

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**“Contrastes de color y movimiento en un video
documental de lucha libre”**

Tesis

Que para obtener el título de:

Licenciada en Diseño y Comunicación Visual

Presenta

Miriam Arcelia Padilla García

Director de Tesis: Maestro Manuel Elías López Monroy

México D.F., 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE:

• Introducción	1
1.1. Color, imagen y movimiento	2
1.2. Clasificación de color.....	3
1.3. Psicología del color.....	7
1.4. Percepción del color en cine y video.....	25
1.5. Imagen:Fotografía, cine y video	28
1.6. Registro de movimiento en cine y video.....	34
2. Lucha Libre Nacional	39
2.1. Referentes Históricos.....	41
2.2. Características.....	44
2.3. El nuevo boom de la lucha libre.....	47
2.4. La lucha libre: espacio de creatividad y significación visual	55
3. PROYECTO DE VIDEO DOCUMENTAL	
3.1.1. Justificación (plan del proyecto).....	58
3.1.2. Cronograma.....	61
3.1.3. Elaboración del guión.....	63
3.2. PRODUCCIÓN	64
3.2.1. Realización-levantamiento de imagen	66

3.3. POSTPRODUCCIÓN.....	69
3.3.1. Edición.....	69
3.3.2. Video y audio.....	71
4. Apéndices	
4.1. Presupuesto.....	72
4.2. Guión.....	79
• Conclusión.....	93
• Bibliografía.....	96

- **Introducción**

En esta tesis se da cuenta de la experiencia vivida durante la realización del video documental “Lucha Libre Boom” ,desde la teoría hasta la práctica.

El primer capítulo está dedicado al color, a la imagen, al movimiento y la manera en que estos elementos, combinados y/o por separado sobre la imagen, pueden deformar o reforzar un mensaje.

Hablando de color nos referimos al color físico y químico como elemento para la manipulación psicológica ó reforzamiento de ideas e imágenes.

El movimiento es abordado sólo desde el aspecto físico y la manera en que influye y/o altera nuestra percepción. El movimiento de la imagen y sobre la imagen.

Color, imagen y movimiento siempre estarán relacionados cuando se trate de lucha libre, pues la forma en que logra conjuntar estos elementos es la responsable de que todos volteemos a verla.

En el segundo capítulo entramos de lleno en el tema de la lucha libre. Iniciamos dando un contexto general de sus inicios y principales características para finalmente caer al tema central de este video documental, que se refiere al *nuevo boom* que se está viviendo dentro de este deporte nacional.

El tercer capítulo explica la producción del video, y la experiencia vivida durante y después de la grabación.

Los contrastes de color y movimiento jamás serán ajenos a nuestra rica cultura nacional, y por lo tanto, jamás serán ajenas a la Lucha Libre.

Planteamiento del problema:

Actualmente vivimos en un país donde la libertad de creación se amplía cada vez más, y no a la par, la libertad de expresión.

La mayoría de los realizadores audiovisuales optan por temas de ficción o abstracción, haciendo a un lado una forma muy importante de reflejar el mundo y la realidad.

El documental es un medio de expresión que nos abre un sin fin de posibilidades expresivas, visuales, narrativas, creativas, etc.

Considero este un medio difícil de manejar por su característica de plasmar la realidad tal cual, lo que podría en algún momento remitirnos a la palabra "límite".

Muchas personas relacionan los documentales con producciones aburridas.

Es por eso que pretendo recurrir a este medio, para tratar de rescatarlo y demostrar que lo aburrido o agradable de un documental puede, en su mayoría, depender del tratamiento audiovisual que se le dé, sin importar el tema.

Proyecto de investigación

Tema: video documental

Título: “Contrastes de color y movimiento en un video documental de lucha libre”

Objetivo:

- A través de un documental de lucha libre dar cuenta de la gran influencia que ejercen los factores de color y movimiento al momento de contar una historia o presentar un documental, y cómo estos son determinantes en la percepción del espectador, pues podemos hacer que este vea lo que queremos y preste atención a lo que nos interesa sin necesidad de que éste se de cuenta de ello.

Objetivos específicos:

- Tomar el tema de la lucha libre como ejemplo práctico(realización del documental)
- Dar testimonio del nuevo papel que ha adoptado la lucha libre para determinados sectores sociales.
- Mediante la utilización del contraste de color y movimiento podemos reforzar de forma atractiva información seria.

Justificación:

La necesidad de realizar un video documental nace a partir de que considero este género audiovisual como uno de los más importantes e interesantes, puesto que plasma y deja testimonio de la realidad, siempre conducida hacia el punto de vista e ideología del realizador, o respetada por este en su totalidad.

El video es el medio más apto porque es accesible, económico y fácil de difundir.

El medio audiovisual, además de ser uno de los más atractivos, es uno de los que más alcance y accesibilidad tiene.

Abarcar el documental tomando como principales herramientas el color y el movimiento nos ayudará a reforzar el contenido en las ocasiones que consideremos necesarias.

El tema de la lucha libre es escogido por que me gusta y me surge la pregunta de ¿por qué de repente vuelve a convertirse en moda y es adoptada por diversos círculos sociales que durante muchos años marginaron esta práctica?

Hipótesis:

“La utilización de contrastes de color y movimiento sobre la imagen registrada en video, son las herramientas más recomendables para manipular y dar más énfasis a determinadas situaciones en un video documental de lucha libre.”

1. Color, imagen y movimiento

El lenguaje visual es un recurso indispensable en el desarrollo del ser humano y la manera en que este percibe al mundo. Vivimos rodeados de imágenes y no nos cuesta trabajo porque es parte de nuestra naturaleza. El ser humano se ha esforzado para lograr comunicarse y ha creado el lenguaje. La escritura es un ejemplo, pues a pesar de estar íntimamente relacionado al lenguaje oral, es una forma de lenguaje visual.

El lenguaje visual tiene como finalidad establecer códigos comunes para el entendimiento correcto del mensaje. Los elementos básicos para establecer estos códigos son el punto, línea, contorno, dirección, color, textura, dimensión, escala y movimiento. El papel del diseñador gráfico es fundamental pues a través de una buena sintaxis de la imagen se transmitirá el mensaje deseado.

“La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje. Es el registro más antiguo de la historia humana” D. A. Dondis

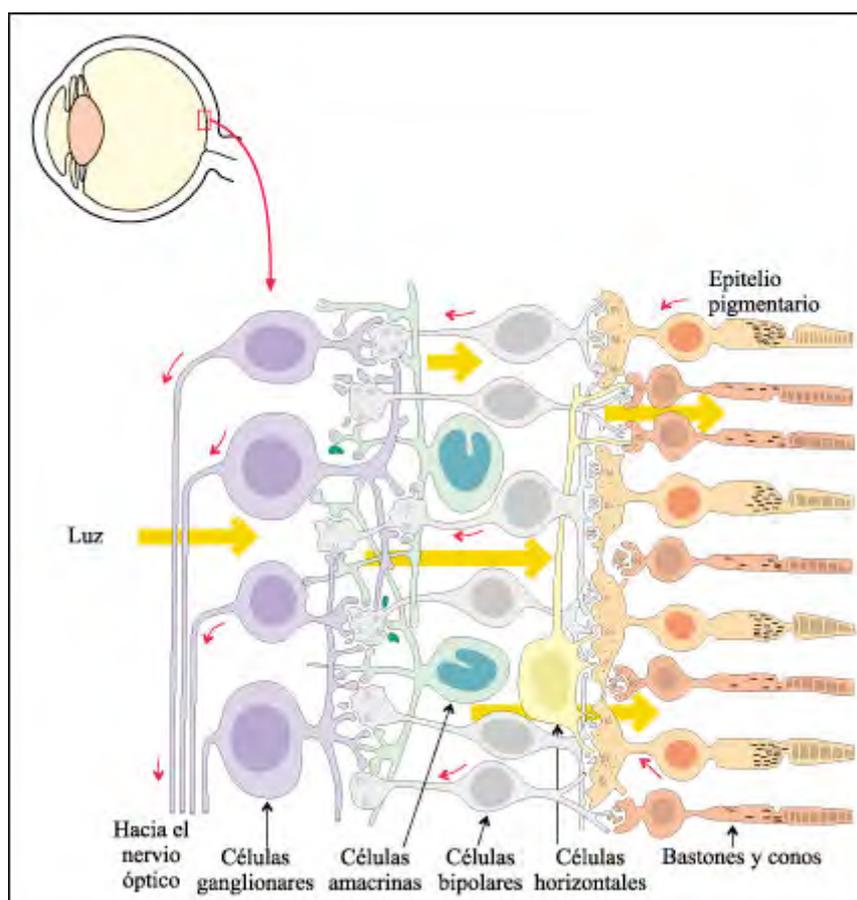
El lenguaje visual se ha enfocado a la parte gráfica haciendo secundario al escrito (que también es visual). El lenguaje de las formas y los colores, de los contrastes y los movimientos es mucho más complejo pues el mensaje enviado puede ser interpretado de muchas formas, dependiendo el receptor y el emisor.

El color, la imagen y el movimiento poseen una fuerte relación entre sí aunque, en la mayoría de los casos, la persona no tenga conciencia de que la manipulación de los contrastes restan o suman importancia a los diversos mensajes que recibe y emite. Estos elementos están presentes en todos lados a cualquier hora. Y son fundamentales para entender la lucha libre mexicana y su estética. El color, el movimiento y la imagen pueden ser físicos e/o intangibles, es decir, podemos percibirlos pero no sentirlos; otras veces podemos verlos y tocarlos. También son visibles y/o invisibles. Por ejemplo podemos sentir el movimiento sin necesidad de verlo o visualizar una imagen sin poder verla.

1.2 Clasificación de color

El color es un elemento que nos ha acompañado a lo largo de la historia, a pesar de no tener un registro en las películas filmadas por las antiguas cámaras de cine que sólo veían en blanco y negro.

El color es una impresión sensorial. Los objetos como tales, no poseen la cualidad de color. El órgano de la vista, a través de la retina, recibe estímulos que traduce en color. Estos estímulos llegan a los conos y bastones. Los conos reciben los mensajes eléctricos referentes a la longitud de onda (color), mientras que los bastones reciben la luminosidad. Estos impulsos eléctricos son enviados al cerebro a través de las vías nerviosas para que se traduzca en impresiones sensoriales.

Las radiaciones de energía son absorbidas en diferentes proporciones por los objetos. Si un objeto absorbe toda la energía estamos hablando de que el color del objeto es negro. Si rebotan en su totalidad hablamos del blanco.

Josef Albers¹ dice que el color es relativo pues dependiendo las condiciones de luz bajo las cuales se encuentra un objeto es el tono que posee. Y todos podemos constatar que un mismo objeto bajo diferentes condiciones de luz tiene diferente aspecto.

Isaac Newton hizo una importante aportación con su espectro óptico al descomponer la luz blanca a través de un prisma y explicando científicamente por qué esta se compone por siete colores, los colores del arcoiris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

Hay autores que refutan la teoría de Newton, por lo que me limito a hablar de esta aportación que en su esencia fue base de las investigaciones de otros .

Los pintores generalmente estudian el color de acuerdo a la práctica con este inspirados en el efecto de la luz sobre los paisajes u objetos. Son más estudiados los valores cromáticos en su propiedad pigmento.

Johann Wolfgang von Goethe² hace una importante división para el estudio del color, la cual nos facilita su entendimiento ya que pone relevante énfasis en la percepción humana.

¹ Artista y profesor alemán. En su libro “La interacción del color” habla de la relatividad del color y de la importancia que tiene la educación visual.

² Johann Wolfgang von Goethe. Poeta y dramaturgo alemán. Hace una importante aportación al mundo de la ciencia y el arte con su libro “Teoría de los colores”

-COLOR FISIOLÓGICO. Básicamente se refiere a la forma en que un ojo sano percibe el color bajo las diferentes condiciones de luz.

Se refiere al ojo como órgano y como percibe de adentro hacia afuera y no al revés. Una visión anormal definitivamente provocará una percepción patológica del color. Es decir una percepción alterada y equivocada, como el daltonismo.

-COLOR FÍSICO. Son los colores luz, los de la naturaleza; aquellos que existen de manera “impuesta” en nuestro entorno. (Síntesis aditiva: la mezcla de los colores primarios da como resultado el blanco)

-COLOR QUÍMICO. Son los colores que surgen de un proceso y que podemos manipular y originar. (Síntesis sustractiva: la mezcla de los colores primario da como resultado el negro)

Definitivamente la percepción de un color varía según el individuo y su cultura.

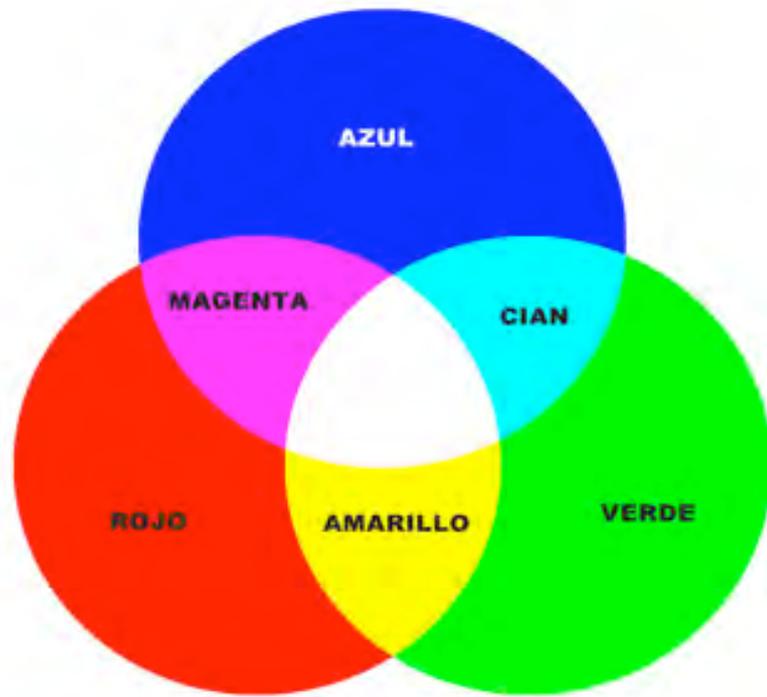
Han existido gran cantidad de teorías sobre este tema, las cuales se van enriqueciendo con el paso del tiempo y con las facilidades tecnológicas.

El color es un tema bastante extenso y complicado, pues como decía el artista Josef Albers, citado anteriormente, *la teoría sin la práctica no funciona*. La teoría es extensa y la práctica común. Si se logra conjuntar conscientemente estos elementos, comprenderemos el por qué de nuestro entorno visual y su evolución.

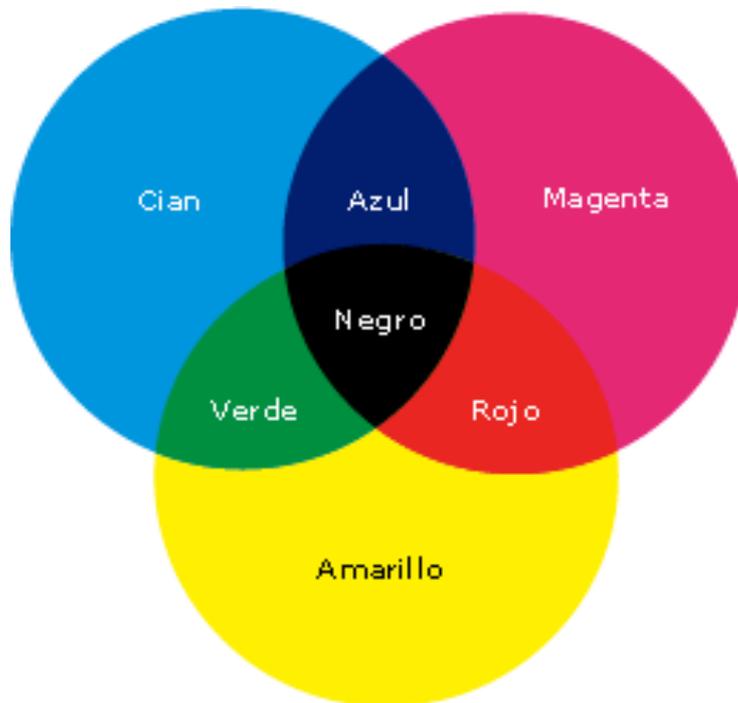
Ahora podemos ser testigos de que teorías como la de Johannes Itten³, que tiene gran influencia de Newton, ya no tiene más vigencia, pues sus Tres Colores Primarios en realidad no pueden serlo, pues se ha comprobado que no son puros y su mezcla jamás podrá dar como resultado los colores secundarios que plantea. Sin embargo a pesar de todo, posiblemente jamás sepamos lo que es un color puro. Un azul visto por 5 personas, tiene 5 tonalidades, pues cada individuo percibe diferente.

Sin embargo sin todas estas teorías fallidas o acertadas, no tendríamos la basta información que ahora tenemos sobre el color.

³ Pintor, diseñador, profesor y escrito suizo. Maestro de la Bauhaus.

Colores Luz (Síntesis Aditiva)

Colores Pigmento (Síntesis Sustractiva)

1.3 Psicología del color (color y cultura)

“ El color no es un puro adorno sino que tiene un significado que no se deja reducir a su uso intuitivo por parte de los que manejan el color en todos los aspectos de la vida cotidiana” George Roque

El color posee propiedades tan impresionantes que ha sido usado desde épocas legendarias. Sin embargo, en la actualidad muchas veces se ha caído en un mal empleo de este, provocando que los objetivos de comunicación no cumplan el propósito buscado.

Se trata de conocer el color para poder usarlo correctamente y nuestro mensaje cumpla su objetivo.

En las diferentes culturas el color ha jugado un papel predominante y básico para la actual comprensión del significado de los colores en nuestra vida diaria, ya sea consciente o inconscientemente.

