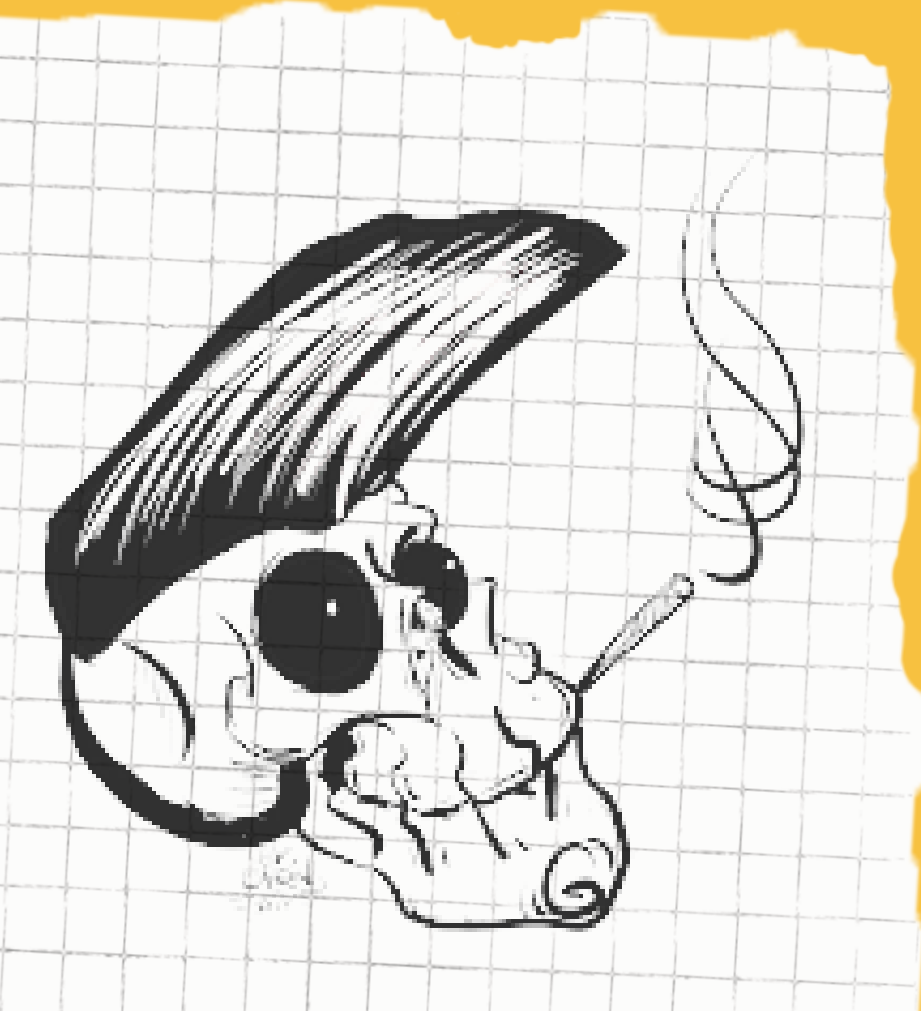

RAMITO DE VIOLENCIAS

Undergrounds culturales, el uso de plataformas escénicas para la creación de comunidad entre artistas de distintos rubros.

DESCRIPCIÓN BREVE

El proyecto consiste en un concierto teatralizado donde se cuenta la historia de cada uno de los integrantes de una banda ficticia de punk-mariachi, donde la travesía de cada integrante es plasmada a través de la lectura de un diario colectivo que utilizan para escribir sus canciones. Dicho diario relata peleas internas, peleas de calle, amoríos, jornadas exhaustivas, asaltos, muerte y, sobre todo, la creación de música. Pensado para espacios alternativos, se tiene la intención de integrar la cultura teatral a la de la música local tijuanense para generar nuevos públicos.

