

Expertos en danza, canto, arte comparten con alumnos en Vibrart

Desde **danza, teatro y literatura**, hasta **vocal coaching** fueron algunas de las clases magistrales y conferencias presentes en [VibrArt 2023](#).

Impartidas por **artistas nacionales e internacionales**, a estas clases asistieron estudiantes de diversos campus que acudieron a Monterrey para ser parte del [festival de las artes del Tec](#).

Estas fueron algunas de las clases que se realizaron del 17 al 20 de mayo en el **campus Monterrey**, en el marco de **VibrArt**.

- [1. Teatro y producción escénica](#)
- [2. Charlan de cine animado](#)
- [3. Imparte clase magistral de baile](#)
- [4. Consejos para una escritura creativa](#)
- [5. Vocal Coaching](#)
- [6. La construcción de lo real](#)
- [7. El trabajo del director de cine](#)

8. Cómo producir y no morir en el intento

/> width="900" loading="lazy">

1. Teatro y producción escénica

José Manuel López Velarde, director, escritor, productor y letrista del **teatro musical de México** impartió la primera **Master Class** de **Vibrart 2023**. Compartió su experiencia en los proyectos que ha realizado a lo largo de su carrera como ***Mentiras***, ***Si nos dejan*** y ***El último teatro del mundo***.

Dijo que en toda producción siempre es importante **definir la temática, ya sea por autor, época o tema de las canciones, e historia que serán parte del musical**, así como siempre hacer los ajustes necesarios para que la versión que se estrene sea la de mejor calidad.

"El éxito de una obra nunca se puede predecir, pero sí se puede asegurar la calidad del material" resaltó.

Compartió que ***Mentiras***, su primera producción y conducción en la industria fue todo un reto ya que tuvo que adaptarse a las posibilidades que él tenía y a los avances del país en esta industria.

"El éxito de una obra nunca se puede predecir, pero sí se puede asegurar la calidad del material".- Manuel López Velarde.

Para la creación de los **musicales de rockola** mencionó que él sigue las siguientes reglas:

- Elegir las canciones que van a dar sentido a la historia
- Definir qué historia cuentan las canciones
- Depurar las canciones
- No cambiar las letras de las canciones.

Para finalizar López Velarde destacó y dio algunos consejos sobre el uso de obras de otros autores y de cómo proteger los proyectos propios que se van desarrollando, haciendo énfasis en **siempre dar la autoría correspondiente al material con el que se trabaja.**

2. Charlan de cine animado

Rita Basulto, directora de animación especializada en **stop motion** presentó varios de sus proyectos ganadores de premios y relató cómo fue trabajar en **Pinocchio**, de **Guillermo del Toro**.

Al comenzar su plática la nacida en Guadalajara narró a los asistentes cómo fue que llegó a dedicarse a la animación, ya que a los 15 años estudiaba artes plásticas.

Después aplicó para la **Universidad de Guadalajara** donde se impartía la carrera de Animación, y fue seleccionada en parte por su preparación previa.

"Eso me dio una ventaja muy grande puesto que dominaba el claroscuro, la composición, el dibujo, las técnicas de pintura, escultura", explicó.

/> width="900" loading="lazy">

También relató que **Guillermo del Toro** le ayudó con el primer corto animado que codirigió junto a Juan José Medina, ***El octavo día, la creación***, al prestarle equipo que estaba olvidado en los **Estudios Churubusco**.

Después llegó la invitación a trabajar en ***Pinocchio***, en la elaboración de *puppets* y en el Departamento de Cámara.

“Cuando nos dicen, imagínate trabajar para Guillermo del Toro. Es una carga pesada”, señaló.

En Guadalajara, en un estudio de animación se trabajó en las escenas del **limbo de la película, cuando Pinocchio interactuaba con los conejos**.

“El set tenía alrededor de 28 lámparas para iluminar cuatro conejitos y un Pinocchio. Fue como pintar con luz las maquetas en acuarela”, recordó.

La artista presentó algunos ejemplos de cortos en los que ha trabajado, como ***Jaulas*** y ***Eclosión***.

