

IN THE HEIGHTS
Book de producción

Sara María Chica Pérez
Título a obtener: "Maestra en Teatro Musical"

Tutor
Christian Ballesteros Carrillo

Facultad de Creación
Teatro Musical
Universidad del Rosario

Bogotá, Colombia
2026

*A Fernanda, Christian y Alejandro, por dirigir este barco.
A quienes eligieron este ensamble y se convirtieron en tripulantes de esta aventura.
A mi familia y a mis amigas, por sostenerme en la calma y en la turbulencia del viaje.*

CONTENIDO

1. Introducción
 - Presentación general del proyecto
 - Justificación
 - Objetivos (general y específicos)
 - Stage management
2. Ficha técnica
3. Análisis
 - Sinopsis
 - Contexto histórico
4. Propuesta creativa (registro fotográfico y escrito)
 - Diseño sonoro
 - Diseño escenográfico
 - Planimetría
 - Diseño de vestuario y maquillaje
 - Diseño de iluminación
 - Descripción de utilería
 - Decisiones ecológicas
5. Plan de producción
 - Cronograma de trabajo - Bitácora
 - Material de trabajo
 - Libreto (calling book)
 - Relaciones establecidas con equipo creativo, elenco y equipo técnico)
6. Resultados (puesta en escena)
7. Conclusiones
8. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

Dentro del Plan de Estudios del Pregrado en Teatro Musical de la Universidad del Rosario en alianza con Misi Producciones encontramos una clase que tiene por nombre "Ensamble para Musical". Ha sido descrita en la guía académica de la universidad como *"el espacio práctico en donde se recrea el proceso de montaje de una obra de repertorio de teatro musical (versión adaptada), aplicando todos los conocimientos que los estudiantes han adquirido en las diferentes disciplinas (voz, danza y actuación). Adicionalmente en la preparación para el ejercicio de su profesión, no solo debe enfrentarse al reto de desarrollar sus aptitudes como actor, cantante y bailarín, sino que debe acudir a los aspectos de su dimensión humana, pues está en permanente contacto con el colectivo y el trabajo en grupo"*. Es por esto, que se consolida como una de las clases más importantes dentro de la carrera.

En mi paso por los cinco semestres cursando esta materia y viendo a la par las clases correspondientes a la mención en producción; jefatura de escena, diseño de vestuario, escenografía y diseño de luces, pude agudizar mi mirada hacia los procesos logísticos, creativos y de organización que involucra la clase, y a su vez, encontrar también las oportunidades de mejora dentro de estos. Es por esta razón que, en este, mi último semestre, decidí tomar esta opción de producción como modalidad de proyecto de grado.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Aportar al fortalecimiento de los procesos logísticos, creativos y de producción en la clase "ensamble para musical", mediante la aplicación de la experiencia adquirida a lo largo de mi formación académica y práctica en el pregrado en teatro musical y en esta misma clase.

Objetivos específicos:

1. Fomentar una comunicación asertiva y empática entre los estudiantes y el equipo de producción en espacios tanto formales como no formales, como grupos de WhatsApp, con el fin de fortalecer el ambiente colaborativo y el respeto mutuo.
2. Implementación de formularios de Google para mejorar la organización de los procesos de audición y organización de comités creativos de los estudiantes pertenecientes a la clase.
3. Proponer ejercicios de conexión grupal y juegos teatrales al inicio de los ensayos, con el propósito de fortalecer la conexión entre los estudiantes y generar un ambiente propicio de creación colectiva.
4. Diseñar formatos en Excel para el registro de asistencia a ensayos, con el fin de optimizar el orden.
5. Registrar las anotaciones de los directores durante las sesiones de clase y compartirlas durante los ensayos y las prácticas individuales con el fin de facilitar el seguimiento de dichas indicaciones.
6. Gestionar la logística para la adquisición de los elementos necesarios para el desarrollo de la propuesta creativa.
7. Liderar operativamente, desde cabina, la ejecución de las pistas, las luces y la escenografía.

STAGE MANAGEMENT

Mientras cursé la clase de la mención de producción "Jefatura de escena" la profesora definió el rol del *stage manager* como un "administrador del escenario". Esto significa que, en términos generales, es la persona encargada de controlar todo lo que sucede sobre el escenario, haciendo posible que la magia del teatro suceda.