SINOPSIS

La banda **Ramito de Violencias**, conformada por Xacarías, Morfeo, Blanquillo y Alan, se envuelve en un proceso creativo en el que utilizan un diario para manifestar sus pensamientos y emociones, y así facilitar su proceso de escritura musical. Dicho diario termina siendo su manifiesto que denuncia los abusos, maltratos y negligencias que han sufrido individualmente y cómo han logrado sobrellevarlos. Conforme las hojas en blanco del diario se van acabando, se enfrentan a conflictos sobre quién debe escribir las últimas líneas, que pondrá en peligro la integridad de la banda antes de su debut.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la empatía intergeneracional, para reflexionar lo útil que sería una colaboración más íntima respecto a las necesidades de los individuos violentados estructuralmente, utilizando iconos populares de la música mexicana como punto de encuentro.

1 - Enriquecer la oferta musical local con la creación de música local que fusiona la música regional y el punk como estrategia para la creación de públicos.

2 - Potenciar la participación del público en el espectáculo, anteponiendo la presentación de un artista local como apertura al concierto de la obra y utilizando información recopilada del público, para disponerlo a la recepción del espectáculo.

**OBJETIVOS
ESPECÍFICOS**

DESCRIPCIÓN GENERAL 1/2

lover

El título de la obra es una referencia a la canción "Ramito de Violetas" de Mi Banda El Mexicano, donde habla sobre una mujer a la cual su esposo no le expresa ningún tipo de afecto, hasta que empieza a recibir cartas de poesía junto con ramos de violetas de algún extraño, sin saber que son de su propio esposo. Se utiliza esto como punto de referencia en la obra para denotar cómo el grupo se ha unido a partir de violencias que han sufrido, donde quienes las perpetran lo hacen de manera tácita, dando lo mínimo para no generar una situación alarmante o desesperanzadora y así no confrontar al status quo.

Los géneros musicales utilizados en la obra son *punk* y regional mexicano, con la intención de que los elementos del *punk* puedan hacer que la población joven se sienta atraída a la experiencia del evento, por ejemplo: el baile, la bebida y la interacción con los demás jóvenes. Por otro lado, la utilización del regional mexicano es para generar interés apelando al sentido patriótico e identidad del público mayor al de la generación Z. También, el género *punk* apoya el uso de escenarios alternativos, ya que permite dichas interacciones del público.

DESCRIPCIÓN GENERAL 2/2

El vestuario utiliza la figura característica del charro, pero con detalles y texturas de los *punketos*, para que sea reconocible a larga distancia como charro y al estar más cercano se vea que es distinto a la norma. Esto es para renovar el símbolo del charro a no ser sólo un icono inamovible en la cultura, sino para denotar su potencial para adaptarse a situaciones actuales de rebeldía.

La escenografía es mínima y utilizará elementos que aparentan normales en un entorno de concierto, siendo los instrumentos estacionarios con decoración alegórica al patrón de un cuaderno usado, los cuales estarán en distintos lugares del espacio. Estos instrumentos, al igual que el actor, estarán iluminados con luces individuales que pueden cambiar de color para enunciar su presencia en las escenas actuadas, y para estéticamente adornar el escenario. El patrón de cuaderno es usado en referencia a la forma de crónica con la que se cuenta la historia de cada uno y las posibilidades en las que se recuentan dichas anécdotas.

ANTECEDENTES 1/3

Actualmente, la generación Z (nacidos del 1995 a 2010) y los Millennials (nacidos del 1981 a 1995) son catalogados como la "generación deprimida", debido a la falta de certidumbre respecto a los sistemas de creencia que las generaciones pasadas emplearon para crear sus expectativas de vida. Estas juventudes han experimentado una falta de motivación para perseguir una vida digna a partir de las expectativas de generaciones anteriores, como lo es un trabajo estable, ser dueños de una casa, una familia unida que profese alguna religión, pertenecer a una comunidad unida, etc. Por otro lado, la pandemia acabó con muchas oportunidades de crecimiento laboral, educacional y social, al igual que afecta la salud mental de todos al estar en confinamiento. No sólo la pandemia, pero la inflación de la canasta básica, el alto costo de vivienda y el estancamiento de salarios en relación a los costos, hacen que lo poco que generamos se gaste en necesidades que anteriormente tenían menor costo, evitando un proceso de ahorro eficiente para emprender o la adquisición de bienes. Asimismo, la inseguridad es un problema aparentemente permanente, pues Tijuana se ha encontrado entre las 5 ciudades con más homicidios en el mundo los últimos 5 años consecutivos; y los jóvenes nos vemos en la necesidad de tomar transporte público, ya que los vehículos personales no son económicamente viables, exponiéndonos al riesgo de ser víctimas de la delincuencia.