[3. Imparte clase magistral de baile](#)

Derek Mitchell, coreógrafo estadounidense con más de 20 años de experiencia impartió una clase magistral de baile a alrededor de 200 estudiantes en la **Arena Borregos**.

Después de un calentamiento, el coreógrafo puso diferentes pasos de baile, los cuales los asistentes siguieron de acuerdo a sus indicaciones.

Al ritmo de canciones como *Drive (Part I)*, de **Ben Khan**, y *Futuresex / LoveSound*, de **Justin Timberlake** los estudiantes bailaron los pasos del bailarín, quien es coreógrafo residente para la obra *Hamilton*, que se presenta en **Broadway**.

Mitchell también compartió un mensaje de **empatía e inclusión con los asistentes**, a quienes invitó a aceptar a los demás como son y a ellos mismos.

"*Ustedes vas a ser fantásticos*", comentó durante su clase.

/> width="900" loading="lazy">

[4. Consejos para una escritura creativa](#)

Marcela García, periodista, y **Antonio Ramos**, narrador y editor, impartieron la clase magistral titulada *Después de escribir... ¿qué?* en la cual compartieron parte del **proceso que se lleva a cabo cuando escribes**.

Comentaron que **la escritura es un ejercicio de consciencia que todos deberían de hacer** al menos una vez en la vida y que no necesariamente está enfocado en la literatura.

Mencionaron que **quien escribe es porque logra percatarse de cosas que los demás no logran ver**. La escritura es una forma de plasmar lo que percibes en tu día a día desde un ángulo diferente.

"Aunque no es fácil, todos encuentran su camino en la escritura".- Antonio Ramos.

García dijo que para él **un escritor es aquel que publica, que sigue trabajando, que participa, y no solo aquel que escribe**. De igual forma, **Ramos** complementó diciendo que se debe de encontrar el interés en la escritura y esto se va viendo con el paso de los años.

"Aunque no es fácil, todos encuentran su camino en la escritura", señaló Antonio Ramos, mientras que Marcela García señaló que *"el poder de escribir hace que te exijas"*.

Para finalizar compartieron las cosas que necesitan cuestionarse para escribir las cuales son:

- ¿Tengo un don?
- ¿Qué debo hacer con él?
- ¿Es un hobby o una necesidad?

5. Vocal Coaching

Cheryl Porter, entrenadora vocal también fue parte de VibrArt. Ella le dio diferentes ejercicios para entrenar la voz a los cantantes de la comunidad estudiantil del Tec en su **clase magistral Vocal Coaching**.

Con unos guantes rosas **Porter** le enseñó a los alumnos cómo trabajar el poder, soporte y posicionamiento de su voz a través de **10 elementos técnicos**: timbre, tono, entonación, vibrato, registros y agilidad vocales, passagio, fraseo, dinámicas y articulación.

/> width="900" loading="lazy">

La coach impartió diferentes maneras de ejercitar la técnica de canto tales como practicar la entonación de vocales, fortalecer el diafragma y sensibilizar el oído a las notas musicales.

Los 3 principales aspectos para ser un cantante profesional según Porter **son:**

- Aceptar los miedos
- Tener confianza en sí mismo
- Siempre pensar en la audiencia antes de salir al escenario.

“Tienen mucho potencial chicos, no se conformen por el casi, hagan lo mejor que puedan”, le dijo a los estudiantes la coach Porter.

La alumna de **campus Sinaloa, Marily Othon** subió al escenario a interpretar la canción **Contigo en la distancia** de **Christina Aguilera** y compartió sobre la clase de Porter:

“Realmente ella es mi héroe, me dijo unas cosas sobre mi entonación que me hicieron mucho sentido”.

“Tienen mucho potencial chicos, no se conformen por el casi, hagan lo mejor que puedan”.- Cheryl Porter.

6. La construcción de lo real

Carlos Cárdenas, realizador, editor y programador de cine documental, impartió una de las conferencias del **Festival de Cine** y compartió cómo es trabajar como **editor cinematográfico** y cuáles son algunos caminos que se deben de seguir para lograr el resultado final.