Dentro de las funciones principales de un *stage manager* está comunicar. Ser el puente de comunicación estable entre el equipo técnico, creativo y el elenco. A su vez, es también la persona encargada de planificar y optimizar el tiempo durante el periodo de ensayos, así como de garantizar que todas las herramientas necesarias (material de estudio, pistas, partituras, etc.) estén dispuestas durante el montaje, es por esto que su presencia es vital desde la preproducción de un espectáculo.

Durante el período de producción es la "torre de control" del espectáculo. Se encarga de que la información llegue a cada área específica y necesaria, para que todo lo que suceda sobre el escenario cumpla con lo ensayado y con la visión de los directores, hasta lograr que el show sea el esperado.

En la etapa de posproducción, el *stage manager* es quien se asegura de que todo el proceso logístico que involucra el cierre del proyecto y la salida del teatro, desde el elenco hasta la parte técnica, garantizando que cada elemento que hizo posible el proyecto regrese a su lugar de origen, y que, en caso de una nueva temporada, pueda volver a estar disponible.

FICHA TÉCNICA

Información general:

- Nombre de la obra: In the Heights
- Versión: Obra original de Lin-Manuel Miranda - Adaptación y traducción de Felipe Sánchez & Christian Ballesteros.
- Duración estimada: 50 minutos.
- Número de escenas: 9 escenas - 10 canciones
- Lugar de presentación: Teatro Libre sede centro (Bogotá, Colombia)
- Fecha de función: 11 de noviembre de 2025
- Público objetivo: Académico-Familiar

Directores creativos

- Dirección general: Christian Ballesteros Carrillo
- Dirección musical: Fernanda María Vasquez Carrillo
- Dirección coreográfica: Alejandro Valencia Rodríguez

ANÁLISIS

Dentro del programa de mano de nuestro montaje, realizado por la dirección del área de ensambles de la Universidad del Rosario, se encuentra la siguiente **sinopsis**:

“En el corazón de Washington Heights, un barrio latino en Nueva York, la vida transcurre entre sueños, sacrificios y esperanza. Usnavi, dueño de una pequeña tienda, observa cómo su comunidad lucha por conservar su identidad mientras enfrenta los cambios que trae la ciudad y el tiempo.

Cada vecino guarda un anhelo. Nina, el prodigio del barrio, regresa de la universidad; Vanessa sueña con forjarse un futuro propio; Abuela Claudia mantiene viva la memoria de la tradición y el calor del hogar.

En esta historia el amor desafía las expectativas y barreras del entorno. Entre música y baile, se entrelazan historias de amor, de familia y de pertenencia”.

Este fue solo el abre bocas para nuestro público de una historia que cuenta los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana los inmigrantes latinos que deciden emprender una vida nueva, en busca de mejores oportunidades, en Estados Unidos.

Todos tenemos en nuestro círculo social, por lo menos a una persona que ha decidido irse a probar suerte en otro país, incluso específicamente en Estados Unidos. Es por esto que, la historia de los inmigrantes no es lejana para ninguno de nosotros y a la vez, es un reto contarla con la honestidad que requiere y con una puesta en escena que este llena de verdad.

De esta misma forma, como artistas en formación, queremos lograr que cada persona que tenga la oportunidad de ver nuestro montaje pueda encontrar un personaje con el cual identificarse o darle el nombre de una persona que conozca y conectar con la esencia de lograr pertenecer a un lugar y construir una familia, estando lejos de quienes y de donde es su origen.

PROPUESTA CREATIVA

DISEÑO SONORO

No podemos hablar de un musical sin hablar directamente de la música. La música de "In the Heights" fue creada, tanto música como letra, por Lin-Manuel Miranda, quien es reconocido por mezclar las raíces musicales latinas junto con el rap como herramienta narrativa en conjunto con los recursos propios del género de teatro musical como los "wanting songs" (canciones que expresan los deseos más profundos del personaje) y los "leitmotifs" (motivos musicales recurrentes; en este caso, el sueño americano, el valor del hogar, etc.). Es justamente esto lo que hace única la música de este proyecto. Adicionalmente, en este repertorio se evidencia también el uso del spanglish (una mezcla de español e inglés en el libreto) y una instrumentación diversa, caracterizada por el uso de elementos latinos como la clave, la conga, los timbales, entre otros.