ANTECEDENTES 2/3

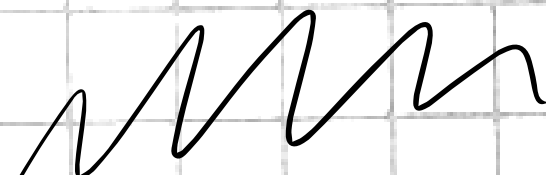
Tras un auge musical durante el confinamiento social, la escena de música local tijuanense ha modificado sus influencias y sus métodos de creación; habiendo más incertidumbre en el aspecto económico, artistas como Animaría exploraron la "darkwave-tecnocumbia", Outlet Americano generó un álbum utilizando únicamente *samples* (fragmentos pequeños de audios de fuentes alternas) de la televisión mexicana y su programación en la primera década del siglo.

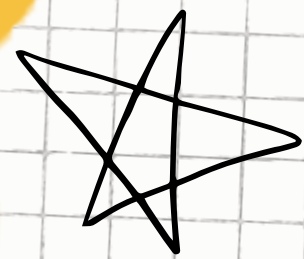
En cambio, en los medios de comunicación, proliferaron los proyectos interactivos, como es el caso de la industria de los videojuegos, de los que la mayor parte de su público son la generación Z y la Millennial, o el caso del *show* de "Bandersnatch" de Black Mirror, distribuido por Netflix, que reflejan un interés en la participación activa en la expectación de una historia. Teniendo un público participando activamente en el proceso de narración de dicha historia, los espectadores tendrán mayor facilidad de inmersión durante el espectáculo, generando así sentimientos de pertenencia respecto al progreso del proyecto y apoyando a la creación de la comunidad.

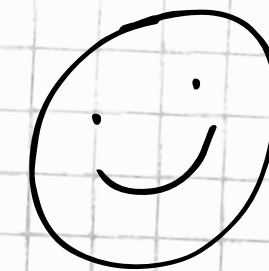
ANTECEDENTES 3/3

La experiencia de salir a temprana edad de casa e independizarme a partir de los 18 años es algo que atribuyó mucho al nacimiento de este proyecto. Fue donde logré experimentar carencias en carne propia de las que no dimensionaba antes. Teniendo más libertades, pude relacionarme con más personas que vivían en condiciones similares y darme cuenta de cómo hay una desconexión entre lo retratado en el arte escénico y los círculos sociales que nacen a partir de las convivencias en el ámbito musical, teatral y plástico fuera de instituciones académicas o gubernamentales. Como actual estudiante de teatro y cine en Southwestern College, y co-creador del Colectivo Ala Negra, las herramientas descubiertas durante la experiencia de creación de un espectáculo multidisciplinario como éste, me han impulsado al desarrollo de un lenguaje capaz de comunicarme con mis congéneres en mi contexto inmediato. La experiencia, siendo un asistente de producción con la compañía de El Salón de los Rechazados, apoyando la realización de conciertos de bajo presupuesto de músicos locales me ha dado perspectiva con los procesos de estos artistas, al igual que la manera en la que se solucionan problemas de producción. De igual forma, apoyando en la asistencia de producción musical grabada en estudio con Día Producciones, fue donde aprendí a utilizar herramientas de grabación y de remasterización de música original. Tras estas experiencias profesionales formativas, mi perspectiva de lo necesario que es la música para crear dinámicas inmersivas y significativas, especialmente para la conexión con el público joven es importante.

