrollo de fotolibros, apoyando a los autores en el proceso de reflexión, desarrollo del concepto y forma de su obra en el soporte de libro. De esta manera, apoyan a los autores a vincularse con diseñadores, editores, editoriales y buscar financiamiento para su fotolibro.

Trilce ediciones:

Esta editorial lleva casi tres décadas de publicar libros relacionados con el arte, con un especial énfasis en la cultura popular, el arte contemporáneo, el diseño y, desde luego, la fotografía.

Centro de la Imagen:

Esta institución fundamental en la fotografía contemporánea mexicana ha creado el proyecto de libros de autor, donde busca dar impulso a los nuevos autores de fotolibros

4.16 CALENDARIO DE PRODUCCIÓN

		2019-2020									
Actividades		Abril	Mayo	Jun/ Jul	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	
PRE-PRODUCCIÓN	Elección del formato en forma de <u>aporama</u>										
	Primer plan de obra										
	Toma de fotografías a bailarines.										
PRODUCCIÓN	Selección de fotografías finales.										
	Selección de frases.										
	Edición de fotografías finales.										
	Propuesta de diseño										
	Formación del libro										
	Sesión fotográfica para diseño de portada.										
	Definición de portada										
	Impresión de pruebas										
POST-PRODUCCIÓN	Impresión definitiva										

4.17 CRONOGRAMA SESIÓN DE FOTOS

Horario	Lunes 6 mayo 2019	Jueves 9 de mayo 2019	lunes 13 de mayo 2019	jueves 23 de mayo 2019
16:00 - 16:3 h				
16:30 -17:30 h				
17:30 -18:30 h				
18:30 - 19:00 h				

Organización

- Preparación
- Producción fotografías
- Limpieza

Emociones a trabajar

- **Alegría**
 - Felicidad
 - Orgullo
 - Placer
 - Euforia
- **Enojo**
 - Resentimiento
 - Indignación
 - Fastidio
 - Rabia
- **Miedo**
 - Desconfianza
 - Preocupación
 - Ansiedad
 - Nerviosismo
- **Tristeza**
 - Desesperanza
 - Melancolía
 - Nostalgia

4.18 RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS

Recursos técnicos:

- Hardware y software con paquetería de Adobe:
 - » Photoshop
 - » Illustrator
 - » InDesing
- Cámara profesional Canon EOS Rebel T6.
- Tripié fotográfico
- Estudio de TV (espacio proporcionado para sesión de fotos por parte de la UACM)
- Kit de lámparas para estudio fotográfico
- Computadora Apple
- Memorias USB
- Impresora láser EPSON
- Papel celofán de distintos colores

Recursos humanos:

- Editora: Astrid Sandoval
- Fotógrafa: Astrid Sandoval

Conclusiones

A lo largo del instrumento de investigación se pudieron cumplir con los objetivos. Empezando con el objetivo de la investigación se pudo comprobar que el cuerpo comunica a través de los movimientos de manera no verbal utilizándolo como medio de expresión. Para el objetivo del producto, la fotografía fue el medio por el cual se comunicó el tema de investigación y se materializó en un fotolibro.

Por otra parte, en la danza contemporánea, la comunicación no verbal es la herramienta principal de los bailarines, ya que por medio de sus movimientos transmiten el mensaje a la audiencia, sin necesidad de la palabra. Se planteaba al inicio de este trabajo que se llevaría a cabo el interaccionismo simbólico dentro de la danza contemporánea, a partir del intercambio de elementos entre el bailarín y la audiencia que lo mira, creando una conexión entre ambos para poder estar dentro de la misma significación; sin embargo, cabe mencionar que desde el punto de vista del producto editorial el interaccionismo simbólico no es tan pertinente, ya que hay un filtro con la mirada del fotógrafo, debido a que ya no existe un escenario para tener una respuesta como tal, siendo que existe cierta parte de la imagen que está representada por el ojo del fotógrafo, puesto que lo que vio y capturo no es igual a cuando la audiencia ve el espectáculo en vivo.

La expresión corporal es otro tipo de comunicación, ya que mediante el cuerpo es como transmitimos muchas de nuestras ideas, ya sea acompañado o no del habla, ahora bien, en el caso de los bailarines ellos lo utilizan para hacer los diferentes movimientos para emitir sus emociones, sentimientos, etc. Se conectan desde el alma para transmitirlo con el cuerpo, creando movimientos que interpreten su personalidad y puedan conectar con las demás personas reflejando todo lo que quieren comunicar al momento de bailar.