Cárdenas trabaja principalmente en la no ficción y se dedica principalmente a generar documentales, los cuales tienen un proceso de montaje muy diferente al montaje de proyectos de ficción.

Dijo a los espectadores que aprender cine en general es complicado, pero que aprender a montar una película es como aprender un idioma nuevo, ya que se debe aprender a transmitir el sentimiento que el espectador tendrá tras ver la escena.

"Los montadores somos cómplices de los espectadores y debemos de aprender a resolver la película", manifestó.

Mencionó que **el montaje de cine** debe hacer creer las historias contadas, debe generar el sentimiento que la historia quiere transmitir y hacer que el espectador quede atrapado en este. *"Para lograr esto te debes casar con el proyecto durante su realización"*.

Para finalizar comentó que la misión de los editores es ayudar a contar la película y que al final los directores puedan ver sus ideas plasmadas en la pantalla.

/> width="900" loading="lazy">

[7. El trabajo del director de cine](#)

Diego Acevedo, director y productor de cortometrajes también fue parte de los conferencistas en el **Festival de Cine** de VibrArt y compartió cómo la tenacidad lo ha llevado a cristalizar sus proyectos.

El primer proyecto del cual habló fue **Cordillera**, un cómic de su autoría el cual empezó a realizar en el año 2020. Dijo que el proceso fue largo, ya que rehízo el cómic en varias ocasiones y terminó por no disfrutar el proyecto.

"Lo que a mí me ha servido para llevar a cabo mis proyectos es aferrarme a mis ideas".- Diego Acevedo.

Acevedo mencionó que un día encontró la inspiración en un dibujo que hizo con tinta china y gracias a esto retomó el proyecto que había abandonado.

"Lo que a mí me ha servido para llevar a cabo mis proyectos es aferrarme a mis ideas y a querer hacer el proyecto sin importar el tiempo que tome", indicó.

El cortometraje **Emme y sus días mutantes**, es el segundo proyecto del cual habló. El corto está basado en un cómic que escribió una compañera de él. Tuvieron varios intentos fallidos para la realización del corto y en 2016 lo pausaron.

En 2019 retomó el proyecto y junto con su equipo empezó a trabajar en el mismo para participar en una convocatoria y **después de 3 años, en noviembre de 2022, lograron concluirlo.**

/> width="900" loading="lazy">

8. Cómo producir y no morir en el intento

Sofía Ascencio, productora de proyectos animados para **Amazon, Prime, Netflix, Disney+ y Apple TV+** compartió su experiencia produciendo y dio algunos tips que dijo a ella le han servido como productora.

Algunos tips que mencionó son que **el cine es un arte colectivo** en el cual debes de **aprender a confiar en tu equipo**. Mencionó también que hay que aprender a armar tu equipo, ya que con ellos realizarás todo el proyecto.

“Tú tienes siempre que hacer que tu trabajo calle bocas”, expresó.

De igual forma explicó que para prevenir situaciones siempre se debe tener un **plan B** que de preferencia no se utilice, pero que se tenga en caso de ser necesario.

Sofía viene de una familia que de igual forma está dentro de la **industria del cine**, por eso se decidió tomar el mismo camino.

Su trabajo como productora es ver qué necesita su equipo para poder obtener las obras finales de la mejor calidad.

“El arte y la cultura son elementos fundamentales para su formación (estudiantes) dentro y fuera de la Institución”.- Luis Raúl Domínguez.

Sobre VibrArt 2023

VibrArt es una **plataforma nacional** que reúne los **concursos artísticos** más emblemáticos del Tec como el **Festival de la Canción**, el **Concurso de Creación Literaria**; el **Festival de Cine**, **Tec Dance**, el **Festival de Monólogos** y el **Concurso de Artes Visuales**.

*“El arte y la cultura son elementos **fundamentales** para su formación (estudiantes) dentro y fuera de la Institución”,* expresó **Luis Raúl Domínguez, decano de Liderazgo y Formación Estudiantil (LiFE)**.

En esta ocasión la tercera edición se lleva a cabo del **17 al 20 de mayo** en el campus Monterrey.

Con información de Regina Zúñiga, Luis Mario García y Marina Macías

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR LEER: