

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE DISEÑO
ESCUELA DE ARTE TEATRAL

MONTAJE DE LA OBRA TEATRAL

“SOMBRA”

El cuento del recuerdo...

Trabajo de graduación previo a la obtención del título en
LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL

Ma. Daniela Contreras

AUTORA

Fabiola León

DIRECTORA

CUENCA, DICIEMBRE, 2013

Dedicatoria

Para mi mamá Carmen Flores y hnos. Alexandra y David.
A ti Jun desde el cielo.

Agradecimiento

Santiago Baculima
Director de Sombra

Virgia Cordero
Diseñadora de vestuario y objetos de Sombra

Jorge Guitiérrez
Diseñador de Iluminación de Sombra

Fabiola León
Directora de tesis

Gabriela Parra
Fotógrafa de Sombra

Gabriel Inga
Fotógrafo de referencias sociales y diagramador de tesis

Carlos Loja
Mayra Sarmiento
Grace Castro
Doris Salazar
Colaboradores

Índice de Contenidos

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice de Contenidos	v
Índice de Ilustraciones	v
Índice de Anexos	vii
Resumen	viii
Abstract	ix
Introducción	1
Capítulo I	2
1.1 Identidad, construcción social	2
1.2 Sentido de pertenencia	3
1.3 Identidad en el contexto de los medios	4
1.4 Adolescencia, formación de una identidad	5
Capítulo II	9
2.1 Lenguaje teatral, herramienta de visualización de problemáticas juveniles	9
2.2 Lenguaje burlesque	10
2.3 Clown	10
2.4 Bufón	11
Capítulo III	12
3.1 Proceso de Montaje, Sistematización de la obra “Sombra...El cuento del recuerdo”	12
3.1.1 Esquema de Trabajo	13
3.1.1.1 Tareas	14
3.1.1.2 Preparación del actor	15
3.1.1.3 Juegos de disposición	16
3.1.1.4 Juegos de improvisación	18
3.1.1.5 Construcción del personaje	20
3.1.2 Trabajo de mesa	23
3.1.3 Montaje	42
3.1.3.1 Dirección escénica	42
3.1.3.1.1 Anotaciones personales de dirección	42
3.1.3.2 Actuación	43
3.1.3.2.1 Anotaciones personales de actuación	43
3.1.3.3 Vestuario y elementos escenográficos	43
3.1.3.4 Iluminación	47
3.1.3.4.1 Plano de iluminación	48
3.1.3.5 Música	49
Conclusiones	50
Bibliografía	51
Anexos	53

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 : Gabriel Inga	3
Ilustración 2: Tribus Urbanas. Hoof, María José. 140-143	4
Ilustración 3: Gabriel Inga	5
Ilustración 4: Bar Mitzvah. Chento, Javier F. 2008	6
Ilustración 5: Cicatrices de cocodrilo. Tribu Río Sepik	6
Ilustración 6: Persona adulta. Isla Mentawai	6
Ilustración 7: Gabriel Inga	7
Ilustración 8: Gabriela Parra	11
Ilustración 9: Gabriela Parra	12
Ilustración 10: Ensayo	13
Ilustración 11: Gabriela Parra	20
Ilustración 12: Gabriela Parra	21
Ilustración 13: Gabriela Parra	22
Ilustración 14: Gabriela Parra	25
Ilustración 15: Gabriela Parra	26
Ilustración 16: Gabriela Parra	27
Ilustración 17: Gabriela Parra	28
Ilustración 18: Gabriela Parra	29
Ilustración 19: Gabriela Parra	31
Ilustración 20: Gabriela Parra	32
Ilustración 21: Gabriela Parra	33
Ilustración 22: Gabriela Parra	34
Ilustración 23: Gabriela Parra	35
Ilustración 24: Gabriela Parra	37
Ilustración 25: Gabriela Parra	39
Ilustración 26: Gabriela Parra	40
Ilustración 27: Gabriela Parra	41
Ilustración 28: Apuntes Virginia Cordero	44
Ilustración 29: Apuntes Virginia Cordero	45
Ilustración 30: Apuntes Virginia Cordero	46
Ilustración 31: Gabriela Parra	47
Ilustración 32: Jorge Gutiérrez	48
Ilustración 33: Colegio Verbo	55
Ilustración 34: Colegio Verbo	55
Ilustración 35: Colegio Verbo	56
Ilustración 36: Colegio Verbo	56
Ilustración 37: Colegio Garaicoa	57
Ilustración 38: Colegio Garaicoa	57
Ilustración 39: Colegio Garaicoa	58
Ilustración 40: Colegio Garaicoa	58
Ilustración 41: Prensa, Semanario Expresión	59
Ilustración 42: Director Santiago Baculima	60
Ilustración 43: Actriz Mayra Sarmiento	60
Ilustración 44: Actor Cristian Zárate	61
Ilustración 45: Diseñadora Virginia Cordero	61
Ilustración 46: Técnico de Iluminación Jorge Gutierrez	62
Ilustración 47: Reportaje Diego Cáceres. Diario El Tiempo. 22 de septiembre, 2012	63
Ilustración 48: Afiche Teatro Tecla	64
Ilustración 49: Diego Cáceres. Diario El Tiempo. 13 de noviembre, 2012	65
Ilustración 50: Certificado Soc. Juan Coba Caiza XVI ENTUPE 2012	66
Ilustración 51: Cronograma XVI ENTUPE 2012	66
Ilustración 52: Afiche Prohibido Centro Cultural	67

Ilustración 53: Afiche 1ra Caravana “Con el teatro en la mochila”	68
Ilustración 54: Gabriel Inga	68
Ilustración 55: Gabriel Inga	69
Ilustración 56: Gabriel Inga	69

Índice de Anexos

Anexo 1: Público meta	53
Anexo 2: Modelo de encuesta	53
Anexo 3: Resultados en porcentajes obtenidos de 60 encuestas realizadas a adolescentes de dos colegios de la Ciudad de Cuenca: “Verbo” y “Garaicoa”; y “José Benigno Iglesias” del Cantón Biblián	53
Anexo 4: Registro fotográfico dentro de los colegios	55
Anexo 5: Biografía Director	60
Anexo 6: Biografía Actriz	60
Anexo 7: Biografía Actor	61
Anexo 8: Biografía Diseñadora de vestuario y elementos escenográficos	61
Anexo 9: Biografía Diseñador de iluminación	62
Anexo 10: Presentaciones	63

Resumen

Y utilizábamos el arte para decir la verdad, para sanar, para liberar
Augusto Boal

El presente trabajo es el resultado de una investigación que abarca algunos problemas sociales que se evidencian sobre todo en la etapa de la adolescencia, como la identidad, autoestima, belleza, pertenencia social. Partiendo de esta indagación nos centramos en desarrollar la creación, montaje y presentación de la Obra de Teatro "Sombra...El cuento del recuerdo"; llegando como resultado a un circuito de presentaciones en los colegios "Manuela Garaicoa de Calderón", "Unidad Educativa Verbo", de la ciudad de Cuenca e "Instituto Tecnológico José Benigno Iglesias" del cantón Biblián, en los cuales se desarrolló la aplicación de una encuesta, elemento que permitió medir el cumplimiento de los objetivos propuestos.

La obra se articula a través del lenguaje del clown, el bufón y el burlesque, como herramientas de comunicación, visualización y sensibilización de temas sociales que cotidianamente son tratados de otra forma.

Abstract

ABSTRACT

"And we used the art to tell the truth, to heal, to liberate"

Augusto Boal

This work is the result of an investigation that includes some social problems which are evident especially in adolescence, such as identity, self-esteem, beauty, social relevance. Based on this research, we focus on developing the creation, editing and presentation of the play entitled "*Sombra... El cuento del recuerdo*", (Shadow...A tale of memories). Various performances of the play were shown at "Manuela Garaicoa Calderón", "Unidad Educativa Verbo," in the city of Cuenca, and in "*Instituto Tecnológico José Benigno Iglesias*" in Biblián Canton. Additionally, a survey which showed the compliance to the proposed objectives was conducted among the mentioned educational institutions.

The work is expressed through clown, jester and burlesque language, as communication, visualization and social awareness tools, all of which are traditionally dealt differently.

Translated by,
Lic. Lourdes Crespo

Introducción

Sólo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico.

Jorge Bucay

El concepto que tenemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades y potencialidades, está formado por la suma de diferentes experiencias a lo largo de la vida: lo que pasó, las relaciones con los demás, las sensaciones que experimentamos, los éxitos, los fracasos; todo influye en el carácter y por lo tanto, en la imagen que tenemos de nosotros mismos para expresarnos e identificarnos con un grupo determinado. Comprender el valor real de una persona no es algo que se produce en forma instantánea porque varias veces éste valor suele estar atado a la autovaloración de su cuerpo. La etapa de la adolescencia es un periodo de pruebas y ensayos, sobre la percepción de una imagen proyectada ante los demás, la misma que muchas veces se encuentra determinada por los diversos cánones sociales de belleza que promueven los medios de comunicación.

En la provincia del Azuay, el Departamento de la Niñez y Adolescencia conjuntamente con la Casa de la Juventud se encuentran ejecutando el Proyecto “Desarrollo Personal y Proyecto de Vida” en donde se plantean el estudio sobre la valoración de la imagen corporal y estima de los jóvenes cuencanos, mediante debates en el que participarán alrededor de 2500 adolescentes; y, la aplicación de una metodología para la recolección de datos estadísticos que estos proyecten. Los datos concluirán con la presentación oficial de los resultados en febrero del 2014.

Otro ejemplo similar es el proyecto de Tesis “Autoestima en los Adolescentes del Cantón Biblián”, del autor Dr. Alfredo Ávila Vicuña; en donde se pretende determinar el perfil de los adolescentes de 14 a 19 años, sumando un total de 153 alumnos encuestados del Colegio “Camilo Gallegos” de la provincia del Cañar, las conclusiones describen que suelen existir pocos factores de producción afectiva positiva encontrando más elementos negativos. Estos adolescentes muestran una marcada preocupación de su aspecto físico que se refleja en la realidad en la que viven: social, económica, académica, familiar, etcétera. En este estudio se determinó la existencia de varias causas que provocan una deficiente estima del individuo como: actos de burla, exclusión, denigración mediante la asignación de sobrenombres o apodoso que conlleva a una baja autoestima. Dentro de los marcos

de este proyecto los jóvenes se caracterizan por mantener la imagen de la figura tradicional; y, notablemente su interés también se ha inclinado a la realización de tatuajes, pircings e integración de grupos de pertenencia. Esta tesis constituye el 3% de su población total que a su vez la adolescencia representa el 24% de la población cantonal. (Extracto tomado de Tesis Autoestima-Adolescentes, Biblián. Dr. Alfredo Ávila) Desde esta problemática se desarrolla el presente trabajo de investigación en cuatro capítulos. El primer apartado establece una indagación sobre el concepto de identidad basado en una construcción social, pertenencia a grupos con características comunicacionales comunes, influencia de los medios de comunicación y la formación de este concepto en la adolescencia.

El segundo capítulo se refiere al teatro como herramienta de visualización de problemáticas juveniles a través del lenguaje burlesque, estudiando las técnicas del clown y el bufón.

El tercer apartado muestra una sistematización del proceso de creación y montaje incluyendo miradas personales de dirección, actuación, diseño de vestuario, iluminación y música.

Y finalmente en el cuarto capítulo se aborda los resultados obtenidos en este proceso de investigación a modo de conclusiones.

Para ésta investigación los objetivos que se han planteado son los siguientes:

- Poner en escena una obra de teatro en donde se refleje la problemática de la autoestima y el aspecto físico en la adolescencia.
- Sistematizar el proceso de montaje de “Sombra...El cuento del recuerdo” a través de una elaboración escrita.
- Encuestar sobre la percepción de los jóvenes al término de la presentación teatral.
- Realizar un circuito de presentaciones de la obra en tres colegios.

Capítulo I

1.1 Identidad, construcción social

En primer lugar, es necesario entender el término identidad, pues en el contexto social actual, caracterizado por los múltiples cambios de la globalización, esta palabra se ha convertido en uno de los vocablos empleados con mayor frecuencia, no sólo en el lenguaje de los psicólogos, sino también en el discurso político, en el arte, en el cine. Por ejemplo a menudo escuchamos que los políticos en general y los dirigentes de diversas organizaciones hacen referencia constantemente a la necesidad de fortalecer la identidad; sin embargo, no siempre se precisa lo que se entiende por identidad, lo cual impide la comprensión de este fenómeno en su justa dimensión.

El concepto de identidad, a la cual me voy referir, se incorporó al campo de las ciencias sociales a partir de las obras del psicoanalista austriaco Erick Erickson, quien a mediados del siglo XX empleó el término ego-identidad (yo, el principal elemento de la personalidad y la base para el desarrollo y funcionamiento del ser humano) en sus estudios sobre los

problemas que enfrentan los adolescentes y las formas en que pueden superar las crisis propias de su edad. Erickson concibe a la identidad, como “un sentimiento de mismidad y continuidad” que experimenta un individuo y que es perdurable a lo largo de su vida, (Erickson 586) ; se traduce en el conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y que surge cuando se pregunta ¿quién soy?

La identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través del cual el individuo examina sus capacidades y destrezas, tiene conciencia de lo que es como persona; sin embargo, como el individuo no está solo, sino que convive con otros, el autoconocimiento implica reconocerse como miembro de un grupo; lo cual, a su vez, le permite diferenciarse de los miembros de otros grupos. Por ello, el concepto de identidad aparece relacionado con el individuo, siendo las perspectivas filosófica y psicológica las que predominan en los primeros trabajos sobre identidad social.

1.2 Sentido de pertenencia

Desde la perspectiva de la psicología social, Henry Tajfel desarrolla una teoría de la identidad social, concibiéndola como el vínculo psicológico que permite la unión de la persona con su grupo; considera que para lograr este lazo, el individuo debe reunir tres características:

- Notar que pertenece al grupo.
- Ser consciente de que por pertenecer a ese grupo, se le asigna un calificativo positivo o negativo.
- Sentir cierto afecto derivado de la conciencia de pertenecer al grupo. (Chihu Amparán 5-6)

Es decir la pertenencia al grupo es el ingrediente esencial de la identidad social, porque al mismo tiempo que se siente parte de una agrupación (identificación con los miembros de su banda), el individuo se diferencia de los demás grupos a los que no pertenece, los cuales juegan un papel importante, ya que cuando experimenta que es distinto a los otros se reafirma la pertenencia a su propio grupo.

Ilustración 1 : Gabriel Inga

El núcleo de la Identidad Social se origina en la idea de que “por muy rica o complicada que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales” (Tajfel 255) Por ello, Tajfel propuso que parte del auto concepto de un individuo estaría conformado por su identidad social, esto es, “el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia” (Tajfel 255)

La pertenencia a un grupo se da como resultado de un proceso de clasificación, en el que los individuos van ordenando su entorno a través de categorías o estereotipos, que

son creencias compartidas por una agrupación: respecto a rasgos de personalidad (amigables, huraños, sinceros), características físicas (altos, fuertes, gordos) conducta social (trabajadores, vagos, responsables, colegios), al género (Heterosexuales, GLBT, gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales), grupos étnicos (blanco, mestizo, negro, mulato, indígena).

Por lo tanto, se refiere a que los individuos experimentan participación grupal cuando se dan cuenta que sus gustos, sus preferencias, su personalidad es similar a los demás miembros que conforman su banda, por ejemplo se puede observar grupos de personas con características estéticas y comunicacionales comunes: emos, rockeros, punks, skaters, metaleros, neohippies, etcétera.

Ilustración 2 : Tribus Urbanas. Hooft, María José. 140-143

En este sentido los estereotipos son categorías que abarcan rasgos de personalidad de los individuos, comparten creencias y una carga emotiva importante, pero en muchas ocasiones, el hecho de clasificarse a sí mismo en una determinada clase implica cierta discriminación y alejamiento de los demás; sin embargo, así aprenden los sujetos a referirse a las personas que no pertenecen a su género.

1.3 Identidad en el contexto de los medios

A lo largo de su vida los individuos van aprendiendo el bagaje cultural que requieren para vivir en sociedad, que incluye roles, actitudes, comportamientos proporcionados por los diferentes agentes de socialización, teniendo en los primeros años de vida a la familia como el primer grupo de referencia (aunque hoy sea en forma parcial); posteriormente van apareciendo otros agentes que actualmente han cobrado mayor importancia como son: la escuela, los medios de comunicación, en particular la televisión, los grupos de amigos, la religión, los clubes deportivos, etcétera.

El fin inmediato de los medios de comunicación es informar, anunciar a través de maneras diferentes: prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, afiches, redes sociales y llegar a todos los espacios posibles. Sin embargo, esta facilidad propia de los medios es también un arma para obligarnos a mantenernos en el eterno consumo con las variadas frases publicitarias a las que nos encontramos rodeados todo el tiempo.

“La patria ya es de todos” Gobierno Ecuatoriano 2008-2016.

“¡Hasta los ángeles caerán!” Axe.

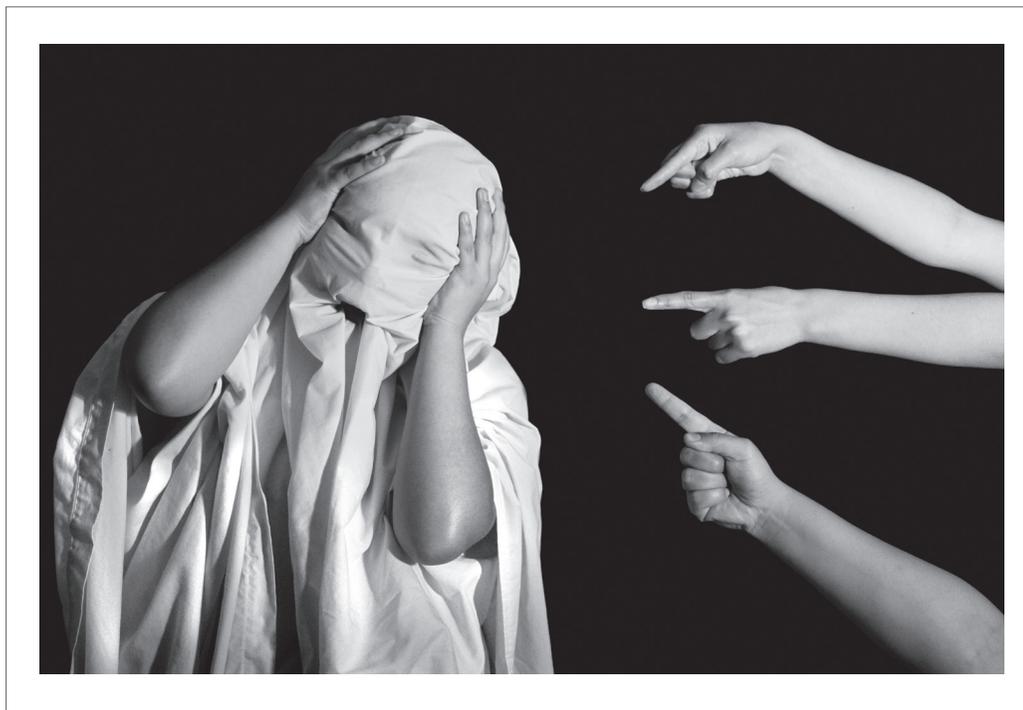
“¡Compartida la vida es más!” Movistar.

“¡Controla tu peso y mejora tu bienestar!” Herbalife.

“¿Quién quieres ser hoy?” Esika.
“Donde los sueños se hacen realidad” Walt Disney World.

