

CIRQUE DU SOLEIL

LUZIA

ASÍ SOÑAMOS
MÉXICO

PRESSKIT

VISIÓN GENERAL DEL SHOW

LUZIA™ se estrenó en abril de 2016 y es la 38 producción original de *Cirque du Soleil* desde 1984.

ASÍ SOÑAMOS MÉXICO

LUZIA te lleva a un México imaginario, como soñar despierto, donde la luz sacia el espíritu y la lluvia calma el alma.

A través de una serie de grandes sorpresas visuales y actuaciones acrobáticas que quitan el aliento, LUZIA invita al público a escapar en un viaje surrealista por un mundo suntuoso y vibrante, suspendido en algún lugar entre sueños y realidad. Pasando suavemente de un viejo set de películas en el océano a un salón de baile lleno de humo o un desierto árido; LUZIA, de forma inteligente, trae al escenario múltiples lugares, rostros y sonidos de México; tomados tanto de la tradición como de la modernidad mexicana. Rico en momentos inspiradores, LUZIA encanta mediante la lluvia en múltiples escenas acrobáticas y artísticas; la primera vez que se hace en una producción en gira de *Cirque du Soleil*.

ACTUACIÓN ACROBÁTICA

Sorpresa fue la palabra clave cuando llegó el momento de concebir los actos acrobáticos en LUZIA.

Agua como fuente de inspiración

Por primera vez se integra el elemento agua a un show de carpa de *Cirque du Soleil*. La idea de colocar un depósito de agua debajo del piso del escenario y la creación de una cortina de lluvia requirió enormes esfuerzos en el frente acrobático.

El elemento agua permitió a los creadores sacar a la Rueda Simple de su contexto habitual. Dos artistas actúan en el aparato sobre el agua y en la lluvia; que es, a primera vista, impensable. Para resolver el problema de adherencia, se montó una llanta de bicicleta en el rin de la rueda. Las grandes ideas parecen simples... después del hecho.

Rompiendo Barras

LUZIA explora la combinación de los Clavados en Aros –una disciplina circense tradicional de China– y dos cintas para correr gigantes que generan velocidad y amplían el lenguaje acrobático de la disciplina. Las dos cintas pueden operar en la misma dirección o en dirección opuesta. A veces los artistas las usan como una plataforma de lanzamiento para realizar saltos audaces a través de los aros; cuando se colocan en las cintas en movimiento, los aros de pronto se convierten en objetivos en movimiento para los clavadistas.

LAS ESCENAS/ACTOS

PRÓLOGO

El sonido de un avión se desvanece mientras un paracaidista hace caída libre hacia una tierra de recuerdos. Él aterriza en una tierra de flores de cempasúchil que rodean una llave metálica gigante. Cuando gira la llave por curiosidad, el aventurero realiza un viaje mágico a través del tiempo y el espacio, a un lugar entre sueños y realidad.

MUJER CORRIENDO

Cuando el Sol de la mañana surge, una mujer y un caballo metálico corren juntos a despertar este México imaginario, donde el camino del viajero tendrá lugar. La mujer, corriendo, abre sus alas de mariposa como un tributo al viaje migratorio anual de la Mariposa Monarca que hace desde el sur de Canadá hasta el centro de México.

CLAVADOS EN AROS EN BANDAS PARA CORRER

Este cuadro combina los Clavados en Aros con dos bandas de correr gigantes en un tributo a la agilidad y velocidad. Siete acróbatas visten trajes de colibrí con alas y un pico largo; y saltan a través de aros de 75 centímetros de diámetro. Realizando la hazaña, simultáneamente, sobre dos cintas de correr; los equilibristas hacen que el desafío sea aún más intimidante. Los acróbatas saltan a través de los aros, a veces con los pies, a veces hacia atrás, y a veces doblados por la mitad. Algunos, incluso, saltan sobre sus parejas para después saltar a través de los aros.

ADAGIO

En una referencia a la Época de Oro del cine mexicano, este acto, mano a mano, se desarrolla en un salón de baile con efectos de humo que revive los recuerdos del Salón México. Tres porteros hábiles en el arte de "arrojar acróbatas en el aire", lanzan a una chica sobre sus cabezas, donde ella realiza complejas volteretas. A veces los porteros la detienen de las manos y los pies, convirtiéndola en una cuerda para saltar humana.

LAS ESCENAS/ACTOS (continúa)

RUEDA SIMPLE Y TRAPECIO

Con siluetas de cactus contra el Sol poniente, como en un sueño, dos jóvenes mujeres bailan en el escenario en grandes aros majestuosos. Rodando entre los quiotes (plantas de Agave), pronto se les unirá una trapecista que realiza una serie de figuras originales, algunas veces colgando sólo de un talón. La actuación culmina en la lluvia.

PAYASO DE PLAYA

Después de andar en bicicleta por las montañas en dirección a la playa, el viajero se detiene para beber agua de su cantimplora, la cual lamentablemente está vacía. Él encuentra una pelota de playa abandonada que le permite romper con la cuarta pared y participar en un competitivo partido de pelota con el público.

EQUILIBRIO DE MANOS

Un salvavidas se pavonea en una boya entre las olas, esta vez en un homenaje al cine mexicano de los años veinte. De forma gradual, construye dos filas de bastones flexibles en la parte superior de su boya. Bajo el mando de un director de cine excesivamente entusiasta, el artista realiza una serie de figuras, a veces equilibrando con una mano, a veces haciendo lagartijas; y otras sosteniendo una posición de cruz de hierro, todo esto mientras hace alarde de su gran fuerza física. El salvavidas construye su estructura tambaleante con la cual alcanza unos impresionantes seis metros sobre el escenario.

BAILE DE FUTBOL

Este acto juvenil rinde homenaje al deporte más popular en México, el fútbol. Un hombre y una mujer tratan de superarse uno al otro con habilidad, manipulando una pelota con sus pies y cabeza. Hacen que la pelota rebote, ruede y gire utilizando sus rodillas, pies, plantas y la parte posterior de su cuello. Cuando comienza a llover, el tiempo parece detenerse cuando los artistas continúan impermeables al aguacero.