El simbolismo del color es intuitivo y universal. Este se relaciona con el parentesco que tiene con la naturaleza por lo cual no es de extrañarse que los colores y su significado hayan coincidido, en muchas ocasiones, en las diversas culturas del mundo. Por ejemplo: un arcoiris, el cielo azul, la noche oscura, el rojo de la sangre, etc.

En México, nuestros antepasados decoraban su cuerpo con arcilla o extractos de plantas para imitar animales preciosos.

También el significado de un color se relaciona directamente con las experiencias obtenidas a lo largo de la vida y/o con el significado que se nos impuso desde niños.

Parece contradictorio, pero el significado de un color puede ser universal y no. Los colores, como mencioné, son los mismos en casi todas las regiones, su significado tal vez no y al mismo tiempo tal vez sí.

Los colores interactúan constantemente, lo cual altera el color y significado real.

“...los gusanos que viven debajo de la tierra en la oscuridad, en la humedad y el frío presentan una coloración degenerada, los vermes intestinales que se crían y

alimentan en la oscuridad son incoloros. Las conchas y los crustáceos presentan lindos dibujos y colores, pero es de notar que ni los caracoles ni las conchas de agua dulce muestran colores tan subidos como los de las especies marinas...”
Goethe.

El contraste de color está presente en todo momento. Física o psicológicamente.

Umberto Eco⁴ dice que el interés de los poetas sobre el color no radica en el color como pigmento, sino en el color *como efecto perceptivo debido a la acción combinada de la luz.*

Generalmente sólo se hace referencia a la propiedad de color pigmento o color luz cuando se está dentro de un salón de clase pues, de otra forma, prácticamente todas las personas relacionan al color con la experiencia. Es inherente.

En la percepción visual casi nunca se ve a un color como es en realidad, como es físicamente. Este hecho hace que el color sea el más relativo de los medios que emplea el arte.⁵

La variedad de tonos y colores es muy extensa, pero no siempre se ha podido hacer uso de esta variedad, pues no se contaba con las técnicas o los conocimientos para explotar el color, por lo que en algunas etapas de la historia, vemos pocas gamas de color. Sin embargo el pueblo mexicano se caracteriza por el colorido que se ve reflejado en su riqueza natural y cultural. Los artesanos indígenas aún conservan conocimientos muy profundos acerca de sus colores y las plantas que los proporcionan.⁶

El color es una herramienta que siempre tuvo un significado y utilidad que, con el paso de los años, se hizo consciente al grado de que un color dice más que mil palabras, pero es importante tener presente que el significado puede variar según el lugar o cultura que lo utiliza.

Actualmente el color es una herramienta que se ha explotado por todos los medios (re)otorgándole una función para generar diversas sensaciones en los receptores.

⁴ Escritor, filósofo y semiólogo italiano

⁵ Josef Albers, *La interacción del color.*

⁶ Ana Roquero, en el capítulo *Tintorería mexicana* del libro *El color en el arte mexicano*

Mucha razón tiene George Roque⁷ al decir que la utilización social y cultural que se da al color radica en la explotación de esta característica de nuestro sistema visual.

El significado impuesto de los colores es universal dentro de las culturas que forman parte importante dentro del sistema económico mundial, tanto de oriente como de occidente.

Algunas encuestas sobre el significado de los colores obtenidas de libros de color y otras realizadas por nosotros arrojan los siguientes resultados . Los significados dependen de si el color es puro o no, si viene acompañado de otro o mezclado:

Rojo: sangre, guerra, fuego, peligro. También se le asocia con amor, salud, felicidad, excitación, deseo, sexo, poder, virilidad, energía, calidez.

Amarillo: luz del sol, el sol, dinero, brillo, fuerza, atracción, riqueza, santidad, relajación, desprecio, vergüenza, enfermedad, envidia, celos, mentiras, indecisión, cobardía.

Anaranjado: choque, disturbio, vida, alegría, entusiasmo, exaltación, fuego, calor, digestión.

⁷ *El color en el arte mexicano*, UNAM

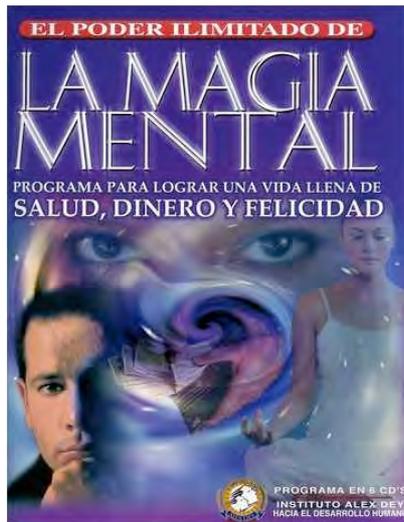
Verde: tranquilidad, vida, libertad, naturaleza, juventud, lealtad, esperanza, resurrección, equilibrio, victoria, autoestima, inmovilidad, tranquilidad, inmortalidad.

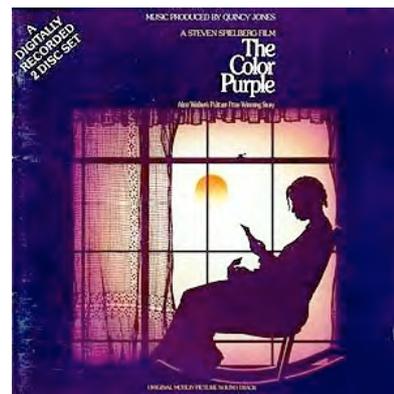
Azul: este color está muy relacionado con el verde, por lo que sus significados son parecidos. agua, vida, lejanía, seriedad, sombra, sensibilidad, inquietud, serenidad, frío, dioses, libertad, aire, salud, inocencia, tranquilidad, horizonte, misterio.

Violeta: excitación, magia, tristeza, luto, muerte, silencio, serenidad, pasividad, pasión, verdad, devoción.

Púrpura: coraje, religión, riqueza, nobleza, espiritualidad, nobleza, tristeza, ley.

Blanco: inocencia, luz, pureza, castidad, paz, verdad, modestia, delicadeza, debilidad, positividad, totalidad y nulidad.

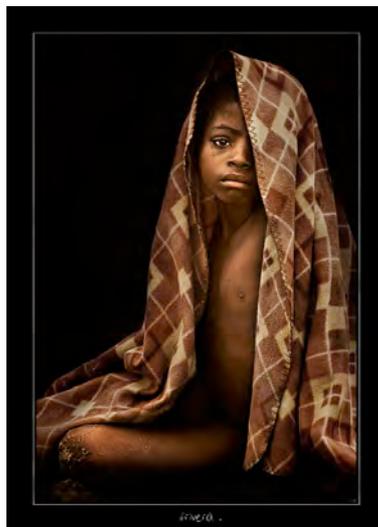
Negro: oscuridad, sombra, muerte, dolor, noche, la nada, terror, horror, maldad, satanismo, crimen, depresión, solemnidad, temor, mal, amenaza.

Gris: mitad blanco, mitad negro. Vejez, resignación, urbanismo, pasividad, humildad, sobriedad, penitencia.

Café: tristeza, confianza, fuerza, dignidad, madurez, sensualidad, destrucción.

Rosa: etéreo, dulce, agradable, inocencia, femineidad.

Estos son algunos ejemplos del significado de los colores donde encontramos que estos se definen por el referente y por conceptos, lo cual demuestra lo relativo de su significado.

Lo positivo o negativo que pueda resultar un color depende de su valor cromático.

Es peligroso definir colores a través de un concepto, puesto que su significado jamás va a ser único por más que se pretenda. Sin embargo, el hacerlo ha sido útil para algunos sectores como la publicidad, el cine, etc. Hay gran variedad de conceptos que jamás habiéramos relacionado con un color. Por ejemplo, serenidad con el color violeta... creo que no es tan sencillo digerir esta relación.

Un color-concepto no podrá ser universal, porque estamos hablando de ideas que se escapan de lo verdaderamente real y tangible. Ideas que sin duda pueden ser interpretadas dependiendo, no la región o cultura, sino la persona. Ya no nos estamos refiriendo a una relación obvia como la del amarillo verdoso con la enfermedad porque es un tono que la piel adquiere en esos momentos, o el rojo con lo sangriento por que la sangre es roja. Estamos hablando de conceptos como el amor, muerte, vida, odio, tortura, paz, luto, etc.

Muchos de los significados de los colores van condicionados por uno o varios grupos sociales y culturales que acordaron que eso debe significar. Pero no debemos dejar de lado que los colores tienen gran influencia sobre nosotros.

“No es la psicología sino la experiencia común la que atestigua el hecho de que el color influye en el humor y en los sentimientos” El gran libro del color

El uso de los colores en su inicio, incluso en muchos casos actuales, no tiene la intención de comunicar sino de ilustrar o reforzar una idea, de imitar. Parte de la tarea del diseñador consiste en hacer del color una herramienta funcional, donde la relación color-concepto tenga una justificación fundamentada, pues no es válida su utilizarlos por el simple hecho de parecernos “bonitos”.

La cultura mexicana se caracteriza por el uso atrevido de las formas y el color. Reflejo irrefutable de nuestro entorno, donde la lucha libre nacional embona perfectamente, mostrando un bello e interesante contraste entre lo gris de las arenas con el colorido del espectáculo.

No hay por qué subestimar al gris pues, como decía Wucius Wong⁸, este color nos da un contraste más interesante y con mayor profundidad que el blanco y el negro.

El color se encuentra principalmente en los equipos⁹ donde el diseño es fundamental para el éxito y aceptación de un luchador, quien si logra tener éxito por su habilidad y no por su vestimenta, generalmente tenderá a modificarla.

Hoy en día se logra ver con mayor frecuencia el interés que los luchadores están poniendo sobre su imagen física y de su vestuario. Sienten la necesidad de recurrir a diseñadores para que su equipo resulten más estéticos y atractivos. Se abandona cada vez más la improvisación del vestuario (mercadotecnia-asesorías).

La máscara se convierte en parte esencial de la *Lucha Libre Mexicana* y ha contribuido en gran medida a su popularización.¹⁰ La máscara otorga dos personalidades: tú y tu verdadero yo.

⁸ En su libro *Principios del diseño en color*.

⁹ Nombre con el que se denomina al vestuario que portan los luchadores

¹⁰ Janina Möbius, *Y detrás de la máscara...el pueblo*, UNAM

La máscara es el ícono de este deporte-espectáculo por su fuerte significación visual, divertida propuesta de colores y contrastes. A lo largo de la cultura mexicana ha jugado un papel muy importante cargado de misticismo, de significación, de color – sin importar cuantos tonos o gamas la conformen. Este deporte-espectáculo ha tenido un importante progreso estético que desafortunadamente ha ido acompañado de un descenso deportivo .

En sus inicios, la imagen del luchador apostaba por la seriedad, la rudeza, el salvajismo y/o por la técnica pura. El rostro generalmente estaba descubierto, y los pocos enmascarados pasaban desapercibidos, claro, sin incluir al fabuloso Murciélago Velázquez¹¹ .

“Dime cuantas marcas tienes y te diré cuan rudo eres”

No podemos olvidar que con máscara o sin máscara los luchadores son personas que al tocar la arena se convierten en personajes; y vaya qué personajes...

Color no es sinónimo de brillantes, sin embargo, solemos asociarlo de esa manera. Incluso cuando se dice que algo es gris, se utiliza para referirnos a algo que no tiene color, cuando en realidad se está recurriendo a un color que psicológicamente asociamos con lo urbano, poco acogedor, poco agradable o ausente de color.

La lucha libre más colorida en todos los sentidos fue la de los años 50 a 70, porque era más real y se jugaba el prestigio, el orgullo...la vida y se podía observar un público más fiel.

Posteriormente encontraremos una lucha libre llena de contrastes de color asociada en su mayoría a los productos de todo tipo sacados de la lucha para su explotación externa.

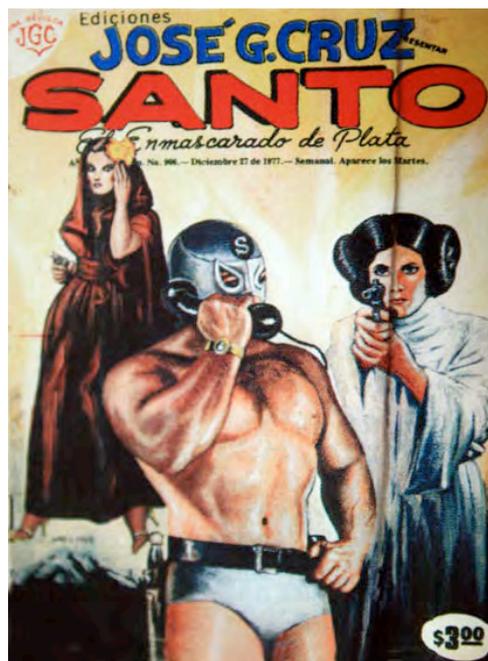
¹¹ Su nombre real era Jesús Velázquez Quintero. Debuta en 1938. Es uno de los luchadores más sobresalientes. Se caracterizaba por la violencia desmedida. Se hacía acompañar de animales exóticos como murciélagos, arañas, etc.

Fue con la aparición del Santo¹² “el Enmascarado de Plata” que la imagen del luchador, más allá de ídolo popular, se relacionó con la del superhéroe gracias al trabajo de José Guadalupe Cruz.¹³

Rodolfo Guzmán debuta con el nombre de “Santo” en 1942. Pero es hasta principios de los años 50 cuando José G. Cruz crea la historieta *Santo el enmascarado de plata* que posteriormente se convierte en fotonovela.

El concepto de “superhéroe” en la lucha libre mexicana viene apegada a toda la cultura del comic norteamericano. La influencia que ejerció el mercado estadounidense sobre el mercado nacional dejó una huella que hasta ahora prevalece. La época de oro del comic norteamericano fue de 1943 a 1962.

Es muy importante mencionar que antes de la entrada tan fuerte del mercado norteamericano en México, José G. Cruz ya realizaba una historieta del Santo que era de lo más original y local. Tan fuerte fue la aceptación de la historieta que una temporada tuvo tiraje diario.

Con el paso de los años y con la entrada de los comics norteamericanos a México, se fue desplazado poco a poco hasta que definitivamente se dejó de imprimir.

¹² Su verdadero nombre es Rodolfo Guzmán Huerta. Es quizá el luchador más famoso gracias a la importante proyección que le brindó el cine de luchadores.

¹³ Dibujante mexicano y creador de comics como *Santo: el enmascarado de plata*

“...no entiendo por qué cuando se hicieron comics trataron de copiar la formulita de la marvel, cuando acá se había generado algo muy original, muy propio y con una calidad estética muy grande con el trabajo de José G. Cruz...” Jorge. Alderete¹⁴

El cine es otro de los responsables de la etiqueta superhéroe.

El Santo es un luchador talentoso, sin embargo su imagen no sería la que es ahora sin la plataforma que le brindó el cine.

La lucha libre antes del Santo era más real, ruda, y no digo que ahora sea irreal, pero es mas “comercial”. Tal vez ya no importa tanto lo talentoso que se es, sino lo carismático. Anteriormente los luchadores se jugaban más que un título. Las arenas grises se llenaban de contrastes con el público impaciente, con los vendedores ofreciendo su mercancía. Se llenaba de color cuando

dos personajes cuyo nombre no importa, se paraban sobre el ring e iniciaban una lucha donde ni el público sabría quien ganaría.

Hoy la lucha libre también luce llena de color, pero falta de magia y seriedad. Es predecible. Está llena de color visible, tangible y comercial.

Tal vez pocos sepan que la lucha libre no nace en México, pero tampoco en los Estados Unidos. Tampoco nace con la influencia prehispánica de la que tanto alarde se hace. Pero finalmente llegó y se amoldó al estilo de vida y diversión del mexicano de escasos recursos quien le agrega ese toque pintoresco y gracioso y que disfruta cada función cómo se rompen la cara dos gladiadores desconocidos que al final se ganan el título de ídolos. El color se incorpora en el mismo luchador.

Cada función era anunciada en los carteles que adornaban las paredes. Su diseño y acabado no fueron resultado de la obra de profesionales del diseño o estudiosos de los movimientos culturales o políticos de la época. Fue resultado del trabajo de obreros de la ahora famosísima imprenta Payol ubicada en la calle de Bolívar en el Centro Histórico, cuyos trabajadores solo tenían relación con alguna educación visual certificada por la vida, y que

¹⁴ Mejor conocido como dr. Alderete. Ilustrador argentino radicado en México. Entrevista

ahora aplaudidos, han pasado anónimos a la historia de la Lucha Libre Mexicana, dejando un importante legado al diseño visual con sus carteles de baja calidad y deficiencia técnica impresos en papel revolución a 2 o 3 tintas mal -o intencionalmente- superpuestas, que ahora con diversas variantes, siguen adornando las paredes, libros y diseños del país imponiendo una moda y otorgando un ícono tipográfico a la Lucha Libre.

Fotografía Lordes Grobet

México es un país lleno de contrastes (no podemos desligarnos del color). Basta con ver la manera en que se desenvuelve la lucha libre en México. La pelea por la simpatía de la gente, por demostrar quién es el más carismático, el más atlético, el mejor volador, ha pasado a primer plano. Pero no olvidemos que como en todo, no toda la lucha libre mexicana es igual. Existen muchos lugares donde es clandestina y marginal. Ahora es más difícil ser luchador y llegar a coronarse en la Ciudad de México.

A pesar de que hubo varios enmascarados dentro de la lucha libre, no podemos negar que gracias al impulso del cine y el comic, Santo y Blue Demon se coronan como los más significativos, mas no los más importantes.

Este par de personajes logran un excelente contraste con dos equipos monocromáticos.

El Santo porta un traje plateado brillante y espectacular. Blue Demon posee un traje azul eléctrico con pequeños toques de plateado. Ambos trajes atraen a simple vista la atención de los espectadores (o será que adoramos al artista por su firma no por su obra...)