Así mismo los medios de comunicación aprovechan la búsqueda incansable del hombre por la felicidad y la perfección, pero... ¿la felicidad se puede alcanzar por medio de la dinámica del consumo? La publicidad enfocada al consumo es un patrón construido para evitar que llegues a tu fin y, en cambio vivas aferrado a un proceso incierto de búsqueda de felicidad. (Simmel 26-55) O puede volvernos frágiles frente a los mensajes que recibimos de la publicidad; haciéndonos vulnerables a caer en depresión, consumo de drogas, alcohol, trastornos alimenticios (bulimia, anorexia). Aludiéndonos a este último, Becket Grinspoon menciona: “la mala alimentación puede derivarse de la preocupación por la imagen corporal y por ende el constante control del peso”. (Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman 441)

Factores como: la imitación a artistas, modelos, cantantes de “moda” conducen a los jóvenes a consumir productos “milagrosos” ilusionándolos que los mismos ayudarán a ocultar o mejorar alguna carencia en su persona-personalidad. Cirugías estéticas, dietas, pastillas, son productos de venta televisiva, diseñados para que el individuo llegue a su objetivo: la figura perfecta, sin importar cualquier tipo de consecuencias negativas o riesgos que puedan ocasionar en su salud. (Samper Mendoza)

Una imagen se va construyendo a través de lo que se ve y escucha, que en muchas ocasiones, es dictado por la publicidad de los medios y no por lo que en verdad es, su realidad, su reflejo en el espejo, la hermosa diversidad de la belleza.

Ilustración 3 : Gabriel Inga

1.4 Adolescencia, formación de una identidad

Durante la historia el hombre se ha encargado de investigar los procesos evolutivos del hombre; estudiosos, psicólogos, sociólogos han abordado a la adolescencia como una etapa de desprendimiento de la niñez y en consecuencia la puerta de entrada a un periodo desconocido hasta ese momento, afrontando una nueva fase de cambios físicos y en su manera de pensar que serán permanentes y duraderos a lo largo de su vida.

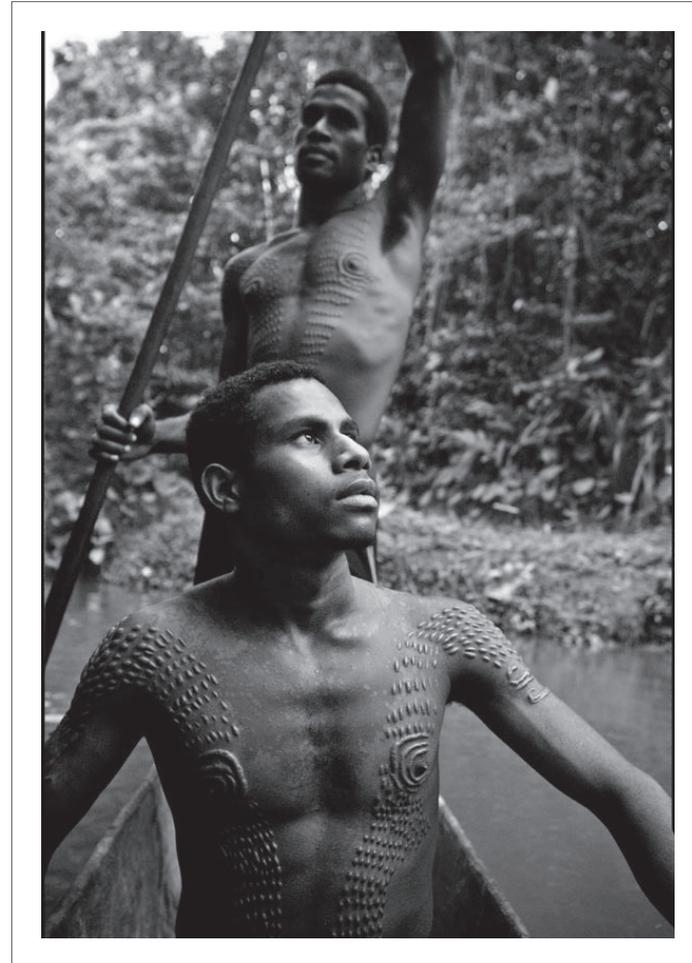
En consecuencia la juventud es el paso hacia la vida adulta, que estará marcado por diversos criterios, pudiendo ser desde el primer indicio de transformación en el cuerpo del niño(a), la primera menstruación o eyaculación, procesos claves e importantes por los que atraviesa todo ser humano. (Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman 431)

Es así como en muchas culturas este transitar evolutivo, social, psicológico mantiene variados rituales como:

Ilustración 4: Bar Mitzvah. Chento, Javier F. 2008

Los niños y niñas judíos de 13 años celebran su bar mitzvah, asumiendo la responsabilidad de observar y practicar sus tradiciones religiosas. Este paso se marca con la aprobación de sus padres para su primera lectura de la torá. Desde ese momento se lo considera un hijo(a) del mandamiento. (Chento)

Ilustración 5: Cicatrices de cocodrilo. Tribu Río Sepik

La Tribu Indígenas del río Sepik se ubica en Papúa Nueva Guinea, quienes cortan la piel del pecho, espalda y nalgas de los jóvenes varones siguiendo patrones establecidos para que las escaras resultantes imiten la piel de un cocodrilo. El chico que pasa por este dolor, victorioso es considerado un hombre adulto. (Civantos)

Ilustración 6: Persona adulta. Isla Mentawai

En las Islas Mentawai, Sumatra se encuentra la tribu Mentawai. El chamán principal del pueblo con una piedra y un cuchillo mella los dientes de las chicas jóvenes, hasta dejarlos en forma puntiaguda, como los afilados dientes del tiburón. Este procedimiento las embellece y satisface a los espíritus. En la actualidad no es un procedimiento obligatorio. (Civantos)

Ilustración 7: Gabriel Inga

Convertirse en un adolescente exige la formación de una identidad y una concepción saludable de su persona, esta búsqueda está basada en el conocimiento y percepción que vaya adquiriendo de la vida, de la sociedad en la que habita, mediante la acumulación de nuevas sensaciones que provocarán actitudes positivas o negativas según la experiencia obtenida. Estos cambios físicos, psicológicos y sociales que sufren los adolescentes, cambian el concepto que tienen de ellos mismos, puesto que la imagen corporal es la representación del cuerpo que cada individuo construye en su mente, percepción que puede ser igual, parecida o decididamente diferente a la imagen que la persona proyecta en el espejo. (Parolari 40)

Esta percepción, en momentos en los que no se ajustan a un “modelo ideal de belleza occidental”, (estereotipos que suele promover la sociedad) minan la estima de la persona. En este caso en específico hay muchachos(as) que manifiestan una deficiente valoración sobre su individualidad y estima apoyada con una carente habilidad social con frases como:

“Me encanta ser alta pero odio mis piernas flacas”

“Daría todo si pudiera elegir no tener espinillas”

“Me gusta mucho el color de mis ojos pero odio las pestañas chuzas que tengo”

Respuestas comunes de 20 adolescentes entre 14-16 años; estudiantes de bachillerato del Colegio “Luis Cordero” de la Ciudad de Azogues.

Caminar un viernes por la noche en la Ciudad de Cuenca, es una oportunidad para observar como emergen grupos de jóvenes con características particulares, un sentido de pertenencia reflejado en la mayoría de las veces en las formas de vestir, en las jergas, en las maneras de caminar. Como rasgos identitarios de algunas culturas juveniles se pueden encontrar las siguientes: reggaetoneros (gorra de visera rígida, pantalones cortos o largos anchos, camiseta de talla grande, muestra de ropa interior, cadenas y pulseras con signo de dólar, pendientes de diamante en la oreja, zapatos de baloncesto), rastafaris (cabellos trenzados, gorros tejidos, pantalones anchos y remeras holgadas de colores en preferencia verde, rojo y amarillo), emos (zapatos convers, busos ajustados al cuerpo con capucha, camisetas pegadas con estampados femeninos, jeans de color negro estrecho, estrellas en las mochilas y correas, cabello de medio lado cubriendo el ojo derecho, piercing en la ceja y labio inferior izquierdo) (Hooft 140-143).

Giménez recalca: “el adolescente no está solo, su pertenencia al grupo va más allá de lo que piensa acerca de sí mismo, requiere del reconocimiento de los otros individuos con los

que se relaciona; por ello se dice que la identidad emerge y se reafirma en la medida en que se confronta con otras identidades, en el proceso de interacción social” (Giménez 11). En esta época nada está secreto, todo es posible, los extremos en la moda e incluso en su propia salud (delgadez desorbitante, obesidad, cirugías) están a la orden del día. Muchas veces la búsqueda de una identidad provoca una confusión, porque la base de su construcción es endeble y superficial por el seguimiento de los medios desembocando en sentimientos de inferioridad y desconfianza en sí mismos más aun cuando su imagen corporal es medida con los estándares de belleza que éstos exhiben.

Los jóvenes necesitan ser ellos mismos, por lo que los problemas entre padres e hijos suele acentuarse durante esta etapa, y es allí donde buscan sentirse cómodos con personas que se encuentran pasando y enfrentando lo mismo porque suelen pensar que sus semejantes ven el mundo de una manera muy similar a ellos. (Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman 487).

Imaginar un mundo ideal, menospreciando la apariencia actual y por ende la estima del individuo colocando sus medidas en los medios de comunicación y la sociedad en sí, desemboca en un apetito de identidad, una búsqueda incansable de la “felicidad”.

Capítulo II

2.1 Lenguaje teatral, herramienta de visualización de problemáticas juveniles

El teatro es una escuela de llanto y risa donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos, normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre.

Federico García Lorca

La experiencia teatral es una de las experiencias primitivas del ser humano, desde la antigüedad los seres aborígenes que habitaban nuestro planeta desarrollaron una gran cantidad de ritos y ceremonias, las mismas que les ayudaron a ponerse en contacto con la naturaleza, sus dioses, entre su comunidad, sin percatarse, crearon un arte que expresaba lo que pasaba en su interior reflejándolo mediante movimientos, danzas, máscaras, etcétera. El teatro nace desde esa liturgia.

La aparición de este lenguaje (como es considerado el teatro) ofrece una forma de conocer la realidad y de transmitir ese conocimiento a los demás. (Boal 16) Y es que al integrar la dimensión emocional abre nuevas perspectivas en el análisis de un conflicto social. El teatro es una herramienta que facilita situaciones de aprendizaje indirecto, un instrumento de comunicación que muestra verdades críticas, dejando aflorar nuestros prejuicios, problemas y por lo tanto despojarnos de ellos. El teatro facilita un espacio donde se puede mostrar evidentemente una determinada connotación, haciéndola visual y real para todos los que participen en una obra, creando paralelamente una visión individual sobre el tema tratado.

Augusto Boal en su libro Teatro del Oprimido al respecto sostiene “al teatro no le toca mostrar el camino correcto sino ofrecer los medios para que todos los caminos sean estudiados...tratando de influir sobre la realidad y no sólo de reflejarla, aunque sea correctamente” (Boal 41,71).

A través del teatro se puede visualizar de una manera distinta una problemática social, como las que se dan en la adolescencia, en donde esta herramienta permitirá abordar las temáticas de la belleza, pertenencia de grupo, identidad, imagen con el lenguaje burlesque ilustrado mediante el clown y el bufón; referirse a una realidad en la que muchas veces solemos enmarcarnos: la búsqueda de una perfección.

2.2 Lenguaje burlesque

“El hombre es un animal que hace reír, porque si algún otro animal o cualquier cosa inanimada produce la risa, es siempre por su semejanza con el hombre”.

Henri Bergson

El burlesque proviene del término francés *charger* que significa carga, exageración, burla; conocido como una comedia de disparates. El burlesque toma un problema de conocimiento de perturbación pública y lo representa satirizando ese hecho, situación o persona. Busca caricaturizar algún acontecimiento de actualidad, exagerando. Este lenguaje recurre a producir efectos cómicos y reflexivos para alcanzar su fin. Su estructura se funda en la incoherencia e informalidades cómicas: muertos que reviven, alegrías por las deshonras, venganzas grotescas, comicidad escénica o de situación (acumulaciones de refranes, juegos de palabras, series de disparates, alusiones obscenas) (Chaparro).

Se piensa que esta forma teatral fue creada a principios del siglo XIX, por personas opuestas a gobiernos o a personalidades, que querían expresarse de una manera impactante

e insólita. Y precisamente esta forma de expresión fue reprimida y controlada por muchos gobiernos, imperios. En la actualidad esta forma suele ser muy utilizada en muchos países en donde el artista expresa gráficamente su visión sobre determinados asuntos, a través de humor y de sátira.

El burlesque desea mostrar de forma no convencional temas tratados normalmente con mayor seriedad. Darío Fo menciona: “en cuanto se afloja la severidad cultural, se produce la burla y, como consecuencia de ésta, la risa”. (Fo 113) La utilización de este lenguaje en la obra a ser representada reflejada en varias ocasiones en la burla a los estereotipos, como medio de sátira; para lo cual nos valdremos del gag, pues con frecuencia subvertimos los datos de la realidad acercándonos al dibujo. (Lecoq 222) Este lenguaje se verá expresado en la esencia del clown y el bufón.

2.3 Clown

Nosotros, que hemos combatido tantas epidemias, sabemos que solo existe una invencible, la risa.

Médicos sin Fronteras (campana)

La palabra clown es de origen inglés y sinónimo de payaso. (Jara 20) Un clown es un ser que vive intensamente cada minuto de su vida. Convencido de que lo que hace está bien, se lo cree, no es, ni tiene miedo al ridículo. Es de hacer lo que él quiere, sin miedo a ser juzgado. Le gusta ser visto y posee mucha complicidad con el público. La fragilidad y sinceridad del clown nacen a partir de nuestro propio yo, ya que solo nos tiene como referencia aproximada a cada uno de nosotros. Se podría decir que “en el clown encontramos nuestro mejor otro yo, aquel que es más sincero, primario, apasionado y transparente”. (Jara 20)

La función de un clown es alegrar el espíritu, distraer, hacer reír, pero... ¿qué hay detrás de la risa? Reímos por amor, por nerviosismo, por miedo. Ionesco menciona: “la risa viene como una liberación, reímos para no llorar...el clown transmite una imagen positiva de la persona, y nos hace mantener la fe en nosotros mismos, en el ser humano tal como es, identificándonos con lo que hace, por lo que hace o deja de hacer”. (Jara 45) Muchas veces esto nos permite ser crueles con ese sentimiento en el momento de la representación debido a que “se hace imperioso aprender de uno mismo, de las experiencias, alegrías y sinsabores que nos ha tocado vivir en nuestro recorrido”. (Jara 19) La risa es necesaria para mantener el bienestar tanto físico como mental de una persona, lo cual directamente atañe al espíritu.

“Cuando se produce la identificación con el personaje, suele venir la risa por la visión que se presenta en escena de lo que conocemos bien, la sanación mediante la risa. Nos reímos en la acción de un clown cuando se desespera al no conseguir algo... lo hacemos porque sabemos que nosotros a veces nos comportamos igual. En ese momento pensamos: “¡Qué tonto es!” pero más tarde nos damos cuenta de que estábamos hablando de nosotros mismos...así que nos reímos de nosotros mismos y, al hacerlo, nos sanamos”. (Jara 46)

El clown es un ser transparente. Muestra sinceramente sus emociones: fracaso, alegría, temor, descontento, miedo, sensaciones que surgieron de experiencias vividas. No oculta nada, le gusta ser visto, estar presente íntegramente en cada momento de su vida. Un clown ha palpado todo tipo de sentimiento, por lo que él será capaz de mostrar esta verdad desde su perspectiva,

otorgando su única forma de enfrentarse a los problemas. “En el clown se amontonan todos nuestros rasgos, tanto los que mostramos con más facilidad como los que ocultamos y reprimimos por razones personales, sociales o culturales. Así pues, desde el clown enriquecemos nuestro autoconocimiento, ampliamos y amplificamos todos nuestros registros”. (Jara 21)
El lenguaje del clown ayuda a comprender mejor a los demás y a nosotros mismos, a aceptarlos y a aceptarnos. Con todas las posibilidades que brinda este lenguaje, buscamos reírnos de uno mismo, para formar un desequilibrio ante la situación penosa, dolor o violencia a la que nos enfrentamos día a día.

2.4 Bufón

Listo como un mono, ágil como un gato, violento como un oso enfurecido.

Darío Fo

Un bufón es aquel que no cree en nada y se burla de todo. Se cree que su primera etapa de aparición fue en la parodia, que consistía simplemente en burlarse de otro imitándolo. La imitación constituía un primer escalón del escarnio bufonesco. La segunda fase fue burlarse no solo de lo que el otro hacía, sino incluso de sus más profundas convicciones. (Lecoq 174)

El bufón es astuto, capaz de burlar con una inteligencia profunda la situación planteada, representa para él su medio de expresión. Por ejemplo “en la tradición francesa era descrito como un demonio grosero y escandaloso, como todo diablo que se respete, y sobre todo socarrón, gran inventor de burlas y estafas; algunas veces ello le otorgaba simpatía con los nobles, que se permitía atacar con bromas satíricas más bien pesadas a hombres políticos, aristócratas, seguro de no recibir castigo pero debía ser muy cuidadoso puesto que si se pasaba de la raya era ejecutado”. (Fo 91)

El bufón se lo consideraba como lo peor en el medio artístico, sin embargo se convirtió en el espejo a través del cual las personas podían tener una mirada más objetiva, construyeron una forma de expresión para ser escuchados. (Fo 135) Representa la imagen del pueblo que sufre, pero para él, este dolor se torna en su arma, él es el único que puede decir la verdad como es.

El bufón posee una acidez visceral, se burla de lo “imburlable”: de la guerra, del hambre en el mundo, de Dios (Lecoq 176), del poder, de la ciencia, de la religión, de la vida, de la muerte, de la política, de la televisión, de la guerra, del hambre, del absurdo de las relaciones humanas, del público, de sí mismos. (Fo 130) El bufón es capaz de burlar con una inteligencia profunda la situación planteada

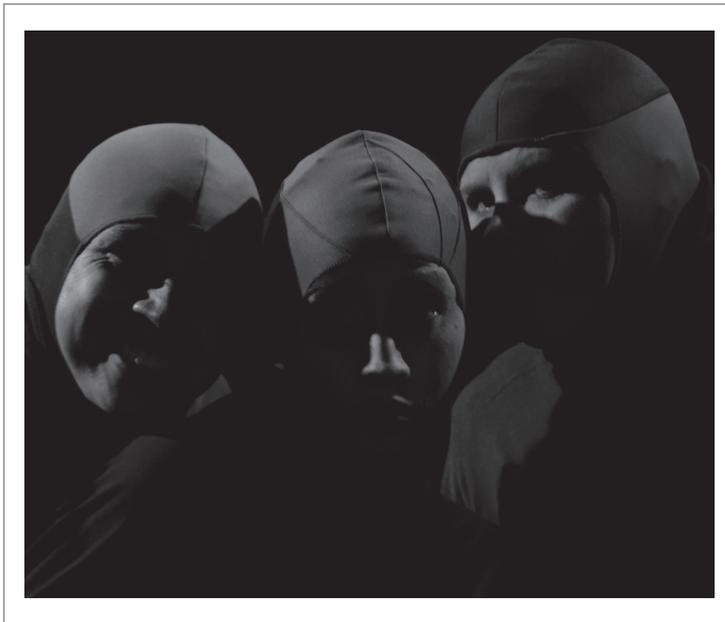

Ilustración 8: Gabriela Parra

Con estos antecedentes teóricos, “Sombra...el cuento del recuerdo” pone en manifiesto la transparencia satírica de cada actor a través de tres personajes: Fulano, Sultana y Mengana; seres maléficos, malvados, tontos, ridículos que sin miedo a expresar su naturaleza más pecaminosa deciden contar un cuento que satirice:

Ilustración 8: Gabriela Parra

- La belleza física que promueven los medios de comunicación: Isabela
- Obsesión por la perfección: Ferruccio
- La “negatividad”, el “pesimismo”, la “baja estima”: Inmaculada

Características propias dentro de la adolescencia, con lo que se busca evidenciar la amplificación de lo que la vida nos muestra (clown), mediante la mirada irónica (bufón), sacando a la luz una parte de la naturaleza humana.

Capítulo III

3.1 Proceso de Montaje, Sistematización de la obra “Sombra...El cuento del recuerdo”

Ilustración 9: Gabriela Parra

Este capítulo aborda tres subtemas, los mismos que ayudan a englobar cada actividad desarrollada en cada fase.

- Esquema de trabajo

Son todas las tareas pedidas por el director, preparación física-vocal, juegos de introducción, improvisación y la construcción del personaje a través de la estructura animal.

- Trabajo de mesa

En esta fase se muestra como se llega a una dramaturgia final.

- Montaje

Se expone las directrices sobre dirección, actuación, vestuario, iluminación y música.