LAS ESCENAS/ACTOS (continúa)

LLUVIA DE PAYASO Y DESFILE DE PERCUSIÓN

El viajero, todavía sediento, trata de rehidratarse con la oportuna agua de lluvia. Poco sabía él que la lluvia sería muy difícil de domar en este México imaginario. Imágenes bidimensionales, creadas a partir de gotas de agua y espacios vacíos comienzan a caer del cielo antes de que un desfile de percusionistas y cantantes, que recuerdan las celebraciones del Día de los Muertos, tome el escenario.

MÁSTILES & POLES

En un entorno de ensueño que recuerda experimentos con peyote (una planta con propiedades alucinógenas), acróbatas suben y bajan de postes verticales y se entrecruzan en el aire mientras saltan de un poste al otro.

COLUMPIO 360

En una referencia al popular deporte mexicano de lucha profesional llamado lucha libre; un artista, con una máscara y un traje de luchador, se sube a un columpio. Bajo su propio poder hace que el aparato oscile cada vez más alto hasta que alcanza el punto de inflexión y el columpio hace un giro completo.

CUERDAS AÉREAS

Un artista, que representa a un semidiós de la lluvia, emerge de las aguas prístinas de un cenote, recordando la creación natural de sumideros que los mayas creían que eran puertas de entrada al más allá. El protagonista realiza un elegante acto de cuerdas aéreas, su cabello azota la superficie del agua mientras gira con ayuda de las cuerdas en un círculo, justo encima del agua. También, interactúa con un títere parecido a un jaguar de dimensiones reales, un animal que se ha convertido en una figura mitológica en la cultura mexicana. El artista logra ganar la confianza del gran felino en este cuadro rebosante de lirismo.

LAS ESCENAS/ACTOS (continúa)

MALABARES

En un homenaje al arte popular de hacer malabarismos en México, un artista logra hacer malabares con siete bolos a una velocidad vertiginosa. Los bolos giran tan rápido que se vuelven una imagen metálica al igual que las hélices de un avión. El malabarista se mezcla en un diálogo con la marimba, instrumento musical típico de la región de Veracruz en el este de México.

CONTORSIÓN

Un contorsionista envuelto en un aura mística, en medio de velas brillantes, pone su cuerpo en nudos con asombrosa facilidad y flexibilidad. El artista dobla su cuerpo en posiciones inimaginables, ¡incluso logra tocar la parte posterior de su cabeza con la pelvis!

BUCEO DE PAYASO

El viajero se zambulle para explorar el mundo submarino que al principio parece pacífico hasta que perturba a tres cactus que se relajaban en el fondo del océano.

COLUMPIO A COLUMPIO

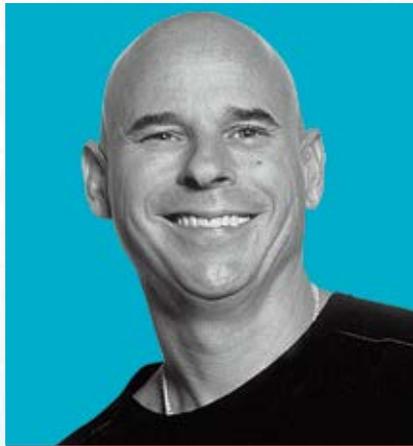
Bajo una luminosa luna roja, nueve artistas realizan un impresionante acto de columpio ruso. Por primera vez en *Cirque du Soleil*, ambos columpios están montados en una plataforma giratoria para que la audiencia pueda disfrutar de la actuación desde todos los ángulos. Quienes empujan los columpios, demuestran una sincronización impecable, arrojando a sus parejas a 10 metros en el aire.

FIESTA FINAL

Todos los personajes que el viajero ha conocido a través de su trayecto se reúnen para una celebración festiva alrededor de una gran mesa de comedor. Cada uno usa un traje diferente que incorpora bordados tradicionales otomíes, dando una sensación de unidad y comunidad a esta escena final.

EQUIPO CREATIVO

Guy Laliberté
Guía

Jean-François Bouchard
Guía Creativo

Daniele Finzi Pasca
Coescritor y Director

Brigitte Poupart
Directora Asociada

Patricia Ruel
Directora de creación

EQUIPO CREATIVO (continúa)

Julie Hamelin Finzi
Coescritor

Eugenio Caballero
Diseñador de Set y Utilería

Giovanna Buzzi
Diseñadora de Vestuario

Simon Carpentier
Compositor y Director Musical

Edesía Moreno Barata
Coreógrafa Acrobática

Debra Brown
Coreógrafa Acrobática

Sylvia Gertrúdx González
Coreógrafa Acrobática

Max Humphries
Diseñador de marionetas

Martin Labrecque
Diseñador de Iluminación

Johnny Ranger
Diseñador de Proyecciones

Jacques Boucher
Diseñador de Audio

Philippe Aubertin
Diseñador de Actuaciones Acrobáticas

Danny Zen
Diseñador de equipo Acrobático y Rigging

Maryse Gosselin
Diseñadora de Maquillaje

LOS TEMAS PRINCIPALES DE LUZIA

A través de su escenografía, vestuario, actuación acrobática y música, LUZIA explora varios temas relacionados con la cultura, historia y mitología de México; de los cuales algunos pueden no parecer conectados a primera vista.

Monumentalidad Quienes visitan México pueden experimentar un cierto mareo cuando se enfrentan con la asombrosa belleza de los paisajes, bosques y naturaleza del país; así, también con la riqueza de su cultura y el esplendor de sus maravillas arquitectónicas.

Velocidad Es natural asociar a México con la idea de velocidad. Sólo se necesita recordar la asombrosa habilidad de ciertas comunidades en México, como los Tarahumaras; quienes diariamente hacen esfuerzos aparentemente sobrehumanos, que derivan en una gran fortaleza y en una profunda perspectiva espiritual de la vida.

Lluvia en todas las figuras y formas En México, hay muchos tipos de lluvia como nubes que la producen desde las duchas refrescantes de Coyoacán, un barrio icónico en el corazón de la Ciudad de México, hasta las lluvias torrenciales que recorren Baja California, y las abundantes lluvias otoñales, tan violentas como repentinas. En la diversa geografía de México, la lluvia es parte de la conciencia colectiva y tiene una fuerza narrativa propia.