Tan impactante es el fenómeno Santo y Blue Demon que a partir de ellos la Lucha Libre mexicana se comenzó a llenar de enmascarados con cada vez más propositivos y coloridos.

El parte aguas de la lucha libre nacional se da en 1990 con la creación de la AAA¹⁵, cuando las luchas se retransmiten por televisión. Es cuando el deporte-espectáculo le hace más honor al nombre. Las edecanes hacen su aparición acompañando a los luchadores. Los fuegos artificiales y piezas musicales adornan la entrada.

El público se divide. Se tiene la fiel creencia de que el público más conocedor es seguidor del CMLL¹⁶ y de algunas empresas independientes; los más comerciales e ignorantes ven a la AAA por televisión y de vez en cuando acuden a alguna función que intenta imitar el show de las luchas norteamericanas.

Las arenas que juegan el papel de set de televisión están más llenas de contrastes y color, pues el resto sigue con el espectáculo tradicional y gris... gris?

Como se mencionó anteriormente, relacionamos los colores oscuros con lo negativo y los claros con lo positivo. Sin embargo es una asociación que no aplica totalmente en la lucha libre -continúan los contrastes-. Un claro ejemplo de esto es el Santo, quien a pesar de tener una imagen y un nombre de Técnico-Religioso, era rudo por naturaleza (1942), aunque después de algún tiempo se convierte en técnico para lograr ser un buen ejemplo de los niños(1962). Otros casos de rudos con nombres contradictorios son:

Ángel Blanco=Rudo,

Black Shadow=Técnico

Cruz Diablo=Técnico

¹⁵ Asesoría, Asistencia y Administración de Espectáculos, s.a.

¹⁶ Consejo Mundial de Lucha Libre

El color como mensaje como significado del bien y el mal cada vez juega un papel menos importante pues ha pasado a ser simplemente el elemento que adorna, que contrasta, que llama la atención sin tener alguna intención más. Ahora los luchadores cambian de bando rudo a técnico y viceversa con mayor regularidad por que los empresarios lo exigen, está de moda y así se tiene contento al público. El espectáculo cumple su objetivo. Pero...y el deporte? Se ha logrado que este pierda seriedad y que en comparación con la lucha de los años 40 a 70 e incluso parte de los 80, ahora veamos una lucha más espectacular en su diseño y contenido pero más vacía e insignificante en su práctica...una lucha que nada tiene que ver con el Cavernario Galindo o el Murciélagu Velázquez. Pero claro, no podemos atrevernos a decir que es el caso de todos los luchadores, pues hay muchos nombres que se salvan y que han contribuido a que la lucha libre no sea un espectáculo lleno de payasos y bailarines.

Una parte del diseño contemporáneo en México ha recurrido al uso constante de formas y colores que hacen alusión a los elementos característicos de la lucha libre tales como la máscara, la tipografía de los carteles, el ring, los luchadores enmascarados, etc. trasladándolos al estilo artístico del pop art¹⁷ que al final da como resultado un diseño que visualmente muchos reconocen como kitsch¹⁸, lo que ha provocado una tendencia en cadena en el país. Cualquier cosa es buen pretexto para utilizar estos elementos. La lucha libre se desliga de la lucha libre y se vuelve símbolo.

¹⁷ Movimiento artístico surgido en los años 50 en el Reino Unido y E.U.A. se caracteriza por el uso de temas basados en la cultura popular en oposición a la cultura elitista.

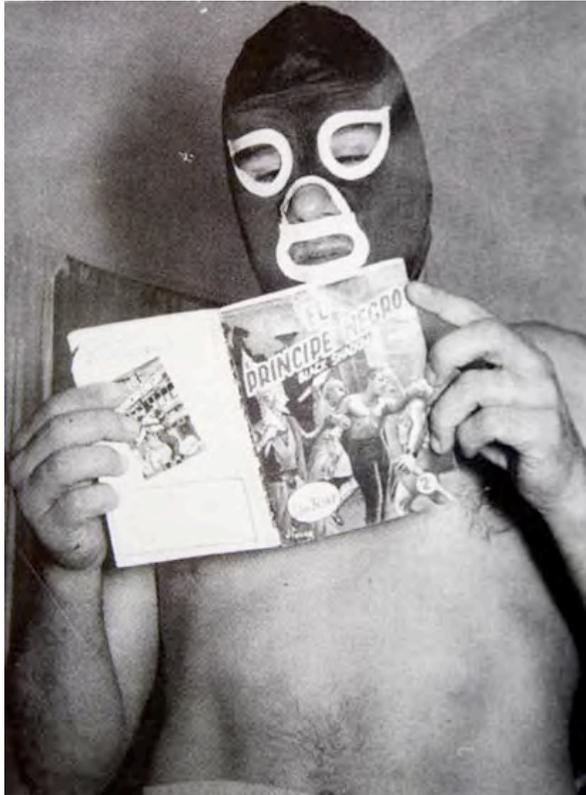
¹⁸ Término alemán que define al arte como copia inferior del existente. También se utilizapara definir el arte pretencioso, pasado de moda o de mal gusto trasladado a otro contexto.

Hoy en día el color en la lucha libre adorna y está llena creatividad. Pero esta es externa al deporte espectáculo.

Se ha logrado impactar al sector comercial quien gracias al folklor y colorido de este deporte ha descubierto una mina de oro que los medios de comunicación y los mismos dueños de las arenas explotan como pueden y quieren, ya que está dejando demasiado dinero. Esto lo vemos reflejado en la extensa mercancía -original y pirata- que vemos todos los días en todos lados, en los centros comerciales, en las revistas, en los muñecos, en la ropa, el transporte, en los eventos culturales, conciertos, programas de televisión, en las arenas etc, etc.

Finalmente somos testigos de la manipulación y explotación del color luz, color pigmento y color pueblo lleno de contrastes para exaltar sentimientos y adjetivos.

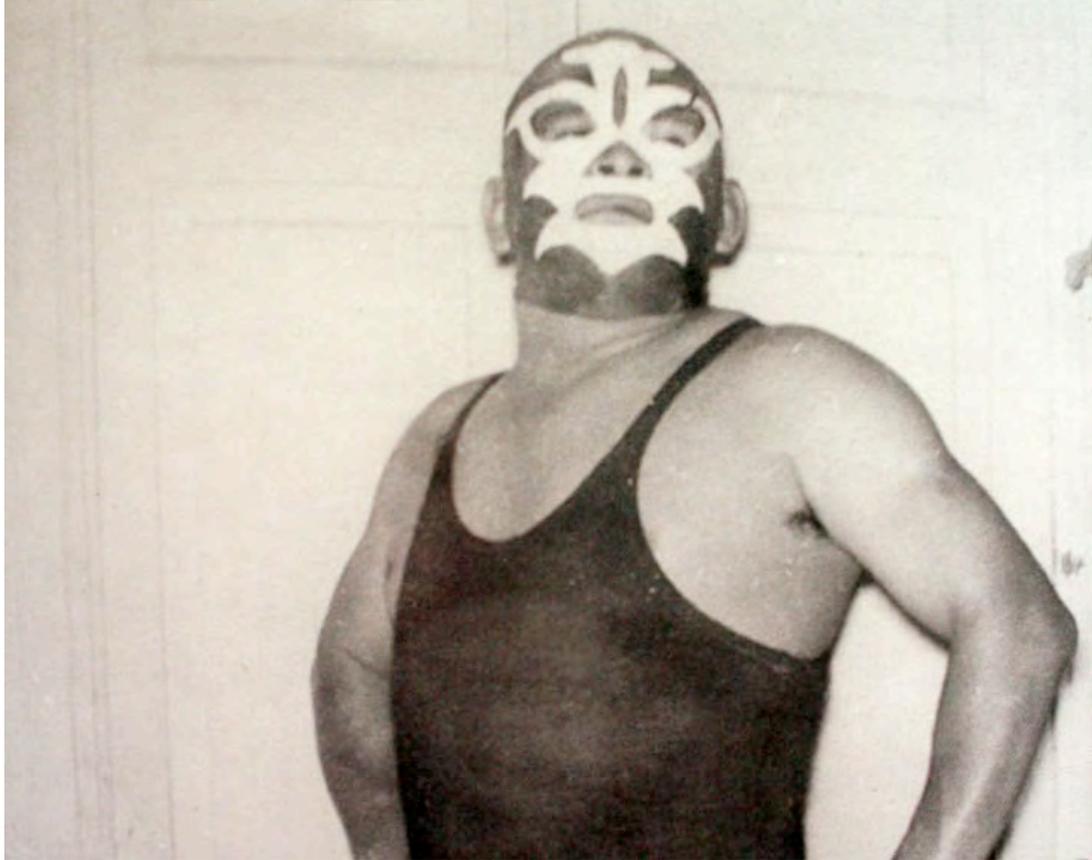
El color en su máxima expresión.

Fotografías del Libro "Máscaras y luchadores. México Enmascarado" Federico Arana y Mario Paniagua

Fotografías del Libro "Máscaras y luchadores. México Enmascarado" Federico Arana y Mario Paniagua

Fotografías del Libro "Máscaras y luchadores. México Enmascarado" Federico Arana y Mario Paniagua

1.4. Percepción del color en cine y video

“La percepción del color cambia cuando se modifica una fuente luminosa o cuando la superficie que refleja está manchada o revestida de un pigmento diferente”

Wucius Wong

A pesar de no tenerlo de manera consciente, el color juega un papel básico en el desarrollo de nuestra vida, en lo tristes o alegres que podemos estar, en lo bien o mal que podemos lucir, en lo agradable o desagradable de un lugar, en lo tenso o tranquilo de una situación o en lo impactante o ridículo de un luchador.

Los medios audiovisuales se han dedicado a llegar a nosotros, a través del manejo de diversos elementos como el color o el movimiento, para lograr causar una serie de sensaciones que posiblemente un objeto o escena por sí solos no causarían.

En cine o en video el uso del color se ha vuelto una herramienta indispensable. Un sentimiento o emoción siempre va acompañada de color; la caracterización de personajes va acompañada de un color, al igual que las atmósferas.

Actualmente es imposible concebir alguna producción audiovisual sin que el color juegue un papel estelar, y muy posiblemente el espectador ni siquiera lo note.

Dentro del lenguaje audiovisual podemos encontrar términos que nos ayudan a identificar determinadas situaciones, encuadres, etc. Algunos de estos recurren al uso de color y/o movimiento para lograr comunicar correctamente el mensaje. Por ejemplo, cuando en un producto audiovisual aparece un “flash back” (que podemos entender como una escena de poca duración que muestra un suceso pasado dentro de la película) generalmente la imagen es virada a blanco y negro o sepia para reforzar la idea de que se está recordando algo.

Por otra parte, también se hace uso del alto contraste y de la alteración de movimiento (generalmente más lenta) sobre la imagen a color, para lograr un mayor impacto. Todo esto dentro de la postproducción.

Pero no solo en este tipo de escenas se utiliza el color con la intención de remarcar un mensaje. Algunos directores colorean con luz sus productos audiovisuales (o parte de estos) poniendo mayor atención a la atmósfera que pretenden crear. Por ejemplo, la escena alegre tiene un filtro cálido, la escena dura un filtro frío, etc. Si no lo hacen mediante la utilización de filtros, se hace mediante la escenografía.

Como mencionó Nelson Carro¹⁹ en entrevista, en las películas de luchadores se adapta el guión a las características y necesidades del género que retoman, que generalmente es el de terror.

Es por esto que dentro del cine de luchadores no existe un diseño de color intencional y minucioso, pues ya está dado por el género elegido. Aquí lo importante es la presencia del luchador. El género es el pretexto. El luchador es el elemento principal.

Alfonso Morales Carriillo, Pepe Navar y Rafael Aviña son otros de los especialistas actuales en cine de luchadores. Ellos a diferencia de Nelson Carro, quien analiza el cine de luchadores desde un enfoque sociológico, son verdaderos aficionados al pancrancio y conocedores de este género. Esto los lleva a elaborar un libro junto con Raúl Criollo donde analizan de manera profunda este género.

¹⁹ Crítico de cine. Nacido en Uruguay en 1952 y residente en México, en entrevista

Un buen manejo de color dentro de una producción audiovisual no debe estar dado precisamente al colorear cada escena, pues se puede llegar a crear un mensaje impactante usando el color y el movimiento en los diálogos, en los elementos de la escena o con una iluminación inteligente sin necesidad de ser tan obvios.

Los colores, en su mayoría, están sutilmente impuestos dentro de la sociedad, lo cual facilita la recepción y/o emisión de un mensaje.

Dentro de la psicología el color se menciona insistentemente. La forma en que influye en nosotros de manera inconsciente y consciente. El color estimula nuestros sentidos y puede hacer que un objeto parezca menos pesado pintado de un color que de otro. Puede hacer que nos sintamos débiles o activos, con calor o con frío. Muchos son los casos.

En los medios audiovisuales el color y sus contrastes son usados principalmente para crear o reforzar emociones.

“Los colores se convierten en signos con contenido específico y reconocible y que el individuo los maneja como un símbolo, en el sentido de que el significado del color se basa en un convenio que permite su reconocimiento”

1.5 Imagen: Fotografía, cine y video

1.1.

1.2. *“La visión que da la cámara es la del cíclope, no la del hombre”*

Pierre Bourdieu

1.3.

No es igual de impactante una fotografía que una imagen en movimiento. Tal vez la fotografía impacte más pues capta un momento exacto en el tiempo. Capta nuestra interpretación de la realidad.

Una fotografía es verdad o mentira. Registra parte de la realidad natural o transformada. Es sin duda una importantísima herramienta documental que ha logrado atestiguar diversos momentos en la historia y en la actualidad. Es una importante constancia de lo ocurrido.

*“La fotografía repite mecánicamente
lo que nunca más podrá repetirse existencialmente”*

Roland Barthes

Toda fotografía contiene un mensaje, una razón de ser que nos da una importante prueba de los hechos a través de una percepción única de la realidad. Pero al mismo tiempo esta interpretación puede ser manipulado o erróneo ya que el fotógrafo, al reflejar sólo un fragmento de realidad, puede alterar el contexto en que esta fue tomada.

La fotografía de lucha libre ha diferencia de otros deportes, ha llamado la atención de muchísimas personas por que posee Color, Movimiento, Poses, Formas, Diseño, Espacios, Espectáculo, Sentimientos a flor de piel, en un solo show.

Roland Barthes²⁰ dice que la fotografía transforma el sujeto en objeto. Entonces podemos entender que los luchadores, sujetos en acción, se convierten en objetos tras el disparo de los flashes. Son inmortalizados.

²⁰ Roland Barthes (1915-1980) escritor, ensayista y semiólogo frances

Miriam Padilla

Lourdes Grobet

La lucha libre es un deporte espectáculo que en sus inicios no contó con el apoyo y publicidad que posee actualmente; sin embargo la radio, las revistas y por supuesto la *fotografía* han sido fieles testigos de lo que acontecía fuera y dentro de las arenas.

*“La fotografía no es real, pero al menos,
es el analogón perfecto de la realidad”*

Roland Barthes

La fotografía se ha transformado con el paso del tiempo.

La fotografía tradicional o de película se ve afectada por la entrada de la fotografía digital que facilita la manipulación de la imagen. Pero esto no impide que la tradicional haga uso de la plataforma digital para el retoque. Podríamos deducir que el objetivo de la fotografía actual está cada vez más alejada de cualquier registro fiel de la realidad y opta por experimentar con diversas herramientas sobre su imagen. No sólo a nivel profesional, sino amateur.

La dificultad que alguna vez representó la toma de una fotografía hoy queda casi anulada, pues por medio de la plataforma digital podemos corregir o modificar luz, color, movimiento, tamaños, encuadres, efectos, etc.

Fotografía Miriam Padilla

Hace muchos años la fotografía era catalogada el antecedente del cine. Sin embargo esta no desapareció con los años sino que se consolida y se independiza.

La fotografía es una de las expresiones a las que más se recurre por la facilidad económica de poseer una cámara, y que no podemos comparar con los desbordantes precios de una cámara profesional de video o cine. Además no podemos dejar de lado la aparición de la fotografía digital, que poco a poco desbanca a la fotografía tradicional o de película.

La fotografía digital tiene muchas ventajas, una de estas es poder ver la fotografía que tomamos y borrarla si no queda bien, entre muchas otras cosas. Una desventaja es que jamás podrá tener la textura y calidez visual que da la película, los grandes formatos con el grano reventado, los maravillosos efectos de un forzado de película, el efecto cruzado con una película para diapositivas, etc. Probablemente las plataformas digitales imitan este tipo de texturas visuales, pero aún no logran igualar a la película.

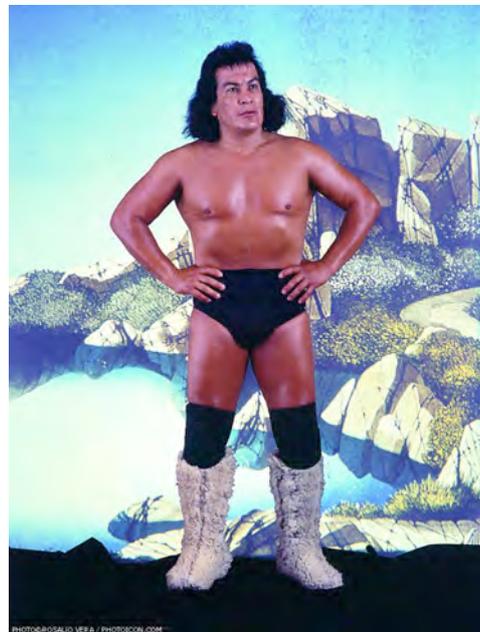
“La mayor parte de los que sabemos y aprendemos, compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio de la fotografía en la psiquis humana” Donis A. Dondis.