3.1.1 Esquema de Trabajo

El teatro, un proceso creativo que comienza con imaginación, improvisación y juego

Stanislavsky

Ilustración 10: Ensayo

Un trabajo de montaje no termina al concluir un ensayo. La atención y observación deben permanecer en todo momento del día; observar personajes, situaciones, sucesos, etcétera, los cuales colaboran al nacimiento de una obra teatral. Una de las tareas del actor es estar consciente de nuestro alrededor, del mundo en el que vivimos.

Cada trabajo tiene una premisa: espontaneidad, diversión y sobre todo sinceridad (como la de un niño ante el juego) a cada situación propuesta.

Esta fase junta ejercicios, los cuales se encargan de prepararnos y hacer que el cuerpo este presente y dispuesto la construcción de la obra. Este subtema aborda cuatro partes:

- **Tareas**
- **Preparación del actor**
- **Juegos de disposición**
- **Juegos de improvisación: ayudan a desconectarse de la realidad**
- **Construcción del personaje**

3.1.1.1 Tareas

Las tareas dentro de este proceso de montaje, hacen referencia a los trabajos que se realizan fuera del horario de ensayos, los cuales son preparados por el director con la finalidad de conocer y descubrir sentimientos ambiguos en cada uno de los actores.

Fealdad

Esta actividad pretende que el actor exhiba su sensación de fealdad de una manera verdadera. Pero... ¿qué es para nosotros sentirse feos? Sacar lo que nos avergüenza de nuestra corporalidad, personalidad, desnudar las diferencias, complejos y exponerlo en escena para ser visto y observado por el resto ("estaba siendo espectador de mi propio yo, y al mismo tiempo, esa otra parte de mi personalidad se convertía en una criatura busca fallas, crítica") (Stanislavsky 32), mas no juzgado ("nadie tiene la autoridad para juzgar lo que hay en nuestro interior") (Jara 80).

Un actor debe mostrarse tal cual es, incluso con sus defectos, sin temor a ser juzgado y poder dar paso a crear un personaje desde su cuerpo y personalidad misma. No debemos amar solo lo atractivo de nuestra persona, sino su integridad completa.

El resultado que tuvo la presentación de la tarea fueron imágenes que nos transportaron al mundo de lo sombrío. Esta tarea asignó el nombre a la obra: "Sombra...El cuento del recuerdo". La fealdad se lo mostraría mediante la oscuridad: tonos negros y grises.

Cartoon

La premisa de esta tarea es descubrir una complicidad única entre los actores para el montaje de esta obra. Para alcanzar este objetivo se copiaría fielmente un cartoon: cada acción, situación, reacción, personaje y corporalidad que éste establezca.

Conforme se da cumplimiento a la realización de esta tarea, observamos que la mirada de cada uno de los personajes otorga un ritmo al dibujo animado. ¿Por qué la mirada es tan importante? "La mirada es un diario abierto a través del cual recibimos permanentemente información sobre sus intenciones, ilusiones, experiencias, decepciones, miedos, deseos. Sus sentimientos escapan por sus ojos como el humo por la chimenea, de manera natural, irrefrenable, casi involuntaria" (Jara 67)

La parodia y diversión se manifestaron al momento de representar al personaje del cartoon. Esta actividad ayudó a formar una empatía y complicidad grupal.

Cuestionario

Este cuestionario fue elaborado por el director, con la intención de traer a la memoria los acontecimientos de la vida del actor, mediante la escritura de los mismos.

Instructivo para llenarlo

1. Responder de manera espontánea y sincera, además de divertirse y dejarse llevar en las respuestas.
2. Llenar de manera sincera y espontánea; claro y que les divierta.
3. Escribir espontáneamente, sinceramente y acompañadas de diversión

Cuestionario

- ¿Dónde naciste?
- ¿En qué casas has vivido?
- ¿Qué estudios has hecho?
- ¿Una línea del carácter cuando eras niña?
- ¿Una anécdota sobre tus abuelos?
- ¿Los desplazamientos que has hecho en tu vida?
- ¿Un éxito?
- ¿Un accidente?
- ¿Cómo se conocieron tus padres?
- ¿Que querías ser cuando eras pequeña?
- ¿Qué quisieras ser si no fueras lo que eres?
- ¿Cómo te consideran los otros (de manera general)?
- ¿Qué es lo que piensas que eres?
- ¿Una pelea?
- ¿Una frustración?
- ¿Una mentira?
- ¿Una excusa que has dado para protegerte?
- ¿Cuándo fue la vez que te sentiste más bella?
- ¿Cuándo fue la vez que te sentiste más fea?
- ¿Tu comida preferida?
- ¿Tú golosina preferida?
- ¿Que amas hacer cuando nadie te ve?
- ¿Que amas hacer cuando te ven?
- ¿Un amor platónico?
- ¿El hombre de tu vida?
- ¿El hombre perfecto?
- ¿Una persona bella?
- ¿Una persona fea?
- ¿Un icono bello?
- ¿Un icono feo?
- ¿Una cualidad?
- ¿Un defecto?
- ¿Una palabra fea?
- ¿Una palabra bonita?
- ¿Una imagen fea?
- ¿Una imagen bonita?
- ¿Cuándo te sentiste fea?

3.1.1.2 Preparación del actor

La preparación del actor comienza a partir del conocimiento detallado y crítico de su propia anatomía y aparato vocal, el cual ayuda a descubrir alcances y limitaciones del mismo. Stanislavsky menciona: “los ejercicios contribuyen a hacer el instrumento más ágil, más flexible, más expresivo y aún más sensible” (Stanislavsky 53). Diariamente se construye una presencia escénica, cargada de concentración y desligamiento del mundo exterior, encontrarnos en el aquí y ahora.

El calentamiento físico recorre cada parte del cuerpo: cabeza, cuello, expresión facial, hombros, brazos, muñeca, dedos, columna, cadera, rodilla, tobillos; posteriormente se continuaba con el estiramiento. Esta preparación física brinda al actor la posibilidad de investigar sobre su propio organismo y alcanzar un nivel de conciencia corporal.

El trabajo con la voz contempla dentro de esta obra la respiración e interpretación de textos, mediante ejercicios de pronunciación alargadas de vocales y consonantes. Este entrenamiento vocal ayuda a calentar las cuerdas vocales haciéndolas manejables para la construcción del personaje y desarrollo del montaje.

3.1.1.3 Juegos de disposición

Estos juegos de disposición impulsan al actor a entrar en un estado de alerta, haciendo que su imaginación fluya y conjuntamente construyendo un ambiente adecuado.

Del 1al 10

Empezar a caminar por el espacio. El director da las indicaciones: vamos a caminar por el lugar desde el número 1, esta cifra representará la caminata más lenta posible, hasta llegar al 10 que será correr lo más rápido para salvar nuestra vida (como si alguien nos estuviera persiguiendo). La cifra 5 será caminar normal. El director irá subiendo desde el 1 hasta el 10. Seguidamente puede decir los números en desorden y serán los actores quienes deberán recordar en su cuerpo el nivel de intensidad del dígito pronunciado.

Nota:

Cada vez que se camine por el espacio se debe ser consciente de:

- Utilización del equilibrio.
- Jugar con las oposiciones que encontremos en nuestro cuerpo. Como menciona Eugenio Barba “el resultado de una resistencia entre fuerzas opuestas es ir en la dirección opuesta a aquella a la cual nos dirigimos” (Barba y Savarese 22)
- Experimentar los distintos niveles (bajo, medio, alto).
- Ritmo (lento, normal, rápido)
- Ocupar todo el espacio: donde una persona deja un lugar, hay una zona que inmediatamente debe ser ocupada.

Salpicón

Comenzar a caminar por el espacio desde el nivel 5. A una palmada del director hacer que el cuerpo salpique de varias formas (accionar como si se sintiera el pinchazo de una aguja), empezando desde una zona específica del cuerpo hasta terminar en un estallido completo.

Caminar-pausa, una para

Iniciar trasladándose por el espacio. Sin previo aviso sincronizar que una sola persona pare y las otras sigan caminando. La persona que se encuentra en stop, cuando lo decida, continúa. Luego de un momento otra para, y las demás continúan, y así sucesivamente. La única condición es que en todo momento solo un individuo se encuentre en stop.

Caminar-pausa, dos paran

Empieza igual que el ejercicio anterior, con la única diferencia que en este, deben tratar de coincidir que dos individuos paren al mismo tiempo, mientras que los otros continúan caminando.

La gallinita ciega

Caminar por el espacio con los ojos cerrados. El director toca el hombro a uno de los actores, quien se convierte en ladrón. Sin abrir los ojos, su función es atrapar a todos los demás compañeros. A un aplauso del pedagogo, los que no fueron tocados deben sigilosamente, escapar del ladrón que se formó (sin abrir los ojos). Todos deben tratar de caminar sin hacer ruido para no ser capturados, y en el caso del ladrón no ser escuchado para poderlos atrapar.

Objeto tomado de varias formas

Formar un círculo y colocar un objeto cualquiera en el centro. Uno por uno pasará al frente, tomará el objeto y lo alzaré cada vez de formas diferentes (con la boca, el hombro, la cabeza, el pie, la rodilla, etcétera.) Cuando la persona acabe su participación inmediatamente intervendrá otro compañero. No se podrá repetir ninguna forma que ya se haya realizado.

Frases

Mientras caminamos por el espacio, el director pronuncia números. Mirando fijamente a los ojos de sus compañeros, cuando los actores escuchen 1 dirán: hola preciosa, (miran-

do fijamente a los ojos de sus compañeros); 2: me congeló; 3: cuidado con la nariz; 4: no me ofendes, y 5: hablamos mañana. El director empezará a colocar en aprietos a los actores, cambiando el orden de los dígitos. Este ejercicio ayuda a la memoria del actor.

Guerreros

Comenzamos a recorrer el espacio. Al escuchar un aplauso, los actores se convierten en guerreros y por ende en enemigos del otro, su misión es eliminar a su compañero (teniendo cuidado de la integridad del actor), con las siguientes acciones: tutuma, deberán tocar la cabeza de su enemigo sin dejar que otro toque la suya; es decir, deben tratar de matar tocando la cabeza del otro, pero protegiéndose de que rocen la suya (para esquivarse no se pueden utilizar los brazos). Lo mismo sucederá con las palabras anka, que hace referencia a los hombros y trasero a la parte baja posterior de su cuerpo.

Sam dice:

El director se convierte en sam. Las órdenes a ejecutar son: 2x2 todos los participantes tienen que tocar con su hombro el hombro de su compañero; 3x3 tocar trasero; 4x4 tocar cabeza, 5x5 tocar codo, 6x6 tocar uñas de los pies, etcétera. La acción puede ser realizada solo cuando escuchen sam dice, mientras tanto seguirán caminando. El director podrá jugar con esta premisa.

El espejo

Se colocan una frente a la otra. En complicidad mutua, imitan los movimientos del otro, pero tratando de no mostrar quien tiene el control.

Gesto aumentado

Comenzamos sentados uno junto al otro, frente al público. El instructor da un estado emocional, el cual será exagerado desde el número 1, siendo éste la mímica normal y el 10 la imitación exagerada.

El director dice: risa, entonces el primer actor comienza con la risa en nivel 1, a la señal del maestro mira al compañero que está a su lado y le muestra su risa 1, quien lo copia fielmente y juntos miran al público. En seguida esta persona lleva la risa a un nivel 2 (sin que el primero deje de hacer su risa 1) quien a señal del pedagogo le muestra su gesto a su tercer compañero, y así sucesivamente hasta llegar a la risa

nivel 10. Como nadie deja de hacer su mueca, sino hasta que deba llevar este gesto a un nivel superior, se va observando la progresión del 1 al 10. Se puede repetir el juego con otros gestos (llanto, miedo, locura).

Palmas rítmicas

Frente a frente los actores chocan sus palmas con las de su compañero. El primer toque es 1, luego 2, sigue 3. Inmediatamente ahora serán 2 y 1, para seguir en 2 y 3. Es decir 1,2,3,2,1,2,3,2,1,2,3. Mientras más rápido mejor. Este ejercicio ayuda a practicar la disociación y la concentración.

Libertad a oscuras

Se empieza caminando por el espacio. A un aplauso del director cerrar los ojos sin dejar de caminar. El profesor espera unos segundos y apaga la luz, el lugar queda completamente oscuro. A otro aplauso del pedagogo, los actores deben hacer lo que deseen y como lo sientan en ese momento (sacar sus más bajas pasiones, sus miedos, su locura, expresarlo con palabras, movimientos, etcétera). Ningún actor debe abrir los ojos. Es importante que el director guíe esta oscuridad.

La finalidad de este ejercicio es revelar los momentos que normalmente no permitimos que salgan a la luz pero que en la oscuridad los podemos experimentar. Una de las características de las personas es ocultar sus diversos sentimientos, “esconder lo que nos puede llegar a volver vulnerables ante las demás personas” (Jara 20). Experimentar con el ser más bajo de cada actor, pero sin olvidar que es solo un juego.

Nuestra memoria se convierte en un baúl, donde cada sensación que experimentamos es una herramienta con la posibilidad de ser utilizada en el momento que así lo decidamos, pero nunca debemos olvidar que: TODO ES UN JUEGO.

3.1.1.4 Juegos de improvisación

¿Qué es la improvisación? Un psicólogo norteamericano de finales del siglo XIX, William James, sostenía: “las respuestas automáticas del cuerpo al estímulo son la emoción misma...hay que dejar, pues, que nuestro cuerpo dirija también, de vez en cuando, a nuestro cerebro...estamos dominados por la razón, y es preciso entender que ésta no es la única vía para crear. La improvisación, es el medio más eficaz para crear la verdadera originalidad de cada uno” (Jara 76-77).

Los juegos de improvisación en este montaje, permitían descubrir el universo personal del compañero actor. La única premisa era dejarse llevar, ya que, nada de lo que se propone está mal. Todo está permitido, correcto, siempre y cuando sea sincero y espontáneo. Estos juegos transformaban nuestra corporalidad convirtiéndola en un cuerpo presente. “Se conseguirá de una manera rápida la disposición física y síquica necesaria para una sesión creativa, alejados, por tanto, de nuestras actividades y preocupaciones diarias” (Jara 89).

Escuchar al compañero al momento de improvisar es de vital importancia puesto que juntos promueven distintas posibilidades de juego. “La escucha, ya que todo lo que se haga es improvisado, la confianza, puesto que se trabaja con otras personas, y el juego, que es un elemento que aglutina todo lo anterior: la diversión, la imaginación, el descubrimiento y la entrega” (Jara 87).

Puertas

Se parte de una idea central cualquiera, por ejemplo: personas lavando ropa sucia. Los actores comienzan de espaldas al público, uno a lado del otro. A la señal del director, se dan la vuelta y comienzan la improvisación a partir de la idea central propuesta. Al ir desarrollando el juego deben provocar una acción que desembocaba en otra totalmente distinta de la que se encontraban realizando en aquel momento; es decir, una acción desembocaba a otra, a otra, y así sucesivamente. Los cambios se deben dar espontáneamente.

Varias formas para un solo objeto

El objeto a utilizar podrá ser cualquier cosa menos lo que es. No se podrá repetir ninguna forma que ya se haya realizado. Se empieza formando un círculo y colocando un objeto cualquiera en el centro (un palo, botella, cuaderno, esfero, piedra, flor, etc.)

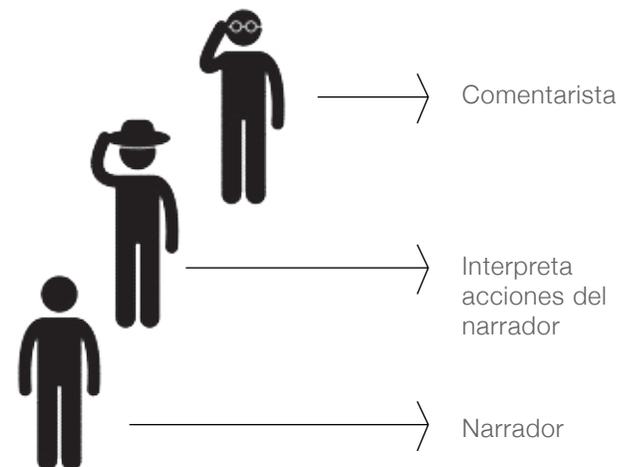
Uno por uno pasará al frente, tomará el objeto y lo transformará en algo totalmente distinto mostrándose al profesor, quien le pedirá retirarse cuando entienda su representación; es decir, mientras no comprenda su imagen no regresará a su lugar.

Enseguida que acabe aquella persona de interpretar pasará otro. La clave de esta improvisación es no pensar sino hacerlo inmediatamente, con lo primero que se nos ocurra. El actor que se encuentra en el centro mostrando su idea, tiene la responsabilidad de hacerlo lo más rápido y entendible para que los demás no tengan tiempo para pensar en lo que ellos van a hacer.

El director deberá ejercer presión si nota que uno de los participantes no sabe qué hacer (es allí cuando en su frustración nace características propias de la persona).

Narrador

Es necesario que los participantes se coloquen en una diagonal:

El narrador cuenta una historia (novela, anécdota, relato, cuento, algo que le ha pasado durante el día, etcétera) a la señal del director se detiene, el interpretador comienza a ejecutar la acción que escuchó, cuando acaba el comentarista: acota (sin utilizar palabras ni movimientos, solo sonidos o gestos). Esta secuencia se repite sucesivamente. Se pueden intercambiar los papeles y continuar con el juego.

Imágenes congeladas

Los actores se encuentran de espaldas en el fondo del lugar. El director da una idea (la hora de recreo en India, el choque de un bus, niños llorando en la sala de una casa, un gato perseguido por una mosca en el Río Jordán, etcétera). A una palmada, los participantes, se dan la vuelta y forman una fotografía estática con la idea del profesor.

Mientras más creativa sea la fotografía, mucho mejor será la experiencia. Por ejemplo, si la idea del director es: la hora del recreo en Egipto, uno de los actores puede ser la campana del timbre, otro será las pirámides.

Imágenes en movimiento

Igual que en el ejercicio anterior el profesor da una idea y los actores la ejecutan mediante una fotografía estática, pero al escuchar una palmada ese retrato cobra vida y se pone en movimiento.

Imitadores

Dos actores se colocan frente al escenario. Uno adelante y el otro atrás, quien tratará de ocultarse lo mejor posible. El que se encuentra en frente empieza a contar un cuento y el que está atrás emite emociones (llanto, risa, etcétera) que deberán ser imitados por su compañero; es decir, sin dejar de contar el relato, cuando éste escuche las sensaciones que vienen de su compañero que se encuentra detrás de él, deberá copiarlas y adaptarlas a su historia.

Narradora con texto

Se utilizará el texto a ser montado. Un actor hace de narrador y comienza a leer la obra, el participante debe hacer notar cambios de personaje (diferentes tonos de voz) y colocarle sensaciones y emociones al texto. A la señal del director el narrador para de leer y los demás realizan la acción que escucharon (si desean hablan, sino solo con mímicas). Las personas que interpretan deben representar a cada personaje que fue mencionado por el narrador.

Historias combinadas

Se colocan frente al público dos participantes, uno a lado del otro. Uno de ellos empieza a contar una historia (romántica, miedo, suspenso, comedia, chisme, etcétera) al escuchar un aplauso el otro integrante le cuenta en el oído otra historia.

Al escuchar un segundo aplauso, los dos harán silencio. A una señal del director el primer actor que comenzó a jugar deberá contar las 2 historias, la suya propia y la que escuchó de su compañero.

Situación cotidiana

Un participante hace el papel de director mientras que los otros obedecen cada orden. El actor-director plantea una situación cotidiana, pidiendo que la desarrollen hasta el final. La primera representación debe ser lo más natural posible. A partir de ello el actor-director plantea desde dónde hasta dónde es el comienzo, desarrollo y final.

En cada determinación deberá implantar un ritmo, por ejemplo:

Comienzo largo, desarrollo rápido y final lento; comienzo lento, desarrollo normal y final largo; comienzo normal, desarrollo largo y final rápido.

En este ejercicio se puede observar el efecto cómico que se suscita al realizar el cambio de compás.

Monstruo

Con los ojos cerrados empezar a imaginar un monstruo (un personaje o persona que nos haya impactado en algún momento de nuestra vida, a quien le tengamos miedo), traerlo a la mente y observar todo de él: postura, forma de caminar, cómo mira, qué hace con sus extremidades, su fisionomía. A la señal del director, incorporar a nuestro cuerpo y rostro, el monstruo imaginado. Abrir lentamente los ojos y empezar a caminar por el espacio. Sacar un sonido (no palabras) que emite nuestro ser creado y repetirlo constantemente.