Fauna silvestre surreal y visión poética de la realidad La fascinación de los mexicanos por el mundo animal es evidente tanto en sus tradiciones y en la mitología del país, tal como es en sus artes y artesanías tradicionales. Esta conexión especial con la naturaleza y la vida animal se deriva de una poética (e incluso mágica) visión de la realidad. Esto es evidente en el concepto Mesoamericano del nagual, donde, el espíritu de un animal que vive en cada ser humano desde el nacimiento; este espíritu protege y guía a la persona a lo largo de su vida.

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA

Concepto de la Escenografía El diseñador de escenografía, Eugenio Caballero, tuvo tres objetivos primordiales cuando visualizó la escenografía de LUZIA. Primero, quería transmitir la idea de monumentalidad y de grandeza, comúnmente asociado con México. Segundo, asegurarse de que cada espectador tuviera una increíble vista de todos los actos, independientemente de dónde estén sentados debajo de la Gran Carpa. Y tercero, se propuso crear un ambiente donde la ubicación y los cambios en la línea de tiempo fueran rápidos y sin problemas.

El equipo creativo decidió traer el elemento agua en el diseño general de la escenografía, la primera vez que se hace para un show de carpa de Cirque du Soleil. De ahí la idea de establecer el acto Cuerdas Aéreas en un cenote, un sumidero o cisterna natural que los Mayas creían que era una puerta de entrada sagrada a la otra vida. El cenote es un poderoso símbolo en el corazón de la tradición y en la geología mexicana.

El disco, un símbolo de la grandeza de la arquitectura mexicana El disco que se eleva sobre el escenario de LUZIA, que representa a su vez el Sol, la Luna y el Calendario Azteca, rinde homenaje a una de las colosales estructuras creadas por la humanidad en el mundo. La Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada a 50 km al noreste de la Ciudad de México, contiene algunas de las pirámides Mesoamericanas más significativas desde el punto de vista arquitectónico, construidas alrededor de 100 D.C.

El gran disco, que gira horizontalmente y se mueve hacia adelante y hacia atrás, sufre varias transformaciones durante el show. El objeto masivo está equipado con una caja de luz gigante que convierte el disco en el Sol o la Luna.

Un viaje dentro de una caja azul Es imposible hablar de un sólo México, de ahí la idea de un viaje literalmente y figurativamente hablando a través de los múltiples lugares y rostros del imaginario México de LUZIA. Este fue el punto de partida para el concepto general del espectáculo: el espectador viaja a un set de película antigua ambientada en el océano, al semidesierto, a un mundo submarino, a un cenote, a la selva, a un callejón de la ciudad, a un salón de baile - pasando suavemente de un entorno urbano al mundo natural, del pasado al presente, de la tradición a la modernidad.

Para hacer posible la idea de un viaje a través de diversas ubicaciones geográficas, Eugenio necesitaba crear un escenario neutral dentro de la Gran Carpa. Se le ocurrió una variación en el concepto de teatro de caja negra (un espacio simple y sin adornos), que apodó la Caja Azul. El propósito del azul en el fondo y en el piso es realzar los diversos elementos que aparecen en el escenario.

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA (continua)

Un campo de cempasúchil LUZIA comienza con un campo de 5 000 flores de cempasúchil en pleno florecer. Estas flores, también conocidas como la caléndula mexicana o la caléndula azteca, son el elemento principal de los altares del Día de los Muertos. El campo de cempasúchil en LUZIA no está ahí por razones puramente estéticas; refleja el deseo de compartir un ritual profundamente significativo enraizado en la emoción.

La cortina de Papel Picado Quien sea un observador atento, se dará cuenta que las imágenes en la enorme estructura tipo linterna de papel picado que desciende en el escenario de LUZIA representa varios elementos narrativos y personajes en el espectáculo: un caballo, un campo de flores, una bandada de colibríes, una plaza, un cenote, una cueva, un mundo submarino, gotas de lluvia, una tormenta, el Sol, una ciudad y cactus del desierto.

Close-ups al diseño de escenografía y utilería

- Con sus dos anillos giratorios y el disco central, el piso del escenario tiene 94 657 agujeros, a través de los cuales el agua dreña en un contenedor de 3 500 litros, escondido debajo del escenario.
- El disco tiene 6.9 m de diámetro y pesa alrededor de 2 mil kg. Éste lo sostiene un brazo gigante, llamado Cobra, que funciona como una grúa. El disco puede moverse hasta 5.5 m y puede rotar horizontalmente 360 grados en ambas direcciones.
- Montado en un cilindro, la cortina de papel picado tiene 11 m de alto por 30 m de ancho. El diseñador de escenografía, Eugenio Caballero, trabajó con Javier Martínez Pedro, un artista de un pequeño pueblo en Guerrero, para crear las imágenes que se dibujaron a mano. Las imágenes fueron creadas perforando más de 13 mil agujeros en la superficie de la cortina.
- Las dos bandas para correr pesan 3 630 kg, cada una es alimentada de forma independiente por 28 baterías de automóvil.
- Hecho de agua, las imágenes y patrones que aparecen en la lluvia se generan de forma electrónica mediante una pantalla de visualización de agua gráfica. Las imágenes interactúan con los artistas y apoyan la historia y el estado de ánimo del espectáculo. Hay patrones otomíes, gotas de lluvia, flores y varias figuras de animales que hacen referencia a las extrañas, cálidas y fantásticas criaturas del pintor Mexicano Francisco Toledo.

Unas palabras sobre el manejo del agua y la cortina de agua La integración del elemento agua dentro de la Gran Carpa representaba un gran desafío técnico en varios frentes. El agua debe ser filtrada, desinfectada y mantenida a una temperatura constante de 28°C para el bienestar de los artistas. Los seis mil litros de agua utilizados durante el show se reciclan durante toda la temporada en una ciudad determinada.

Todos los elementos de la infraestructura con base de metal, así como el equipo eléctrico y electrónicos (incluidos los equipos de iluminación y sonido) que están instalados cerca del agua deben estar protegidos de descargas eléctricas. Un puente suspendido a 14 metros sobre el escenario soporta la reserva de agua y el set de 174 boquillas. La estructura puede rotar 360 grados. Las boquillas se pueden controlar individualmente para crear imágenes bidimensionales, usando gotas de agua y espacios en blanco.

El agua en la cuenca se canaliza a un tanque externo de 2 500 litros donde se trata y bombea hasta el puente que se encuentra a 17 metros sobre el escenario.

EL VESTUARIO

Cuando la diseñadora de vestuario, Giovanna Buzzi, se sentó con los coautores de LUZIA para imaginar el vestuario, decidieron mantenerse al margen de los aspectos folclóricos de México y la cultura mexicana para evitar potenciales clichés, especialmente cuando se trata de la paleta de colores.

Asignación de colores específicos a cada escena Es natural asociar a México con un mosaico de colores brillantes. Pero para evitar las trampas de convertir el escenario en un popurrí de colores, los creadores eligieron construir una historia en la que cada escena tendría su propio color o combinación de colores, como los trazos sutiles del pincel de un artista. En el cuadro de Adagio, por ejemplo, una mujer voladora viste un hermoso corsé rosa en un ambiente más monocromático, mientras que los artistas en el acto de la Rueda Simple / Trapecio están vestidos en tonos amarillos. Las referencias a los tonos mexicanos son deliberadamente sutiles. En general, el espectáculo demuestra estar lleno de color; sin embargo, colores icónicos como el azul cobalto y el rosa mexicano no se encuentran en sus contextos habituales.

Noble Fauna Los animales juegan un papel importante en la creencia y la mitología mexicana, una tradición que se extiende a la vida diaria. En el México imaginario de LUZIA, no es gran cosa encontrarse a un hombre con la cabeza de un armadillo, pez espada o iguana, o un cocodrilo tocando la Marimba, o una mujer con cabeza y alas de colibrí. Al inicio del espectáculo, un grupo de clavadistas en aros se viste como una bandada de coloridos colibríes. Más tarde, la escena del Adagio se desarrolla en un extraño bar en el que un personaje femenino está envuelto en un chal de iguana, una oda al movimiento surrealista mexicano.

Tecnología al servicio del arte Algunos vestuarios de LUZIA son el resultado de una investigación y desarrollo innovadores. Un ejemplo es el vestido que "mágicamente" pasa de blanco a rojo. Para convertir esta visión en realidad, a la gente de C:LAB (el laboratorio creativo de *Cirque du Soleil*) se le ocurrió una solución inteligente: el vestido fue equipado con 98 flores blancas, programadas individualmente, cada una con un pequeño motor. Cuando las flores abren sus pétalos, revelan su interior rojo, desencadenando así la metamorfosis. ¡El vestido pesa nueve kilos!

EL VESTUARIO DE *LUZIA* (continúa)

CLOSE-UPS AL VESTUARIO

- Debido a que algunos artistas actúan en el agua, se diseñaron nuevos tipos de suelas para el calzado, y se tuvo que desarrollar un sistema para secar los vestuarios entre shows.
- La Mujer Corriendo extiende sus alas de mariposa en tributo al viaje migratorio que realiza la Mariposa Monarca, desde el sur de Canadá hasta el centro de México en el invierno. Cada ala tiene 6 m de largo, están hechas de seda y requiere 40 m de tela.
- Los clavadistas de aros están vestidos como colibríes: con cabeza, pico y alas. ¡Llevan puesto el vestuario cuando saltan a través de aros de apenas 75 cm de diámetro!
- Todos los titiriteros y manipuladores de utilería usan camisas de Guayabera (la camisa de boda tradicional de los hombres en México) en lugar de la habitual vestimenta negra.
- El vestuario de los nadadores masculinos en el acto de Equilibrio de Manos pesa aproximadamente 3.5 kg y contiene aproximadamente 850 pequeños espejos que centellean bajo los proyectores. Cada uno de los trajes de sus contrapartes femeninas contiene aproximadamente 300 espejos y pesa alrededor de 3 kg.
- En el número de Columpio 360, hay 160 piezas en forma de corazón cosidas en el vestuario de los artistas. Están hechos de vinilo y tienen un brillo metálico. el Sagrado Corazón es uno de los símbolos más comunes en el arte popular religioso de México.
- En el taller de vestuario, los artesanos desarrollaron seis cabezas de cocodrilo, un chal de iguana, una cucaracha, un saltamontes, un armadillo, una serpiente, cinco cabezas de pez espada y tres cabezas de atún. Algunas de las "partes del cuerpo" son manipuladas como títeres para que las criaturas parezcan vivas.
- Cada show requiere 140 pares de zapatos. Las 750 piezas de vestuario vistas en el escenario en *LUZIA* (y exactamente la misma cantidad de piezas de respaldo que viajan con el espectáculo) son cuidadosamente atendidas por un equipo de tres miembros permanentes del personal a cargo del vestuario y cuatro empleados locales.
- Cada vestuario está personalizado para cada artista, y hecho a mano en las oficinas centrales de *Cirque du Soleil* en Montreal. La duración promedio de un vestuario en *LUZIA* es de seis meses.

LA MÚSICA DE *LUZIA*

Un viaje musical La música de LUZIA lleva al público a un viaje incandescente al corazón del México imaginario del show. La partitura incita a los espectadores a un viaje de exploración, que los lleva de un pueblo tradicional a un desierto a través de una jungla tropical, luego a la orilla del mar, y todo el camino a un callejón en una bulliciosa metrópoli.

Para LUZIA, el compositor Simon Carpentier escribió una partitura apasionada y animada con sabores distintivos de América Latina. Y como la Mujer Corriendo, uno de los personajes emblemáticos en el show, la música, traviesa, salta de estilo en estilo, de un ritmo a otro, de emoción a emoción, a través de los paisajes con alegría, como viajar a las fronteras musicales.

Música de mil caras Más allá de clichés y estereotipos, el público oye los ritmos vigorosos de la cumbia, un género musical cercano a la salsa, dominado por guitarras, acordeones y percusiones; también se aprecian los ritmos vivos de la banda, música tradicional de las bandas que viajan por todo el país. Asimismo, Simon se inspiró en los ritmos ricos y tónicos del norteño, un género popular en el norte de México; y del huapango, un estilo de música basado en el flamenco de la región de La Huasteca a lo largo de la costa del Golfo México.