Ahora bien la inteligencia y la creatividad son dos conceptos que van de la mano, debido a que cuando tenemos una idea y la convertimos en meta pasa por un proceso creativo donde tenemos que saber llevarla a cabo mediante diferentes estrategias y poder cumplirla, los bailarines tienen en mente lo que quieren proyectar mediante el baile

pero también depende mucho de la creatividad que tengan para poder ejecutarlo de tal forma que esta sea percibida y entendida por el público y llegar a la meta de que esta sea entendida.

Los sentimientos y emociones son dos conceptos que están muy entrelazados, todos los seres humanos los tenemos y experimentamos día con día en diferentes circunstancias, pero siempre están presentes, una de las características de la danza contemporánea es que precisamente los movimientos que se van generando a través del baile, vienen desde nuestras entrañas, es decir, es una combinación de sentimientos y emociones que los bailarines tienen y quieren expresar, ahora bien la combinación del color junto con estos dos elementos es un realce para tener una mayor expresión y poder crear un conjunto de todos estos elementos, refiriendo los colores con los sentimientos por ejemplo, el rojo, puede significar pasión o enojo, dependiendo el significado que se le de en la interpretación del bailarín.

Con respecto a una de las precursoras de la danza contemporánea, Isadora Duncan decía que la danza es algo que viene del alma del cuerpo, por lo que, las bailarinas debían de expresar sus movimientos conforme se iban sintiendo y lo que querían expresar mediante saltos, piruetas, etc. Ella quiso incursionar en esto debido a que ella practicaba ballet y estaba cansada de seguir reglas, que un baile fuera tan monótono y estricto, ella sentía que se debía de bailar con libertad, de moverse conforme iba sintiendo la música, toda venía del plexo solar, por lo que los movimientos tenían que ser diferentes a lo que ya existía.

Por otro lado, los libros son un medio de comunicación sumamente importante ya que en ellos está plasmada la información que se quiere emitir, por lo que existen de diferentes categorías de acuerdo a lo que cada persona persiga o necesite consumir, de modo que, el proceso editorial que este conlleva requiere de distintos procesos para que este se pueda llevar a cabo, así como la participación de un equipo multidisciplinario, es decir, un, autor, editor, fotógrafo, diseñador, corrector de estilo, distribución y ventas. En efecto es parte de la industria cultural.

Por consiguiente, la idea de realizar un producto editorial, en este caso un fotolibro *Grous* fue algo que al principio no veía como una idea tan descabellada, ya que la fotografía y el diseño editorial, fueron de las materias que más disfrute a lo largo de la carrera de comunicación y cultura, quería realizar algo con la fusión de estos dos factores y que mejor que un fotolibro. Sin embargo al momento de ir realizando cada

uno de los procesos que este conlleva, fui notando que es algo que necesita de mucha disciplina para realizarlo, puesto que como menciono en otro párrafo, se necesita de un equipo multidisciplinario, por lo mismo que es un trabajo complejo, en mi caso no tuve equipo y la mayoría de las áreas las realicé por mi propia cuenta, sin embargo tuve la fortuna de contar con una excelente directora de tesis Alejandra Galicia, me fue guiando en cada uno de los procesos para poder realizar el fotolibro *Grous*.

Para finalizar, la realización del fotolibro *Grous* fue muy grata, visto que plasme en él todo lo que quería comunicar por medio de la fotografía logrando una combinación de cuerpo, movimiento, expresión y color, acompañado de frases creando algo que en el mercado no existe y llevando en cada imagen un mensaje de lo qué es la danza contemporánea, por lo que me siento satisfecha con lo realizado que sin duda alguna fue un gran reto. Por lo tanto, me gustaría que en un futuro el fotolibro *Grous* estuviera en alguna editorial para tener una mayor difusión y que más gente conozca sobre la danza contemporánea.