Dentro del ambiente luchístico existen fotógrafos reconocidos por la visión que tienen al tomar sus fotos, ya sea espontáneas o preparadas.

Bastantes son los fotógrafos que ahora optan por la lucha libre, quizá porque está de moda, quizá porque en realidad les apasiona.

Para poder transmitir una idea o sentimiento a través de una fotografía es importante conocer el contexto, pues de esta manera tendremos una ventaja que ayudará realmente a ver a través de la lente.

Anteriormente la mayoría de los fotógrafos de lucha libre realizaban su labor como colaboradores de prensa escrita con la finalidad de documentar la lucha. Esto no quiere decir que no haya existido fotógrafo interesado en la estética. *Rosalío Vera* es el primer fotógrafo de lucha libre que realiza sesiones de estudio con luchadores. Actualmente la mayoría de los fotógrafos son seducidos por la estética, folclor y riqueza visual que ofrece este deporte-espectáculo, sin importar la finalidad documental.

Las mejores fotografías de lucha libre “documental” han sido las de aquellos fotógrafos que trabajaron para medios impresos y que viven de este deporte, he invadidos del gusto por la lucha (y del conocimiento de esta) saben desplazar su ojo fotográfico al momento preciso.

La lucha libre es un deporte-espectáculo que acapara los todos los medios visuales y audiovisuales.

Dentro del cine en México se vivió una época muy prolífica en cuanto a la producción de películas de luchadores.

La imagen del Santo se explotaba (y se sigue explotando) lo más que se podía. A la par aparecían el nombre de otros luchadores.

En las primeras películas del Santo , el Santo era interpretado por otros luchadores como el Médico Asesino. Posteriormente el Santo deja de ser doblado y decide hacerse responsable de sus papeles.

La imagen del luchador enmascarado dentro del cine fue relacionada con la del superhéroe.

Los críticos de cine Nelson Carro²¹ y Mauricio Matamoros²² dicen que mucho del éxito de este tipo de cine es porque no se realizaba otro tipo de cine, el cine de luchadores es el cine de la crisis cinematográfica mexicana, además de que en aquellas épocas las luchas no se transmitían por televisión, lo cual permite en cierto modo, que el cine sustituya a la televisión.

La mayoría de las películas giran en torno a la imagen del luchador-héroe, que viene influenciada por el comic mexicano y estadounidense. En los años 50's el comic de "Santo el Enmascarado de Plata" tuvo un éxito enorme, que de ser un comic de tiraje semanal pasa a ser de tiraje diario, lo que lleva al autor José G. Cruz a hacerlo fotonovela.

²¹ Crítico de cine. Nacido en Uruguay y radicado en México

²² Crítico de cine nacido y radicado en México

Nelson Carro explica que con la llegada del video se asocia parte del fracaso del cine de luchadores, pues gracias a este medio la gente tuvo inmediatamente la posibilidad de ver y re-ver las películas desde su hogar, prefiriendo el cine hollywoodense y marginando al mexicano.

El video, ha diferencia de lo sucedido con la fotografía en cine y tv, aparece sin la necesidad de copiar la realidad, ni demostrar su alta fidelidad.

La inferioridad en calidad de imagen del video, en comparación con el cine, es utilizada incluso como herramienta útil en las creaciones audiovisuales.

El videoarte se ha manifestado principalmente contra el cine narrativo y la televisión.

Gran parte de las transmisiones de televisión son video pues hay muy pocas producciones en vivo.

Fotografía, cine y video son tres medios con diferentes lenguajes que han logrado ser excelentes complementos en producciones audiovisuales, llámese exposición, teatro, largometraje, documental, etc.

Lourdes Grobet

Miriam Padilla

1.6. Registro de movimiento en cine y video

El movimiento físico podemos definirlo como el cambio de posición de uno o varios objetos con relación a otro.

A pesar de ser algo común, el movimiento es fundamental en el entendimiento de nuestro entorno. Estudiosos mayas, griegos, chinos, a lo largo del tiempo han utilizado este increíble fenómeno para poder explicar el por qué de las cosas.

El movimiento puede estudiarse desde una infinidad de perspectivas, pero nosotros solo nos enfocaremos al análisis del movimiento físico como herramienta de comunicación y la influencia que ejerce sobre la percepción de un mensaje.

Sin estática no hay movimiento y viceversa.

En cine o video el movimiento sólo es una sensación. En cine, las imágenes son fotogramas que corren a 24 fotogramas por segundo creando ante nuestros ojos la sensación de movimiento ya que a esta velocidad el cerebro no tiene oportunidad de percibir las imágenes fijas; entonces las mezcla y genera una sensación de movimiento fluido o natural. Cuando una imagen corre a 10fps, el cerebro sí tiene la capacidad de poder percibir que no es un movimiento natural. En video pasa prácticamente lo mismo, solo que aquí son impulsos electromagnéticos a 29.97 fps.

Generalmente en estos dos medios el movimiento es generado por las imágenes que forman parte de nuestro encuadre que casi siempre está fijo. Otras veces el movimiento lo determina la cámara sobre la imagen fija o en movimiento de nuestra escena.

*“El espacio recorrido es pasado, el movimiento es presente.
Es el acto de recorrer.” La imagen movimiento*

Pero no es necesario tener fotogramas corriendo para obtener movimiento, pues incluso una imagen fija o una pintura nos brinda esta sensación. Tal es el caso de la lucha libre.

¿Qué sería de esta sin las vistosas llaves y peligrosos vuelos?

Al igual que el color, el contraste del movimiento en la lucha libre es muy importante ya que es el responsable de que actualmente las principales arenas estén llenas, pues encontramos que los espectáculos luchísticos donde hay lucha aérea son más aclamados, cosa contraria a los espectáculos (casi extintos) donde sólo se opta por llaves y lucha al ras de lona.

El movimiento juega un papel importante pues pareciera que los espectadores permanecen inmóviles ante el ring, donde se desenvuelve todo el show...cualquier movimiento...hasta el más leve es perceptible. Anteriormente la lucha libre en su técnica era mucho más apegada a la lucha olímpica y grecorromana. Los enfrentamientos eran a ras de lona, de una manera más técnica. Lo que adornaba el espectáculo eran las llaves y personajes. Los vuelos desde la cuerda más alta no eran tan comunes.

*“ El hombre se mueve para satisfacer una necesidad.
Por medio de sus movimientos se dirige hacia algo
Que tiene un valor especial para él” Rudolf von Laban*

Los equipos o trajes de luchadores no eran tan llamativos como ahora. Anteriormente eran algo improvisados, con nombres interesantes, algunos raros, otros muy malos y los enmascarados no ponían demasiada atención en el diseño de sus máscaras. El interés radicaba en ocultar el rostro.

En la televisión el movimiento es lo que le da dinamismo a las transmisiones, pues con un circuito con cerca de 6 cámaras (2 en ring, 1 grúa, 3 periféricas) se logra captar prácticamente todo, aunque cabe destacar que lo deficiente de una transmisión puede recaer sobre el director de cámaras en turno, pues no hay una buena o verdadera planeación de encuadres.

El verdadero movimiento lo da el espectáculo, pues las cámaras generalmente están fijas y las que están al hombro nos marean al seguir al personaje o al evento suscitado. Solo son testigos, no partícipes.

Pero en general la televisión es estática, lo cual nos permite ver decentemente el show como sucede en las luchas de los estados unidos, donde prácticamente no hay camarógrafos desplazándose alrededor del ring.

Estableciendo solo una breve comparación podemos encontrar que la lucha libre estadounidense es lenta y corta y a una caída; la mexicana es rápida, más larga y es a tres caídas.

El objetivo es vencer al otro bando e intentar obtener un campeonato, mientras que en las estadounidenses generalmente el objetivo es crear rivalidades mediante historias absurdas, alcanzar el portafolio, la llave, vengarse del luchador que insultó a la esposa del otro, etc.

Lo interesante de la lucha libre estadounidense está en el show televisivo y perfectamente planeado. Lo atractivo gira en torno a lo atlético del 90% de los cuerpos de los luchadores y luchadoras.

En México podemos ver una gran influencia, sin embargo nuestra forma de luchar es muy local. Hemos logrado ser el centro de atención de muchos países. Nuestra lucha se caracteriza por la gran cantidad de enmascarados y colorido. Actualmente llama mucho la atención todo el show aéreo que es fundamental en los enfrentamientos, pues gran parte del nuevo público es poco conocedor de este deporte-espectáculo y se deslumbra fácilmente.

En julio del 2008 hubo una lucha donde se enfrentó Negro Navarro²³ vs. Solar²⁴. Definitivamente un buen espectáculo las primeras 2 caídas. Lucha

²³ Luchador profesional. Debuta en 1975. Formó parte del grupo de luchadores llamado los Misioneros de la muerte, los cuales retiraron oficialmente al Santo.

pura a ras de lona. Una cátedra. Algunos de los presentes (minoría) estábamos realmente complacidos. En instantes los abucheos se adueñaron de la arena pues la gente quería ver vuelos y acrobacias, lo cual no es criticable al 100% pero refleja la ignorancia de los supuestos aficionados. Una verdadera lástima, pues esto sucedió en la Arena Adolfo López Mateos en el estado de México, no en la arena México, donde se aceptaría más este tipo de comportamiento por lo comercial y turístico que ha llegado a ser. Finalmente ambos luchadores (algo decepcionados) optaron por complacer al resto y se decidieron realizar algunos vuelos, lo cual prendió la arena. La gente estaba muy contenta.

La lucha libre es apta para todo público.

Este es uno de muchos ejemplos que podríamos dar acerca de el daño que está causando el boom de la lucha libre, de la moda, de este nuevo movimiento donde efectivamente como dijo Monsiváis, *“el negocio está fuera de las arenas”*, pero al mismo tiempo contamina a las mismas.

La lucha libre en algunos casos, ha caído en un espectáculo que deja de lado al deporte, optando por contratar a luchadores-acróbatas para divertir al público. Esto se deja ver un poco más en las luchas de AAA, hechas para la televisión, donde se copia más el modelo estadounidense.

Posiblemente estamos presenciando la Neolucha en la Neotelevisión de Umberto Eco²⁵.

La lucha libre es puro movimiento...movimiento puro.

El movimiento al igual que el color sobre la imagen, podemos manipularlo de manera digital durante la postproducción (en la plataforma de edición) . A través del uso de diversas herramientas podemos lograr que la imagen fija tenga movimiento o que la imagen en movimiento sea más rápida o lenta. El usar este tipo de elementos tiene la finalidad de sumar o restar importancia a

²⁴ Luchador profesional. Debuta en 1975

²⁵ Escritor, filósofo y semiólogo italiano

un momento determinado. En el caso del documental de lucha libre, la manipulación del movimiento tiene el objetivo de sumar importancia a la imagen.

Fotografía: Miriam Padilla

Fotografía: Lourdes Grobet

2. Lucha Libre Nacional

La lucha libre es un deporte que no nace en México, pero por diversas circunstancias se quedó aquí, en nuestro país, caracterizada por un espectáculo tan peculiar que ha roto fronteras y ha llamado la atención del mundo entero.

Diversos autores de muy diversos campos a lo largo de la historia de la lucha libre como Roland Barthes, Carlos Monsiváis, Lourdes Grobet, Janina Möbius, Alfonso Morales Carrilo, entre otros, han coincidido en que este bien llamado deporte-espectáculo debe ser tratado con el suficiente respeto e inteligencia.

Es difícil no pensar en la relación puesta en escena-lucha libre, sin embargo no debemos dejar de lado que esto no es sinónimo de falta de seriedad. Al contrario, como todas las disciplinas lo exigen, se poseen reglas y el espectáculo es una de ellas.

Es curioso escuchar en esta época a algunas personas decir que la Lucha Libre es *puro teatro*. Pero hasta para hacer teatro hay que tener talento. Por lo tanto es ocioso preguntarse si se pegan de verdad o no. Ese cuestionamiento es una muestra de la ignorancia sobre el tema.

La lucha no es exclusiva de México, pero ha logrado ganarse el título de “nido de los mejores luchadores”.

Es de todos conocido que a nuestro país han venido importantes estrellas de Japón, de Estados Unidos y de otras partes del mundo para aprender lucha libre.

Muchos denominan al D.F. la capital mundial de la lucha libre por tener las arenas más importantes. Sin embargo la verdadera capital de la lucha libre es

y será el Estado de México¹ porque es ahí donde hubo más difusión de la lucha y donde más trabajo tenían los luchadores.

Las empresas que actualmente acaparan la escena luchística son el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la Triple A (AAA)², sin embargo existen empresas independientes como IWRG, AULL, DTU, NWA, UWA que tienen una importante participación dentro de la escena luchística en el Estado de México y en el interior de la república.

U.W.A. MI PROGRAMA **LUCHA LIBRE INTERNACIONAL SC PRESENTA**

LA VERDADERA LUCHA PROFESIONAL

PLAZA DE TOROS
EL TOREO

De Cuatro Caminos, Méx.
Domingo 30 de Junio de 1991 A las Cinco de la Tarde
¡Un Cartelazo Para la Historia! ¡(6) Seis (6) Batallas!
Lucha Estrella en Esperado Mano a Mano

POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO MEDIO
AVALADO POR LA ALIANZA UNIVERSAL DE LUCHA LIBRE

JOSE "EL NEGRO" CASAS (Campeón) Contra
EL HIJO DEL SANTO Retador No. 2)

Semifinal en Australianos **GIGANTE WARRIOR, EL SIGNO Y MIGUEL PEREZ** Contra **DOS CARAS**

ENRIQUE VERA Y GRAN HAMADA

POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO SEMICOMPLETO AVALALADO POR LA U.W.A.

EL VILLANO TERCERO (Campeón y Mexicano) Contra
HURACAN CASTILLO (Retador y de Puerto Rico)

Combate Estelar en Australianos **EL TEXANO, SILVER KING Y KATO KUNG LEE II** Contra **THE KILLER, FISHMAN Y BLUE PANTHER**

2a. Estelar **INDOMITO, ENGENDRO Y BABE FACE** (Debuta) Contra **VALENTE FERNANDEZ, MARLIN Y KATANA**

Preliminar en Australianos **GRAN APACHE II, MANDO "CURANDERO" AMEZCUA Y BAT BLUE** Contra **ANGEL MORTAL, EL MIGRA Y ANGEL NEGRO**

REFEREES.- El Buckles y El Fresero. Precios populares.
Venta de Boletos en las taquillas de
El Toreo el día de la función desde las diez de la mañana.

EL JOVEN EMPERADOR POR SU TERCERA CORONA MUNDIAL

¹ Luchadores profesionales Dos Caras y Negro Navarro en entrevista

² Asesoría, Asistencia y Administración de Espectáculos S. A.

2.1. Referentes Históricos

Se dice que los antecedentes de la Lucha Libre en México inician a través de las enseñanzas de un hombre apodado el “Alcides Mexicano” que aprende lucha grecorromana de un soldado extranjero durante la intervención francesa.

Posteriormente el profesor Enrique Ugartechea en 1903 se enfrenta contra un gladiador llamado “Romulus” y se dice que introduce oficialmente la lucha libre, sin embargo se insiste en que también era lucha grecorromana, tal como lo explica Rafael Olivera “El Árbitro” en su libro *Memorias de la Lucha Libre*.

Por eso se dice que la aparición oficial de la Lucha Libre en México como deporte es en los años 30's cuando un empresario llamado Salvador Lutteroth funda la Empresa Mexicana de Lucha Libre influenciado por un viaje que realizó a Texas donde presencié una función.

Anterior a esto existían pequeñas funciones de lucha libre dentro del país que no dieron fruto posiblemente porque solo se realizaban como un espectáculo callejero o de circo o por que no se tenía la visión de un empresario.

Finalmente el señor Lutteroth tuvo lo que le faltó a otros: visión y recursos.

Él alquila la Arena Modelo para iniciar un negocio que continúa dando frutos.

Decide traer a un luchador extranjero llamado Ray Ryan, terrible y odiado rudo³, cuya participación fue el inicio del negocio de su vida. Siguiendo en los años 30's – 40's, Salvador Luterth se anima a tomar el riesgo de incluir a luchadores nacionales en sus funciones. Ahí descubre personajes que han pasado a la historia del pancracio⁴ como: Murciélagos Velázquez, Tarzán López, Merced Gómez, Raúl Romero, Firpo Segura, Octavio Gaona, etc.

Tarzán López

Cavernario Galindo

³ Olivera, Rafael, “*Memorias de lucha libre*” 2ª edición, 2007

⁴ Utilizado como sinónimo de lucha libre. Era una competición de la antigüedad que consistía en una combinación de lucha y boxeo.

Tras el éxito obtenido, y con una entrada cada vez más inaccesible, se tuvo que optar por construir una arena con más capacidad. Es ahí cuando en la calle de Perú en el centro de la ciudad nace la Arena Coliseo en 1943.

Salvador Lutteroth había iniciado algo que no imaginaba. Esto lo extendió hasta Puebla, Guadalajara y Monterrey donde también tenía arenas. En algunos lugares de provincia se improvisaban, o se hacían de manera formal, arenas para disfrutar de este deporte-espectáculo, varias de ellas con el cartel que se presentaba en la ciudad, o bien, con el que cada quien armaba.

Habían pasado 10 años desde la construcción de la Arena Coliseo; la demanda creció tanto, que el sr. Lutterorh decide tomar un nuevo reto: La construcción de la arena más grande del mundo en la ciudad más grande del mundo: La Arena México, arena que actualmente es el principal recinto de la lucha libre nacional, o quizá, del mundo...

Muchos luchadores coinciden en que la mejor época de la Lucha Libre mexicana fue la de *Los Independientes*, que tenía como recinto el desaparecido Toreo de Cuatro Caminos.

fotografías: Lourdes Grobet

Es ahí donde por más de 20 años con llenos espectaculares (en los años 70's – 80's) se lograron concentrar a verdaderas estrellas mundiales con mexicanos.