La música llegó a México a través de las islas vecinas, pero también proveniente de Europa. Es un collage de estilos, géneros y culturas misceláneas. Ritmos del Caribe y de toda América Latina que se mezclan con los sonidos tribales que desentierran las raíces Mayas y los Aztecas.

La música de LUZIA está impregnada de esta rica mezcla, amalgama de sonidos antiguos y modernos, infundidos con notas metálicas de tubas, trompetas y melodías suaves de la guitarra española; todo impulsado por la implacable percusión y batería.

Reconocimiento de la voz En el ámbito de la música Latinoamericana, la voz es un instrumento poderoso, un vector de emociones, sabores y ritmos; atiborrados de un idioma vivaz y expresivo. En LUZIA, las voces combinan la tradición con modernidad, con toques de ópera, para esparcir una atmósfera Latina.

APOYO AL SHOW

A diferencia de los musicales o las obras de teatro, las producciones de *Cirque du Soleil* siguen evolucionando y cambiando, incluso años después de la primera función. El equipo artístico y el equipo técnico de la gira tienen el doble mandato de garantizar el concepto original de LUZIA, mientras apoyan su evolución a través del tiempo. Bajo la guía de la directora artística, se incorporan cambios leves constantemente en el espectáculo con la finalidad de mantenerlo fresco y vivo para el elenco, el personal y el público que lo experimenta por primera vez.

Dirección Artística Gracie Valdez, directora artística de LUZIA, tiene el amplio mandato de garantizar la calidad de cada show, supervisa la selección e integración de nuevos miembros del elenco, apoya y alimenta la evolución artística y acrobática del espectáculo, y gestiona la creación de escenarios de respaldo. Con su equipo de stage managers, entrenadores y terapeutas, Gracie supervisa el bienestar, la carga de trabajo y motivación diaria de los 44 miembros del elenco de LUZIA.

Departamento Técnico del Show Se requiere un equipo de 21 técnicos del espectáculo para operar el show y realizar el mantenimiento diario de todas las piezas técnicas. El equipo está dividido en seis departamentos: Iluminación, Sonido, Rigging, Automatización, Utería y Carpintería del Escenario y Vestuario.

Medicina para Artistas Dos terapeutas de medicina viajan con LUZIA para controlar la condición física de los artistas, darles tratamiento, desarrollar programas de entrenamiento específicos y sugerir modificaciones a la acrobacia cuando sea necesario. Los artistas también hacen citas para ver un masajista o un entrenador de pilates local.

Servicios para la Gira Se ofrece una variedad de servicios a los 115 miembros del elenco y el personal de LUZIA. El Departamento de servicios del tour se encarga de los viajes y el alojamiento de todas las personas, visas de trabajo, seguros y brinda apoyo en servicios de contabilidad. Dos chefs permanentes y un gerente de cocina acompañan a LUZIA y sirven diariamente un promedio de 250 comidas de cortesía.

DATOS INTERESANTES

- Un total de 115 personas de 25 países forman parte del elenco y el equipo de gira de LUZIA.
- Los 45 artistas provienen de 19 nacionalidades diferentes: Australia, Bielorrusia, Canadá, Colombia, Francia, Guinea, Italia, Israel, México, los Países Bajos, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, España, Polonia, Puerto Rico, Rusia y Venezuela.
- Hay más de 40 diferentes puestos de trabajo: electricista, jefe de carpas, especialista en TI, supervisor de ventas y experiencia del cliente, publicista, plomero, etc.

VILLA SOBRE RUEDAS

La Gran Carpa LUZIA marca la primera vez que *Cirque du Soleil* presenta una producción bajo una Gran Carpa con figuras impresas directamente relacionadas con el tema del espectáculo. Las figuras evocan la relación entre *Cirque du Soleil* (el Sol) y México (la palabra se origina de Mztli, que significa Luna, y Xuctli, que significa mitad) y simboliza el encuentro de dos cuerpos celestes: el Sol y la Luna. Una vista de pájaro revela el camino de las estrellas en espiral desde el centro de la Gran Carpa, el punto de encuentro simbólico entre la tierra y el cielo, lo humano y lo sagrado.

La villa La villa móvil de *Cirque du Soleil* incluye la Gran Carpa, una carpa de entrada grande, una carpa VIP, la carpa artística, una cocina, oficinas y más. Totalmente autosuficiente de energía eléctrica, el sitio depende sólo del suministro de agua local e instalaciones de telecomunicaciones para apoyar su infraestructura.

Algunos datos sobre la Gran Carpa de LUZIA y la villa de *Cirque du Soleil*

- La Gran Carpa tiene capacidad para más de 2 600 personas.
- El montaje completo del sitio tarda ocho días. Esto incluye la instalación de la Gran Carpa, la carpa de entrada, la carpa VIP y los espacios de ensayo.
- La Gran Carpa se conforma de 19 metros de alto y 51 metros de diámetro.
- Los cuatro mástiles de acero tienen 25 metros de altura cada uno.
- Se requieren 550 clavijas para sostener firmemente la Gran Carpa a 48 500 pies cuadrados de asfalto.
- La Gran Carpa puede soportar vientos de hasta 120 km/h.
- El lienzo de color claro ayuda a contrarrestar los efectos del Sol, lo que reduce el consumo de energía y minimiza las emisiones de gases de efecto invernadero.
- LUZIA viaja en 65 camiones de remolque que transportan cerca de 2 mil toneladas de equipos.

UN VISTAZO A CIRQUE DU SOLEIL

De un grupo de 20 artistas callejeros en sus comienzos en 1984, *Cirque du Soleil* es una importante organización quebequense que brinda entretenimiento artístico de alta calidad. La compañía tiene cerca de 4 mil empleados, incluyendo 1 400 artistas de más de 50 países diferentes.

Cirque du Soleil ha maravillado y deleitado a más de 180 millones de espectadores en 450 ciudades, y en más de sesenta países en cinco continentes.

Para obtener más información sobre *Cirque du Soleil*, visite www.cirquedusoleil.com.

LA MISIÓN

La misión de *Cirque du Soleil* es **invocar la imaginación, provocar los sentidos y despertar las emociones** de personas de todo el mundo.

LA CREACIÓN DE CIRQUE DU SOLEIL

Todo comenzó en Baie-Saint-Paul, un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Quebec en Canadá. A principios de los años ochenta, una banda de coloridos personajes recorrían las calles sobre zancos, haciendo malabarismos, bailando, respirando y tocando música. Ellos fueron Les Échassiers de Baie-Saint-Paul (los Zanqueros de Baie-Saint-Paul) un grupo de teatro de calle fundado por Gilles Ste-Croix. Los ciudadanos estaban impresionados e intrigados por los jóvenes intérpretes, incluido Guy Laliberté, quien fundó *Cirque du Soleil*.

La compañía siguió y llegó a fundar *Le Club des talons hauts* (el Club de tacones altos); y en 1982, organizó *La Fête foraine* de Baie-Saint-Paul, un evento cultural en el que artistas callejeros de todas partes se reunieron para intercambiar ideas y animar las calles de la ciudad por unos días. *La Fête foraine* se repitió en 1983 y 1984. *Le Club des talons hauts* atrajo atención, y Guy Laliberté, Gilles Ste-Croix y sus camaradas comenzaron a acariciar un sueño loco: crear un circo quebequense que viajara por todo el mundo.

En 1984, la ciudad de Quebec celebraba el 450 aniversario del descubrimiento de Canadá por Jacques Cartier, y buscaban un espectáculo que llevara los festejos por toda la provincia. Guy Laliberté presentó una propuesta para un espectáculo llamado *Cirque du Soleil* (Circo del Sol), y logró convencer a los organizadores. ¡Y *Cirque du Soleil* no ha parado desde entonces!

Algunas estadísticas

- En 1984, 73 personas trabajaban para *Cirque du Soleil*. Hoy, la empresa ha contratado cerca de 4 mil empleados en todo el mundo, incluidos 1 400 artistas.
- Tan sólo en la Sede Internacional de Montreal, hay cerca de 1 500 empleados.
- Más de 100 tipos de ocupaciones se pueden encontrar en *Cirque du Soleil*.
- Los empleados y artistas de la compañía representan más de 50 nacionalidades y hablan 25 idiomas diferentes.
- Más de 180 millones de espectadores han visto un espectáculo de *Cirque du Soleil* desde 1984.
- Cerca de 10 millones han visto un espectáculo de *Cirque du Soleil* en 2017.
- *Cirque du Soleil* no ha recibido ninguna subvención de los sectores público o privado desde 1992.

EL PROCESO DE CREACIÓN EN CIRQUE DU SOLEIL

Un proceso orgánico que promueve la creatividad

En *Cirque du Soleil*, el proceso de creación es muy orgánico, es decir, mientras opera dentro de parámetros claros, también es influenciado por el equipo de creación y su respectiva experiencia. A cada nueva producción se le asigna por primera vez un director, un gerente de producción y un director de creación; que está a cargo de la coordinación con creadores independientes y los diversos equipos internos de *Cirque du Soleil* como casting, talleres de vestuario y entrenadores. Este trío desarrollará una idea preliminar basada en una guía formulada por el guía creativo, Jean-François Bouchard. Una vez que el concepto básico se ha determinado, otros creadores se unen al equipo de creación, incluyendo un escenógrafo, un diseñador de vestuario, un compositor, un coreógrafo, un diseñador de iluminación, un diseñador de audio, un diseñador de actuaciones acrobáticas, un diseñador de equipos de rigging y acrobacia, y algunos especialistas; dependiendo de lo que se requiera para el desarrollo del espectáculo.

Una vez que el tema principal ha sido definido, se desarrolla un esqueleto acrobático (es decir, los actos que comprenderán el espectáculo). Actos de piso, actos aéreos, actos grupales que conformarán el espectáculo, dependiendo de la intención principal de la producción.

Espacio para discusión

El concepto de un show toma forma a partir de un amplio intercambio de ideas y discusiones entre los miembros del equipo de creación. Entre cada una de estas sesiones, los creadores se retiran para trabajar individualmente en el desarrollo de ideas con mayor profundidad, producir bocetos, componer música, etc., y luego volver a la mesa para combinar los frutos de su trabajo. Esto lleva a nuevas conversaciones y orientaciones.

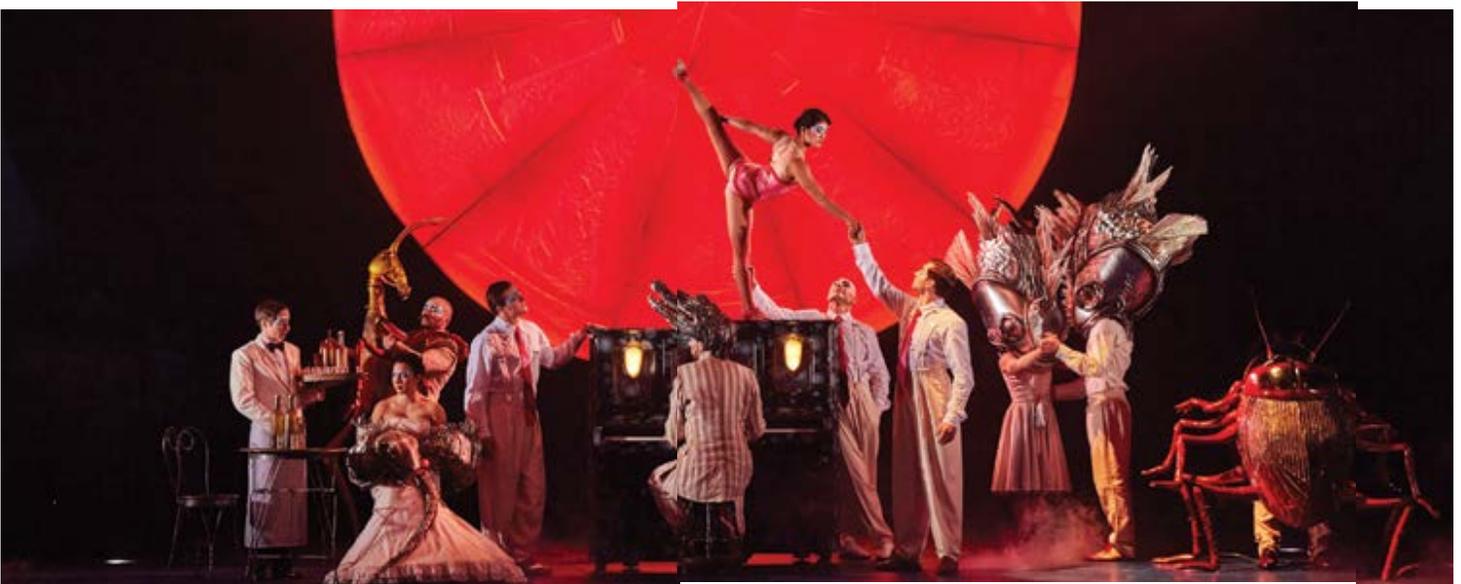
Mientras todos estos intercambios se llevan a cabo, y durante el desarrollo de los prototipos de elementos de escenario y vestuario, el departamento de casting tiene que buscar a los artistas que darán vida al concepto del programa. El equipo de casting, que está involucrado desde el inicio del proceso, sugerirá artistas al director con base en requisitos específicos o proactivamente, es decir, artistas con un perfil especial descubierto en audiciones, con el potencial de mejorar un espectáculo. A veces un concepto se modifica o mejora según los artistas propuestos por el equipo de casting.