Poco a poco notar que hay más monstruos alrededor y comenzar a interactuar con ellos (mirarlos, empujarlos, jugar, complicidad). Al escuchar música (preferiblemente instrumental) empezar a danzar formando un círculo, como en tiempos antiguos (un ritual). A dos palmadas caer al suelo y respirar profundamente.

Término del ensayo:

Al término de cada ensayo se forma un círculo para comentar, analizar logros, errores y preguntas. “Una charla al finalizar cada día ayuda a facilitar un ambiente de diálogo y reflexión sobre lo aprendido y, además, permite que no se acumulen las dudas, las insatisfacciones, los comentarios entre actores-director y, ¿por qué no?, otorgar los efectivos y eficaces halagos” (Jara 85).

3.1.1.5 Construcción del personaje

La búsqueda del personaje para el proceso de montaje de la obra “Sombra...El cuento del recuerdo” se lo construyó a través de la estructura animal, marcando de esta manera cambios en la postura, manera de caminar, ritmo, peso, agilidad y personalidad de cada actor.

La estructura del texto se divide en dos partes fundamentales:

Personajes de oscuridad:

Ilustración 11: Gabriela Parra

Los seres que viven en la oscuridad, quienes se construyen 100% de animales, a través del siguiente ejercicio:

Aliado y enemigo

Se necesita previa investigación de la mayor cantidad de información que encontremos de un animal aliado (con el que el actor se sienta identificado) y otro enemigo (al que lo tema).

Comenzamos con los ojos cerrados y acostados boca arriba, tomando conciencia de la presencia del animal en nuestra memoria, para incorporar lentamente sus rasgos en nuestro cuerpo. Posteriormente el animal cobra vida y el actor empieza a conocer jugando su nuevo cuerpo, para luego interactuar con las demás especies.

Es así como a partir de esta acción se dio vida a:

Ilustración 12: Gabriela Parra

→ **Sultana: aliado (emú)
enemigo (hiena)**

→ **Fulano: aliado (pingüino)
enemigo (cabra)**

→ **Mengana: aliado (perezoso)
enemigo (rata)**

La creación de estos seres oscuros, quienes encuentran una ráfaga de luz, naciendo inmediatamente el deseo de decir la “verdad”, para lo cual inteligentemente les narran un cuento.

Sultana: ***Contémosles un cuento...***

El escritor Andrés Neuman menciona: “el cuento permite transmitir cosas positivas y poder entender y sanar de una manera mejor, lo negativo” (Gómez y Neuman). “A través de los cuentos los adolescentes no solo se divierten sino aprenden a enfrentar varias situaciones ayudándolos a crecer y superar los obstáculos” (Valencia Calle)

En “Sombra...El cuento del recuerdo”, los personajes de la oscuridad juegan a ser otros (el teatro dentro del teatro) para contar un cuento y así asegurarse de que el público entienda “su verdad”

Personajes del cuento:

Ilustración 13: Gabriela Parra

El cuento, dentro del cual habitan:

- Isa-Bela (la bonita)
- Inmaculada (la fea)
- Ferrucio (el galán)
- La hada madrina (el ser mágico)

Los personajes oscuros que juegan a ser otros dentro del cuento sufren variaciones en cuanto a su estructura animal, alterando sus porcentajes animalescos.

- Fulano – Ferrucio (75% animal, 25% humano)
- Mengana – Inmaculada (50% animal, 50% humana)
- Sultana – Isa-Bela (25% animal, 75% humana)

Esta desproporción porcentual ocasiona en los seres de la oscuridad alteraciones en su sique, provocando confusiones abruptas de los personajes en escena, los mismos que son experimentados mediante insultos. El Dr. Ricardo Rubinstein señala: “un insulto es una palabra o expresión que se utiliza con la intención de lastimar u ofender al otro...otorga una calificación negativa al oyente” (Fischer Adler).

Para alcanzar este objetivo se buscan ofensas; pero, sin que estas lleguen a herir a la actriz como persona. Los agravios se ponen en práctica en los siguientes ejercicios:

Sin chistear

Un personaje se coloca en el centro del lugar. A un aplauso del profesor, los demás actores empiezan a caminar por el espacio. Al escuchar un segundo sonido, rodean al personaje que se encuentra en el centro y empiezan a propinarle insultos. Quienes atacan tienen la libertad de ser muy crueles (reírse, burlarse, etcétera) La víctima bajo ningún concepto puede defenderse, sino deberá expresar lo que siente a través de sus ojos (llanto, dolor, impotencia)

Insultos combinados

Los personajes caminan por el escenario. A un aplauso del pedagogo se colocan uno frente al otro. Mirándose fijamente a los ojos empiezan a insultarse, pero en esta ocasión los insultos deberán ser combinados mezclando dos cosas distintas, por ejemplo (utensilios de cocina y marcas de carro; colores y números; cantantes y animales, etcétera) sin importar que las combinaciones tengan o no relación entre ellas. Algunas fueron:

- danza clásica con pasos de reggaetón
- cuchara de palo con mango de goma
- caldo de patas con mayonesa invertida
- hormiga dentro del pupo de un gordo en pleno día de calor

Esta tarea transmite a los personajes las sensaciones de “belleza”, “fealdad”, “galantería”, “traición”; con la intención de que el actor, sin necesidad de herirse en escena consiga estar cargado de aquella emoción, pudiendo recurrir al sentimiento provocado en estos ejercicios.

3.1.2 Trabajo de mesa

Fealdad, belleza, perfección, identidad social son palabras que guían la búsqueda de una dramaturgia en el montaje de la obra teatral: “Sombra...El cuento del recuerdo”. Como menciona Jerzy Grotowski “lo importante no son las palabras sino lo que hacemos con ellas, lo que reanima a las palabras inanimadas, lo que las transforma en vocablos. Las palabras escritas deben ser capaces de llevarnos a una extrema riqueza, tener por sí solas una esencia incorporada” (Bobes)

El proceso de dramaturgia parte de un laboratorio de creación colectiva, un proceso de imaginación entre director y actores

“SOMBRA...El cuento del recuerdo”

Personajes de oscuridad:

Fulano: Cristian Zárate
Sultana: Daniela Contreras

Mengana: Mayra Sarmiento
Voz en off: Santiago Baculima

Idea Original: (Teatro Tecla)

Director: Santiago Baculima

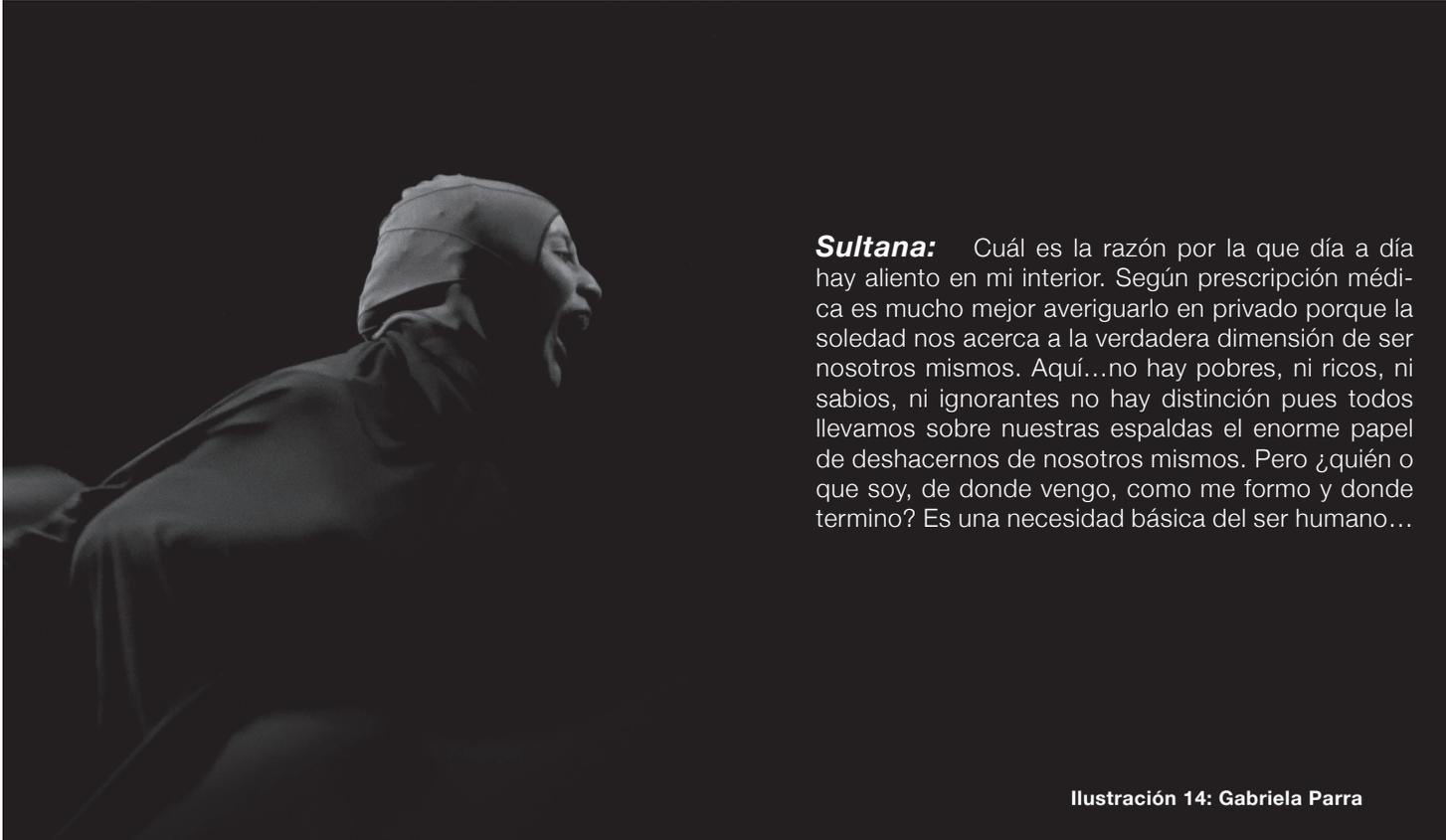
Personajes del Cuento

Inmaculada: Mayra Sarmiento
Isa-bela, anciana: Daniela Contreras

Papá, Ferrucio, vieja: Cristian Zárate
Voz en off: Santiago Baculima

Track (Gestación – Bach. Cello Suite Nº1. Prélude)

Mengana: Ah ya están aquí puntuales como siempre, en cambio de mí no se puede decir lo mismo, ustedes me tienen que disculpar, no he podido llegar antes. Vaya, vaya sacando fotos, pueden hacerlo, no se preocupen, como si estuvieran de visita por un museo, aprovechen ahora, no sean tontos. Apaguen los celulares no saben que una abeja muere cada vez que vibra un teléfono. Que estrés!

Sultana: Cuál es la razón por la que día a día hay aliento en mi interior. Según prescripción médica es mucho mejor averiguarlo en privado porque la soledad nos acerca a la verdadera dimensión de ser nosotros mismos. Aquí...no hay pobres, ni ricos, ni sabios, ni ignorantes no hay distinción pues todos llevamos sobre nuestras espaldas el enorme papel de deshacernos de nosotros mismos. Pero ¿quién o que soy, de donde vengo, como me formo y donde termino? Es una necesidad básica del ser humano...

Ilustración 14: Gabriela Parra

Nota:

Sultana, el clown blanco posee el mayor rango de la relación jerárquica pues la relación de poder define su comportamiento. “Es inteligente, aristócrata, este payaso se mantiene a cargo de la situación estableciendo la rutina abofeteando o dando codazos, es reservado ” (Navarro)

Nace de: **Impulso del primer movimiento**, a partir de este ejercicio se indaga sobre la eliminación fecal y los factores que influyen en la satisfacción del mismo.

El primer resultado fue:

Bajo prescripción médica es mucho mejor realizar esta actividad en la soledad de tu cuarto, cuando apartado de todo el mundo te encuentras se apodera de ti, ya no puedes más, quieres sucumbir al placer, es una necesidad básica del ser humano, hasta usted quiere hacerlo, su cara lo delata, si no estuviera rodeado de...toda esta gente, pero yo no. Te bajas los pantalones, te depositas en el trono más bello y blanquecino y cacas. Oh! Bendita sensación, marrón y mil figuras que se forman en ti.

Pero algo hacía falta...la necesidad de decirlo pero sin realmente hacerlo, para lo cual se utiliza la ayuda del existencialismo. Decir cosas sin muchas veces entenderlo. Sin importar la presencia de un hilo conductor que guie una racionalidad.

La intención del texto inicial se acentúa en el anhelo de salir a la luz con una intención; tres seres oscuros que necesitan decir algo y al encontrar un destello, sin miedo se atreven a expresarlo.

Mengana: ¿Cómo puede ser posible que las abejas siendo tan regordetas vuelen con sus alas tan pequeñas?

Nota:

Mengana es un tonit. “No es blanco ni negro, se divierte siendo jefe y al mismo tiempo el segundo, se complementa con cara blanca pisoteando a agosto” (Navarro)

Nace del ejercicio: **Impulso del primer movimiento**, utilizando a la luz como un objeto sexual:

El primer resultado fue:

Estoy sola, atrapada en un bosque sin salida. Empiezo a escuchar voces, un destello se aproxima, sigilosamente toma mi mano y la besa de una forma tan dulce que inevitablemente quiero que me haga suya, pero la noche se hace presente y ese destello se evapora rápidamente, triste y desamparada la noche me encuentra y me posee fugazmente. Oh luces ahora soy suya completamente.

La sensación quedaba, pero a la raíz del texto le faltaba profundidad. El director pidió a la actriz que busque en su interior que significaba la luz para ella. Ella deseaba liberarse del estrés que le producía la impuntualidad, lo cual debía transformarlo en una analogía: las abejas, pero utilizando la sensación como objeto sexual que adquirió dentro del ejercicio.

Ilustración 15: Gabriela Parra

Sultana: Entre mis piernas hay un hueco en el que se divisa una luz, es justo allí donde nace la inspiración de los genios, sentirse...como extranjero el propio cuerpo de uno es la peor...desgracia para una persona que ama la eliminación, voy a su-cumbir a construir...un mundo mejor.

Nota:

¿Quiénes son fulano, mengana y sultana?

Se trata de formas gramaticales que se utilizan para sugerir a alguien del que no se sabe su nombre o no se quiere decir por cualquier motivo:

- Sultana proviene de citano, que significa "sabido", utilizando en cada nombre la jerarquía del clown, Sultana se convierte en el mayor de ellos: un blanco.
- Mengana se deriva del árabe mankan, cuyo significado es 'quien sea' y suele utilizarse (en la mayoría de ocasiones) en segundo lugar acompañada siempre de sultana, bautizándose como tonit.
- La palabra Fulano que también se origina del árabe fulanque quiere decir "persona cualquiera", transformándose en el menor de los clowns: un agosto. (Lopes)

Fulano: (Nace)

Ilustración 16: Gabriela Parra

Nota:

Según la jerarquía del clown, Fulano es un agosto, también llamado tonto. Como menciona Alex Navarro: "el agosto es bromista y terriblemente torpe, es el rey de los desastres, no piensa mucho y a menudo entiende las cosas al revés" (Navarro)

Nace de un ejercicio:

Impulso del primer movimiento:

Durante el ejercicio no dejar de mirar al público sino compartir todo el tiempo con ellos. El actor se coloca frente al director y sus compañeros, solo en escena. Empieza a mirarlos fijamente a los ojos (si alguien no se siente bien observado, levanta la mano y el actor deberá mirarlo nuevamente). Mientras está realizando esta acción, debe ser totalmente transparente ante lo que está sintiendo, lo que su cuerpo le pida, hacerlo (rascarse, limpiarse la nariz, llorar, reírse, etcétera). La responsabilidad del pedagogo es estar pendiente del más mínimo detalle que suceda, explotando esa sensación o movimiento hasta llevarla al máximo para al final incluir la voz (si lo ve necesario). Esta emoción debe ser verdadera sin presionar a que salga, incluso si es aburrimiento.

A partir de este ejercicio se toma un sonido que nace del mismo, accionando la creación de un texto o en este caso específico la producción de un sonido. La intención de Fulano es nacer (como un bebé que anhela desesperadamente salir del vientre materno). Dar vida a estos seres oscuros.

Mengana: Mírale como vino pintada la pobre, llego tarde para halloween
Sultana: Mírale, mírale, al que está sentada al lado de la señora
Mengana: A ese
Sultana: ¿A ese?
Mengana: Si, yo lo conozco
Sultana: ¿A sí?
Mengana: Él...tiene pipí de maní
Mengana: Son tan feos, tan feos como el orgasmo fingido
Fulano: Como un pedófilo con hambre
Sultana: Como seres indefensos maltratados por individuos insignificantes con el hastío y la miseria
Mira como son feos, escondidos en sus vestidos de moralidad, y su chantaje personal y lo peor es que no lo saben, estás pensando...no, no, no (a Mengana) en lo mismo que yo?
Mengana: Y la reina en cada copulación tiene 180000 mil zánganos ¿tendría por lo menos un orgasmo?
Sultana: Nooo...son feos y no lo saben, tienen que enterarse, viven en una ilusión
Fulano: Ya se...
Sultana: Contémosles un cuento
Mengana: Una parábola,
Fulano: Un reflejo ilustrado
Mengana: En carne
Sultana: Y alma...

Ilustración 17: Gabriela Parra

Voz off: En un país muy lejano hace ya mucho tiempo, vivía un padre cariñoso y correcto, quien había sido bendecido con dos preciosas...con dos niñas. Ellas habían crecido en un abrir y cerrar de ojos, fue así como llegó el gran ansiado día de su mayoría de edad, y con él, la gran fiesta para encontrar pretendientes al amor eterno, nuestra historia comienza aquel feliz día.

Sultana: Tú vas a ser el padre

Fulano: No

Sultana: Si vas a ser padre

Fulano: No, no voy a ser padre

Mengana: Si, tu eres el papa

Fulano: No, no quiero ser papá, no me pueden obligar

Mengana y

Sultana: Si, vas a ser padre

Fulano: No, no, no

Fulano: Si voy a ser padre

Papá: Hoy es el gran día en el cual la luna apagará su resplandor y el rostro de mis dos hermosas hijas brillará al encontrar su gran amor, ser padre es la mayor bendición del mundo, ser padre no es solamente plantar una semilla en un surco, sino hacer que esa semilla crezca sin mala hierba en su entorno que dificulte o demore su crecimiento, para eso se necesita vigilancia, no persecución.

(Fragmento tomado del Poema de Khalil Gibrán "Sobre los hijos para los padres")

Isa-bela: No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padre e hijos.

(Johann Friedrich Schiller)

Papá: Los hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosas de sí mismo. No vienen de ti sino a través de ti y, aunque estén contigo, no te pertenecen.

Inmaculada: Vive tu vida como te gustaría que tus hijos vivieran la suya.

(Michael Levine)

Papá: Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos, puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, pues ellas viven en la casa del mañana que no podrás visitar ni si quiera en sueños.

Isa-bela: El que deja una imagen suya en sus hijos solo muere a medias.

(Carlo Goldoni)

Papá: Puedes procurar ser como ellos pero no procures hacerlos pues la vida no se detiene ni retrocede en el ayer.
Inmaculada: Tener un hijo no te convierte en padre del mismo modo que tener un piano no te convierte en pianista.
(Michael Levine)

Papá: Tú eres el arco del cual las flechas...
Isa-bela: A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica.
(Ruth E. Renkel)

Papá: Deja que...
Inmaculada: Bendito es el hombre que oye muchas voces tiernas llamándolo padre.
(Lydia M. Child)

Isa-bela: No importa quien fue mi padre. Lo importante es quien recuerdo yo quien fue.
(Anne Sexton)

Inmaculada: La mejor reencarnación es volver siendo padre.
(Anónimo)

Isa-bela: Cualquiera puedes ser padre, pero solo un hombre de verdad puede ser papá.
(Anónimo)

Inmaculada: El mejor regalo para un hombre anciano es tener una hija mujer.
(Anónimo)

Isa-bela: Un buen padre vale más que cien maestros.
(Jean Jacques Rosseau)

Papá: Mis dos bendiciones, por un lado está Isabela, su belleza es evidente, las flores sonríen y envidian su paso, es claro y notorio que muchas miradas se posan sobre su gracia, hoy su conciencia tendrá mucho que reflexionar. Por otro lado está Inmaculada, su belleza es la sonrisa misma de Dios a quien nadie lo ha visto, solo la percepción sutil y el coraje de un caballero podrá descubrir su belleza secreta.