Por la naturaleza de nuestro proyecto, al ser un montaje académico, nos fue entregado desde el inicio del semestre el material correspondiente a los derechos adquiridos por la universidad, lo que nos permitió tener acceso a las letras y pistas originales que, con la dirección de nuestra directora musical, Fernanda Vásquez, hicieron posible un trabajo vocal y musical digno de ese título universal de teatro musical.

Este semestre, particularmente, tuvimos un ensamble conformado en su mayor parte por mujeres, fue por esto que nuestra directora tomó la decisión de realizar el montaje dividiendo vocalmente el ensamble únicamente en tres voces: sopranos, altos y tenores.

En el caso de los efectos de sonido y las transiciones, en mi labor dentro del área de producción, escogí con cuidado cada audio, de tal manera que nada se saliera del concepto establecido desde el origen de la composición.

Sin embargo, una de las premisas, junto con los directores, fue mantener la esencia original de la obra usando al mínimo, y solo los estrictamente necesarios, recursos adicionales. Fue por esto que, adicional al material entregado por la Universidad, solo usamos cuatro pistas adicionales entre efectos de sonido y transiciones.

DISEÑO ESCENOGRÁFICO

En el área de escenografía nuestro objetivo fue que el diseño lograra abarcar la posibilidad de habitar los cuatro lugares principales en los que se desarrolla la historia: la tienda de Usnavi, la peluquería de Daniela, la empresa de taxis de los Rosario y las calles del barrio. De esta manera, también se buscó que el tránsito de los elementos escenográficos fuera el estrictamente necesario para los estudiantes (intérpretes) de la obra.

Teniendo esto en cuenta, el boceto de la propuesta escenográfica, fue el siguiente:

De esta manera, encontramos:

- En upstage, hacia el fondo del escenario, un skyline que nos daba la ilusión de que el barrio no solo está dentro de Nueva York, sino que es "el corazón" mismo de la ciudad.

Las calles del barrio:

- En stage right, una cancha de basketball, armada por un aro de baloncesto, las marcas de la cancha en el suelo y una plataforma con escaleras llena de graffitis que simulaba las bancas de la cancha.

- En stage left, hacia downstage, se ubica una banca de parque con un poste de luz que, bajo la misma estética, nos daba otro espacio mucho más íntimo para jugar escénicamente, incorporando además un factor importante de la obra: el servicio de electricidad, la luz.

La tienda de Usnavi:

- Un espacio fijo en stage left, hacia upstage, con una plataforma rectangular que simulaba el mostrador de la tienda, donde el personaje de Usnavi tenía la oportunidad de atender y tener contacto con los demás personajes de la historia, permitiendo el desarrollo de las escenas ahí planteadas.

La peluquería de Daniela y la empresa de taxis de los Rosario:

- Dos plataformas verticales rodantes ubicadas hacia center stage. En este caso, se desplazarían en escena y cada lado representaría cada uno de estos dos espacios, según las necesidades de cada escena.

El resultado presentado durante nuestra función fue el siguiente:

- El skyline y las marcas de la cancha en el suelo fueron realizados a mano por los estudiantes del ensamble, utilizando cintas gaffer de colores fluorescentes.
- El aro de baloncesto fue comprado.
- Las distintas plataformas y la banca fueron prestadas por parte de la Universidad y fueron intervenidas algunas con pendones de plotter y otras con pinturas en aerosol.
- Todo el material necesario que fue adquirido se compró mediante un fondo reunido entre los estudiantes.

Dentro de las decisiones tomadas también estuvo usar el escenario en su estado más puro, libre de telones y patas.