El periodo de creación puede tomar de uno a tres años, dependiendo de si se trata de un espectáculo de gira o residente, y de acuerdo con la naturaleza del espectáculo que se desarrollará.

Sede Internacional en Montreal: La Incubadora inicial

La sede internacional de *Cirque du Soleil* en Montreal es el punto de partida de todas las nuevas creaciones, reuniones de creación, el diseño de vestuario y escenografía, así como los primeros ensayos se llevan a cabo aquí. Artistas de todo el mundo llegan a la ciudad para comenzar talleres de exploración y ensayos de ocho a nueve meses antes del estreno. El equipo de creación se instala en Montreal durante unos meses para ajustar el concepto, hasta la transferencia a la Gran Carpa o el teatro para los últimos meses de ensayo y la adaptación de los elementos escénicos en el inmueble final.

Cirque du Soleil tiene el privilegio de poder atraer a creadores de renombre con el deseo de colaborar en diversos proyectos. La compañía les ofrece espacios estimulantes de creación en las que la exploración y la innovación son las palabras clave, y a su vez, estos creadores permiten a *Cirque du Soleil* innovar a través de su visión y diversas influencias.

EL EQUIPO DE CASTING EN CIRQUE DU SOLEIL

Cirque du Soleil es probablemente la única compañía en el mundo que recluta artistas para un número creciente de espectáculos que tienen una vida media de más de 15 años. El desafío es enorme, ya que no hay un modelo a seguir o referencia en este campo. El equipo de casting, compuesto por unas 60 personas, incluyendo 21 busca talentos, tiene la misión de descubrir y recomendar talentos para las producciones actuales y próximas de *Cirque du Soleil*. Los cazatalentos buscan la originalidad, el talento y lo inusual. El mundo es su patio de recreo que repasan con un peine de dientes finos, realizando audiciones y explorando durante las competiciones, festivales y diversos eventos.

Audiciones, scouting, conferencias y sitio web

El equipo de captación de talentos está dividido por especialidad, con analistas de talentos individuales a cargo de encontrar artistas en su disciplina asignada. *Cirque du Soleil* realiza audiciones durante todo el año en todo el mundo. Estas audiciones tienen lugar durante uno o más días e involucra un análisis profundo de las habilidades de los candidatos en varios aspectos diferentes. Estas habilidades técnicas se evalúan, junto con la apertura y la capacidad de los candidatos para explorar nuevas formas de hacer las cosas y salir de su zona de confort.

A través de captación de talento y conferencias, el equipo de casting también trabaja para promocionar *Cirque du Soleil*, sus raíces, su organización, etc. Muchas personas no están familiarizadas con la compañía y sus diversas oportunidades de carreras artísticas para atletas, acróbatas y artistas. Un sitio web dedicado al reclutamiento también está disponible en siete idiomas y actúa como un cazatalentos virtual presente en todos los continentes.

Disciplinas deportivas y artes circenses

Alrededor del 40% de los artistas de *Cirque du Soleil* provienen de una formación deportiva. Desde hace muchos años, *Cirque du Soleil* ofrece oportunidades de carrera escénica para atletas cuya trayectoria competitiva está llegando a su fin. Esto representa una oportunidad para que adquieran nuevas habilidades en las artes escénicas y para transformar su carrera. Este enfoque abre nuevas puertas para los deportes como gimnasia artística, acrobática y rítmica, trampolín, gimnasia acrobática de trampolín, natación sincronizada y buceo.

En lo que respecta a las artes del circo, el equipo de casting ha estado desarrollando y manteniendo vínculos con escuelas de circo y compañías de gira en todo el mundo durante muchos años; y se mantiene al día sobre las tendencias emergentes en las artes circenses tradicionales y contemporáneas.

Disciplinas artísticas

Cantantes, músicos, bailarines, actores y payasos juegan un papel importante en la creación de magia en nuestros espectáculos, ya sea a través de su talento música, capacidad de transmitir emoción a través del movimiento o destreza para involucrar al público de forma directa. Todos estos artistas tienen algo en común: todos provienen del mundo de las artes escénicas. Si bien son complementarias, cada una de estas disciplinas artísticas tiene sus propias particularidades. Esta es la razón por la cual el equipo de casting usa medios apropiados para reclutar candidatos en diferentes disciplinas. Por ejemplo, los bailarines están acostumbrados a grandes audiciones, rodeados por otros bailarines; mientras que los payasos prefieren ser vistos en un espectáculo donde se benefician de la reacción de la audiencia. Por lo tanto, debemos seguir las tendencias de reclutamiento en cada una de las comunidades de talentos y adaptar nuestro enfoque.