Isa-bela: Yo soy Isa-bela, mi papi me ama por ser su única hija hermosa. Lo que es bello representa un goce para todas las estaciones y una posesión para toda la eternidad. Soy tan hermosa que los hombres meditan en cada parte de mi cuerpo antes de ir a dormir. La belleza los excita invariablemente hasta hacerlos derramar lágrimas.

Nota:

Isabela, muestra una realidad exagerada, una “perfección” que denigra a quienes no lo son, un medio masivo que señala lo “bello” y lo “feo”, una sociedad malformada, un entorno que vive la adolescencia.

Personaje “bello”:

Su cuerpo representa a la belleza física, por ello su designación debía ser digna. **Isa-bela**, un nombre que evidencia su perfección porque recalca con sus dos últimas sílabas su hermosura.

Su presentación ante el mundo se la formuló reestructurando las siguientes frases:

- “La belleza de cualquier clase, en su manifestación suprema, excita invariablemente el alma sensitiva hasta hacerle derramar lágrimas” Poe
- “La belleza es la única cosa que el tiempo no puede dañar. Las filosofías se dispersarán como arena, las creencias se sucederán unas a otras como las hojas marchitas del otoño; pero lo que es bello representa un goce para todas las estaciones y una posesión para toda la eternidad” “Es mejor ser bello que ser bueno, pero es mejor ser bueno que ser feo” Oscar Wilde
- “Soy tan hermosa que los hombres meditan antes de dormir en mi cuerpo” “Lo que es bello es bueno el resto es puro cuento” Schopenhauer

Inmaculada: Yo me llamo Inmaculada, vivo en una casa grande con un jardín hermoso, mi padre siempre me regala vestidos muy bonitos, él dice que con ellos resalta mi hermosura interna, yo nunca entendí eso...En las tardes me gusta sentir la sombra de las nubes, ellas me cubren con su delicadeza y suavidad, se pegan a mis pies entreteniéndose con mi sombra...oyen mi susurros, escuchan mis secretos, nubes juguetonas, se alejan y regresan, cambiando sus formas...

Nota:

Inmaculada representa a la mayoría de los jóvenes que miden su estima en comparación a los estándares que ofrece la sociedad, mostrando su baja aceptación en comparación y victimizándose por no ser alguien diferente a quien es.

Personaje "feo":

Inmaculada significa pureza, virginidad, fragilidad. Su personalidad se la construyó de recuerdos; es un personaje inocente, quien posee una belleza secreta.

Papá: Bendiciones, bendiciones, un accidente roto es lo que son, mi vida arruinada por una maldita impresión...Y no se olviden de ir al mercado a hacer las compras para la gran fiesta de hoy en la noche

Isa-bela: Inmaculada hiciste enojar a papi, es mejor que vayas al mercado inmediatamente.

Inmaculada: No me toca a mí, te toca a ti.

Isa-bela: No, yo no me fui la última vez.

Inmaculada: Yo me fui la última vez.

Isa-bela: Por eso te toca ir...Ya sé, ya se, dejemos la decisión al instante lúdico...

Isa-bela: Perdiste vas a ir al mercado...Igual de cualquier manera vas al mercado.

Inmaculada: Es injusto.

Isa-bela: No, no es injusto, tú tienes que ir al mercado, yo me tengo que arreglar para salir con el Ferrucio

Inmaculada: Ferrucio

Isa-bela: ¿Que dijiste?

Inmaculada: Que aquí está sucio

Isa-bela: Tu como eres fea no tienes que arreglarte para nadie ni para nada

Inmaculada: Igual no pienso...ir al mercado

Isa-bela:
Inmaculada:

Vas a ir al mercado y se acabó, encima de fea, egoísta
Maldita suerte, aparte de fea, egoísta.

Inmaculada:

Otra vez ir al mercado, otra vez ir al mercado donde todos se burlan de mí

Sultana y Fulano:

(burlas)

Inmaculada:

Y me dicen que soy fea

Sultana y Fulano:

Fea

Inmaculada:

No se cansan de decirme que soy fea

Sultana y Fulano:

(cansados) Fea

Inmaculada:

Si no fuera por la fe q tengo en la vida hubiese ya sucumbido a los insultos de los seres q se creen más afortunados que yo, y me hubiese ya corregido la figura o exterminado mi aliento en este calvario del objeto exterior como referencia de lo lindo y lo feo.

Sultana y Fulano:

Fea!

Inmaculada:

No importa cuántas veces deba escucharlo, no importa la cantidad de insultos y burlas que deba soportar, sé que para mí la vida guarda un regalo y sin esperarlo sigo los designios de la existencia!!!

Inmaculada:

¡No importa, yo soy como soy! (pausa) y en esta noche oscura alguien acariciara mi corazón,... por suerte.... existe la oscuridad!!!!

Voz en off: El poder secreto de Inmaculada es su fe, y confiada en ella y en la obscuridad que esconde su horrorosa figura, mmmm perdón quise decir, y en la sombra como aliada para ocultar su tan desgraciada suerte, eh ¡ no, no, o sea la buena Inmaculada aprovecha de las tinieblas para que el estuche de su alma no sea el blanco de las burlas y los insultos, es así como el parte hacia el mercado... Al otro lado de la cortina pero en el mismo escenario, el amor sonríe y deleita los corazones hambrientos de su hermana Isa-bela, y el amor de su vida, el joven gallardo y apuesto Ferrucio

(RussiaTchaikousky. Sleeping Beauty - waltz)

Ferrucio: Sed de ti que me acosa en las noches hambrientas.
Trémula mano roja que hasta su vida se alza.
Ebria de sed, loca sed, sed de selva en sequía.
Sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas.
Hacia dónde, en las tardes que no vayan tus ojos
en viaje hacia mis ojos, esperándote entonces.

Nota:

Ferrucio es adicto a la belleza, en constante búsqueda de hermosura, de satisfacer sus deseos carnales, un perrucio.

Isa-bela: Por eso eres la sed y lo que ha de saciarla.
Cómo poder no amarte si he de amarte por eso.
Si ésta es la amarra cómo poder cortarla, cómo.
Cómo si hasta mis huesos tienen sed de tus huesos.
Sed de ti, sed de ti, guirnalda atroz y dulce.
Sed de ti que en las noches me muerde como un perro.
Los ojos tienen sed, para qué están tus ojos.

Ferrucio: La boca tiene sed, para qué están tus besos.
El alma está incendiada de estas brasas que te aman.
El cuerpo incendio vivo que ha de quemar tu cuerpo.

Isa-bela: De sed. Sed infinita. Sed que busca tu sed.
Y en ella se aniquila como el agua en el fuego

(Fragmento tomado del Poema de Pablo Neruda "Sed de ti")

Isa-bela: Ferrucio, dime que siempre me amarás así

Ferrucio: Isa-bela quiero estar contigo el mayor tiempo posible

Ilustración 22: Gabriela Parra

Inmaculada: Uy, quien está allí...
Fulano y Sultana: Fea
Inmaculada: No se van a burlar de mí

Voz en off: La casta y pura Inmaculada transita el largo sendero hacia el mercado, el largo y accidentado sendero... de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve se aproxima a inmaculada... es su hada madrina!!!!

Ilustración 23: Gabriela Parra

Hada: Oh, mi dulce inmaculada, tu siempre has sido fiel y has aceptado tu condición... hoy te concederé lo que tanto anhela tu corazón, y una vez más a prueba te colocaré, cumpliendo así con el destino de tu ser....

Inmaculada: Ahí está el mercado

Anciana: Buenos días mijita ¿qué es lo que quieres?

Inmaculada: Buenos días señora, me puede vender una libra de manzanas?

Anciana: ¡Que!

Inmaculada: Una libra de manzanas

Anciana: Mijita no te escucho

Inmaculada: Una libra de manzanas

Anciana: Mijita ¿por qué no me ve?

Inmaculada: Señora mía la gracia no me ha sido favorecida, motivo por el cual se sonrojan mis mejillas al mostrar mi figura

Anciana: ¡Que!

Inmaculada: Que la gracia no me ha sido favorecida, motivo por el cual se sonrojan mis mejillas al mostrar mi figura

Anciana: ¡Cómo!

Inmaculada: Soy fea señora y me da vergüenza

Anciana: Mijita, mijita no hay por qué avergonzarse, nuestro cuerpo es un regalo de Dios... niña no puede ofender a Dios con ese cuerpo, váyase, lárquese, auséntese

Inmaculada: Quédese con sus manzanas vieja fe, vieja horri, vieja vieja...que hay 2 maneras de hermosura, una del alma y otra del cuerpo, la del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad, y en la buena crianza y todas estas partes caben y pueden estar en una mujer fea. Y cuando se pone la mirada en esta hermosura, y no en el cuerpo, suele nacer el amor con ímpetu y con ventajas. Yo Inmaculada bien veo que nos soy hermosa, pero también conozco que nos soy deforme; y basta una mujer con todos los dotes del alma que he dicho.

Vieja: Mijita, mijita

Inmaculada: ¡Que!...disculpe mi dulce y venerable señora la ira y el desconsuelo se han apoderado de mi alma y casi le rompo este cartón en la cabeza

Vieja: No mijita, yo solo quería preguntarte ¿dónde está el mercado?

Inmaculada: Por allá señora

Vieja: ¿Mijita que te sucede? ¿Por qué estas triste?

Inmaculada: ¿Que no me ve?

Vieja: No

Inmaculada: Soy fea. Si, si soy fea

Vieja: La belleza en sí es una simple palabra, además es efímera...yo soy tu hada madrina y hoy he venido a ceder los deseos de tu corazón

(El ciclo sin fin. El rey león - Disney)

Inmaculada: Ya soy hermosa señora

Hada: No sé qué suceded, no funciona, pero si así lo habíamos ensayado. Plan p, (palabras mágicas)...el paraguas...toma mijita esto si funcionará

Inmaculada: Pero señora yo paso todo el tiempo en mi casa...

Hada: Ábrela mijita, ábrela...mírate mijita

Inmaculada: ¿Esa mujer hermosa soy yo?

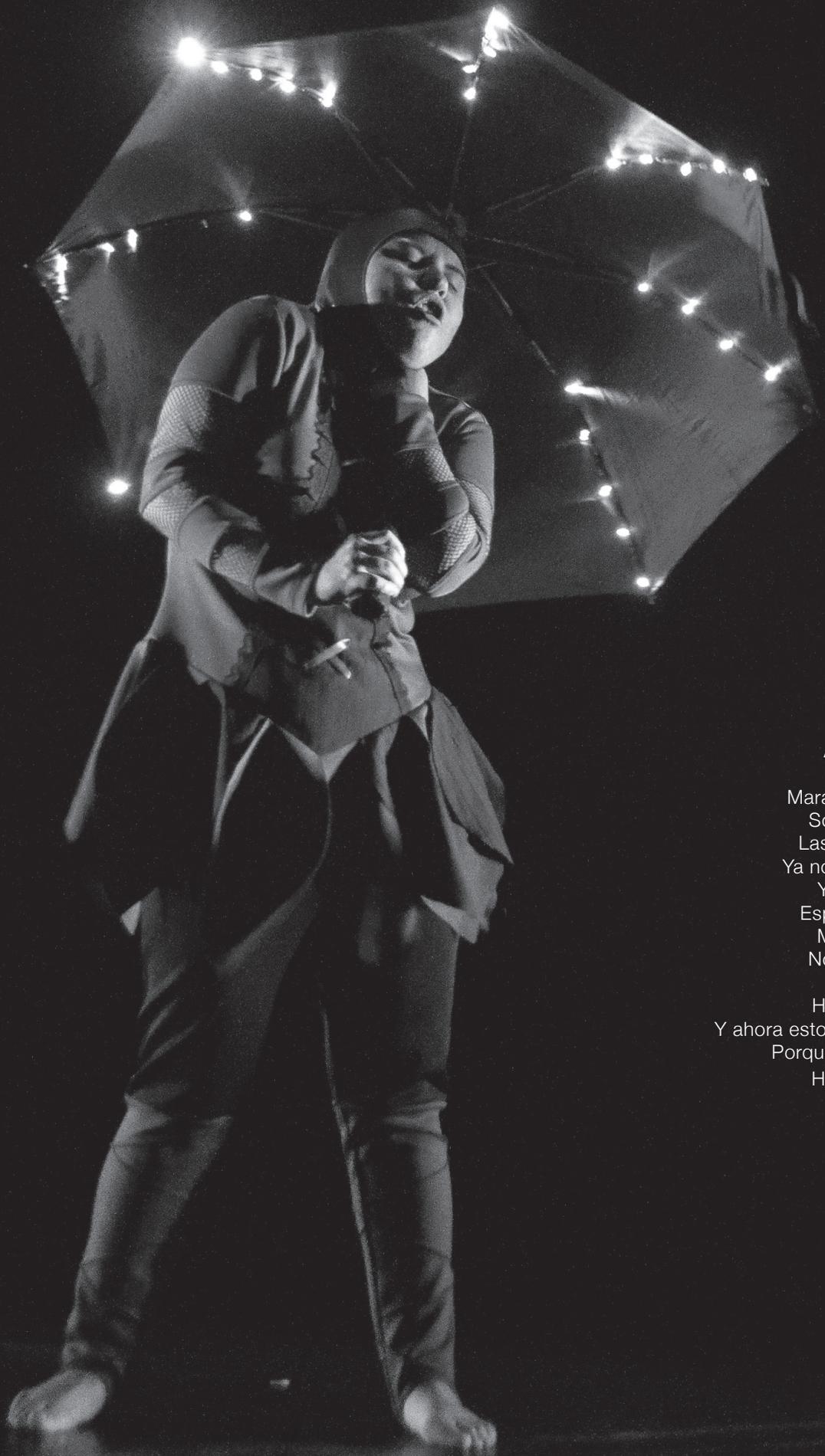
Hada: Si, cada vez que tengas este paraguas reflejará la hermosura, la belleza y la pureza de tu corazón

Vieja: No, eso es mío...encima de fea, ladrona

Inmaculada: Disculpe señora el mercado está por allá

Vieja: Encima de fea, estúpida

(Singing in the rain. Instrumental)

Al fin soy feliz
Solo soy feliz
Maravillosa sensación
Soy feliz otra vez
Las nubes del cielo
Ya no tienen la sombra
Y hoy la ilusión
Esperando el amor
Mi vida cambio
No lo van a creer
Todo cambio
Hermosa yo soy
Y ahora estoy, con una alegre canción
Porque soy, soy muy feliz
Hermosa yo soy

(Letra. Mayra Sarmiento)

Isa-bela: ¿Quién eres tú?
Inmaculada: Adivina
Isa-bela: ¿Una vecina? Pero nunca te había visto y soy muy observadora
Inmaculada: Chismosa es lo que eres
Isa-bela: Chismosa no, hermosa sí. Tengo que ocuparme en algo, de todas maneras no tengo tiempo, voy al día siguiente espero no verte nunca más
Ferrucio: Buenas
Isa-bela: Ferrucio, mi amor ¿acaso has sido llamado por mi aroma?
Ferrucio: Hola Isabela
Isa-bela: Cual manzano entre los arboles del bosque así es mi amado entre los hombres, juntos hacemos que la belleza sea sublime. Ven Ferrucio acompáñame

Voz en off: La fiesta comienza, y con ella encantadores y galanes hacen su aparición...Fue así como la increíblemente bella inmaculada magnetizó a todos los pretendientes que habían asistido al baile...exhausta busco refugio en un aposento lejano y aislado...

Ferrucio: Sed de ti que me acosa en las noches hambrientas.
Trémula mano roja que hasta su vida se alza.
Ebria de sed, loca sed, sed de selva en sequía.
Sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas.
Hacia dónde, en las tardes que no vayan tus ojos
en viaje hacia mis ojos, esperándote entonces.

Isa-bela: Por eso eres la sed y lo que ha de saciarla.
Cómo poder no amarte si he de amarte por eso.
Si ésa es la amarra cómo poder cortarla, cómo.
Cómo si hasta mis huesos tienen sed de tus huesos.
Sed de ti, sed de ti, guirnalda atroz y dulce.
Sed de ti que en las noches me muerde como un perro.
Los ojos tienen sed, para qué están tus ojos

(Fragmento tomado del Poema de Pablo Neruda "Sed de ti")

Mientras mi amado seguía mis pasos mi perfume esparcía su fragancia. Mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos, ojala pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda y su derecha me abrazara porque desfallezco de amor. Cuan bella eres amada mía, cuan bella eres, tus ojos son como dos paloma, me decía, mentiras todas ellas eran (pausa) hay algo que palpita en mi interior (pausa) es un corazón que maltrecho se encuentra por la traición. Ferrucio

Ferrucio: Cuan bella eres amada mía, cuan bella eres, tus ojos son como dos palomas
Isa-bela: Ferrucio
Ferrucio: Isabela no es lo que tú crees
Inmaculada: Ferrucio ven acá
Ferrucio: (Se dirige a M)
Isa-bela: Ferrucio te he dicho que vengas para acá
Inmaculada: Ferrucio ataca

Ilustración 25: Gabriela Parra

- Ferrucio:** Has sido el objeto que ha saciado mis instintos, la burla de mis deseos, como no amarte si satisfaces con facilidad mis conflictos biológicos, y lo q te dije, fue sincero en el momento, mis palabras vuelan como el viento, son ligeras como el amor q te profano. ¿Sed de tí? (mirando al público) ¿Sed en este inmenso manantial de posibilidades? Sed, en el caudal infinito de pasiones? Como un perro te muerdo en la noche....
- Isa-bela:** Pero si dijiste que querías estar conmigo el mayor tiempo posible
- Ferrucio:** Si lo dije no me acuerdo, y si me acuerdo no lo dije, mi palabra levanta vuelo al clamor de un nuevo amor!!!

Nota:

El cuento trabaja cuatro momentos:

- Crueldad hacia un ser inferior
- Hermandad
- Amor
- Traición del amor sublime

La necesidad es hacer que estos temas sean lo más reales posibles porque así podemos llegar a caer en lo ridículo. "En el teatro todo es verdad. Toda ficción es real, la única ficción que existe es la palabra ficción" (Boal 44)

Inmaculada: Lloro Isabela por tu belleza ingrata

Isa-bela: ¿Por qué él? En este inmenso manantial de posibilidades! La alegría que antes sentía, ahora se ha ido dejándome en la oscuridad

Ilustración 26: Gabriela Parra

Inmaculada:

El respeto ya no sigue tus pasos (pausa) si en la oscuridad te sientes tranquila entonces que ella se convierta en tu eterna compañía

Isa-bela:

Hermana, tus palabras hieren mi alma

Inmaculada:

No tienes otra alternativa, acepta la realidad, tu encanto exterior ya no existe, ahora estoy yo adueñándome de lo tuyo

Isabela, Inmaculada:

Porque no piensas en mí? Solo existo yo en este mundo, no puedes por un segundo mirar alrededor tuyo, yo, yo, yo!!!!

Isa-bela:

¿Cuánto crees que Ferrucio, este a tu lado?

Ferrucio:

No me empujen...la mató, la mató

Isa-bela:

Hermana esta lama nos libera, es el camino a la realidad, sacrificio por sacrificio, naturaleza inconsciente y distraída solo matando la ilusión se puede nacer. La luna llora cómplice de mis actos inmóviles haga lo que haga ya está hecho, me desparramo, la luna me baña, mis ojo se nublan de un dolor ajeno insoportable del que me hago cargo y el cerebro, el maldito cerebro se encarga de atiborrarme de torturas. Con mis últimas fuerzas y sintiendo la muerte en mis medias abro el corazón sin arrepentimientos ni culpas, solo lo abro y doy la bienvenida a la dama fría de ojos profundos, me inunda soy yo en ella, soy en todos los que en ella han sido alguna vez, ya no le temo más, su vuelo es libre, su capa es sincera, la muerte, la muerte es la verdad.