Se realizaron combates con personajes como Hulk Hogan, André el Gigante, Antonio Inoki, Tiger Jet Zin, Fujinami, etc. Una de las mejores épocas queda opacada con la EMLL y AAA.

La Triple A (AAA) Aparece como competencia directa de la Empresa Mundial de Lucha Libre (EMLL) que posteriormente se convierte en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL)

Ambas empresas tienen dueños y objetivos diferentes. Triple A es una empresa creada para la televisión. Un ex empleado de la Empresa Mexicana de Lucha Libre llamado Antonio Peña decide crecer por su parte. Conocía el negocio así que en sociedad con otros compañeros crean la AAA.

La EMLL llega a acuerdos con Televisa y también comienza a transmitir sus luchas. Sin embargo lo utilizaba como un recurso de competencia no como el fin único. Triple A realiza luchas en toda la república sin tener una arena específica como casa base. Su principal público es el televidente.

La EMLL al tener un espectáculo con bases desde años atrás y con un público consolidado, continúa sus funciones y se apoya en las transmisiones.

La lucha libre se fue sometiendo cada vez más a los requerimientos comerciales y a las leyes del mercado, aunque al mismo tiempo ha seguido una tradición viva. Sólo que ahora debe satisfacer necesidades diversas con el fin de alcanzar a un público lo más amplio posible. Janina Möbius

Los luchadores comienzan a dividirse y se van donde más les conviene: CMLL, Triple A o con los independientes.

2.2. Características

El primer punto por aclarar es el siguiente: Los luchadores son ENEMIGOS DEPORTIVOS así que no vale la pena perder el tiempo pensando en por qué después de una tremenda paliza los luchadores se convierten en aliados para otra función.

La Lucha Libre mexicana se caracteriza principalmente por el uso de las máscaras, además de regalarnos un espectáculo que podríamos llamar apto para toda la familia, ya que a diferencia de las luchas en los Estados Unidos, donde vemos un excesivo "show", en México podemos observar un espectáculo más "real" donde se lucha a ras de lona o volando, lo cual no lo exenta de la violencia pero le otorga más credibilidad, pues se pone en juego la rivalidad o los campeonatos; no se disputan peleas por saber quien logrará alcanzar el portafolio que cuelga sobre el ring.

Bien merecido tiene el nombre de deporte espectáculo, pero no porque sea falso, sino porque este deporte consta de determinadas técnicas que podríamos ver como coreografías, donde para poder caer bien, se debe saber cómo recibir el golpe y viceversa, pues de lo contrario se convertiría en una pelea cualquiera. Es como todo deporte, tiene reglas.

Los carteles son otra de las características. En estos está contenida la tipografía -que ha variado con el tiempo en los nuevos carteles que anuncian funciones de lucha, pero que se han conservado en el sector comercial para la venta de mercancía de lucha libre- y los colores, que generalmente es una degradación de tinta roja con verde, azul y negro sobre fondo beige que tiene el papel revolución.

Hay luchas de exhibición donde se trata de mostrar más el esplendor del espectáculo que de la rudeza de la lucha y se pretende simplemente divertir al público infantil, si es el caso.

Pelear es muy cansado y se requiere de una buena condición física. No es fácil aguantar 3 minutos sobre el ring.

El enfrentamiento entre el bien y el mal, que preferimos llamar bando rudo y técnico, es otra de las características. Aunque también hay enfrentamientos de rudos vs rudos ó técnicos vs técnicos.

Los técnicos y los rudos definitivamente no tienen nada que ver con el bien o el mal, pues encontramos que los nombres a veces evocan a demonios o monstruos y resulta que son técnicos y viceversa.

Lo único que diferencia a los rudos y técnicos es que los segundos optan por una lucha técnica y basada en las reglas, mientras que los primeros luchan sin restricciones y recurren a las trampas, para hacer rabiar al público y al contrincante. Ahí es donde el réferi recibe la estafeta y recae sobre él la decisión de quien triunfó.

Cabe destacar que los ídolos Santo y Blue Demon eran rudos. Por eso no hay que dejarnos llevar por el nombre de nuestro héroe, aunque la presión del público llevó al Santo a volverse técnico más adelante.

En muchas arenas el espectáculo se presencia sin que exista una barrera entre el público y el ring, sin embargo hay muchas funciones donde esa barrera sí es levantada.

Los enfrentamientos son:

*Mano a mano. Uno contra uno

*Superlibre. Uno contra uno sin réferi. Todo se vale

* Team match. Dos contra dos

* Relevos. Dos contra dos luchando uno a la vez

* Relevos australianos. Tres contra tres luchando uno a la vez

* Batalla campal. Todos contra todos

* Relevos Increíbles. Un rudo y un técnico hacen equipo para enfrentarse a otro rudo y otro técnico

* Relevos atómicos. Cuatro contra cuatro. Luchan dos contra dos al mismo tiempo

Cada lucha y cada empresa muestra un espectáculo diferente. Y como es regla, no todos los shows son buenos.

Finalmente jamás sabremos los verdaderos secretos de este deporte – espectáculo...y si alguien los sabe y los revela..jamás podrá llamarse amante de la Lucha Libre.

2.3. El nuevo boom de la lucha libre

La lucha libre se convierte en negocio, Pierde magia. Gana público. Gana proyección. Pierde seriedad.

A lo largo de la historia, la lucha libre se ha encontrado en épocas buenas y malas, altas y bajas.

No podemos decir que actualmente haya un boom de la lucha libre como deporte, pues desde su interior hemos comprobado que vive una de las peores épocas, y no por la buena o mala entrada a las arenas, sino porque sólo unos cuantos luchadores pueden vivir de esta profesión. Luchadores que por su carisma o buen físico logran ser los elegidos de los medios de comunicación, dándoles una proyección impresionante en programas de entretenimiento, donde lo único que no se muestra es su talento sobre el ring.

Los empresarios y dueños de la televisión son los que se dan cuenta del poder de la imagen del luchador y deciden explotarlo hasta donde ellos se dejen. Finalmente la televisión se ha convertido en otro ring donde los luchadores combaten por conseguir el protagónico a costa, muchas veces, de lo que sea.

Si recurrimos a la lógica creeríamos que con el paso del tiempo las cosas deben tener una evolución. Pero dentro de la lucha libre como deporte encuentro un estancamiento que gira en torno a la mercadotecnia.

No podemos negar que el supuesto boom está beneficiando la proyección de este deporte-espectáculo. Sin embargo, si ligado al boom estuviera la lucha de calidad estaríamos hablando de una evolución que nos beneficiaría a todos.

Este boom o nuevo auge ha permitido que diversos luchadores logren independizarse de empresas que los limitaban. Pero también ha permitido que se limite el número de funciones. Ha aburrido, en cierto modo, al público conocedor que no quiere ver cada ocho días a la misma estrella con el mismo vuelo y la misma llave. Los precios de entrada a las arenas en la capital del

país se han incrementado. Basta con decir que *ticket master* ha tomado el control del boletaje dentro de la ciudad.

Por otro lado, actualmente somos testigos de la generación de los juniors, lo cual de entrada pone los reflectores sobre ese luchador “x”.

Ahora el luchador intenta emular el éxito que tuvo su padre.

Las empresas de lucha libre se han dado cuenta de la importancia de este deporte espectáculo y han apostado por explotar a sus estrellas a costa de lo que sea y prueba de ellos está en una de las entrevistas hechas a diferentes luchadores en la revista *Proceso* en su número 1703 del 21 de junio del 2009 :

“La radiografía de este deporte en México incluye el caso de luchadores en el olvido, enfermos y en malas condiciones físicas(...) Y también, la corrupción, amparada en la falta de un reglamento que controle la “venta” de licencias para supuestos luchadores que no cumplen con los requisitos mínimos de la disciplina(...) Los luchadores deportistas son asunto del pasado. Los de ahora se llaman gladiadores y poco saben del arte que se despliega arriba de los encordados. Víctimas del éxito instantáneo, los ahora ídolos importados del pancracio se reflejan en émulos nacionales que apenas saben quiénes fueron El Santo y Blue Demon”

Los creativos y diseñadores gráficos tienen mucha responsabilidad en este boom, pues es en la gran cantidad de productos y publicidad donde vemos la utilización del tema de lucha libre(máscaras, tipografía, rings, luchadores, etc) para anunciar cualquier cosa. Desde un supermercado hasta una crema para el dolor muscular. Lo vemos presente en programas de televisión para anunciar debates, enfrentamientos, etc

Ahora hay muchísimas exposiciones de fotografía de lucha libre, de lucha libre en general. Es la nueva tendencia visual y mercadológica.

Realizar un documental sobre lucha, que pasaría a formar parte del boom por la época en que se hace, tiene la función de exponer una crítica a este fenómeno, que tiene su lado bueno y malo, poniendo énfasis en que el boom no es la lucha libre sino una extensión de esta que cada vez se desprende más del deporte-espectáculo. Uno de los objetivos es que se difunda a través

de un medio tan criticado como la televisión, por el gran alcance que tiene. Sin dejar de lado los medios como el video y el cine, donde tiene menos probabilidades de exponer el mensaje a personas de todo tipo, ya que generalmente los consumidores de estos medios vamos por un producto específico y de nuestra necesidad o agrado.

La lucha libre que ahora se presencia es más parecida a una exhibición, pues casi nadie quiere dar lo mejor de sí mismo. Algunos luchadores se han convertido en el solapador del otro. Todo esto por que es importante cuidar el físico y evitar lesiones ya que muchos luchan en más de dos funciones por semana y es importante llegar al 100%.

Definitivamente los enmascarados se han convertido en los consentidos de los medios ya que logran vestir de una manera muy particular las pantallas de nuestros televisores, por eso cuando son vistos en programas de entretenimiento el *rating crece considerablemente*⁵.

El nuevo boom es mercadológico y tan impactante que ha llegado a conquistar lugares nunca pensados. Ahora cualquier lugar, cualquier marca de ropa, cualquier programa de tv, cualquier concierto , cualquier escuela de diseño, cualquier cosa está invadida de imágenes de lucha libre.

Las mismas empresas de lucha libre como el CMLL han lanzado al mercado su línea de juguetes.

⁵ Raquel Bigorra, conductora de televisión. Maestra de ceremonias en los premios Guerreros del ring 2008

El Hijo del Santo y Blue Demon jr. son otro ejemplos de personajes del pancracio que han decidido hacer las arenas a un lado para convertirse en empresarios.

Legalmente, la marca del Hijo del Santo, así como todas sus variaciones, equipo y hasta características físicas e ideológicas del personaje, están registrados y protegidos ante el INDA ⁶

Nadie se quiere quedar fuera del negocio.

A pesar de ser diferentes, la lucha de los Estados Unidos, Japón y México, se retroalimentan constantemente.

El mercado mexicano es uno de los más importantes para Estados Unidos, gracias a la gran aceptación que el luchador mexicano Rey Misterio jr. ha obtenido en ese país. Cuando la empresa WWE visita nuestro país el éxito de la entrada se da por hecho.

Gran parte del público mexicano menosprecia en muchos aspectos a la lucha libre nacional y opta por aceptarla sólo como un *mexican courious*, mientras que a la lucha estadounidense o japonesa le otorga respeto y mayor credibilidad, posiblemente porque el show vende una imagen estética del luchador y las luchadoras (en el caso de Estados Unidos las luchadoras parecen –y algunas se convierten en- estrellas play boy trasladadas al ring), las escenografías cuentan con un elevado presupuesto y la mercadotecnia está excelentemente manejada.

⁶ Revista Especial *Récord Luchas*, septiembre 2008

El caso de México es otro, como comentó el luchador mexicano Heavy Metal⁷ al decir que nuestro país no cuenta con la infraestructura y los recursos económicos suficiente para poder comercializar el “producto a nivel mundial” como lo puede hacer una empresa poderosa como la WWE.

“...pero nosotros tenemos folclor, nosotros tenemos tradición que es los que nos abre el mercado a nivel mundial...” Heavy Metal

Mariana Yampolsky⁸ dice que los juguetes y productos son el eco de la fantástica indumentaria de la lucha libre. Y claro que coincidimos con ella, pues resume el auge que se vive actualmente y que anteriormente explicábamos: Sólo que ahora el deporte-espectáculo está quedando rezagado, convirtiéndose en el eco de todo lo que ahora vemos.

Cartoon Network , empresa estadounidense, crearon las caricaturas del Hijo del Santo y Mucha Lucha (2006) inspirada en la lucha libre mexicana , pues se ve a la cultura mexicana como un mercado gigante que está dejando muchas ganancias. Actualmente todas las televisoras en nuestro país tienen un programa dedicado a la lucha libre. Todos los periódicos en su sección de deportes dedican un apartado a la lucha libre nacional y extranjera. Incluso hay un periódico que dedican una columna a el hijo del Santo para que comente sobre algún tema.

Las modas son pasajeras y cíclicas. Es un negocio, y es sorprendente la forma en que se devalúa y se produce dinero con la imagen del luchador. Cuando en realidad el boom debería beneficiar mucho más al deporte espectáculo.

El Negro Navarro⁹ comentó que ahora el requisito para ser luchador estelar es saber bailar, pues el talento ha quedado rezagado. Finalmente se tiene que dar gusto al público.

⁷ Luchador profesional. Debuta en 1988. Integrante de la dinastía Casas

⁸ Fotógrafa estadounidense + 1925-2002

⁹ Luchador profesional. Debuta en 1975. Formó parte del grupo de luchadores llamado los Misioneros de la muerte, los cuales retiraron oficialmente al Santo. En entrevista

...Antes se llenaba palenques, lienzos charros, auditorios, plazas monumentales, ahora con esfuerzos se llenan las arenas...ahora la gente prefiere quedarse en su casa porque les suben los precios, ah! pero se las regalan prendiendo un botón y ahí se quedan... Dos Caras¹⁰

En la Arena México en este 2009, Villano V¹¹ lucha contra Último Guerrero¹². Era una lucha estelar máscara contra máscara. Todos los presentes esperaban una lucha reñida y dura. En este medio perder la máscara debe significar perderlo todo y más después de la larga trayectoria de ambos luchadores.

La Arena México está llena. Las primeras 2 caídas se dan en menos de 10 minutos y la tercera deja mucho que desear.

Pierde el Villano V en una lucha que parecía calentamiento. Muchos del público se quedó con un mal sabor de boca, pues parecía que no se estaban jugando nada.

Alguien comentó que posiblemente la lucha ya no fue tan violenta como se esperaba por que se transmite en televisión.

Eso sería demasiado triste y casi inaceptable porque se aceptaría que la lucha está hecha exclusivamente para la televisión, cuando no es así.

¿Dónde quedaría el trabajo de los productores y de los luchadores? La edición o censura de una lucha se debe hacer en una cabina de postproducción, pero jamás desde el ring.

Si esto es verdad. Que lamentable panorama se avecina.

Pareciera que el espectáculo de lucha libre también está atrayendo a un sin fin de estudiosos e intelectuales, que curiosos entran a las arenas a observar este deporte espectáculo, dónde se encuentran con unos curiosos enmascarados y algunos peculiares greñudos; gente eufórica gritando maldiciones donde sólo falta el incienso, los tambores y la música de terror. Están presenciando algo nunca antes atendido por ellos: la disputa en carne y hueso entre el bien y el mal (como si fuera un espectáculo nacido a penas ayer) Se llama lucha libre mexicana.

¹⁰ Luchador profesional hermano de Mil Máscaras, en entrevista. Debuta en 1970

¹¹ Luchador profesional. Debuta en 1976

¹² Luchador profesional. Debuta en 1990

La lucha libre no pudo escapar de las plumas de intelectuales que llenan páginas hablando del *nuevo* fenómeno socio-cultural. Incluso encontramos diversos reportajes y programas en la televisión cultural, que recurren a escenografías que evocan la lucha libre para llevar a cabo sus programas. Conscientes o no del boom, forman parte de lo criticable por el momento en que decidieron hacerlo. Porque la lucha libre tampoco es exclusiva de los aficionados. Pero cuando alguien decide conocer algo nuevo, lo hace más allá de la superficie y eso se refleja en el producto.

Nuevos libros se presentan y salen a la venta. Por supuesto hablamos de lucha libre. Intelectuales, reporteros y escritores, por sentirse vigentes, nos dan una visión a veces superficial o poco fundamentada acerca de lo que para ellos es la lucha libre en la actualidad. Otros realmente nos ofrecen textos valiosísimos.

Es importante resaltar que hablamos de la actualidad y el boom, pues siempre han existido personajes de la cultura interesados por este tema (y nada tuvo que ver con la moda)

Un importante auge de este deporte se vivió en los años 60 y 70 con el cine de luchadores. Para muchos es la época de oro de la lucha libre y para otros la peor época del cine mexicano.

Es cuando el Enmascarado de Plata se convierte en estrella de cine obteniendo fama y proyección mundial gracias a la cual se sientan las bases del boom mercadológico en la lucha libre nacional. Sin embargo, no debemos resumir la lucha libre en el Santo. Nadie puede negar la importancia de este gran luchador, pero tampoco podemos olvidar las grandes hazañas de tantos luchadores que le anteceden y le siguen. También es importante diferenciar entre Santo e Hijo del Santo.

En los medios impresos hemos sido testigos de que cualquier tema es buen pretexto para que en la ilustración aparezca algún elemento que evoque a la lucha libre.

“...Hoy por hoy no utilizaría la imagen de un luchador por que se está usando la imagen del luchador ya como a lo pendejo y para cualquier cosa...” Dr. Alderete¹³

Nunca en la historia de la lucha libre habíamos visto una cantidad tan enorme de artículos y productos audiovisuales, impresos, electrónicos, auditivos, etc. con el tema de lucha libre como bandera.