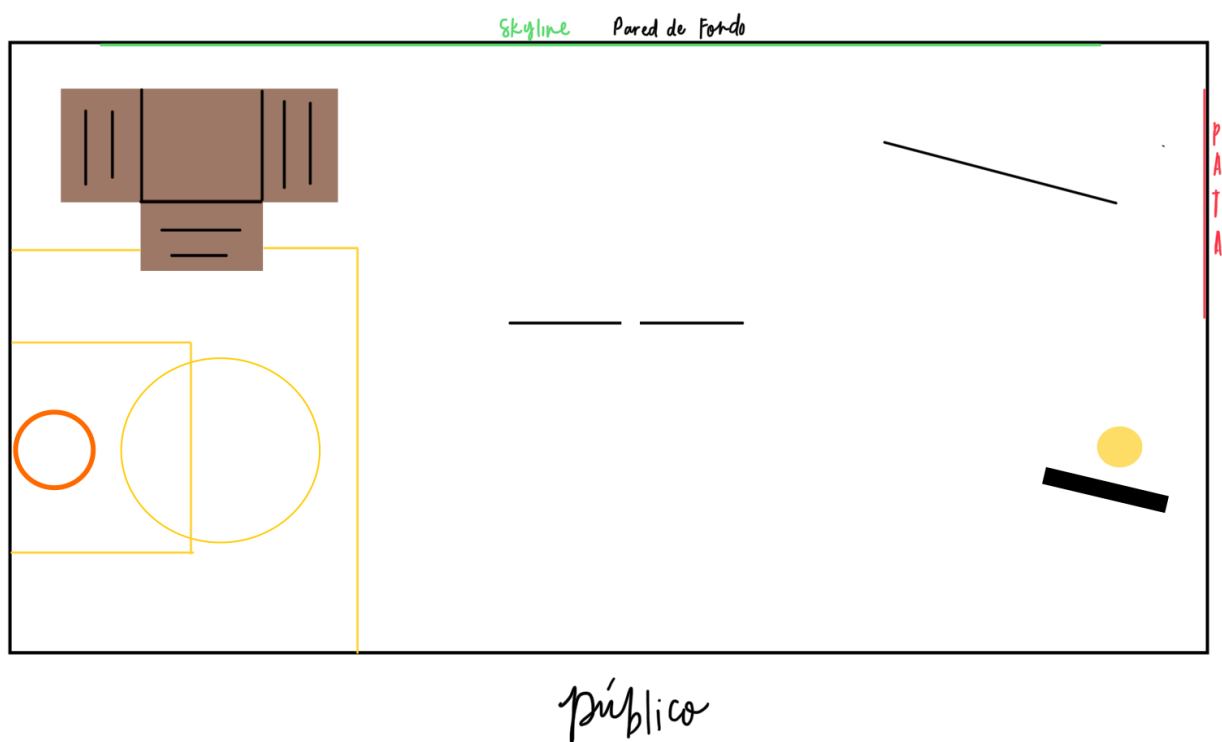
Adicionalmente, para la escena específica hacia el final de la obra, en la que se rendía homenaje a la abuela, uno de los personajes más icónicos de la historia, decidimos elaborar un mecanismo artesanal, con ayuda de los técnicos, para desplegar un pendón que mostrara una foto de la actriz del elenco que interpretaba este personaje, intervenida con estilo graffiti y acompañada de su frase icónica "Paciencia y Fe".

PLANIMETRÍA

Con los bocetos y los elementos definidos para la construcción de la escenografía, que fueron expuestos anteriormente, fue necesario elaborar un plano de planta, es decir, visto desde arriba, que permitiera establecer los tránsitos y recorridos escénicos, así como definir las entradas y salidas del elenco.

El plano presentado fue el siguiente:

DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE

El primer paso, posterior a la definición de todo el componente escenográfico, fue establecer la paleta de color del proyecto. Elegimos colores vibrantes, combinamos colores cálidos y fríos que aportaran equilibrio visual, aplicando de manera sutil y en algunos casos la teoría del uso de los colores complementarios. Esta se convirtió en el punto de partida para la creación de los diseños de vestuario, iluminación e incluso utilería. La paleta de color fue la siguiente:

PALETA DE COLOR

Enfocándonos puntualmente en el área de vestuario, incluyendo maquillaje y peinado, componentes que crean y enriquecen visualmente la identidad de cada personaje, nuestra premisa fue crear propuestas lo más cercanas y asequibles posible, cuidando aspectos estéticos específicos como: jugar con las texturas, usar colores vibrantes e la inspiración en el estilo de los años 2000.

Para crear este concepto contamos con la asesoría de la docente Carolina Izquierdo, de la electiva de vestuario de la Universidad del Rosario, a través de un grupo de estudiantes asignadas por ella, con quienes tuvimos algunas reuniones orientadas a fortalecer la creación del universo de nuestro montaje.