B

iblio
gra
fía

- Acaso, M. (2014). *Lenguaje visual*. Barcelona: Paidós.
- Acosta, E. (2010). *La serie fotográfica*. Madrid: Blume.
- Artemis, M. (1995). *Historia de la danza desde sus orígenes*. Madrid: Librerías deportivas.
- Blumer, H. (1982). *El interaccionismo simbólico: perspectiva y método*. Barcelona: Hora S.A.
- Badger, G. P. (2006). *The Photobook: A History Voleme I*. New York: Phaidon.
- Bartolomé, Y. (2011). *Emociones, sentimientos, afecto*. Chile: Universidad Mayor.
- Calabresse, O. (1987). *El arte y la comunicación*. Paidós.
- Laborde, F. (2018). *Danza: expresión corporal. La experiencia del tiempo durante el baile*. México: Independiente.
- Castellary, Á. (1958). *El teatro y la comunicación teatral, en teatro: revista de estudios teatrales nº1*. Madrid : Revista de Occidente.
- Leventhal, B. D. (28 de enero de 2016). *Tha Art of Movement*. Recuperado el 20 de noviembre de 2018, de Youtube: <http://www.nycdanceproject.com/book/>
- Corral, M. (2009). *Cuerpo, Comunicación y sensibilidad*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Acaso, M. (2014). *Lenguaje visual*. Barcelona: Paidós.
- Acosta, E. (2010). *La serie fotográfica*.
- Artemis, M. (1995). *Historia de la danza desde sus orígenes*. Madrid: librerías deportivas.
- Danza Ballet (2015). *El arte de la danza y otros escritos, Isadora Duncan*. Danza Ballet Barcelona. Recuperado el 20 de octubre de 2018, de: <https://www.danzaballet.com/el-arte-de-la-danza-y-otros-escritos-isadora-duncan/>.
- Blumer, H. (1982). *El interaccionismo simbólico: perspectiva y método*. Barcelona: Hora S.A.
- Badger, G. P. (2006). *The Photobook: A History Voleme I*. New York: Phaidon.
- Bartolomé, Y. (26 de Febrero de 2011). *Emociones, sentimientos, afecto*. Madrid.

- Davis, F. (2010). *La comunicación no verbal*. Madrid: Alianza.
- De Buen Unna, J. (3,4). *Manual de diseño editorial*. México: Santillana.
- Ducan, I. (2003). *El arte de la danza y otros escritos*. Madrid: Akal ediciones.
- Esteves, F. (2015). *Manual de supervivencia para editores del siglo XXI*. Buenos Aires: Eudeba.
- Fernandez, H. (2011). *El fotolibro latinoamericano*. México: RM.
- Fontcuberta, J. (1997). *EL beso de Judas, fotografía y verdad*. Barcelona: Gustavo Gil.
- Fontcuberta, J. (2003). *Estética fotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Foucault, M. (1975). *La microfísica del poder*. Argentina: Siglo XXI.
- Guerra Lotty, M. M. (14 de agosto de 2017). *You Tube*. Recuperado el 23 de octubre de 2018, de Marian Angélica Molina Montilva: https://www.youtube.com/watch?v=y_wN9uhK9LE
- Harris, G. A. (2015). *Bases de diseño. Impresión y acabados*. Barcelona: Parramón.
- Marina, J. (1993). *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona: Anagrama.
- Meguerditchian, F. D. (25 de octubre de 2014). *You Tube*. Recuperado el 19 de septiembre de 2018, de Huthproducciones: <https://www.youtube.com/watch?v=3sJfdRjB0k>
- Pérez, C. (2008). *Proposiciones en torno a la historia de la danza*. Santiago: LOM.
- Rizo, M. (18 de diciembre de 2004). *Global Medial Journal*. Recuperado el 30 de noviembre de 2018, de Comunicación e interacción social: https://gmje.mty.itesm.mx/articulos2/martarizo_ot04.html
- Sagahón, L. (2011). *Las publicaciones y la comunicación*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Stoke, P. (1986). *La expresión corporal*. Buenos Aires : Paidós .
- Tellez, E. (23 de marzo de 2015). *You Tube*. Recuperado el 7 de abril de 2018, de Tellez Edgar: <https://www.youtube.com/watch?v=z-md4xM2n0xA>
- Vilar, J. (2011). *Viaje a través de la historia de la danza*. Estados Unidos: Palibrio.
- Viggiano, N. V. (2009). *Lenguaje y comunicación*. centroamerica: CECC/SICA.
- Yankovic, B. (8 de septiembre de 2011). *Moodle 2*. Recuperado el 15 de mayo de 2019, de Moodle 2: https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_md/pos/E/CO/AM/06/Emociones.pdf