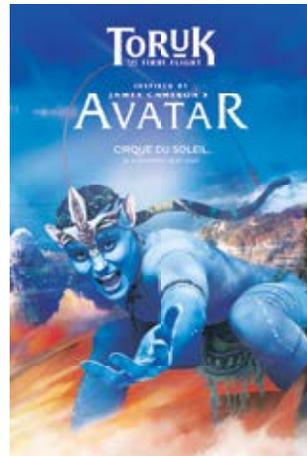

EN 2018, CIRQUE DU SOLEIL PRESENTARÁ 19 DIFERENTES SHOWS ALREDEDOR EL MUNDO

SHOWS DE ARENA

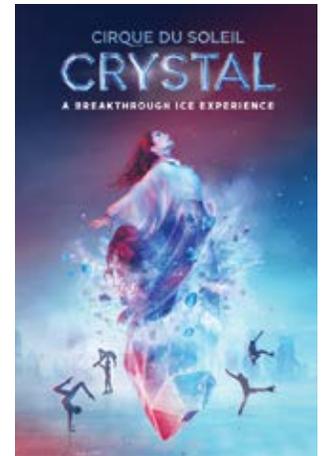
Norte América

Asia

Europa

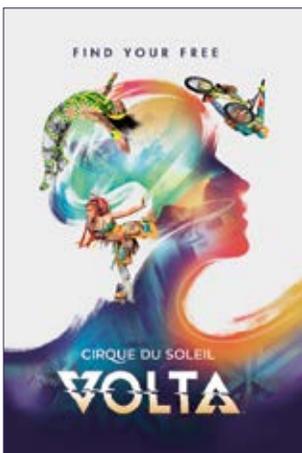

Norte América

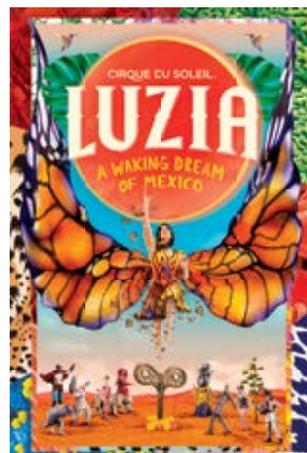

Sudamérica & Norte América

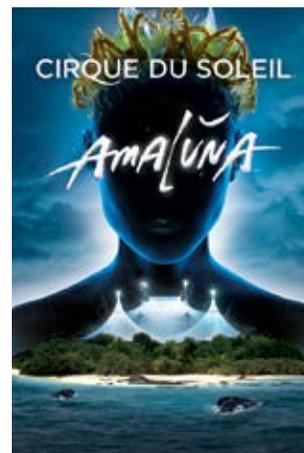
SHOWS EN TOUR DEBAJO DE LA GRAN CARPA

North America

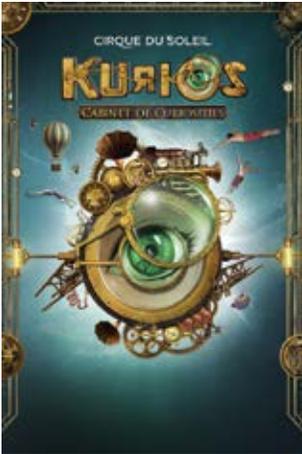
North America

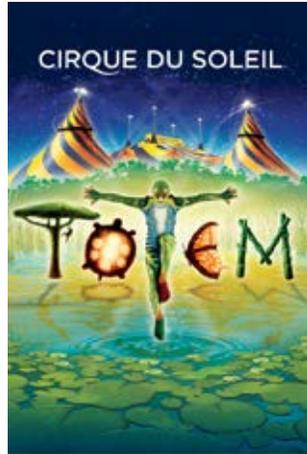
South America

Asia

Japón

Europa

SHOWS RESIDENTES

Riviera Maya
México

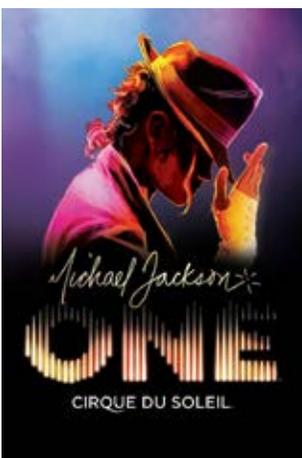
Luxor
Las Vegas

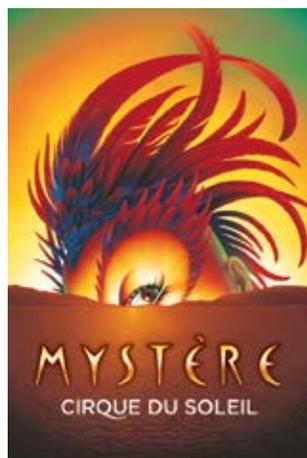
MGM Grand
Las Vegas

The Mirage
Las Vegas

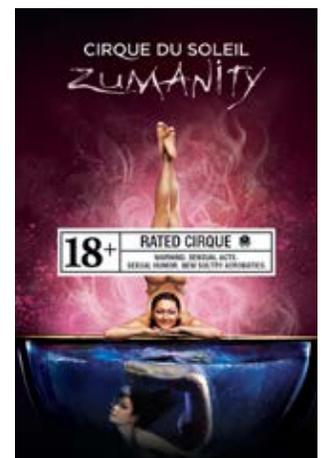
Mandalay Bay
Las Vegas

Treasure Island
Las Vegas

Bellagio
Las Vegas

New York-New York
Hotel & Casino
Las Vegas

Amaluna, Corleo, CIRQUE DU SOLEIL CRYSTAL, JOYÁ, KÁ, KOOZA, KURIOS – Cabinet of Curiosities, LUZIA, Mystère, "O", OVO, Paramour, SEP7IMO DIA – No Descansaré, TORUK – The first flight, TOTEM, CIRQUE DU SOLEIL VOLTA, Zumanity – the Sensual Side of Cirque du Soleil, *Cirque du Soleil, Sun Logo*, are trademarks owned by Cirque du Soleil and used under license. The trademark LOVE is owned by The Cirque Apple Creation Partnership and used under license. *The Beatles* is a trademark owned by Apple Corps Limited. The trademarks CRISS ANGEL and MINDFREAK LIVE are owned by Criss Angel and used under license. *Michael Jackson ONE* is a trademark owned by Cirque Jackson I.P., LLC. Trademarks used under license. The Michael Jackson name, image, likeness and associated trademarks and logos are owned by Triumph International, Inc. and used under license. © 2010 Cirque Jackson I.P., LLC.