En el vínculo a continuación se encuentra una presentación en la que, verán en el costado izquierdo la propuesta de vestuario presentada y, en el costado derecho, el resultado final, el día del show, realizado por los estudiantes.

https://drive.google.com/file/d/1v5DzQ1G5VrybzSe1CKh4RqWKR1lHaH51/view?usp=share_link

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Dentro del escenario, las luces son un lenguaje que contribuye al desarrollo de la historia. Junto con mi tutor y director del montaje, Christian Ballesteros, nos enfocamos en establecer con precisión la colorimetría de cada ambiente, de tal manera que enriqueciera el sentido de cada escena y por ende, de la historia.

Nuestro aliado específico para esta área fue a quien conocí como "Sanders", el técnico de luces del Teatro Libre Sede Centro, quien, con paciencia, no solo nos ayudó a plasmar nuestras ideas, sino que también aportó las suyas, contribuyendo así a lograr la armonía entre todos los lenguajes y a fortalecer la narrativa.

Específicamente para la pared de fondo, con el fin de fortalecer el concepto de la escenografía, con ayuda del equipo técnico colocamos algunas luces desde el suelo para bañar toda la superficie de colores específicos según las escenas. En el caso de las escenas dentro de la peluquería, usamos color morado. Para las escenas en las calles del barrio, usamos color azul o verde.

Gracias a la ayuda del equipo técnico, pudimos mantener conectado el poste de luz, con luz ámbar, perteneciente a la escenografía, y usarlo a nuestro acomodo para fortalecer el mensaje de la historia relacionado al servicio de electricidad.

Para las luces especiales, empleadas en solos musicales de personajes y escenas dramáticas, usamos luces de color ámbar tanto ambientales como de enfoque específico.

En el caso de escenas donde el ambiente era de fiesta, como "Carnaval del barrio" o "The club" usamos mezclas de colores entre fucsia, amarillo y rojo.

Específicamente para la escena "Blackout", tal como su nombre lo indica, realizamos un apagón parcial de las luces, con contraluces de colores azules para generar sombras y darle el contraste necesario a la escena. Fue construida desde la parte coreográfica usando linternas encendidas representando la angustia de los personajes por el apagón provocado por la empresa de electricidad.

Todo esto complementado con efectos estroboscópicos sincronizados con el metrónomo de la música, aplicados por el técnico de luces mencionado anteriormente.

DESCRIPCIÓN DE UTILERÍA

Durante la carrera aprendí que todos los elementos presentes sobre el escenario tienen una historia, es por esto que, es necesario ser completamente cuidadosos con cada cosa que se utiliza en él. La utilería es, entonces, el área encargada de este aspecto específico. En nuestro caso, al igual que en el área de vestuario, la premisa fue que cada elemento proviniera del uso cotidiano.

Para gestionar este componente de manera rigurosa, se creó un formato que sería diligenciado por los estudiantes involucrados, con el fin de controlar detalladamente los objetos que ingresarían al escenario en las escenas que así los requirieran, para enriquecer la narrativa. De manera no verbal, cada objeto aporta significado, y ese fue también uno de nuestros objetivos.

Este formato pueden visualizarlo aquí:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Njl5OhEHJkAizmEvrRAh5b0dYFXQSErZNj5VHjfAo/edit?usp=share_link

DECISIONES ECOLÓGICAS

De nuestro trabajo en el área de vestuario, escenografía y utilería es necesario resaltar que tomamos la decisión de ser lo más conscientes posible en la reducción de gastos, no solo por evitar un gasto económico innecesario, sino también para mitigar el impacto que tiene adquirir cosas con el único propósito de usarlas una sola vez.

Por esta razón, en el vestuario todas las propuestas fueron concebidas para que cada prenda fuera fácil de conseguir en nuestro propio clóset o prestadas por alguien cercano. En el área de escenografía, donde más invertimos, cada elemento fue reutilizado o comprado, y tanto lo adquirido como los materiales usados para adaptarlos a nuestro concepto quedarán en la bodega de nuestra compañía, Misi Producciones, con el propósito de que estén disponibles en caso de necesitarse para realizar de nuevo este montaje o para futuros proyectos de nuestro programa. La utilería fue, en mayor parte, reciclada a partir de elementos usados en nuestra vida cotidiana, como vasos de café, cajas de leche, bolsas de papel, periódicos, botellas, entre otros.

Las decisiones tomadas al respecto respondieron a un compromiso con la optimización de recursos y a la vez, con la sostenibilidad.