El papel que juega el diseñador gráfico dentro de estos procesos fundamental porque este genera ,a través de formas , sonidos y colores, tendencias que posteriormente vemos en la publicidad y la variedad de productos que nos bombardea todos los días. Somos junto con los mercadólogos grandes responsables del actual boom comercial que hace alusión a la lucha libre. Este deporte espectáculo siempre ha tenido público de todas las edades y clases sociales. Sin embargo, el veto televisivo que sufrió en 1955 contribuyó en gran medida al rezago de este deporte dentro de la ciudad, pues muy probablemente de no haber detenido las transmisiones, actualmente no nos encontraríamos ante este boom mediático.

“El negocio no se da en las arenas. Se da en esta mercadotecnia del culto por la nueva apariencia” Carlos Monsiváis¹⁴

¹³ Jorge Alderete, ilustrador argentino radicado en México. En entrevista

¹⁴ Carlos Monsiváis en entrevista

2.4. La lucha libre: espacio de creatividad y significación visual

El cuerpo ha sido el principal lienzo dentro de muchas culturas, transformándolo en un soporte lleno de significación visual, indicando género, condición y rango social.

El luchador continúa esta tradición. Sigue siendo un soporte de códigos visuales indicadores del bien o el mal, de la rudeza o técnica, de la influencia religiosa o satánica. Son soporte de un gran eclecticismo y una gran carga social y cultural.

La riqueza visual de este deporte es tanta que ha permitido que la creatividad de diversos personajes despegue hasta lo más alto, para regalarnos una infinidad de auténticas creaciones llenas de tradición y color.

La lucha libre siempre ha tenido una fuerte relación con la clase popular. Lo que nos permite entender el por qué del folklor que la rodea. Empecemos por recordar que la lucha libre en sus inicios fue un espectáculo dirigido a la clase popular. Los luchadores salían de los barrios. No hace mucho que personas de clase media y media alta están interesadas en este deporte espectáculo siendo, luchadores o espectadores.

También cabe destacar que muchos luchadores nacieron fuera de la capital y traen otra formación, otra forma de vivir y de ver el mundo.

Todo esto queda plasmado en el personaje que crean al subir al ring. Este es y debe ser el reflejo de sus deseos, de su personalidad y de su ideología. Es el reflejo del pueblo. El reflejo en carne y hueso.

La lucha libre posee una fuerte significación visual y carga histórica principalmente en lo referente a la máscara, y la forma en que esta se ha usado a lo largo de nuestra historia.

No cabe duda que la máscara posee un fuerte misticismo y quien sea portador de esta se dará cuenta del poder que ejerce sobre uno. Nos referimos a la magia, a la transformación que se sufre (o se goza) al saberse no identificado o no reconocido en realidad.

Cuando uno se coloca una máscara se siente más libre y seguro, incluso confiado. Uno se atreve a hacer más de lo que haría con el rostro desnudo. Es como el solapador y cómplice.

Imaginemos lo fuerte que debe ser portar una máscara dentro de un contexto con motivos alusivos a la tradición, a la religión o a la magia.

La máscara sin duda es el ícono luchístico por excelencia.

A pesar de existir la lucha libre de manera formal, aún en muchos lugares del país se practica de manera informal y/o clandestina.

Forma parte de espectáculos de circo, de apuestas, etc. El espectáculo que de una u otra forma fue cuna de este deporte sigue vivo.

Artistas, músicos, escritores han tomado la imagen del luchador como inspiración para sus creaciones, lo que demuestra esa necesidad del mexicano de reflejar sus tradiciones...otros no lo sienten así, pero la utilizan.

Actualmente el tema de la lucha libre se ha ligado a la estética del pop art, caracterizado por las formas y diseño que toma elementos de la cultura popular para sus creaciones trasladándolas a un contexto que no es el original.

Sin embargo yéndonos más allá del mainstream¹⁵, podemos encontrar creaciones que recurren al tema de la lucha libre por tradición, no por moda.

Dentro de nuestra ciudad el transportarnos de un punto a otro nos permite ver el gran museo en que nos encontramos. Carteles de lucha libre, publicidad, exposiciones, presentaciones de libros, funciones de lucha libre.

Sin duda la creatividad del mexicano vuelve a ser provocada con este fenómeno que nuevamente sale a la luz.

Una parte importante de los artistas nacionales basan su obra en la cultura popular, la cual es básica en la lucha libre.

Actualmente cualquier referente al folklor nacional incluye al luchador enmascarado por regla. Esto lo vemos plasmado en los diversos soportes como el video, la música, el cine, la ilustración, la pintura, el diseño, etc..

PUBLICIDAD DE BURGUER KING, 2009

LOS ELÁSTICOS, MÚSICA

PUBLICIDAD AURRERÁ 2008

PELÍCULA NACHO LIBRE, 2006

¹⁵ Cultura principal. Pensamientos, gustos o preferencias aceptados mayoritariamente en una sociedad.

La cultura mexicana refleja en la lucha libre una paleta con la gama más amplia de colores y tonos que podamos imaginar.

Es tiempo entonces de tomar nuestro lienzo y crear, mezclar y experimentar en esta lucha entre el bien y el mal , de poderes, de sexos, de físicos, de culturas...

3. PROYECTO DE VIDEO DOCUMENTAL

3.1.1. Justificación (plan de proyecto)

- 1) TÍTULO DEL DOCUMENTAL: “LUCHA LIBRE BOOM”

- 2) DESCRIPCIÓN: Este documental pretende dejar testimonio acerca del nuevo fenómeno que rodea a la lucha libre, rebasándola como deporte espectáculo saltando a la vista de todo el mundo. Entrevistas a diversos personajes de la cultura mexicana como Carlos Monsiváis, Lourdes Grobet, Nelson Carro, Sergio Arau, Toy Hernández, Lost Acapulco, etc, nos ayudarán a encontrar la respuesta a este nuevo fenómeno lleno de contrastes. Todo esto complementado con el diseño visual a través de la realización y la postproducción. Un juego de lenguaje, contrastes de color y movimiento.

3) JUSTIFICACIÓN:

Estamos viviendo una época donde todo aquello que perteneció a la clase popular y tuvo éxito, es arrebatado por clases sociales dominantes para traerlo nuevamente transformado en mercancía.

Inmediatamente la clase media o baja lo aceptan al ver que lo aceptó la clase alta. Este es uno de los motores que me impulsan a realizar un documental de lucha libre. Es importante mostrar su verdadera cara, que va más allá de campañas publicitarias, caricaturas y venta de playeras en las grandes cadenas. La lucha libre en su esencia sigue siendo del pueblo y para el pueblo y quien se integre siempre será bienvenido.

¿Cuántos de los supuestos nuevos amantes de la lucha libre conoce a fondo esta disciplina? ¿Cuántos saben el nombre de los mejores luchadores? ¿Quién pertenece a la triple A, quien al CMLL, quienes son independientes? ¿Cómo se llama cada llave? estas son algunas de las preguntas que la mayoría de los nuevos amantes de la lucha libre no podrían responder, pues la admiran principalmente por todo aquello que la rodea y no por lo que realmente es...¿Cuántos son

verdaderos conocedores de lo que admiran? Trataremos de descubrir las verdaderas razones del nuevo boom de la lucha.

4) ESTRUCTURA (escaleta): El documental constará de 4 partes intermezcladas:

1. El nuevo boom de la lucha libre

2. Lucha Libre y Música

3. Lucha libre y Cine

4. Conclusiones

5) FORMATO: DV Cam/minidv

6) GÉNERO: Documental

7) DURACIÓN: 90 minutos

8) PÚBLICO INTENCIONAL: aficionados a la lucha libre y público en general

9) EXPECTATIVAS DE AUDIENCIA: En este documental vemos un trabajo profesional ,confiable y con mucho dinamismo en su realización y contenido, que logrará introducir de lleno a nuestro público provocándole reflexiones que ampliarán su criterio.

10) RENTABILIDAD SOCIAL: Debo resaltar en primer lugar, que el documental atraerá al público seguidor de este deporte-espectáculo y al público que comienza a interesarse por este tema. Es un documental que trata de mostrar algunos de los factores externos a la lucha libre que hicieron que todos los sectores voltearan a verla.

11)CREW UNIDAD 1:

- Dirección : Miriam Padilla
- Guión e Información: Erik Zarza y Miriam Padilla
- Fotografía: Miriam Padilla y Néstor Padilla García
- Transporte: Néstor Padilla Mora

12)PRESUPUESTO: anexo en la página 72

3.1.2. Cronograma

La planeación de tiempos y entrevistas fueron factores variables dentro de la logística. Si estuviéramos hablando de ficción los tiempos generalmente no varían, pues aparentemente todo está controlado.

En el caso de este documental, donde la base es la respuesta de diversos entrevistados, todo varía. Incluso dentro del guión inicial hay personas que jamás entrevistamos por que la idea inicial cambió.

En el lado izquierdo del cronograma se señala el día en que se concertó la cita. Por lo que podemos ver a veces hay mucha diferencia de tiempo con el día de la entrevista. Por obvias razones, omito los datos personales de los entrevistados.

Fecha	Nombre	Día	Hora	Lugar	Tel	Dir	x
25/02/08	Carlos Monsiváis	16/03/08	13:00	Portales	--	--	-
29/02/08	Iván Trujillo	20/03/08	16:00	Filmoteca UNAM	--	--	-
03/03/08	Sr. Bikini	04/04/08	17:00	Nativitas	--	--	-
28/03/08	Ignacio Pineda	07/04/08	15:00	Foro Alicia	--	--	-
18/03/08	Pedro Ocadiz	18/04/08	20:00	Gran forum	--	--	-
18/03/08	Mil Máscaras	18/04/08	21:00	Gran forum	--	--	-
18/03/08	Mucha Crema	18/04/08	19:00	Gran Forum	--	--	-
15/04/08	Canek	23/04/08	20:00	Arena A.L.M	--	--	-
18/04/08	Dos Caras	25/04/08	16:00		--	--	-
27/03/08	Sergio Arau	28/05/09	15:00	La Condesa	--	--	-
15/05/08	Dany Amis	30/05/08	15:00	Hotel Fleming	--	--	-
28/04/08	Toy Selectah	26/05/08	16:30	La condesa	--	--	-
08/05/08	Dr. Alderete	31/05/08	15:00	La Roma	--	--	-
23/04/08	Negro Navarro	18/06/08	20:00	Bull's gym	--	--	-
04/05/08	Lourdes Grobet	21/06/08	14:00	Faro Oriente	--	--	-
15/06/08	Lost Acapulco	21/06/08	19:30	Foro Alicia	--	--	-
27/04/08	Dr. Wagner	22/06/08	20:00	Arena Naucalpan	--	--	-
10/06/08	Mauricio Matamoros	25/06/08	17:00	Cineteca Nal.	--	--	-
25/06/08	Nelson Carro	01/07/08	16:00	Cineteca Nal.	--	--	-
09/07/08	Luchas Arena A.L.M	15/07/08	20:00	Arena A.L.M.	--	--	-
22/06/08	Luchas en Puebla	18/07/08	20:30	Auditorio S.XXI	--	--	-
30/05/08	Arena Coliseo	18/07/08	13:00	Arena Coliseo	--	--	-
15/07/08	Hijo del Santo	24/07/08	15:00	Tienda H del S	--	--	-
22/07/08	Heavy Metal	01/08/08	21:00	Bar	--	--	-
03/07/08	Federico Arana	10/08/08	12:00	Lagunilla	--	--	-

La función del cronograma fue organizar todas las actividades durante un proceso (preproducción, producción, postproducción) con determinados períodos de tiempo; en este caso, el entrevistado, el día y hora e incluso el lugar en que se vaya a realizar la actividad, con la finalidad de tener control sobre el tiempo que se necesita invertir o que se invirtió en la actividad.

El cronograma es un elemento muy importante que subestimé en un principio, pues no llevaba una hoja de control. Pero cuando, durante la grabación de entrevistas, necesitaba algún dato de los entrevistados, me di cuenta que recurría a tres libretas para buscar la información cuando todo podría haber estado perfectamente concentrado en un cronograma desde el principio. Esto sucedió aproximadamente cuando llevaba 7 entrevistados. Afortunadamente no eran demasiados datos, por lo que no me llevó mucho tiempo ubicarlos y trasladarlos al cronograma.

3.1.3. Elaboración del guión

En el caso del documental de lucha libre existió un guión inicial que funcionó como guía, ya que a lo largo del camino me costó trabajo respetarlo y delimitar la cantidad de entrevistas y preguntas.

Comencé a obtener demasiada información que consideré importante agregar y que modificó todo.

Creo que no fue conveniente ni funcional ignorar el guión que ya había hecho, pues me ví envuelta en problemas de estructura, es decir, al tener tanta información que no había considerado, me resultó complicado darle espacio y orden a esos nuevos datos dentro del video, ya que nunca existió un guión final como tal con toda la información y entrevistados que se sumaron. Desafortunadamente eso lo comprobé demasiado tarde ya que, antes de eso, decidí calificar las entrevistas e intercalas en un orden lógico. Comencé a armar el documental sobre el video ingestado en la computadora. Hacer un nuevo guión sólo me complicaría los tiempos: grave error.

En la estructura del guión inicial:

- La primera parte daba un breve referente histórico del tema, posteriormente hablaríamos de la actualidad del boom y terminaríamos con conclusiones.
- Sin embargo el video final plantea 3 partes todas hablando del boom: La primera habla del boom en general cayendo al tema de las máscaras para iniciar la parte 2 que abarca la música (principalmente la relación lucha libre-surf). Terminamos con la parte 3 que habla del cine y concluye de manera breve.

Ahora el verdadero reto está en la parte visual, pues a través de la composición de la imagen y del manejo de contrastes de color y movimiento durante la realización y la postproducción, pretendo reforzar el contenido y convencer al espectador de ver el documental completo sin que se vuelva tedioso ni un muestrario de efectos.

3.2. PRODUCCIÓN

La producción está presente durante todo el proceso del documental, desde el diseño de la logística hasta tener el producto final. En la producción tratamos de sintetizar las cosas darles formas y tenerlas listas para iniciar y concluir.

Cabe destacar como antecedente, que este documental iba a estar patrocinado por tv unam, canal de los universitarios, pero al final, por problemas de tiempo y disposición de equipo por parte del canal, tuve que hacerlo por mi parte. Por lo limitado que son los tiempos en tv unam no podía darme el lujo de solicitar cámara el día que mis entrevistados pudieran, pues cabía la alta posibilidad de que el equipo no estuviera disponible. No podía arriesgarme a cancelar la entrevista.

Invertí en una cámara de video de buena calidad Sony HDV 1080i, una computadora MAC, en un disco externo y decidí iniciar. Afortunadamente un buen amigo me regaló un micrófono de solapa y yo ya tenía el de mano.

El equipo de producción fue realmente pequeño. Eramos básicamente tres personas, de las cuales sólo el entrevistador y yo eramos invariables. A veces había asistente, a veces no. En las grabaciones la mayoría de las veces éramos dos y rara vez tres.

Teníamos que hacerle de todo, desde asistente, chofer, entrevistador, productor, camarógrafo, editor, postproductor, etc. Fue una experiencia grata pero pesada por el presupuesto tan reducido con el que contábamos. Tan reducido que en realidad nunca hubo viáticos. Había ocasiones en que no había automóvil ni dinero suficiente para un taxi y el transporte público era la única alternativa. Cuando realicé el presupuesto para calcular gastos reales me encontré con la sorpresa de que sólo se invirtieron \$8,200,00 mientras que el presupuesto ficticio donde supuestamente el documental se hubiera realizado con el equipo y personal suficiente era de \$794,644.00 .Una diferencia abismal.

Hubiera sido buena opción haber contado con más personas dentro del equipo. Todo hubiera sido más funcional. Aunque el no haberlos tenido jamás fue una limitante.

Finalmente quedamos en que tv unam apoyaría la transmisión (sin remuneración). Otras personas también están interesadas en el documental así que cabe la posibilidad de que también se transmita por televisión abierta.

Viendo lo difícil y largo que se ha hecho todo este proceso confieso que lo que me daría más satisfacción sería ver el documental transmitido aunque no reciba un pago en pesos.

3.2.1. Realización-levantamiento de imagen

Mi equipo y yo contamos con la ventaja de trabajar en los medios audiovisuales, lo cual nos dio la experiencia necesaria para poder realizar este documental y no quedarnos a la mitad. Sin embargo, cada entrevista, cada grabación sigue dejando un aprendizaje.

Un problema al que nos enfrentamos fue no saber en qué momento parar las grabaciones, pues aparte de tener nuestros entrevistados, ellos mismos nos recomendaron a personas que eran fundamentales para el tema. Siguiendo estas recomendaciones llegamos a las 25 entrevistas; cosa que por supuesto complicó la edición. Posteriormente nos enteramos de funciones importantes de lucha libre, eventos, exposiciones, etc. Queríamos grabar todo.

Tuvimos que analizar lo que era realmente importante. Y reitero que fue un error subestimar el guión inicial.

En los inicios del cine se decía que una persona no podía soportar más de 15 minutos mirando la pantalla, sin embargo, tiempo después alguien se atrevió a demostrar lo contrario. Las personas no solo aguataban 15 minutos, sino hasta una hora y así sucesivamente. Sin embargo la ficción tiene esa facilidad de crear su propia realidad. Es difícil retener al público tanto tiempo cuando se trata de documentales.

Sé que el documental tiene la responsabilidad de mostrar los hechos lo más parecido posible a la realidad, sin embargo esa realidad siempre estará influenciada por el punto de vista del creador.

Los encuadres de las entrevistas están grabadas en medium shot, medium close y algunas en full con el peso del entrevistado hacia la izquierda o derecha de la pantalla. Esto lo decidí por que considero que se da más importancia al entrevistado y hace más íntima la entrevista, además de que la mayoría de los fulls estarían presentes en los aspectos. Por otro lado tener al entrevistado de un lado de la pantalla me permite hacer uso del otro lado para agregar algún gráfico o super. O simplemente dejo la toma tal cual quitando lo visualmente cansado o tradicional que puede resultar una imagen centrada.