◀ **FIN** ▶

3.1.3 Montaje

3.1.3.1 Dirección escénica

Si parafraseamos una expresión, el arte de la dirección no puede ser otra cosa más que, fruto del estudio.
Edgar Ceballos

¿Un director? ¿Es necesaria esta figura? Éste es un elemento clave para que el teatro cobre vida. Se necesita de la mirada externa para que guíe, arme y desarrolle la trama mediante creatividad, imaginación; quien incluya su propio universo. Copeau menciona: “sin la intervención del director, el drama aun interpretado por excelentes actores, pierde la mejor parte de su expresión...la dirección es iluminar en definitiva la obra, con inteligencia y con las riquezas de la sensibilidad” (Ceballos 20).

Un director se convierte en el primer espectador, un crítico de su propio trabajo, observa su obra desde un punto de vista diferente; es decir, si está expresando lo planteado: el ritmo, la voz, las directrices para los personajes, la estructura misma. Lo que para un actor le suele ser difícil percibir cuando se encuentra dentro de la misma. Es por ello que surge la necesidad de tener un ojo externo, una persona que “penetre en cada uno de los actores para sacar lo mejor de ellos” (Artaud 227).

3.1.3.1.1 Anotaciones personales de dirección

“Surge de la necesidad de representar un deseo que no lo conocimos hasta el preestreno de la obra; es decir, que la incertidumbre estuvo presente en todo el proceso y fue la maestra del mismo. Para poder comprender un poco la metodología del trabajo creo que es necesario conocer los hechos que nos llevaron por aquel camino. Primero me entregaron un escrito, un texto que carecía de dramaturgia. Esto llevó a la búsqueda de un nuevo lenguaje. Se llegó al acuerdo de cambiar la obra parcial o en su totalidad según las necesidades del momento. El tiempo se presentaba oscuro y la necesidad de luz era eminente por lo que se decidió trabajar bajo esta consigna: de luz y obscuridad; más exactamente de vivir la obscuridad como camino hacia la luz, desde nosotros para el público. Y desde este punto fue donde empezamos a reescribir la obra. Investigamos en las profundidades de nuestra obscuridad, en la maldad, en la perversidad, en la violencia, en la mentira y varios valores más que para nosotros (intentando alienarnos con nuestras reales verdades) eran negativos u oscuros; de esta manera conseguiríamos un plano emocional en los personajes.

En el plano corporal investigamos y jugamos con animales, el animal que nos da miedo-el enemigo y el animal aliado. Llevar el animal a nuestro cuerpo, luego humanizarlo, conocer sus valores energéticos, su ritmo y así descubrir las herramientas que nos brindaban.

Además leímos textos que nos inspiren esta obscuridad, sobre la sombra de la vida humana, contenidos que a su vez nos ayudaron en la parte psicológica del personaje y comenzaban a dar volumen al mismo.

La estética de la puesta en escena fue homogenizada con la sensación de la idea base el “negro”, y la placenta gigante del comienzo fue la partera de los elementos escénicos tex-

tiles que mantuvimos hasta el final. Para nosotros representa el nacer y la desvinculación paulatina de los personajes que juegan al cuento de hadas.

El cuento de hadas fue el pretexto perfecto para reírnos de la sociedad (y de nosotros obviamente), de lo que es feo y lo que es bello, de la luz y la sombra de cada uno de nosotros, y utilizar el cuento de hadas de la manera contraria, perfecto lenguaje burlesco. El burlesque está presente en toda la obra, mediante la risa se puede abrir canales sensoriales, desbloquear condicionamientos; motivo por el cual, el mensaje puede ser mejor percibido.

Las relaciones de los personajes se dio sola, y la ordenamos basándonos en las jerarquías del clown blanco, Tonic, y Augusto.

Lo que me motivó hacer sombra, primero fue la experiencia de director, luego fue escribir en conjunto una obra de teatro paso a paso y con total incertidumbre del destino de la obra. También y no menos importante fue el momento de mi vida creo fielmente que el arte sana y mediante la obra dejamos temores y obscuridades que vivimos, ahí en escena, por lo tanto no tenemos que vivirlas más en nuestra vida. La obscuridad es el paso hacia la luz, es necesaria, es así como se presentó “SOMBRA...El cuento del recuerdo”, como una necesidad.

Resumo en una frase la manera en que intervine en Sombra: El que manejo la incertidumbre. Sombra fue una experiencia positiva, de mucha luz, aprendí, me divertí, nos conocimos, nos compartimos, y finalmente compartimos con el público”.

Noviembre, 2012
Santiago Baculima

3.1.3.2 Actuación

Del actor Bachtin señala: “los estudiosos al igual que los cirujanos cuando diseccionan cadáveres no olvidan que lo hacen para aprender a curar a los vivos; y si consideramos que de los escritos de nuestros antepasados algunos son documentos “muertos”, no podemos perder de vista que el estudio que hagamos de ellos deberá tener como objeto único volver más “viva” nuestra experiencia” (Ceballos 11). De las páginas “muertas” de un texto, el teatro le otorga vida en cada momento de su representación.

3.1.3.2.1 Anotaciones personales de actuación

“Inmaculada, es un ser desolado, lleno de insultos que apagan sus ganas de vivir día tras día. Nació con el trabajo progresivo de un cuerpo, sentimientos, imágenes e ideas colectivas.

Sería ineludible que un actor se mantenga lejos de su personaje y es sin duda el caso de Inmaculada, quien carga toda la baja autoestima y fealdad física de su creador. Según Stanislavsky: “el actor debe someterse a sí mismo a una constante creación de emociones internas, vivenciales, lo que permite la interrelación entre audiencia y actor, pues son los espectadores quienes finalmente se ven reflejados en la interpretación. Esto se debe a que el actor frecuentemente recurre a las experiencias personales para representar las emociones y lograr así la conexión con la audiencia sin artificios” (Stanislavsky).

Los ejercicios físicos y emocionales exponen al actor hacia su desnudez completa, se tenía claro que existiría dentro de “Sombra” un personaje que por su totalidad debería ser discriminado por no alcanzar las características de hermosura designadas por una sociedad, en fin, supongo que nadie quiere realizar esos personajes y no fue Mayra quien solicitó caracterizarla. El director fue quien designó a cada actor su personaje, fue confuso encarar de manera consiente la esencia de una persona, esa realidad que queremos esconderla para no ser vulnerables ante los demás. Siendo esta vulnerabilidad un ejercicio clave dentro del montaje, someterse a mil y un insultos en contra, bajar la cabeza en algunos momentos y aceptarlos cargando emociones fuertes y dolorosas que generaba una energía orgánica para la creación de Inmaculada.

Cada actor elaboró una caracterización externa partiendo de un animal, para Inmaculada fueron dos animales que determinarían su forma física: el ratón y el oso panda; este último otorgó la dualidad que necesitaba aquel personaje. La ternura y ganas de supervivencia define el lado blanco de Inmaculada y la rata vil y horrible es en lo que ella se convertirá al tratar de alcanzar su belleza.

Para Mengana la oscuridad, lo secreto y lo profundo es lo que le anima a vivir, también su alidada fue la rata. Ella se alimenta de lo oscuro, de la existencia. La luz es donde ella habla lo prohibido, eso que no somos capaces de hablar sin miedo, aunque sus palabras son vanas para ella tienen sentido y define su hermosura real”.

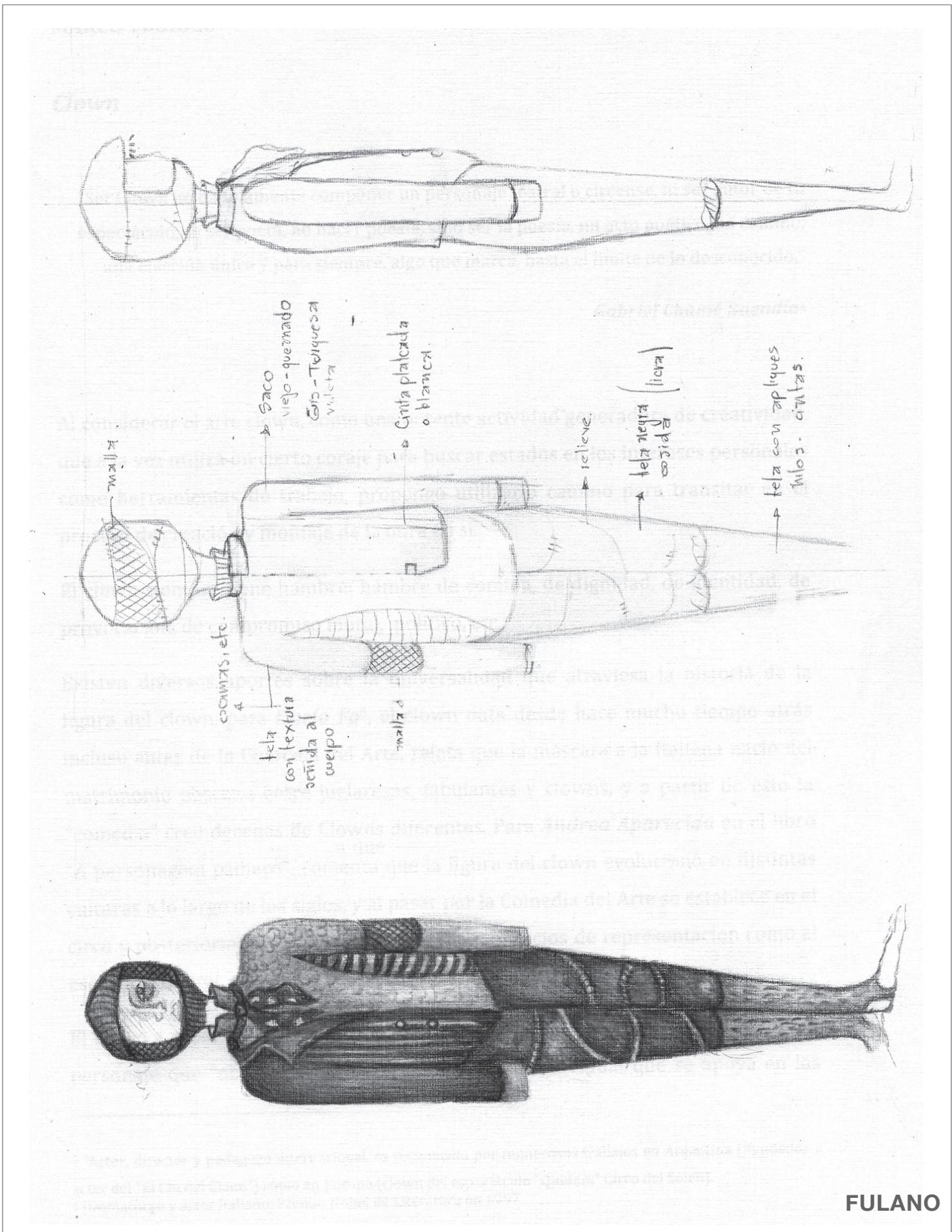
Noviembre, 2012
Mayra Sarmiento

3.1.3.3 Vestuario y elementos escenográficos

El diseño de vestuario escénico para la obra teatral “Sombra...El cuento del recuerdo”, “parte de un análisis sobre la dramaturgia, la caracterización y complementación de los personajes y su psicología. El objetivo fue encontrar una fuerza visual que potencie el mensaje, así como el lenguaje propio del personaje.

La base del diseño se fundamentó en la fusión del ser humano y el animal, considerando un porcentaje de combinación según características psicológicas desarrolladas por el actor, la visión del director y el texto. Fue el motor que dio paso al proceso de creación del vestuario. Las imágenes que inspiraron para la creación del vestuario se basan en personajes de la comedia del arte (arlequines), bufones contemporáneos, peces abisales y bioluminiscentes, animales como la tortuga, el emú, la cabra, el pingüino, el perezoso y la rata, texturas presentes en la naturaleza, imágenes y tonos referentes a la luz y la oscuridad.

FULANO

Ilustración 28: Apuntes Virginia Cordero

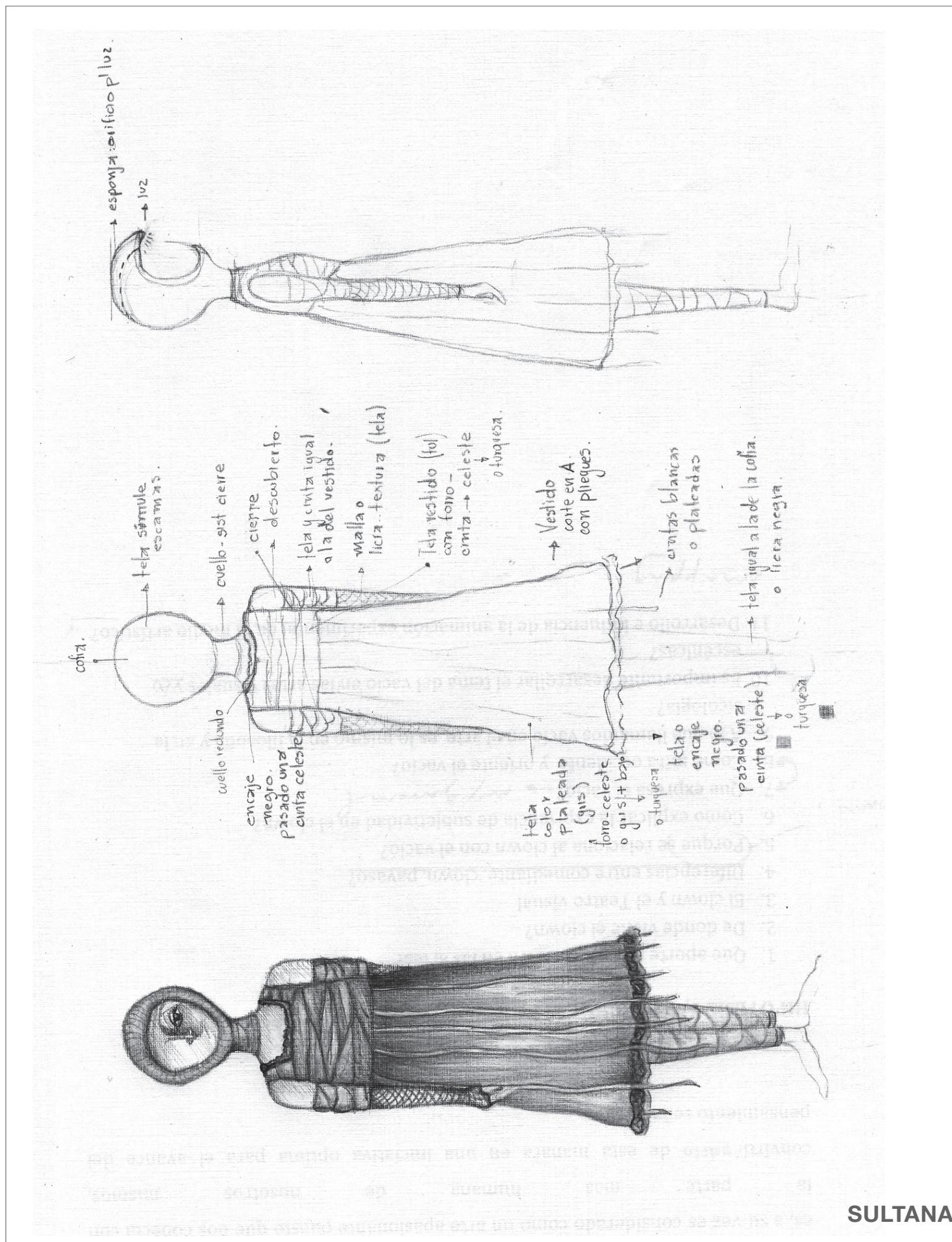
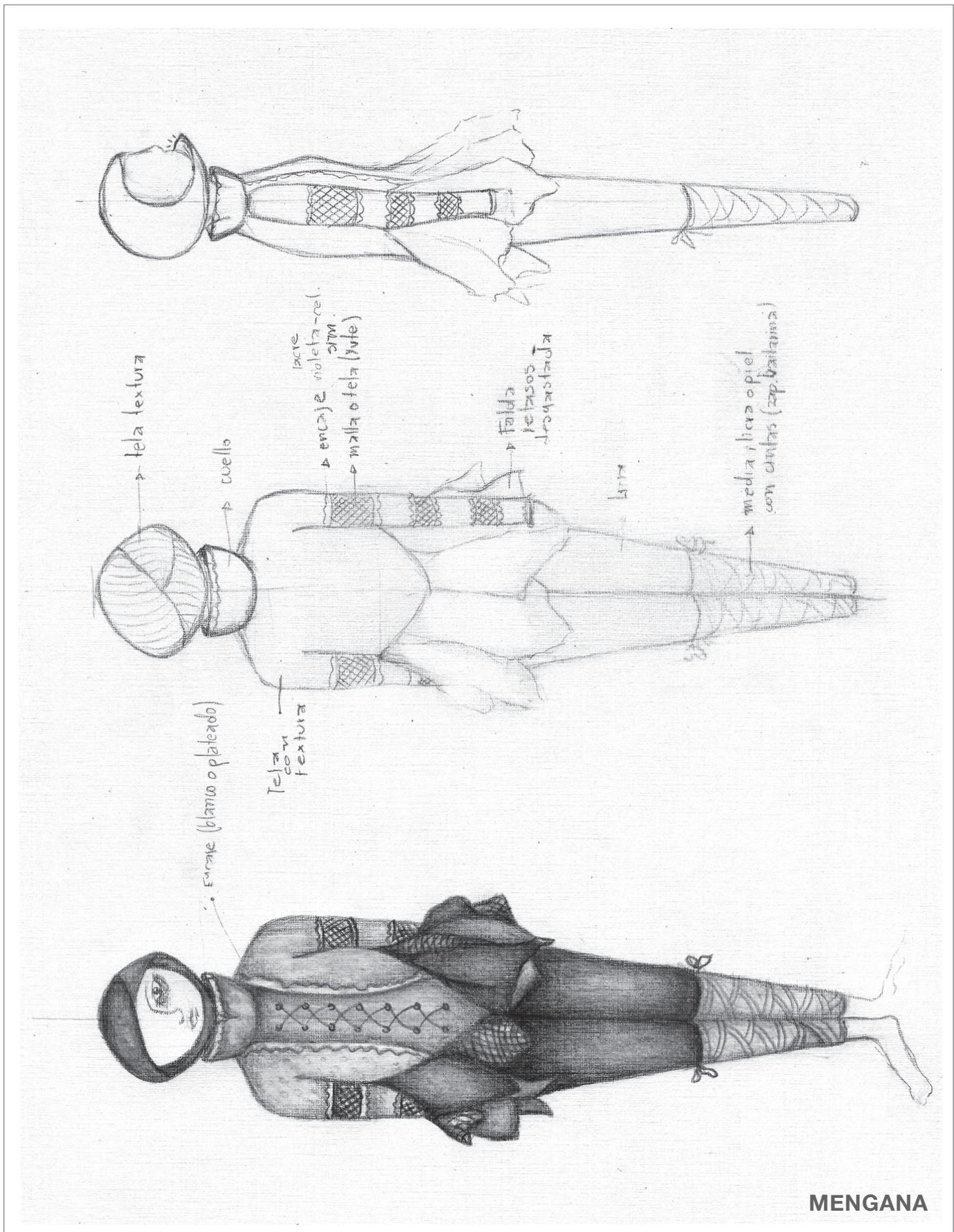

Ilustración 29: Apuntes Virginia Cordero

MENGANA

Ilustración 30: Apuntes Virginia Cordero

La bolsa es como un líquido amniótico. “Sombra” transforma este líquido, para que en él se pueda permitir la libre circulación de cualquier desenfreno del ser humano (burla, sexo, orgia sadomasoquista, infierno, etc.). Esta bolsa parte de una pequeña respiración hasta obtener un nivel de progresión máximo. Los seres que habitan en este feto no pueden separarse ni un solo segundo del otro, razón por la cual este elemento se trabaja dentro de una tela elástica que representa esta sensación pegajosa”.

Noviembre, 2012
Virginia Cordero

3.1.3.4 Iluminación

“El iluminador escénico es la persona encargada de crear las atmosferas de las diferentes escenas en la obra, como un pintor creando cuadro a cuadro.