PLAN DE PRODUCCIÓN

CRONOGRAMA DE TRABAJO - BITÁCORA

Desde el principio supe que para estar completamente empapada de la historia y el recorrido de la misma, quería estar presente desde cero. Mi principal propósito con esto era llegar a correr este show como *stage manager* conociéndolo perfectamente de principio a fin, teniendo así la posibilidad de reaccionar mejor y estar preparada ante cualquier circunstancia adversa, ya que solo tendríamos una función.

Esto me permitió desarrollar también una escucha cuidadosa de lo que sucedía en escena, estar siempre en acción y trabajar en equipo junto a los artistas en escena para que el resultado funcionará como un perfecto engranaje.

A continuación encontrarán cómo se desarrolló el cronograma de trabajo, con notas específicas de mi rol como Stage Manager durante todo el semestre:

https://drive.google.com/file/d/1O0jA00Qak0La6WH8Tj16s03BlqIDhNYC/view?usp=share_link

MATERIAL DE TRABAJO

Para conocer aún más de cerca y detalladamente el material de trabajo utilizado, todo está recopilado en el siguiente vínculo. Un Site creado durante el período de montaje, con el objetivo de brindar una forma rápida y siempre disponible de acceso.

<https://sites.google.com/view/intheheightsensamblemartes/inicio>

LIBRETO - CALLING BOOK

Dicen que, cada cabeza es un mundo y, aunque a través de este trabajo escrito les estoy exponiendo un poco del mío, lo que están por ver en este vínculo es mi "Calling Book", en otras palabras, es mi libreto rayado con todas las indicaciones necesarias para correr el show. Es probable que no sea tan claro, pero espero que, a través de él, puedan imaginar lo que pasaba por mi cabeza cada vez que corría el show, y sobre todo, el día de la función.

<https://drive.google.com/file/d/1ZfivURp4t1rYSXaT5aBrEVcolF-hX1Yz/view?usp=sharing>

RELACIONES ESTABLECIDAS

El trabajo en equipo es vital en nuestra profesión. Este proyecto no fue la excepción, se convirtió en una experiencia colectiva construida inevitablemente a partir de relaciones humanas y creativas. Las dinámicas establecidas con el equipo creativo, el equipo técnico y el ensamble fueron determinantes para la materialización de nuestro montaje.

Nuestra relación con los directores, Fernanda, Christian y Alejandro, se caracterizó por mantener un diálogo constante. Cada área; musical, actoral y coreográfica, tuvo una autoría individual que, en conjunto con una visión sólida, producto de las ideas colectivas, se transformaron en un proceso grupal y en un resultado satisfactorio.

En mi proceso personal, junto a ellos siempre me sentí respaldada. Fueron una guía invaluable, aprendí de ellos en cada sesión de clase y, a la vez, sentí cómo depositaron su confianza en mí para tomar las riendas del espacio de ensayo, brindándome también ellos a mí un espacio seguro donde mis ideas eran escuchadas y mis errores eran redirigidos para aprender de ellos y convertirlos en soluciones. Logré convertirme en su mano derecha y contribuir a que sus ideas e instrucciones hicieran realidad nuestro montaje desde su visión.

El equipo técnico fue nuestro aliado para hacer viables esas ideas sobre el escenario. Tuvimos aproximadamente un día para hacer realidad la función de nuestro montaje. El equipo del Teatro Libre Sede Centro nos recibió con toda la disposición, establecimos una comunicación clara y colaborativa, ya que fueron ellos quienes nos ayudaron a traducir nuestras ideas creativas en algo tangible hasta potenciar nuestra propuesta.

Mi parte favorita, el ensamble. Desde el primer día de ensayo, cuando nos presentamos a través de un juego teatral, me aprendí sus nombres, y ese fue solo el primer paso para invertir una gran parte de mi esfuerzo en acompañar el proceso individual de cada integrante de nuestro elenco. Luego de cursar y aprobar la clase "Ensamble para musical" pude reconocer que era un reto lograr convertir el espacio de ensayo en un lugar seguro para los errores y las frustraciones que todos los artistas enfrentamos en nuestro día a día. Fue por esto que decidí involucrarme de forma directa hasta lograr una relación cercana con cada miembro de nuestro montaje, con el fin de construir un equipo sólido y alcanzar el mejor resultado posible juntos.