La primera entrevista realizada fue a Carlos Monsiváis. La intención principal fue la de iluminar cada entrevista.

Llegamos con el kit de iluminación y nuestra cámara, pero el lugar donde se hizo la entrevista era al aire libre y la luz era muy agradable por lo que decidí no utilizar iluminación extra (aunque ya hubiéramos invertido \$400)

A partir de esto realicé todas las entrevistas con la luz natural o artificial del lugar en turno.

A veces ajustaba el iris o la ganancia teniendo cuidado de no alterar demasiado la imagen con respecto a las otras entrevistas. Incluso jugar con el shutter speed¹ ayudó.

Concerté la cita e hicimos la entrevista en su casa. Por cierto es muy importante confirmar las entrevistas un día antes, por que puede haber confusión de información. Ese día llegamos 15 minutos antes de la 1 de la tarde (hora a la que habíamos quedado) sin embargo al llegar a su casa me dijo la persona que me atendió que el señor Monsiváis no estaba y que estuvo esperándome por que la cita era a las 12pm. Por supuesto que yo quería morirme porque estaba segura de que no era cierto. Decidí esperarlo y finalmente sin mayor problema me dio la entrevista.

Cuando se reconfirmaban las citas estas cambiaban de día y hora alrededor de 5 veces por los diversos compromisos que tenían algunos entrevistados. Otras las concerté con meses de anticipación pues algunos de ellos estaban fuera del país o del D.F.

Si hubiera contado con un presupuesto amplio definitivamente nos hubiéramos desplazado fuera y dentro del país.

Al ver el documental sigo creyendo que faltan entrevistas, pero como mencioné no se puede hacer todo ni entrevistar a todos por que no tendría fin.

Planeamos realizar las entrevistas en primer lugar, porque consideramos esta información como más importante. En segundo lugar dejamos el registro de

¹ Velocidad de obturación

aspectos, es decir, funciones de lucha, exposiciones, etc. Pero en la realidad al momento de las grabaciones todo se intermezcló.

Se tenía pensado que todas las entrevistas se hicieran en 2 meses. –sin embargo esto se extendió a casi un año (entrevistas y aspectos) Todo debido a que no todos los entrevistados estaban disponibles a mis tiempos y porque yo me encontraba trabajando en otro lado y no siempre coincidíamos. Eso alentó las cosas.

Es difícil seguir al pie de la letra los pasos plasmados en papel.

3.3 Post Producción

La postproducción la consideré el proceso más fácil, ya que solo le damos forma al guión final. En pocas palabras la postproducción es el vestido de gala de la edición. Pero en mi caso la postproducción y edición fueron el proceso más pesados por la falta de un guión final. La postproducción y edición las realicé en el programa final cut, a través del cual hice uso de las diversas herramientas y efectos que me permitieron recortar una imagen, desaturarla, alterar el movimiento o dar movimiento, contrastar, corregir el color, etc.

La postproducción de la cortinilla de inicio del documental resultó un proceso más sencillo, ya que la experiencia obtenida anteriormente me obligó a realizar un pequeño history board para tener control sobre lo que iba a parecer en pantalla-

3.3.1 EDICIÓN

La edición del documental fue una experiencia tediosa y laboreosa. Desafortunadamente durante el levantamiento de imagen y realización de entrevistas, no calificué todo el material dejando acumular muchísimas horas de grabación y haciendo más tardado el proceso de edición.

A falta de un guión tuve que imprimir las entrevistas que sí transcribí y numerar las preguntas y entrevistados de las que no se transcribieron. Fui intercalando las diferentes respuestas en un orden que creí lógico. Por ejemplo:

A la entrevista calificada de Carlos Monsiváis le asigné el número 2. La entrevista tuvo 10 preguntas las cuales numeré como 2.1, 2.2, 2.3, etc. La entrevista a Lourdes Grobet le asigné el número 4 y las preguntas se numeraron como 4.1, 4.2, 4.3, etc.

Teniendo ese orden en una hoja en blanco simplemente comencé a trasladar los numeros que me indicaban al entrevistado y la respuesta que necesitaba y comencé a organizar el documental:

- 4- 4.3
- 2- 2.10
- 9- 9.8

Después de haber ingestado el video en la computadora, comencé la secuencia basada en esta información considerando como máximo 120 minutos de duración del documental. Aunque la primera edición duró 180 minutos y tuve que recortarlo a 120. Pero pretendo establecer como duración máxima 75min.

Aprendí que antes de editar cualquier material es básico calificar el material para que nada se nos escape y la edición y postproducción se realicen de manera fluida.

3.3.2 Video y audio

Cuando por fin terminé la edición final vi el video para básicamente revisar los niveles de audio. Lo más conveniente hubiera sido tratar el audio por separado en una plataforma como protools, pero por la falta de presupuesto, nivelé el audio directamente en el final cut. En realidad no tuve demasiados problemas ya que prácticamente todo venía bien nivelado desde grabación. Para los niveles de video y audio de mi documental recibí asesoría de Eduardo Cervantes, un amigo postproductor de tv unam.

El verdadero problema que enfrenté en cuanto al audio y video es cuando me ví en la necesidad de utilizar material protegido por derechos de autor. Si el documental solo fuera para mi uso no tendría problema, pero como tengo el objetivo de mostrarlo en diferentes lugares necesito tener la autorización para el uso del material.

En el caso del video puedo protegerme con crestomatias. Pero en el caso del audio equivocadamente sólo tengo autorización verbal por parte de algunos grupos musicales.

Investigué y necesito nuevamente hablar con ellos para que nuevamente me lo autoricen por escrito para evitar problemas de cualquier tipo en un futuro. invertí en una computadora para hacer la postproducción en el programa para edición final cut.

Después de haber ingestado el video en la computadora, se hizo una secuencia basada en las calificaciones y en el guión, para iniciar el documental.

Antes de editar es muy recomendable calificar el material que vaya a participar en nuestro documental para que nada se nos escape y la edición y postproducción se realicen de manera fluida.

4. APÉNDICE

4.1. Presupuesto

En este apartado manejo en primer lugar el verdadero presupuesto y en segundo lugar el presupuesto de lo que debió haber costado el video documental si se hubiera contado con recursos y apoyo .

Fecha: 26 de febrero 2008
Nº de presupuesto: 2008-01
Cliente:
Proyecto: ¡Que Viva Lucha Libre!
Género: Documental
Nº de capítulos: 01
Duración: 1 hora
Formato: DV

Días de preproducción	8
Nº de Locaciones	21
Días de rodaje	25
Días de Postproducción	30

Director:	\$0
Guionista:	\$0
Contenidos:	\$0
Cámara sony HD-DV:	\$0
Postproducción Final Cut:	\$0
Gastos de producción:	\$500
Micrófono lavalier alámbrico:	\$0
Micrófono maraca alámbrico:	\$ 0
Audífonos monitor panasonic:	\$0
Cintas miniDV:	\$900
Cintas DV Cam	\$0
Ambientación:	\$50
Libros:	\$1050
Películas	\$400
Periódicos y revistas:	\$250

Transporte público :	\$500
Gasolina:	\$100
Chofer:	\$0
Auto sedán:	\$0
Alimentación:	\$100
2 Visitas a Puebla	\$1200

Total: \$8,200.00

4.2. Guión

QUE VIVA LUCHA LIBRE

1. INT. ARENA COLISEO. DÍA

Entrevista a Carlos Monsiváis. Ilustrada con luchas durante la respuesta.

CARLOS MONSIVÁIS

Haciendo un recuento ¿qué elementos son los
que han cambiado con
el paso del tiempo?

2. EDICIÓN.

Collage de texto en movimiento e imágenes de llaves en lucha libre para entrada del documental.

Llave donde el luchador se enreda en el cuerpo del contrincante atacando por el cuello y terminando en el suelo doblándole el brazo

-“mística”

Texto en movimiento sobre negro

- ...a tal punto se ha identificado la lucha libre con la cultura popular, q la subió al ring...

Llave donde el rival está tirado (sentado) sobre la lona, y es tomado del brazo, el atacante gira sin soltarlo, para poder llevarlo al toque de espaldas planas.

- **"la casita"**

Texto en movimiento sobre negro

- **la violencia callejera alcanza su hermosura**

se carga al rival de manera que quede invertido (de cabeza y de frente a quien lo ejecuta), luego sin soltarlo el ejecutor se deja caer hincado a la lona, para castigar la cabeza y cervicales del contrincante. Este castigo se encuentra actualmente prohibido en México, aunque ocasionalmente lo hacen, pero son descalificados.

- **"martinete"**

Texto en movimiento sobre negro

- **el símbolo devora la realidad**

Llave donde el sometedor se "monta" como a un caballo, después sus brazos se ponen sobre las piernas del ejecutor, para que ya no se pueda mover y luego se le sujeta del mentón jalándolo hacia atrás. También castiga la columna vertebral.

- **"la de a caballo"**

Texto en movimiento sobre negro

- **ambos sexos resaltan su rudeza y su grandeza!**

Llave que consisten en golpear al rival con los dos pies al mismo tiempo, de manera que queda como si "volara", porque no toca el suelo.

- **"patada voladora"**

Texto en movimiento sobre negro

- **Pero la moda...es la moda**

Entra un pequeño collage de 3 seg. Con imágenes de souvenirs de lucha libre en venta y usadas por personas y caemos al título del documental

- **Título de documental: "Que Viva Lucha Libre"**

3. CORTINILLA ANIMADA. ORÍGENES

Con pantalla en full habrá una pequeña animación que dará paso a la explicación de los orígenes de la lucha libre en México.

- Los orígenes

4. EDICIÓN. ORÍGENES DE LA LUCHA LIBRE

A través de una edición de imágenes y fotografías, musicalizadas, acerca de lucha libre, daré una explicación breve de los orígenes de la lucha libre.

Texto en pantalla

- Así empezó todo.

5. INT. COLISEO. DÍA

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada con imágenes de lucha libre y su contexto, fijas y en movimiento.

CARLOS MONSIVÁIS

¿Cómo era la lucha libre de antes?

¿qué papel jugaba el público?

6. INT. ESTUDIO. DÍA

Entrevista a Lourdes Grobet desde su estudio. Ilustrada con sus fotografías.

LOURDES GROBET

Ubicándonos en los 70's y 80's ¿por qué surge ese interés de fotografiar lucha libre y su contexto?

¿por qué plasmar la cultura popular?

7. EXT. ARENA MÉXICO. DÍA

Entrevista a Sergio Arau, músico, cineasta y artista, padre del ARTNACO.

SERGIO ARAU

¿Cuál es tu relación con la lucha libre?

¿Cuando surge el gusto por esta práctica popular?

8. INT. COLISEO. DÍA

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada

MONSIVÁIS

¿Ser luchador o seguidor es igual de fácil

o difícil que ahora?

9. CORTINILLA ANIMADA. LA LUCHA ¿LIBRE? DE HOY EN DÍA

Con pantalla en full habrá una pequeña animación que dará paso a la segunda parte del documental.

Texto en pantalla

- La Lucha ¿Libre? hoy en día

-

10. EDICIÓN. MODA DE LA LUCHA LIBRE

Inicia con la secuencia de una lucha en la Arena México, que posteriormente caerá a un collage de imágenes de puntos de venta, comerciales, etc, que de manera rápida ilustran lo que viene en la segunda parte del documental.

11. EXT. ENAP. DÍA

Entrevista a Héctor Inda, teórico de arte. Ilustrada.

HÉCTOR INDA

¿Existe un estética de la Lucha Libre?

12. INT. ESTUDIO. DÍA

Continúa entrevista a Lourdes Grobet. Ilustrada

LOURDES GROBET

para ti ¿de qué depende que una fotografía
sea a color o blanco y negro?
¿qué le da color a este deporte espectáculo?

13. EXT. ENAP. DÍA

Continúa entrevista a Héctor Inda. Ilustrada

HÉCTOR INDA

¿cómo se puede definir esa riqueza visual de
la Lucha Libre, donde la forma y el color son
el factor más importante?

14. INT. COLISEO. MONSIVÁIS

Continúa entrevista acerca de la actualidad de la
lucha libre. Ilustrada

MONSIVÁIS

¿cómo es q la lucha pasa a ser, al parecer, el
fenómeno cultural más atractivo?

15. EXT. ARENA MÉXICO. DÍA

Continúa entrevista a Sergio Arau. Ilustrada con sus pinturas

SERGIO ARAU

¿Amor al color y las formas del pueblo?

Por que usar máscaras de luchador

en la portada de tu disco?

¿ a qué se debe ese amor a las máscaras?

16. EXT. ENAP. DIA

Continúa entrevista a Héctor Inda. Ilustrada

HÉCTOR INDA

¿la máscara es el elemento más importante dentro de esta estética, rebasando el deporte-espectáculo?

¿qué significado tiene la máscara?

17. INT. COLISEO. DÍA

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada

MONSIVÁIS

¿Por qué el luchador mexicano recurre al uso de máscaras? Por que podemos ver que en gabacho sucede todo lo contrario.

¿qué significado tiene la máscara?

¿hay un culto alrededor de los enmascarados?

18. INT. ESTUDIO. DÍA

Continúa entrevista a Lourdes Grobet. Ilustrada

LOURDES GROBET

En cuestión de imagen, ¿Un luchador enmascarado

causa la misma impresión q el desenmascarado?

19. INT. COLISEO. DÍA

Continúa entrevista a Monsiváis

MONSIVÁIS

¿La lucha libre es una moda, desde cuando?

¿Cómo es q ha llegado a invadir diferentes
ramas del arte, como la música?

20. EXT. ARENA MÉXICO. DÍA

Continúa entrevista a Sergio Arau. Ilustrada

SERGIO ARAU

Los straitjackets, por muchos considerados
Los padres del surf, aceptan que después de su gusto
por los luchadores, tú fuiste su influencia con la
portada de tu disco, *Sergio Arau y*

la Venganza de Moctezuma

¿q se siente ser precursor de los enmascarados
en la escena musical?

¿por q la moda de los enmascarados adopta al surf,
y no a otros géneros?

21. INT. DEJA VÚ. DÍA

Entrevista al grupo musical Garigoles. Ilustrada.

GARIGOLES

¿ser luchador es moda?¿desde cuándo?

22.INT. GARAGE. LOST ACAPULCO

Entrevista al grupo musical Lost Acapulco. Ilustrada

LOST ACAPULCO

¿Cómo se llegó a relacionar la música con la lucha?

En realidad existe una relación?

¿ser músico enmascarado es super "inn"?

23.INT. FORO ALICIA. DÍA.

Entrevista a grupo musical Sr. Bikini. Ilustrada

SR. BIKINI

¿Por qué diseñar sus propias máscaras y no usar las de el Santo, el Huracán Ramírez, etc?

¿ser músico enmascarado es super "inn"?

24.INT. ESTUDIO DE TATUAJES .DÍA.

Entrevista a grupo musical Los Esquizitos. Ilustrada.

LOS ESQUIZITOS

¿Todo músico surf es fan de la lucha o debe serlo?

¿surf y lucha libre?

25.INT. COLISEO. DÍA.

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada.

MONSIVÁIS

¿la lucha libre ha sido rebasada a tal grado q lo primordial es el negocio, dejando

a la afición de lado? por que, a parte de la cantidad de comerciales, videoclips, líneas de ropa, etc. los costos en taquilla se elevan, y ahora en el caso de la Arena México, ya ha pasado a manos de ticket master.

26. INT. ESTUDIO TATUAJES. DÍA

Continúa entrevista a los Esquizitos. Ilustrada.

LOS ESQUIZITOS

¿Ser músico de surf es la onda?

También vemos en cumbias la presencia de Luchadores.

27. EXT. ENAP. DÍA.

Continua entrevista a Héctor Inda. Ilustrada.

HÉCTOR INDA

¿ la lucha libre es kitsch? ¿desde cuándo?
¿q elementos hacen kitsch a la lucha?

28. INT. ESTUDIO. DÍA.

Continúa entrevista a Lourdes Grobet. Ilustrada.

LOURDES GROBET

¿te consideras una fotógrafa kitsch?
¿Cuándo deja de ser naca la lucha libre?

29. INT. COLISEO. DÍA

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada

MONSIVÁIS

¿Por qué es diferente el público de la México
y de la Coliseo?

¿el kitsch lo es para todos o
solo para un sector social?

30. EXT. ENAP. DÍA

Continúa entrevista a Héctor Inda. Ilustrada.

Héctor Inda

Ahora los carteles de lucha libre tienen
nuevos diseños, como más "juvenil-a la moda",
a que se debe esto después de tantos años?

31. EXT. ARENA MÉXICO. DÍA.

Continúa entrevista a Sergio Arau. Ilustrada

SERGIO ARAU

¿q opinas del kitsch?

¿ArtNaco es igual a kitsch? ¿Por qué?

¿ por q es naca la lucha libre?

32. INT. DEJA VÚ. DÍA

Continúa entrevista a Garigoles.

GARIGOLES

¿Musicalizaron lucha libre?

¿q hay de la nueva moda de esta práctica?

33. EXT. ENAP. DÍA.

Continúa entrevista a Héctor Inda. Ilustrada

HÉCTOR INDA

¿ la clase popular pasa a ser una curiosidad incluida en esta práctica, al igual, q las máscaras, los rudos y los técnicos, por decir algunos?

34. INT. COLISEO. DÍA

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada.

MONSIVÁIS

¿comercialización es igual a devaluación?

El hijo del Santo y su nueva línea de ropa, solo para las cadenas comerciales.

¿ la clase popular pasa a ser una curiosidad incluida en esta práctica, al igual, q las máscaras, los rudos y los técnicos, por decir algunos?

35. INT. ESTUDIO. DÍA

Continúa entrevista a Lourdes Grobet. Ilustrada

LOURDES GROBET

¿El colorido queda finalmente solo en las arenas a las que todos, o unos cuántos tenemos acceso?