JUSTIFICACIÓN

Es necesario reflexionar sobre los estándares de moralidad en torno a la expectativa de vida de generaciones pasadas debido a que muchas costumbres que son impulsadas por estos estándares son insostenibles en el actual estado socioeconómico de la ciudad. Convocando a los espectadores al fortalecimiento de la comunidad escénica y musical es como se empezaría la organización y comprensión respecto a las formas en las que se pueden generar cambios para adaptar las expectativas de vida a los cambios socioeconómicos y políticos actuales.

La obra está pensada en un formato para espacios alternativos, con la posibilidad de escalar a formato de teatro a la italiana para poder hacer la obra accesible al público acostumbrado a los conciertos íntimos, al igual que al público teatral habitual. La utilización de música original es con la finalidad de atraer público proveniente de los artistas musicales que colaboran con su creación, al igual que para generar atención a los fans de los géneros *punk* y regional simultáneamente.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el proceso de la obra, se iniciará un laboratorio con la banda "DFMK" para la creación de este sonido característico para el proyecto. Utilizando los bocetos del vestuario, se buscará un costurero para su realización. Se continuará con múltiples sesiones para la creación de dramaturgia y dirección con Alberto Mora a partir de ejercicios de improvisación. En estas mismas sesiones, se hará la letra de las canciones con la asesoría de Paul Delfin. Tras tener los *demos* de la música de la banda, se inician las sesiones de coaching vocal con Israel Rodriguez para generar la partitura para canto a la musicalización. Se finalizará el proceso de producción con la creación de la escenografía e iluminación minimalista. Es aquí cuando se harán las juntas para conseguir lugares de estreno. Se realizará un *photoshoot* para promoción del proyecto, al igual que grabación de *reels*, y *clips* para redes.

CRONOGRAMA

RUTA CRÍTICA	ENERO					FEBRERO					MARZO				ABRIL				MAYO		
Concepto	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
Reunión con creativos	■																				
Gestionar espacio de laboratorio de dramaturgia		■																			
Sesiones de laboratorio de dramaturgia				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Consolidación de la dramaturgia y dirección															■						
Junta con la banda para exploración musical		■	■																		
Entrega de primer demo de las canciones											■										
Asesoría para la lírica de las canciones											■	■	■								
Sesiones de coaching vocal						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Entrega de instrumentales completos															■						
Revisión de bocetos de vestuario		■																			
Reunión con costurera para ordenar vestuario			■																		
Entrega de Vestuario											■										
Ordenar escenografía a escenografo									■												
Entrega de la escenografía															■						
Photoshoot para publicidad												■									
Inicio de difusión															■						
Inicio de promoción																			■		
Contacto con espacios para funciones											■										
Ensayos generales																			■	■	■
Estreno																					■

PRESUPUESTOS

El pago a actor se sacará del boletaje de las funciones*

Concepto	Valor
Dramaturgia y Dirección	10,000
Comisión de Música Original	30,000
<i>Coaching</i> Vocal	4,500
Vestuario	15,000
Escenografía	5,000
<i>Photoshoot</i> y Promocionales	5,500
Total	70,000

META

Estrenar un espectáculo de música original del género mariachi punk de duración de 1 hora para adultos jóvenes.

Tener por lo menos 5 funciones más a partir de su estreno durante un año.

Lanzar la música original de la obra en Spotify y Youtube antes de cumplir un año de su estreno.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

ATRACCIÓN

- Campaña publicitaria en redes sociales (Campaña de lanzamiento).
- Creación de imagen e identidad gráfica.
- Promoción en medio impresos y digitales.

INTERACCIÓN

- *Lives* en redes sociales (Crear comunidad).
- Colaboración constante con la banda con la que se trabajará.
- Contenido audiovisual y gráfico de valor.
- Calendario de contenidos semanales.