Para iniciar el diseño se debe tener en cuenta cual es la intención y el objetivo de la obra tanto del director como el vestuarista y compositor musical; ya que la iluminación debe ser un aporte visual y estético a la misma. Luego de haber diferenciado y separado las escenas se analizó los diferentes desplazamientos y formas que los actores adoptan en las mismas, para eso recurrimos a los principios básicos de la iluminación escénica: forma, dirección, intensidad y color de la luz, con ello podemos lograr diferentes efectos ópticos y sensaciones en el espectador.

¿El porqué del color? Al igual que en la vida cotidiana no todos los días son oscuros o llenos de sol, el color con el que vemos las cosas o las percibimos depende mucho de nuestro estado emocional. La obra trata sobre las sombras y un cuento del recuerdo; es decir, nos evoca ya a un estado o tiempo determinado y el color que toma la luz es de acuerdo al lugar donde se realiza la escena, por ejemplo si es romántica o violenta. En nuestra cultura el color rojo significa: amor, pasión; en este caso es lo que sienten Isabela y Feruccio. Utilizamos un color turquesa que es la mezcla de la muerte y fantasía, etc. Los colores deberán ser escogidos teniendo en cuenta, con que colores se van a mezclar, en que superficies van a incidir: brillantes, mates, de algodón, sintéticas.

Un plano de iluminación es el manejo acertado de la luz y la sombra, de los contrastes y las intensidades”.

Noviembre, 2012
Jorge Gutiérrez

3.1.3.5 Música

La música representa para el oído, lo que el telón de fondo para los ojos
Paúl Claudel

La música es un elemento de una obra teatral, otorga sonoridad a movimientos, secuencias de una escena; son canciones que aportan y clarifican una idea haciéndola vívida y personal para cada espectador.

En “Sombra...El cuento del recuerdo” se utilizan melodías que ayuden a generar y evocar imágenes:

- En el principio de esta representación durante la bolsa, se escucha Savarana musicalizando un ambiente oscuro de donde vienen los tres seres fetales

(Gestación – Bach. Cello Suite Nº1. Prélude)

En las siguientes escenas la obra toma piezas musicales de Disney ya que ellos son uno de los mayores promotores de una belleza hiperreal, como menciona Jean Baudrillard: “Disneylandia un juego de ilusiones, una realidad contradictoria...muestra que lo real y lo imaginario perecen de la misma muerte. A una realidad transparente responde una imaginación caída” (Baudrillard 25,27) De esta manera esta música nos ayuda a parodiar las imágenes de cada acción.

- Isabela y Ferruccio, personajes del cuento muestran el amor aberrante que viven a partir de la perfección

(RussiaTchaikousky. Sleeping Beauty - waltz)

- El hada madrina “transforma” a Inmaculada en un ser “bello” otorgándole su “felicidad” anhelada

(El ciclo sin fin. El rey león - Disney)

- Una pieza instrumental que trae a nuestra memoria felicidad, como la que vive Inmaculada al ser completamente “bella”, con letra de Mayra Sarmiento, actriz de “Sombra”

(Singing in the rain. Instrumental)

Conclusiones

La obra de teatro “Sombra...El cuento del recuerdo” es el resultado de un proceso de trabajo de nueve meses en los cuales se estructura una propuesta teórica y práctica contribuyendo al cumplimiento de los objetivos propuestos para este tema.

En forma general, este proceso, ha permitido abordar el lenguaje teatral como una herramienta de visualización de problemáticas juveniles propios de nuestro contexto, como autoestima, identidad, pertenencia, belleza, consumo; temas que normalmente son tratados desde una mirada seria, pero que desde el lenguaje burlesque: el clown permite tratar la identificación de los personajes con las situaciones planteadas llevando a una sanación a través de la risa; y, el bufón quien es capaz de burlarse hasta de lo imburtable.

Así mismo, se logró sistematizar la puesta en escena, desde la creación del texto que ha tenido innumerables cambios, ejercicios de improvisación, propuesta del vestuario, de la música, diseño de iluminación; conjuntamente con el director, pieza clave para estructurar y poner de manifiesto inquietudes sociales propias de nuestras vivencias como seres partícipes de este mundo mediático y globalizado.

La obra toma como punto de partida la metáfora de la oscuridad, un mundo paralelo, un universo donde habitan tres seres, quienes tendrán la oportunidad de decir al mundo que todos somos feos en el preciso momento que empezamos a criticar y discriminar a los demás.

Como actores y actrices, intérpretes de fulano, mengana y sultana, el montaje nos ha enriquecido más allá de lo académico, logramos concientizar que la disciplina y la responsabilidad son principios básicos para desarrollar cualquier trabajo escénico de calidad y que podemos ser críticos y observadores de nuestras propuestas. Por otro lado reco-

nocemos que el trabajo en grupo aumenta capacidades individuales otorgando más fortaleza en el momento de la creación y representación, observando que el teatro es un lenguaje grupal, un cúmulo de piezas que forman un todo.

Finalmente éste tema fue materializado a través de la obra de teatro “Sombra...el cuento del recuerdo” estrenada el día miércoles 14 de noviembre del 2012 en la Sala Alfonso Carrasco, con la dirección de Santiago Baculima y la participación de Mayra Sarmiento y Cristian Zárate; posteriormente se dio paso al circuito de presentaciones en los colegios “Manuela Garaicoa de Calderón”, “Unidad Educativa Verbo” de la ciudad de Cuenca e “Instituto Tecnológico José Benigno Iglesias” del cantón Biblián.

Los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas nos indican que:

- Las redes sociales y la televisión tienen un alto porcentaje de estimulación a un consumo de estereotipos de belleza en comparación a los demás medios de comunicación.

- El 93% de adolescentes encuestados en algún momento ha sentido su estima alterada, discriminados por los cánones marcados por la colectividad.

- Los jóvenes se identifican más con personas que son discriminados por su apariencia física.

- Los adolescentes necesitan seguir un modelo, sentirse identificados con ellos es por esta razón que el 45% de ellos pertenecen a un grupo.

- Confían más en amigos, ellos pasan sus mismos cambios, son con quienes se sienten mayormente identificados.

La Juventud se encuentra rodeada de una realidad exagerada que lleva a un descontento de su aspecto físico y a una desvalorización de su condición, una baja estima.

Bibliografía

Artaud, Antonin. "EL TEATRO Y SU DOBLE - El teatro de la crueldad". Barcelona: Edhasa, 1932.

Barba, Eugenio y Nicola Savarese. "EL ARTE SECRETO DEL ACTOR. Diccionario de Antropología Teatral". México: Pórtico de la Ciudad de México, 1990.

Baudrillard, Jean. CULTURA Y SIMULACRO. Barcelona: Kairós, 1978.

Boal, Augusto. "TEATRO DEL OPRIMIDO" Teoría y práctica. México: Nueva Imagen, S.A., 1980.

Bobes, María del Carmen. Semiólogía de la obra dramática. 30 de Abril de 2010. 21 de Octubre de 2012 <<http://arteescenicass.wordpress.com/2010/04/30/el-texto-dramatico/>>.

Ceballos, Edgar. "PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN ESCÉNICA". México: Grupo Editorial Gaceta, S.A., 1985.

Chaparro, Manuel Carlos. «"SotaquesD'Aquem E D'Alem Mar".» Travessias para uma nova, teoria de generos jornalisticos. Grupo Editorial Summus (2011): 15.

Chento, Javier F. «Vicenciano.» 10 de Noviembre de 2008. "Los 613 preceptos de la Torah". Adolescencia. 12 de Octubre de 2012 <<http://somos.vicencianos.org/chento/los-613-preceptos-de-la-torah/>>.

Chihu Amparán, Aquiles. SOCIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. México: Miguel Ángel Porrúa, 2002.

Civantos, Daniel. «Cooking ideas.» 15 de Agosto de 2012. Diez ritos de iniciacion. Islas Mentawai. 1 de Noviembre de 2012 <<http://www.cookingideas.es/diez-ritos-de-iniciacion-20120815.html>>.

Erickson, Erick. "LA IDENTIDAD PSICOSOCIAL" en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, tomo V. España: Aguilar, 1977.

Fiszer Adler, Silvina. «Perfil.com.» 7 de Junio de 2010. Para qué sirve insultar. 2 de Octubre de 2012 <http://www.perfil.com/contenidos/2010/06/04/noticia_0022html>.

Fo, Darío. "MANUAL MÍNIMO DEL ACTOR". Editorial Giulio Einaudi, 1997.

Giménez, Gilberto. "LA IDENTIDAD SOCIAL O EL RETORNO DEL SUJETO EN SOCIOLOGÍA", en Identidad: análisis y teoría, simbolismo, sociedades complejas, nacionalismo y etnicidad. III Coloquio Paul Kirchhoff. México: universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

Gómez, Luis Ángel y Andrés Neuman. «Canal Solidario.org - Fundación haz lo posible.» 26 de Febrero de 2007. "El cuento transmite valores positivos, pero sobre todo sirve para entender los negativos". 5 de Agosto de 2012 <<http://www.canalsolidario.org/noticia/el-cuento-transmite-valores-positivos-pero-sobre-todo-sirve-para-entender-los-negativos/8551>>.

Hooft, María José. "TRIBUS URBANAS" Una guía para entender las subculturas juveniles de la actualidad. Argentina: Editorial Vision Producciones, 2008.

Jara, Jesús. "EL CLOWN UN NAVEGANTE DE LAS EMOCIONES". Sevilla: Gráficas Olimpia, S.L., 1995.

Lecoq, Jacques. "EL CUERPO POÉTICO" Una pedagogía de la creación teatral. Barcelona: Alba Editorial, s.l.u, 1997.

Lopes , Alfred. «20 minutos.es.» 28 de Febrero de 2012. ¿Quienes fueron fulano, mengano, zutano y perengano? 10 de Agosto de 2012 <blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/quienes-fueron-fulano-mengano-zutano-yperengano>.

Lopez, Alfred. «20 minutos.es.» 28 de Febrero de 2012. ¿Quienes fueron fulano, mengano, zutano y perengano que tan nombrados son? 10 de Agosto de 2012 <blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/quienes-fueron-fulano-mengano-zutano-yperengano/>.

Moreno Moreno, Heladio. "TEATRO JUVENIL" Manual práctico para el desarrollo de la actividad teatral. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1996.

Navarro, Alex. «Clown Planet.» 12 de septiembre de 2010. ¿Qué es un clown? 15 de Julio de 2013 <www.clownplanet.com>.

Papalia, Diane E, Sally Wendkos Olds y Ruth Duskin Feldman. "PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA INFANCIA A LA ADOLESCENCIA" Novena Edición. México: McGraw - Hill / interamericana editores, S.A. de C.V, 2007.

Parolari, S. "PSICOLOGÍA DE LA ADOLESCENCIA" Despertar para la vida. España: Editorial San Pablo, 1995.

Samper Mendoza, Rolando. «Stop-Obsesion.com.» 11 de Febrero de 2002. "Auge de cirugía plástica" Campaña contra la anorexia, bulimia y la obsesión por la imagen. 22 de Agosto de 2012 <<http://www.stop-obsesion.com/index.php?page=page.showPage&anchor=medios>>.

Simmel, George. «"LA MODA" Sobre la aventura. Ensayos filosóficos.» Barcelona: Península, 1989. 26-55.

Stanislavsky, Constantin. "CREACIÓN DE UN PERSONAJE". México: Editorial Diana, 1997.

Tajfel, Henri. "HUMAN GROUPS AND SOCIAL CATEGORIES". Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

Valencia Calle, Marco Antonio. «Blog de la Institución Educativa San Antonio de Padua de Timbio, Cauca.» 26 de Mayo de 2007. Leer cuentos sirve para aprender a resolver problemas de la vida diaria. 5 de Septiembre de 2012 <<http://timbio.blogspot.com/2007/06/leer-cuentos-sirve-para-aprender.html>>.

Anexos

Anexo 1: Público meta

“Sombra...El cuento del recuerdo” está dirigido a estudiantes secundarios quienes se encuentran entre los 12 a 18 años.

Anexo 2: Modelo de encuesta

Realizados a jóvenes estudiantes, al término de la presentación de la obra “Sombra...El cuento del recuerdo”

ENCUESTA

a. ¿Qué medio de comunicación masivo cree usted que incita a un mayor consumo de perfección física?

Radio	☐
Televisión	☐
Redes sociales	☐
Mallas-anuncios publicitarios	☐

b. ¿Cuántas de ustedes se han sentido discriminadas por el canon de belleza marcado por la sociedad?

Si...   No...

c. ¿Con qué personaje del cuento se identifican?

Inmaculada	☐
Isabela	☐
Ferrucio	☐

d. ¿Pertenece a un grupo juvenil? ¿Por qué?

Si...   No...

e. Para sentirse apoyadas(os) en algún aspecto de su vida en quienes confían más:

Familia	☐
Amigos	☐
Profesores	☐
Psicólogos	☐
Personas extrañas	☐

Anexo 3: Resultados en porcentajes obtenidos de 60 encuestas realizadas a adolescentes de dos colegios de la Ciudad de Cuenca: “Verbo” y “Garaicoa”; y “José Benigno Iglesias” del Cantón Biblián

¿Qué medio de comunicación masivo cree usted que incita a un mayor consumo de perfección física?

Radio	5
Televisión	30
Redes sociales	41
Mallas-anuncios publicitarios	24
	100%

¿Cuántas de ustedes se han sentido discriminadas por el canon de belleza marcado por la sociedad?

Sí 93   7 No

100%

¿Con qué personaje del cuento se identifican?

Inmaculada   71
Isabela   18
Ferrucio   11

100%

¿Pertenece a un grupo juvenil?

Sí 89   11 No

100%

¿Por qué? ←

Me tratan bien	30	Son buena gente	19
Tenemos los mismos problemas	2	Me gusta un chico(a) de ese grupo	4
Quiero ser como ellos(as)	45		

Para sentirse apoyadas(os) en algún aspecto de su vida en quienes confían más:

Familia	19
Amigos	77
Profesores	3
Psicólogos	0
Personas extrañas	1

	100%

Anexo 4: Registro fotográfico dentro de los colegios

Unidad Educativa "Verbo"
28 de marzo, 2013. Patios del Colegio Verbo. Cuenca

Ilustración 33: Colegio Verbo

Ilustración 34: Colegio Verbo

Ilustración 35: Colegio Verbo

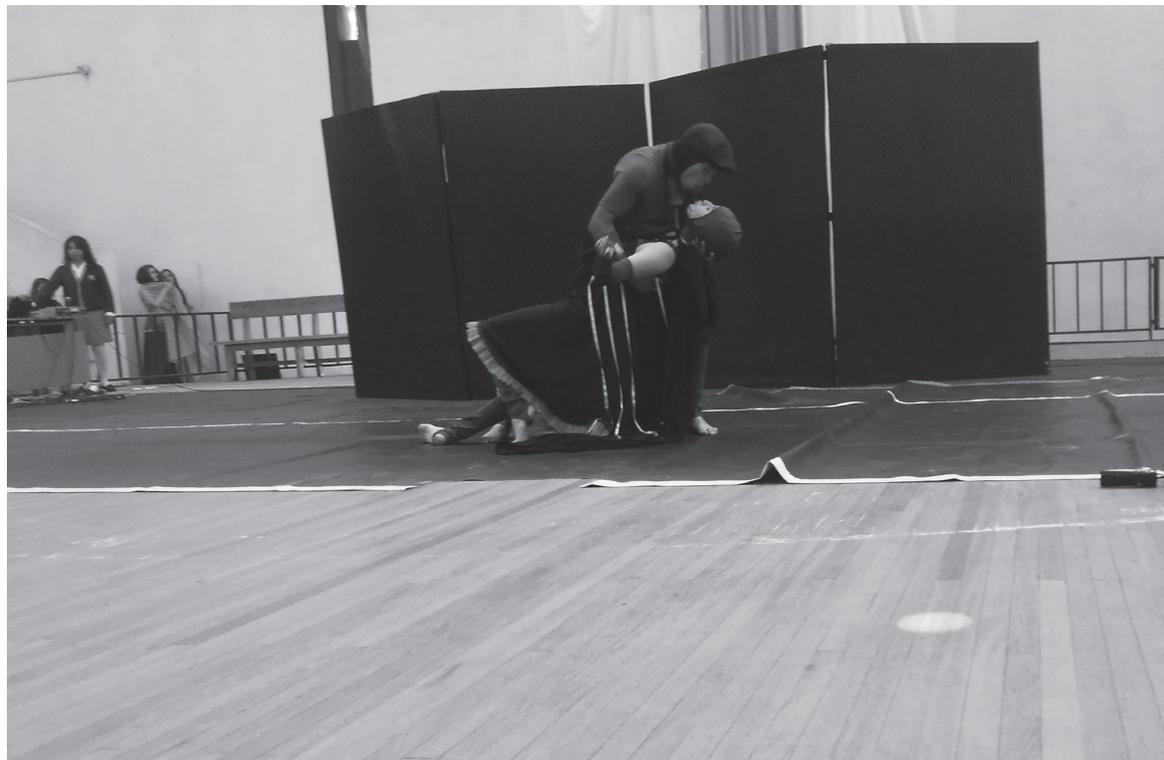
Ilustración 36: Colegio Verbo

Garaicoa

8 y 10 de abril, 2013. Coliseo del Colegio Garaicoa. Cuenca

Ilustración 37: Colegio Garaicoa

Ilustración 38: Colegio Garaicoa

Ilustración 39: Colegio Garaicoa

Ilustración 40: Colegio Garaicoa

José Benigno Iglesias

4 de mayo, 2013. Teatro Municipal. Biblián

The image is a screenshot of the official website of the Municipality of Biblián. At the top left is the logo for 'biblián GOBIERNO LOCAL 2009-2014' with the slogan 'juntos por un mañana mejor...'. To the right of the logo is a navigation menu with links for 'INICIO', 'MUNICIPIO', 'CANTÓN', 'TRANSPARENCIA', 'NOTICIAS', and 'CONTACTO'. Below the navigation menu is a breadcrumb trail: 'NOTICIAS < > CONCURSO JEFE SANEAMIENTO AMBIENTAL'. The main content area features a headline: 'PRESENTAN OBRA DE TEATRO A ALUMNOS COLEGIO JOSÉ BENIGO IGLESIAS'. Below the headline is a black and white photograph of two people on a stage. The photo has a small 'biblián' logo in the bottom right corner. Underneath the photo are two paragraphs of text in Spanish. The first paragraph describes the theater performance 'Sombra... el cuento del recuerdo' held on May 4, 2013, at the Municipal Theater of Biblián, aimed at students of the José Benigno Iglesias school to sensitize them to values. The second paragraph mentions the performance was by the 'Tecla' theater group, directed by Mayra Sarmiento, and supported by the Municipality's Education and Culture Unit.

El día jueves 04 de mayo de 2013, en el Teatro del GAD Municipal del Cantón Biblián, se realizó la presentación de la obra teatral "Sombra... el cuento del recuerdo", dirigida a estudiantes del colegio José Benigno Iglesias, con la finalidad de sensibilizar los valores que se tienen como persona entre los jóvenes y de esta manera estimular un correcto comportamiento entre compañeros.

La misma estuvo a cargo del grupo de Teatro "Tecla", bajo la dirección de la licenciada Mayra Sarmiento, y con el auspicio de la Municipalidad a través de la Unidad de Educación y Cultura, se espera continuar con este tipo de eventos artísticos culturales y de esta manera de esta manera apoyar e incentivar el estímulo de valores entre la niñez y juventud de este cantón.

Ilustración 41: Prensa, Semanario Expresión

Anexo 5: Biografía Director

SANTIAGO BACULIMA (1980)
Actor, Director, Profesor, Alumno

Ilustración 42:
Director Santiago Baculima

“Comienzo mi actividad teatral en el 2004 en Cuenca – Ecuador. He dedicado estos últimos 8 años de existencia a indagar en el lenguaje teatral del clown y el teatro corporal: como alumno, como pedagogo, como actor, como payaso de cumpleaños, como director, como utilerista, como pega afiches, como público.