RESULTADOS

El 11 de Noviembre de 2025 fue un día inolvidable para todos los que hicimos parte, desde el equipo técnico, los directores y el elenco, hasta el público, de nuestra versión de "In the Heights". La parte más sorprendente es que, no solo lo logramos, sino que el proceso fue tan enriquecedor, que incluso los desaciertos se convirtieron en aprendizajes. Entonces para hablar de resultado, hay que hablar del proceso.

En primer lugar, la etapa tanto de sesiones de clase como de ensayos. Durante este tiempo desarrollé la mayor parte de mis objetivos, pues desde del principio creí plenamente en que comprometidos desde el principio, el camino a la función sería más sencillo y disfrutable.

Dos puntos específicos a resaltar durante esta etapa del montaje fue el fortalecimiento de la comunicación y la organización gracias a tener la presencia permanente de una figura como *stage manager*, donde existió el apoyo de herramientas adicionales como formularios, encuestas y toma activa de apuntes para lograrlo. Considero también que el tema de compromiso y puntualidad, aunque fue un reto desde el principio para el elenco, mejoró gracias a la toma activa de asistencia tanto en sesiones de clase como en ensayos.

Una herramienta clave para el correcto desarrollo de los espacios de ensayo fue romper el hielo desde el principio introduciendo juegos teatrales para establecer conexión, generar vínculos y fortalecer la confianza entre todas las partes.

Es necesario resaltar también la importancia de tener una persona dentro del equipo creativo que recientemente estuvo en el lugar de los estudiantes (el elenco) y no solo entiende su posición sino que puede ayudar a resolver preguntas, inquietudes e incluso conflictos. Adicional a esto, tener desde el principio a una persona dedicada exclusivamente a desarrollar el diseño de escenografía, de vestuario y de luces, representa un alivio para la producción en sí, pues cuando llega el momento de empezar a hacer realidad el universo de la historia por contar, ya hay un eje y una ruta para comenzar y no es necesario hacerlo desde cero.

Para fortalecer el proceso de creación de personaje, que es un tema relativamente nuevo para quienes inician en esta clase y también una oportunidad de recordar herramientas básicas para quienes están culminando su proceso, junto a unas preguntas entregadas por nuestro director, Christian Ballesteros, construí un formato de "Hoja de vida del personaje", que permitió a los estudiantes cuestionarse y

estimular su creatividad para plasmar su trabajo como actores incluso siendo parte de un ensamble.

Ese documento, lo adjunto aquí como una futura herramienta para quien lo necesite.

https://drive.google.com/file/d/1Y1WCK8u-mtj7FdLv-jR5-vvysD9i4tGT/view?usp=share_link

Por último, pero no menos importante, la etapa de montaje y finalmente la función. Particularmente la etapa de montaje fue, más que un momento crucial, un momento de profunda sincronía grupal, donde cada uno aportó su granito de arena, siguiendo la ruta de los diseños propuestos y definidos, para posteriormente construir juntos nuestro universo. Construimos todo lo planeado en una sola noche. La mañana siguiente era el día de nuestra función, donde trabajamos en equipo con todas las áreas, pues este era a la vez nuestro único día de pruebas, para lograr tener listo el diseño de luces y escenografía, junto con todo el proceso de jefatura de escena, planimetrías y organización tanto del escenario como de todo el preset.

Unas horas antes de la función realizamos un pasón técnico de todo el show asegurándonos de cubrir todos los detalles para llegar completamente preparados a nuestra función. Justo antes de dar sala al público hice una última ronda de revisión de vestuarios y maquillajes, corroborando que cada persona del elenco estuviera lista para hacer nuestra ronda de energía con algunas palabras de nuestros directores y salir al escenario.

El resultado final fue el fruto de la siembra de un trabajo arduo durante todo el semestre, sin embargo, creo que el verdadero resultado fue habernos entregado con alma y cuerpo durante todo el proceso para que a todos los que estuvimos presentes nos quedara algo en el corazón de este montaje.

Para ver más de cerca lo que vivimos, pueden revivir nuestra función, aquí:

CONCLUSIONES

Cada proceso creativo que termina es una oportunidad de mirar atrás y reconocer todo lo vivido para lograr el resultado, en este caso, esperado. Este proceso fue además colectivo, lo que lo convierte en algo aún más valioso para quienes lo vivimos de primera mano, y para concluirlo quisiera finalizar hablando específicamente de los aspectos planteados y experimentados que funcionaron y pueden ser tenidos en cuenta como herramientas para el futuro desarrollo de esta clase.