CONVERSIÓN

- Un mínimo de 100 seguidores en cada plataforma.
- Publicidad de gran formato impresa y en pantalla.

FIDELIZAR

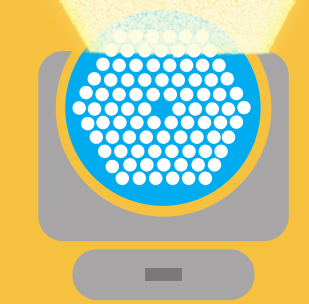
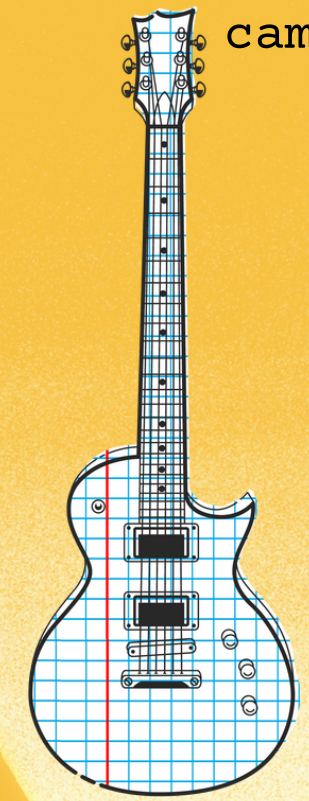
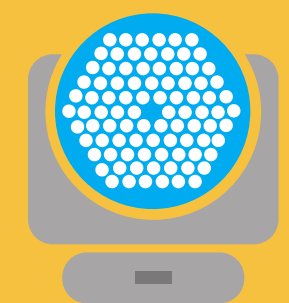
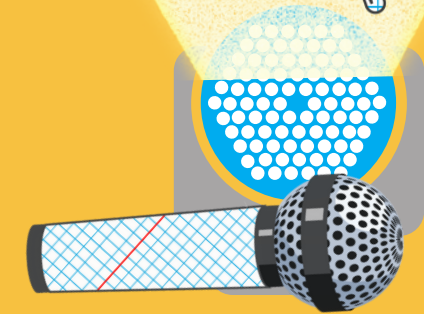
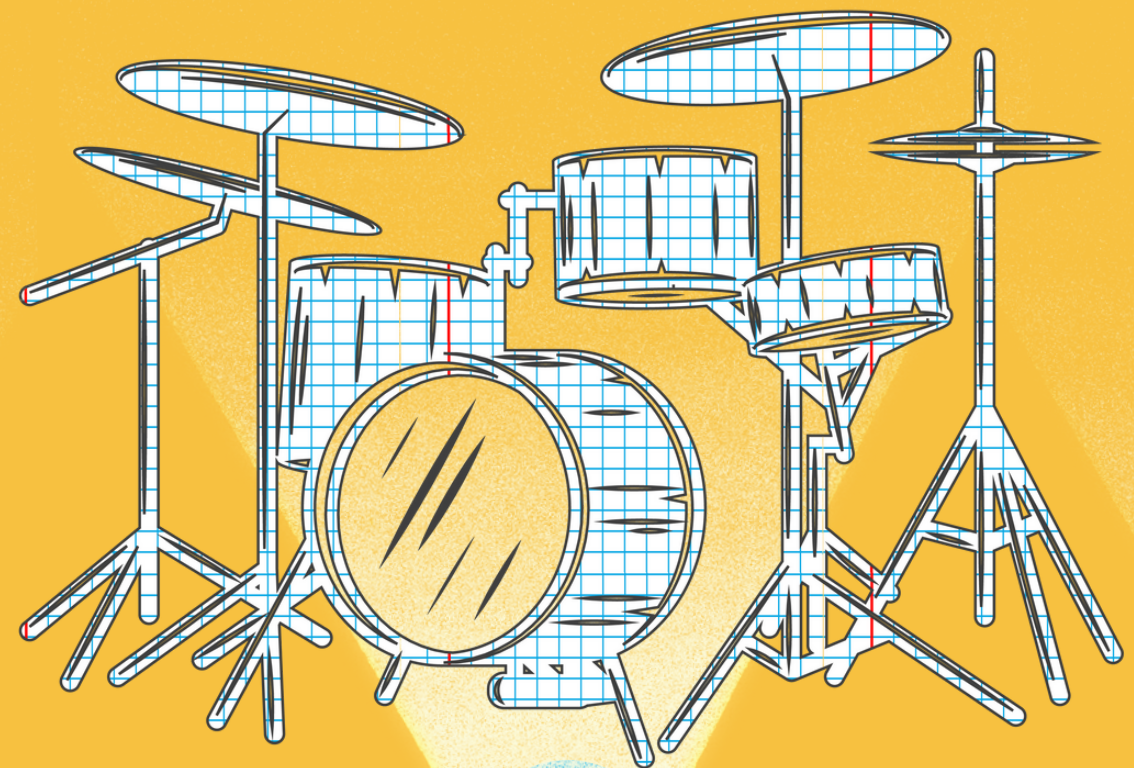
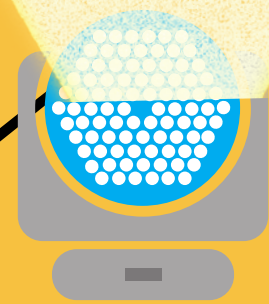
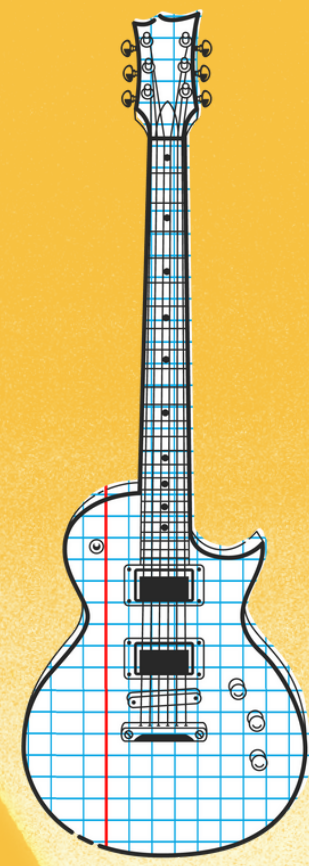
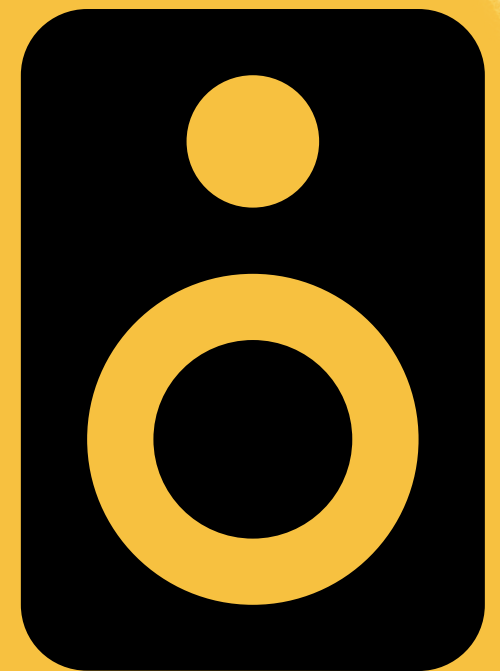
- Comunidad sólida.
- Venta de boletos.