36. EXT. ENAP. DÍA.

Continúa entrevista a Héctor Inda- Ilustrada.

HÉCTOR INDA

La estética de la lucha libre está dentro de este deporte espectáculo, o alrededor de este?

¿El kitsh, realmente es estético?"

37. INT. ESTUDIO TATUAJES. DÍA.

Continúa entrevista con Los Esquizitos. Ilustrada.

LOS ESQUIZITOS

¿La lucha libre ha sido rebasada?

38. INT. COLISEO. DÍA

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada.

MONSIVÁIS

¿Será que las personas son admiradoras de las películas de luchadores o de los luchadores en sí , más que del deporte lucha libre?

39. INT. ENAP. DÍA.

Continúa entrevista a Héctor Inda. Ilustrada.

HÉCTOR INDA

¿pensar en México es pensar en calaveras, danzantes y luchadores?

40. INT. COLISEO. DÍA

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada.

MONSIVÁIS

¿pensar en México es pensar en calaveras, danzantes y luchadores?

41. CORTINILLA ANIMADA. FUTURO Y CONCLUSIONES.

Con pantalla en full habrá una pequeña animación que dará paso a la tercera y última parte del documental.

Texto en pantalla

- Y ahora que?

-

42.INT. COLISEO.

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada.

MONSIVÁIS

¿Con este nuevo boom, se acabaron los ídolos?

¿La lucha libre es libre?

43.INT. ESTUDIO. DÍA

Continúa entrevista a Lourdes Grobet. Ilustrada

LOURDES GROBET

Tienes un registro fotográfico que deja constancia del proceso que ha sufrido esta práctica,

¿Crees q haya lucha libre para rato?

44.EXT. ENAP. DÍA.

Continua entrevista a Héctor Inda. Ilustrada.

HÉCTOR INDA

¿Esta estética de la lucha seguirá transformándose?

¿De qué depende?

45.EXT. ARENA MÉXICO. DÍA.

Continúa entrevista a Sergio Arau. Ilustrada

SERGIO ARAU

¿Hasta cuándo se abandonará el gusto
por los colores y las formas q
adornan este espectáculo y se adoptará otro?

46.INT. GARAGE. DÍA.

Continúa entrevista a Lost Acapulco. Ilustrada

LOST ACAPULCO

¿algún día se apreciará la lucha como
deporte espectáculo?

47.INT. FORO ALICIA. DÍA.

Continúa entrevista a Sr. Bikini. Ilustrada.

SR. BIKINI

¿El próximo paso será retomar
el Cine de luchadores?

48.INT. COLISEO. MONSIVÁIS.

Continúa entrevista a Monsiváis. Ilustrada.

MONSIVÁIS

¿qué podríamos concluir?

49.EDICIÓN. CIERRE

Sobre imágenes, una voz en off dará la conclusión final. Y con la imagen de la quebradora (donde el rival toma a su oponente e incándose sobre una pierna lo deja caer de espaldas sobre esta.

VOZ OFF

50. INT. ESTUDIO. DÍA.

Continúa entrevista a Lourdes Grobet.

LOURDES GROBET

"Hace muchísimos años que intenté publicar estas imágenes pero no hubo editorial que la lanzara porque la consideraban naca y de mal gusto".

-¿Ha cambiado algo?

-Sí, ahora todos somos nacos.

Fin del documental

PRESUPUESTO

IVA	\$	119,199.60
Total	\$	913,863.60

Fecha: 26 de febrero del 2008
N° de presupuesto: 2008-01
Cliente:
Proyecto: ¡Lucha libre Boom!
Género: Documental
N° de capítulos: 01
Duración: 1 hora
Formato: DV
Contacto: miriam.padilla.garcia@gmail.com

Días Preproducción	8
Foro	0
# Locaciones	21
Días de rodaje	25
Días de Post.	16

Presupuesto

1	Preproducción	Serie	\$ 18,500.00	1	\$ 18,500.00	
2	Gastos en locación	Serie	\$ 2,400.00	1	\$ 2,400.00	
3	Ambientación	Serie	\$ 214.00	1	\$ 214.00	
4	Gastos de producción	Serie	\$ 49,200.00	1	\$ 49,200.00	
5	Alimentación	Serie	\$ 83,750.00	1	\$ 83,750.00	
6	Equipo técnico para rodaje	Serie	\$ 50,000.00	1	\$ 50,000.00	
7	Audio	Serie	\$ 28,500.00	1	\$ 28,500.00	
8	Materiales y expandibles	Serie	\$ 3,500.00	1	\$ 3,500.00	
9	Postproducción y animación	Serie	\$ 186,600.00	1	\$ 186,600.00	
10	Crew de producción	Serie	\$ 339,500.00	1	\$ 339,500.00	
11	Staff	Serie	\$ 32,500.00	1	\$ 32,500.00	
					Subtotal	\$ 794,664.00
					Total	\$ 794,664.00

	Unidad	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total
1 Producción				
Renta de transporte (Sedan)	Día	\$ 650.00	8	\$ 5,200.00
Gasolina	Día	\$ 200.00	8	\$ 1,600.00
Peajes	Día	\$ -	8	\$ -
Foto Fija	Día	\$ 300.00	4	\$ 1,200.00
Teléfonos celulares	Día	\$ 300.00	8	\$ 2,400.00
Copiados	Día	\$ -	8	\$ -
Materiales (libros/películas)	Lote	\$2,500.00	1	\$ 2,500.00
Gastos administrativos	Día	\$ 100.00	8	\$ 800.00
Viaticos	Día	\$ 600.00	8	\$ 4,800.00
Subtotal				\$ 18,500.00
2 Gastos en locación				
Candados / Parkímetros	Día	\$ -	0	\$ -
Aeropuerto	Día	\$ -	0	\$ -
Seguridad en la grabación	Día	\$ -	0	\$ -
Patrullas SSP	Día	\$ -	0	\$ -
Permisos Delegación	Día			\$ -
Estacionamientos	Día	\$ 50.00	30	\$ 1,500.00
Propinas	Día	\$ 30.00	30	\$ 900.00
Subtotal				\$ 2,400.00
3 Ambientación para Cortinillas				
Luchadores de plástico		\$ 2.00	7	\$ 14.00
Caja de regalo de luchador		\$ 40.00	1	\$ 40.00
luchador cmll		\$ 90.00	1	\$ 90.00
ring de juguete		\$ 70.00	1	\$ 70.00
Subtotal				\$ 214.00

4 Gastos de producción				
Transporte para producción (Camioneta Grand voyager)	Día	\$ 1,300.00	27	\$ 35,100.00
Kilometraje	Día	\$ -	0	\$ -
Gasolina y combustible (1 camioneta)	Día	\$ 300.00	27	\$ 8,100.00
Téfonos celulares (4 personas)	Semana	\$ 1,200.00	5	\$ 6,000.00
Subtotal				\$ 49,200.00

5 Alimentación para 10 personas				
Box lunches	Día	\$ -	0	\$ -
Snaks	Día	\$ -	0	\$ -
Craft / café (\$ 35 por día por persona)	Día	\$ 350.00	25	\$ 8,750.00
Catering comidas (\$ 150 por día por persona)	Día	\$ 1,500.00	25	\$ 37,500.00
Catering desayunos (\$ 100 por día por persona)	Día	\$ 1,500.00	25	\$ 37,500.00
Subtotal				\$ 83,750.00

6 Equipo técnico para rodaje				
1 Cámara sony HD-DV	Día	\$ 2,000.00	25	\$ 50,000.00
Subtotal				\$ 50,000.00

7 Audio				
Micrófono lavalier alámbrico	Día	\$ 100.00	25	\$ 2,500.00
Micrófono boom con caña	Día		0	\$ -
Cabina de audio	Hora	\$ 1,000.00	2	\$ 2,000.00
Prottols	Hora	\$ 1,000.00	24	\$ 24,000.00
				\$ 28,500.00

8 Materiales y Expandibles				
VC DC Cam	VC	\$ 150.00	3	\$ 450.00
Vc Mini DV	VC	\$ 35.00	30	\$ 1,050.00
DVD	DVD	\$ 15.00	30	\$ 450.00
Portadillas	DVD	\$ 10.00	30	\$ 300.00
Filtros	Día	\$ -	0	\$ -
Match box	Día	\$ -	0	\$ -
Expendables (rollos, latas, aire, pilas)	Día	\$ 50.00	25	\$ 1,250.00
Subtotal				\$ 3,500.00

9 Postproducción y animación				
Subida de material	Día	\$ 700.00	6	\$ 4,200.00
Postproducción Final Cut	Día	\$ 14,000.00	12	\$ 168,000.00
Animación	Seg.	\$ 1,500.00	0	\$ -
Off line	Hora	\$ 300.00	48	\$ 14,400.00
				\$ 186,600.00

10 Crew de producción					
Director/Productor	Día	\$	2,500.00	60	\$ 150,000.00
Guionista/Contenidos	Día	\$	2,000.00	60	\$ 120,000.00
Realizador	Día	\$	1,000.00	50	\$ 50,000.00
Fotografía fija	Día	\$	300.00	20	\$ 6,000.00
Asistente de producción	Día	\$	300.00	45	\$ 13,500.00
Subtotal					\$ 339,500.00

11 Staff técnico					
Camarógrafo	Día	\$	500.00	25	\$ 12,500.00
Sonidista	Día	\$	500.00	25	\$ 12,500.00
Asistente general	Día	\$	300.00	25	\$ 7,500.00
Subtotal					\$ 32,500.00

Subtotal	\$ 794, 664.00
IVA	\$119,199.00
Total	\$913,863.00

5. CONCLUSIÓN

El actual boom o nuevo auge de la lucha libre es un fenómeno casi ajeno a este deporte-espectáculo, a diferencia de los anteriores booms, todos más relacionados con la práctica de la lucha libre.

Actualmente solo se explota el eco de esta práctica, que se resume en los miles de productos que solo evocan este deporte. Vemos el medio visual invadido de color y diseño. Lleno de contrastes.

Quizá esto sea consecuencia de la cultura que las actuales generaciones están recibiendo, donde la principal fuente educadora se encuentra en la televisión e internet. Los empresarios y los medios de comunicación, finalmente, son los encargados de explotar la *imagen* de la lucha libre por la que somos bombardeados, haciendo uso de todo tipo de contraste de color y forma, de lo cual los creativos y diseñadores jugamos un papel básico. El éxito es contundente. Manejar un color, un contraste, un movimiento de manera correcta, definitivamente causa un impacto.

La televisión, sin tomar en cuenta los tantos programas de espectáculos, transmite las luchas a través de sus diferentes canales. El espectador cada vez se inquietar menos por asistir a una arena, o por comprar una revista; prefieren quedarse con lo que dicen los comentaristas y consumen los productos que le imponen los comerciales. Aunque cabe destacar que este fenómeno de la lucha libre nacional en la televisión cada vez queda más resagada por la entrada de las transmisiones de lucha libre estadounidense por televisión abierta en horarios estelares. El box va por un camino parecido.

El color y el movimiento son elementos siempre presentes y siempre contrastantes dentro de este deporte espectáculo. Y jamás podrán desligarse. Sin embargo no juegan un papel primordial como concepto, pero sí como herramienta.

La diferencia entre un buen o mal diseño radica en el nivel de conocimiento y aplicación que se tiene de los principios y elementos del diseño. Los vemos presentes en cada cartel, en cada máscara, en cada fotografía. El boom en la lucha libre ha venido a globalizar el diseño que gira en torno a este, desde los medios impresos hasta los electrónicos. Tiende casi a mimetizarse. Como si una sola persona hiciera todos los diseños. No quiero decir con esto que el diseño sea mediocre, pero corre el riesgo de caer en esa actitud si no se atreve a innovar. ¿o acaso estamos en espera de que alguien genere una nueva tendencia para copiarla de nuevo?

El jugar con las diferentes posibilidades que nos dan el color y el movimiento en un producto audiovisual, como nuestro documental, definitivamente enriquece lo ya dado por este espectáculo en sí, siempre y cuando se haga con el equilibrio adecuado.

Comprobé que a través de la manipulación del movimiento, o del color sobre una imagen fija o en movimiento (durante la postproducción) se puede alterar el mensaje original. Logramos hacer énfasis sobre un aspecto determinado. Por ejemplo, en una escena donde prefiero que el espectador preste atención sobre los gráficos y no sobre el entrevistado, desaturé la imagen del entrevistado y conservo el color en los gráficos. Y así sucesivamente. El objetivo se logra.

Para que una patada voladora impacte más al espectador, juego con la velocidad de la imagen. Alento la escena en el momento del vuelo y la acelero durante el golpe o viceversa. O damos movimiento a una fotografía.

Los contrastes de color y movimiento existentes sobre la imagen grabada sin necesidad de pasar por la postproducción son muy importantes, porque si logramos detectarlos y tomarlos en cuenta antes de la grabación, podemos crear atmósferas específicas e interesantes.

Mandar mensajes claros, crear relaciones de ideas, situar a las personas en un contexto acertado, como en el caso de la entrevista a Sergio Arau. Esta fue realizada al aire libre. El lugar lo conocimos 5 minutos antes de la entrevista. Observamos nuestro alrededor. Los elementos que lo

conformaban. Con seguridad estos no podrían haber existido con planeación, no lo hubiéramos pensado así.

Los elementos estaban dados. Era cuestión de percatarnos de su presencia. Sergio Arau fue colocado cerca de un automovil antiguo estacionado en la calle y de fondo nos encontramos la pared grafitada con logos de Super Barrio, ese famoso Luchador Social enmascarado. Grabamos justo frente a su casa.

Todos estos signos crearon un mensaje muy interesante que el espectador leerá y relacionará en su conciente-inconciente.

Al final el boom y las modas permiten que conozcamos más a fondo un tema determinado, nos aventuran a experimentar y crear. El problema es cuando se presentan los excesos, la falta de imaginación.

Sin embargo es importante vivir este tipo de fenómenos, ya sea para criticarlo de manera constructiva, destructiva o para formar parte de él.

BIBLIOGRAFÍA

Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 "Teoría de los colores"; introducción de Javier Arnaldo. [Murcia]: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia Ed. Celeste, Madrid, España, 1999

Albers, Josef, 1888 "La interacción del color" Ed. Alianza Forma, 1ª edición 1979, Madrid. 1963, Yale University

Wong, Wucius, "Principios del diseño en color" Ed. Gustavo Gili, México 1990c 1987

Roque, Georges, coord. "El color en el arte mexicano" UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 2003

Itten, Johannes, 1888 "El arte del color" Ed. Limusa, México 1992

Eco, Umberto, 1932 "La estrategia de la Ilusión" Ed. Lumen, Barcelona, España, 1986

Ortiz, Georgina, "El Significado de los colores". Ed. Trillas, Segunda edición 2004. México

Hayten, Peter "El color en la publicidad y las artes gráficas" Las ediciones del arte, Barcelona, España 1967

Deleuze, Gilles, "La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1", Ed. Paidós Comunicación, 1994, España (1983 París)

Laban, Rudolf von, 1879-1958 "El dominio del movimiento" Ed. Fundamentos, Madrid, España, 1987

"El gran libro del color" Ed. Blume, Milanesat, Barcelona, España 1982, (1980 Londres)

Möbius, Janina, 2004 "Y detrás de la máscara...el pueblo. Lucha Libre- un espectáculo popular mexicano entre la tradición y la modernidad" UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 2007

Grobet, Lourdes, "Espectacular de Lucha Libre. Fotografías de Lourdes Grobet" Ed. Trilce, 2005. México

Figuroa, Rafael, "Memorias de la Lucha Libre" Ed. COSTA-AMIC, 2ª edición, 2007. México D.F.

Miranda Fascineto, Lola "Sin máscara ni cabellera", Marc ediciones s.a. de c.v., México D.F. 1992.

Dubois, Philippe, "El acto fotográfico. De la representación a la recepción", Ed. Paidós Comunicación, Primera edición 1983, 2ª edición, Bruselas, Bélgica, 1994

Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. "La dirección de producción para cine y televisión", Ed. Paidós, Primera edición 1994, España.

Arana, Federico y Paniagua, Mario, "Máscaras y Luchadores. México Enmascarado 1934-1968" Tomo I y II, Ed. María Enea 2007.

HEMEROGRAFÍA

Box y Lucha del 26-enero-2009 No.2907

Box y Lucha del 1-7 agosto 2005 No.2725

Box y Lucha del 16-22 mayo 2005 No.2714

Box y Lucha del 26-mayo-2008 No.2872

Luchas 2000, UWA con sangre independiente, del 9-julio-2007 No.22

Luchas 2000, especial Mitología del pancraccio, del 24 marzo 2008

Guerreros del ring, abril 2008 No. 135

Guerreros del ring, febrero 2008 No. 126

Tv Pasillo especial Lucha Libre, 30 septiembre 2008

Revista Récord Lucha libre, especial 75 años de la lucha libre, septiembre, 2008

Quo, 2007 "Por que nos apasiona la lucha libre" N° 120 Oct/2007

Revista récord, especial

Revista Proceso, 2009 "Un submundo tenebroso" N° 1703 21/Junio/2009

MEDIOS AUDIOVISUALES

Tres caídas, Documental, España 2002

Géneros cinematográficos, "Cine de Luchadores", Dir. Antonio del Rivero
Filmoteca UNAM, 1996

El águila descalza, dir. Alfonso Arau, 1969

Santo Contra las lobas, dir. Jaime Jiménez Pons y Rubén Galindo, 1972

La última lucha, dir. Julián Soler, 1958

Santa Sangre, dir. Alejandro Jodorowsky, 1989

INTERNET

www.cml.com.mx

www.boxylucha.net

www.luchalibreaaa.com

<http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx/catalogos.html>

www.wikipedia.es

<http://www.luchawiki.org>