En primer lugar quiero resaltar el apoyo extracurricular de los docentes y directores, mencionado sobretodo en el cronograma de trabajo, pues sin ellos y sin su apoyo en los espacios de práctica (ensayos) no habiéramos logrado un resultado como el que presentamos.

También cabe reconocer la importancia del apoyo entre asignaturas, como lo vivimos con la clase electiva de vestuario, donde la docente y un grupo de estudiantes que apoyaron el proceso de creación de la propuesta de diseño de vestuario. Fue fundamental ya que hubo una asesoría sólida en cuanto al uso de colores, texturas, estilos... y todo, para lograr que esta área fuera un apoyo para crear la identidad visual de los personajes.

Dentro de mi trabajo como *stage manager*, cumpliendo con las funciones mencionadas al principio de este documento y con los objetivos planteados concluí que...

Ser el eje articulador entre los procesos creativos, logísticos y técnicos garantizó el orden, la continuidad en el montaje y la comunicación efectiva entre todas las partes. El rol del *stage manager* es vital para acompañar, organizar y sostener el proceso de creación de un proyecto, facilita también la materialización de las propuestas y decisiones creativas, pues mientras la dirección y el elenco se encargan del montaje, nuestra figura de *stage manager* está haciendo lo necesario para facilitarlas y hacerlas viables. De esta forma mi rol dentro del montaje fue un soporte que, junto con la presencia activa durante todo el proceso, incidió positiva y efectivamente en el desarrollo del montaje.

Adicionalmente, el director me permitió trabajar de cerca junto con el equipo en los espacios de ensayo donde probé que la implementación de juegos teatrales y ejercicios de conexión fortalece la creación de vínculos, la confianza, la escucha activa y facilita la comunicación entre los miembros del equipo. Es una herramienta que

favorece los procesos creativos al estimular la improvisación y la capacidad de estar presentes. Puntualmente para esta clase fue una ayuda fundamental para empezar cada ensayo concentrándonos directamente en el trabajo en equipo, en escucharnos y a la vez escuchar nuestra propia voz creativa. Muchas veces fue una oportunidad para soltar nuestras tensiones y tener la energía necesaria para trabajar en nuestro montaje.

Por otro lado, durante el diálogo formativo de la cuarta semana de clases, los estudiantes resaltaron lo importante que es para ellos tener un cronograma, enviado días antes tanto de las sesiones de clase como de los ensayos, con el programa detallado de lo que sucederá en cada espacio. Esto les permitió prepararse con anticipación y estar completamente dispuestos para el trabajo a realizar.

Esta experiencia me permitió evidenciar que cada proceso logístico es a la vez un acto de cuidado que influye directamente en el trabajo colectivo. En ese orden de ideas, el teatro como organismo vivo y profundamente humano me brindó la oportunidad de asumir el rol de *stage manager* que, fue para mí, una revelación de la relación entre la creatividad, lo técnico y a la vez lo humano de este oficio. Cada palabra aquí consignada responde a mi necesidad de expresar lo que significó para mí ser parte de esa estructura “invisible” que hace posible el teatro.

Esta no es solo la recopilación de un trabajo arduo de poco menos de cuatro meses, sino también el testimonio de un viaje colectivo que busca servir de inspiración para quienes comparten la búsqueda de que el teatro siga sucediendo.

Nada de esto habría sido posible sin un equipo dispuesto a confiar y crear juntos.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Introducción. *Universidad del Rosario - Catálogo de Programas Académicos*, Tomado de: <https://guiaacademica.urosario.edu.co/pregrado/asignaturas/?facultad=15&nombreFacultad=FACULTAD%20DE%20CREACIÓN>
2. Sinopsis. Miranda, L.-M. (2008). *In the Heights* [Musical]. Public Theater / Broadway. (Sinopsis adaptada)
3. Chu, J. (Director). (2021). *In The Heights* [Película]. Warner Bros. Pictures.
4. Hudes, Q. A. (2013). *In the Heights: The complete book and lyrics of the Broadway musical*. Bloomsbury Publishing.