ANEXOS

Escenografía

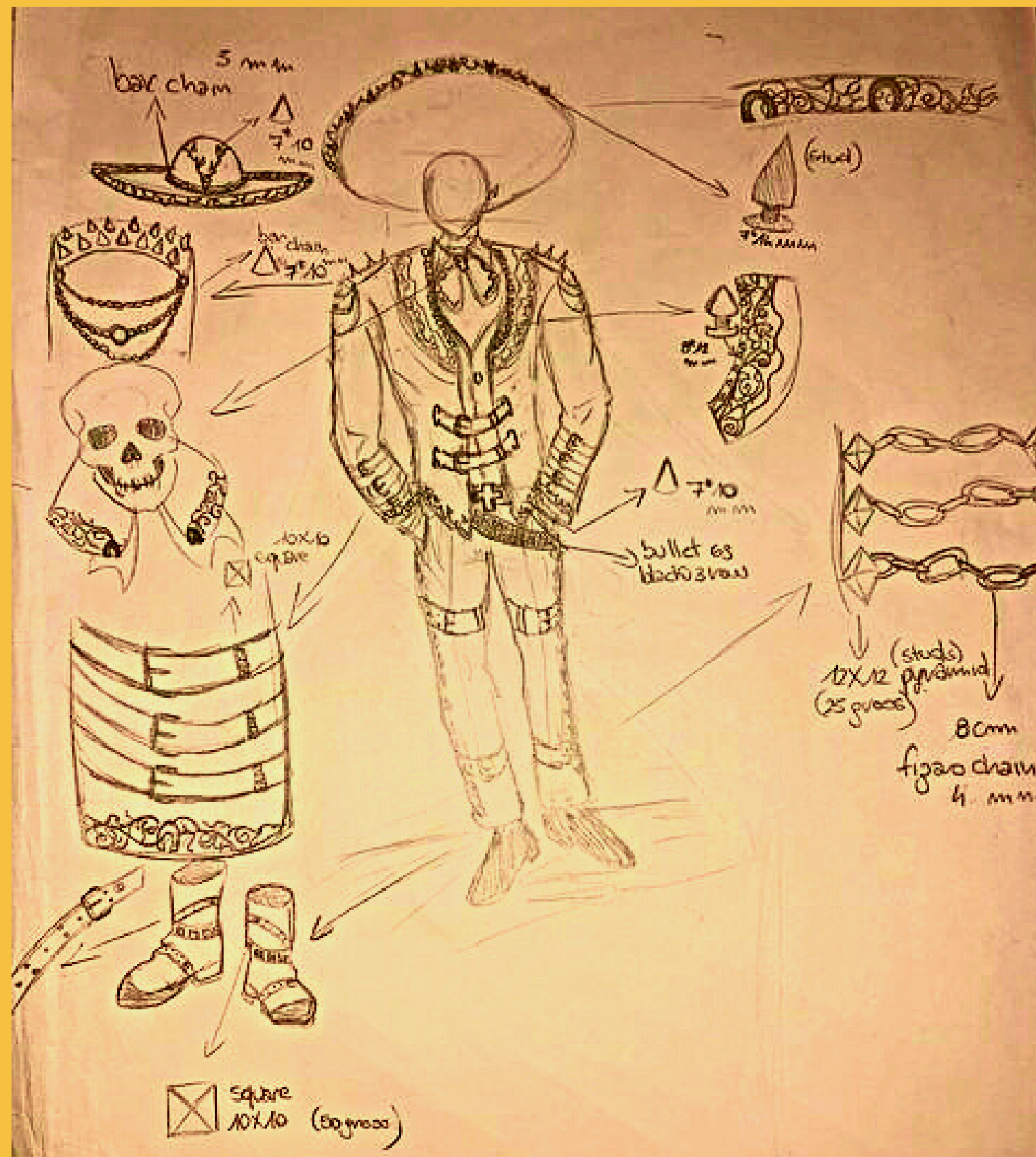
Figuras de madera triplay en forma de instrumentos de tamaño real: Batería, Guitarra, Bajo y Micrófono con patrón de hojas de cuaderno, cada uno acompañado por un reflector LED con posibilidad de cambiar de colores.

ANEXOS

Vestuario

ANEXOS

Equipo Creativo

Dramaturgo: Alberto Mora

Coach Vocal: Israel Rodríguez

Asesor Lírico: Paul Delfin

Vestuarista: Saray Mijares

Escenógrafa: Kathia Conde

Banda Sonora: DFMK