He participado en diferentes obras entre ellas:

- TIEMPOS CORTOS, grupo Clowndestinos dirigida por Clowndestinos
- EL PATRIOTA, un solo de teatro Burlesque, dirigida por Carlos Gallegos
- LA MUERTE, con el grupo Clowndestinos dirigida por Carlos Gallegos
- CABARET LE SAMOVAR, presentada en Francia y Polonia, dirigida por Alan Farbrain
- L'OMBRE DE UN DOUTE, presentada en Paris, dirigida por Ella Jaroweswicz.
- LANOFAMILIA.COM grupo Clowndestinos, dirigida por Clowndestinos.

He participado y actuado en diferentes espacios públicos y privados, defendiendo el teatro como fuente inagotable de autoconocimiento, como proceso fundamental del espejo social que representamos y de la fuerza necesaria que somos para una sociedad saludable que puede verse y enfrentarse a sí misma.”

*Palabras textuales de Santiago Baculima, director de “Sombra...El cuento del recuerdo”
Noviembre, 2012*

Anexo 6: Biografía Actriz

MAYRA SARMIENTO URGILÉS (Biblián)
Actriz, Directora de Teatro Tecla

Ilustración 43:
Actriz Mayra Sarmiento

“En el año 2012 obtuvo la Licenciatura en Arte Teatral dentro de la Universidad del Azuay. Fundadora e integrante del grupo Teatro Tecla. Siendo actriz y directora en obras teatrales como “Mariangula”, “Travesura Roja” y el “Arca”, trabajos creados para público infantil, En el transcurso del año, 2012 ha estrenado la obra teatral “Terapia” basado en el texto de Martín Giner y bajo la dirección escénica de Mabel Petroff Montesinos. Y Sombra obra dirigida por Santiago Baculima (Integrante Clowndestinos) trabajando en estas dos producciones como actriz.

De manera Independiente ha desarrollado talleres y montajes con niños y adolescentes, presentando obras en diversos teatros”.

*Palabras textuales de Mayra Sarmiento, actriz de “Sombra...El cuento del recuerdo”
Noviembre, 2012*

Anexo 7: Biografía Actor

CRISTIAN PATRICIO ZÁRATE ZHAPA
Actor, Bailarín Teatro Tecla

Ilustración 44:
Actor Cristian Zárate

“Egresado de la Carrera de Artes Escénicas de la Universidad Estatal. Sus obras trabajadas han sido:

- “SIN AVISO”, obra ganadora de producción coreográfica y danza. Sistema Nacional de Premios 2008, Ministerio del Ecuador.
- “Idas y Venidas” obra ganadora del FAAL (Festival de Artes al Aire Libre, modalidad danza contemporánea)
- “Frio”, Video-Danza
- “El Final”
- “En Vela”
- “El Arca”, dirigida por Mayra Sarmiento, una obra teatral que es para niños.
- “Sombra...El Cuento del Recuerdo” dirección Santiago Baculima.
- “Strombolina”, dirigida por Mayra Sarmiento”.

*Palabras textuales de Cristian Zárate, actor de “Sombra...El cuento del recuerdo”
Noviembre, 2012*

Anexo 8: Biografía Diseñadora de vestuario y elementos escenográficos

VIRGINIA CORDERO A.
Diseñadora, Artista Visual, Ilustradora, Actriz

Ilustración 45:
Diseñadora Virginia Cordero

“Actualmente realiza distintos proyectos y estudios de formación profesional en varias áreas del ámbito artístico como el diseño, ilustración, arte urbano, pintura, dibujo, animación experimental, teatro, clown.

Actriz, fundadora e integrante del grupo Clowndestinos, formada con diferentes maestros nacionales e internacionales. Con la agrupación ha desarrollado varios proyectos, talleres y espectáculos presentados en diversos festivales”.

*Palabras textuales de Virginia Cordero, diseñadora de “Sombra...El cuento del recuerdo”
Noviembre, 2012*

Anexo 9: Biografía Diseñador de iluminación

JORGE GUTIÉRREZ DURÁN

**Ilustración 46: Técnico de Iluminación
Jorge Gutierrez**

“Ha realizado estudios de iluminación en la Universidad de Cuenca (Escuela de Artes Escénicas), OYE 2000 (Quito) y en México con Mely Alanis. (Luminotécnico del grupo Ángeles del Infierno de España).

Diseño y operación de planos de iluminación para teatro, danza, música y espectáculos al aire libre durante 4 años, acumulando conocimientos y experiencia sobre iluminación escénica. Su trabajo lo ha desarrollado con diferentes grupos del país entre los que se destacan: Compañías de Teatro y Danza de la Universidad de Cuenca, “Cuenca Danza Proceso”, Compañía de Danza de la Universidad del Azuay, “Contra el viento” Teatro, Grupo de música “Bajo Sueños”, “Teatrovando”, Grupo “Pulpo” Teatro, Grupo de teatro-danza Laberynthus, Briza Teatro, Clowndestinos, Teatro Tecla, Teatro del Cielo, Briza Teatro, Víctor Stivelman, León Sierra, Daniel Aguirre “120 kilos de jazz”, entre otros. Profesor de Iluminación Escénica en la Escuela de Arte Teatral de la Universidad del Azuay, año 2011. Ha realizado asistencia técnica, diseño, montaje y operación de plantas de iluminación para instituciones como: Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, FITE-Q, OYE 2000, Festival de Danza “INVITRO”, Fundación Nacional Sucre, Festival “Títiricuenca”, Fundación “Iluminar” Cuenca, Alianza Francesa de Cuenca. Ministerio de Cultura del Ecuador, Festival Escenarios del Mundo, Festival de Danza del Austro, entre otros.

El ámbito de trabajo lo ha desarrollado en países como Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Argentina, Francia, Italia, Suiza, Uruguay”.

Palabras textuales de Jorge Gutierrez, técnico de iluminación de “Sombra...El cuento del recuerdo”
Noviembre, 2012

Anexo 10: Presentaciones

Preestreno
21 de septiembre, 2012. Sala Alfonso Carrasco. Cuenca

EL TIEMPO **eltiempo.com.ec** Google™ Búsqueda persona **BUSCAR**
Cuenca, jueves 4 de octubre de 2012

Inicio Cuenca Deportes Ecuador Mundo Opinión Economía Sucesos Región Entretenimiento Social Servicios Saludos

COMPARTIR
0 22
Twitter Me gusta

HERRAMIENTAS
Enviar a un amigo
Imprimir
Opinar

Noticias de Cultura:
Ecuador exhibe su cultura en Cádiz
ReusArte impulsa creación de obras
Bélgica trae una propuesta creativa

Sombra es la nueva obra de grupo Tecla

Integrantes del grupo Teatro Tecla, ayer, durante los ensayos de la obra Sombra, que preestrenan. Diego Cáceres | EL TIEMPO

La primera función de la obra Sombra, que preestrena el grupo de teatro Tecla, se efectuó ayer, hoy será la segunda función, en un evento que no tiene costo.

Fecha de Publicación: 2012-09-22 00:00

Tecla se presenta en la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura a partir de las 20:00.

Personajes

Es una propuesta teatral dirigida por Santiago Baculima. Muestra a tres personajes, Fulano, Mengana y Zutana, quienes tienen un encuentro feliz con seres inconscientes, lo que produce en los personajes un compromiso de liberar a estos seres de la ignorancia, llevándolos a un estado donde las sombras escasean.

Es una obra que resalta la fealdad que cada persona, indica Daniela Contreras, actriz. Ella junto a Mayra Sarmiento y Cristian Zárate, actúan en la obra. La dramaturgia de la obra le corresponde al grupo Tecla y Baculima. La función está dirigida a mayores de 12 años; dura 55 minutos. (RME)

Cuenca.

Quizás por eso los anuncios en Google funcionan.
¡Empiece hoy! Google

QUITO-CUENCA
Ida y vuelta desde: \$66 incluye impuestos

Revista LA PLUMA N° 352
Expand

Cine
hoy en cartelera

Populares
Más Leído Más Comentado Enviado

- Candidatas a Reina de Cuenca se presentan hoy
- Deportivo Cuenca pierde y Luis Soler calla

Ilustración 47: Reportaje Diego Cáceres. Diario El Tiempo. 22 de septiembre, 2012

Estreno

14-15 de noviembre, 2012. Sala Alfonso Carrasco. Cuenca

SOMBRA
EL CUENTO DEL RECUERDO

14 & 15
de Noviembre

Lugar: Sala Alfonso Carrasco
(Luis Cordero 7-22 planta alta entre
Presidente Córdova y Mariscal Sucre.
Valor: \$ 5,00
Hora: 20h00

DISEÑO DE ILUMINACIÓN:
Jorge Gutiérrez

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA:
Santiago Baculima

DISEÑO DE VESTUARIO Y OBJETOS:
Virginia Cordero

**TEATRO
TECLA**

Presenta: SOMBRA "El cuento del Recuerdo"

Sinopsis:
Fulano, Mengana y Sultana, tienen un feliz encuentro con seres horriblemente inconscientes, esto produce en los tres personajes un fuerte compromiso de liberar a estos seres de su ignorancia y llevarlos a un estado mas elevado, un estado donde las sombras escaseen. Para lo cual, inteligentemente utilizan una encantadora y mágica fabula, que quizás les hará recordar lo que en verdad son.....

Ilustración 48: Afiche Teatro Tecla

COMPARTIR

0 4
 Twittear Me gusta

HERRAMIENTAS

- Enviar a un amigo
- Imprimir
- Opinar

Noticias de Cultura:

- Museos, un referente histórico
- Se vienen la Fiesta y el Museo de la Música
- Hoy show internacional de danzas orientales

El recuerdo da vida a la obra Sombra

Integrantes del grupo Teatro Tecla, que presenta mañana y el jueves la obra Sombra, el cuento del recuerdo. Archivo

Teatro Tecla vuelve a la sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay, para estrenar la obra Sombra, un cuento del recuerdo.

Fecha de Publicación: 2012-11-13 00:00

Las funciones serán mañana y el jueves a partir de las 20:00. La entrada tiene un precio de cinco dólares.

Obra

La improvisación fue el punto de partida para escribir la historia, una farsa de los cuentos de hadas que aborda temas de traición, celos, amoríos, paternidad, contados en un lenguaje cómico, que no se encasilla ni en clown ni en bufón, pero que se desarrolla según la necesidad de ir contando, indicó Santiago Baculima, director.

Cristian Zárate, Daniela Contreras y Mayra Sarmiento dan vida a los personajes de esta obra en la que se empezó a trabajar en el guión hace cuatro meses y se fue perfeccionando, incluyendo trabajos de poetas como Neruda hasta concluir en un diálogo propio.

Sombra, el cuento del recuerdo, tiene una duración de 50 minutos. Su música incluye temas clásicos.

La producción cuenta además con la participación de Virginia Cordero en Diseño de Vestuario y Objetos. En iluminación interviene Jorge Gutiérrez. Esta función está dirigida a un público mayor de 12 años. (RME)

Cuenca

¿Buscas Carro Usado?

Chevrolet.com.ec/Carro
Mejor un Nuevo. Chevrolet tiene lo que buscas. Aquí

MOVIL

eltiempo.com.ec

App para Android

Descárgalo ahora en

MOVIL

Revista LA PLUMA N° 384

Expand

ISSUU

Open publication - Free publishing

Redes eltiempo.com.ec

Festival XVI ENTUPE 2012

27 de noviembre, 2012. Teatro Arawa. Guayaquil

Ilustración 50: Certificado Soc. Juan Coba Caiza XVI ENTUPE 2012

XVI ENTUPE 2012

**ENCUENTRO NACIONAL DE
TEATRO UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO DEL ECUADOR**

LUGAR	DOMINGO 25	LUNES 26	MARTES 27	MIÉRCOLES 28	JUEVES 29	VIERNES 30
Casa Arawa Chile y Av. Olmedo junto a Casona Universitaria			19H00 Universidad del Azuay 20H00 U. T. Ambato	19H00 U.Simon Bolivar Contratexto Teatro- Venezuela Dos posturas, una...	18H00 Taller Arawa UG 18H30 Taller Jurisprudencia 19H00 Teatro Arawa UG	19H00 UPAO Perú 21H00 clausura
Ciudadela Universitaria "Salvador Allende" Universidad de Guayaquil		18H00 Banda Musica Municipal Muñecos Arawa				
Facultad de Jurisprudencia	11H00 U.Simon Bolivar Funcion para niños	19H00 UTE-Quito				
Fac. C. Economicas				11h00 UTE-Quito		
Fac.Ciencias Quimicas		11H00 U.Estatal de Milagro				
Teatro Laboratorio ITAE Quito y Bolivia					12H00 ITAE Clase abierta Materia Actuacion IV	
Sala de Teatro Univ. Politecnica Salesiana Chambers 227 y 5 de Junio			11H00 U.Simon Bolivar(2) 12H00 U Cotopaxi 19H00 UPAO-Perú	19H00 Teatro Katarsis de U.Politecnica Salesiana		11h00 U.T. Machala 12H00 U. de Loja
Garza Roja Parque Club Km.37 via a Daule				9H00-13H00 Taller Expresion Corporal-Venezuela	11H00 U. Simon Bolivar Funcion para niños	

Ilustración 51: Cronograma XVI ENTUPE 2012

Función

13 de diciembre, 2012. Prohibido Centro Cultural. Cuenca

PROHIBIDO CENTRO CULTURAL
TEATRO TECLA: PRESENTA

SOMBRA

EL CUENTO DEL RECUERDO

A black and white photograph of three faces, possibly masks or characters, looking downwards. The lighting is dramatic, highlighting their features against a dark background. The faces are arranged horizontally, with the central one slightly higher than the two flanking it.

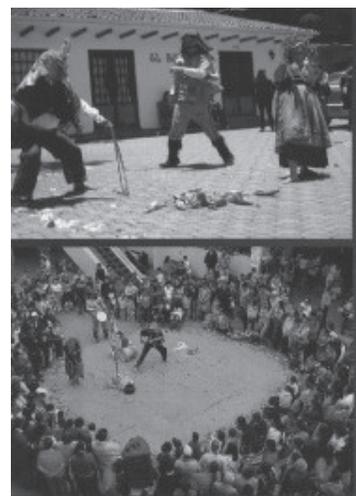
Fulano, Mengana y Sultana, tienen un feliz encuentro con seres horriblemente inconscientes, esto produce en los tres personajes un fuerte compromiso de liberar a estos seres de su ignorancia y llevarlos a un estado más elevado, un estado donde las sombras escaseen.
Para lo cual, inteligentemente utilizan una encantadora y mágica fabula, que quizás les hará recordar lo que en verdad son...

13/DIC/2012 - 19H30PM. / 5.00 USD
PROHIBIDO CENTRO CULTURAL
(CALLE LA CONDOMINE 12-102 SECTOR EL VADO)
CUENCA-ECUADOR

Ilustración 52: Afiche Prohibido Centro Cultural

1ra Caravana "Con el Teatro en la Mochila"

29 de julio, 2013. Teatro Municipal. Biblián

I Caravana "Con el Teatro en la Mochila"

TEATRO HIJOS DEL SUR
Dirección: Jaime Garrido
Actuación: Fabiola León, Carlos Loja
Lugar: Parque Central / Fecha: 28 julio / Hora: 10h00

MAMA WAKA

Es una obra que se adentra en el clásico de la literatura popular del austro ecuatoriano, una mujer horrible que vive en una cueva repleta de oro, joyas y máscaras doradas, se viste de mujer hermosa para atraer a un solo tipo de hombres, los hombres infieles. Por eso Pedro Manuel es quien tratará de sobrevivir a los encantos de la aparente belleza de nuestra protagonista.

TEATRO TECLA

SOMBRA "El Cuento del Recuerdo"

Fulano, Mengana y Sultana, tienen un feliz encuentro con seres horriblemente inconscientes, esto produce en los tres personajes un fuerte compromiso de liberar a estos seres de su ignorancia y llevarlos a un estado más elevado, un estado donde las sombras escaseen. Para lo cual, inteligentemente utilizan una encantadora y mágica fabula, que quizás les hará recordar lo que en verdad son...

Dirección: Santiago Baculima
Actuación: Daniela Contreras, Mayra Sarmiento, Cristian Zarate.
Lugar: Teatro Municipal / Fecha: 29 julio / Hora: 20h00

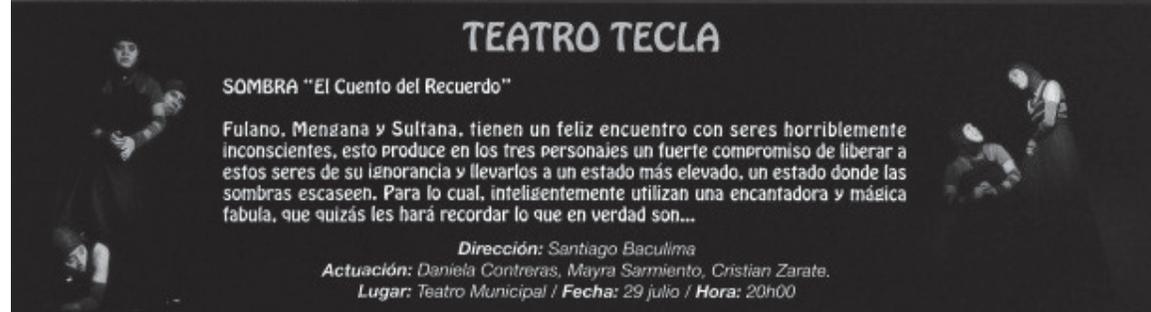

Ilustración 53: Afiche 1ra Caravana "Con el teatro en la mochila"

Ilustración 54: Gabriel Inga

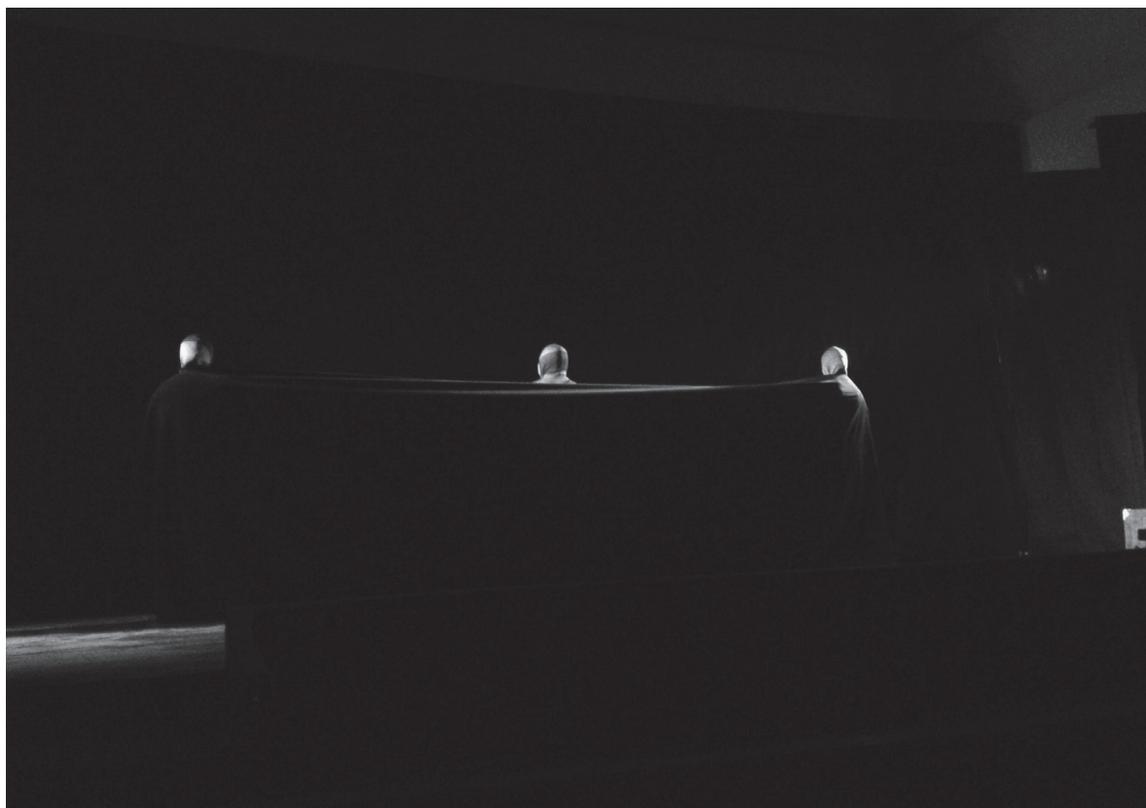

Ilustración 55: Gabriel Inga

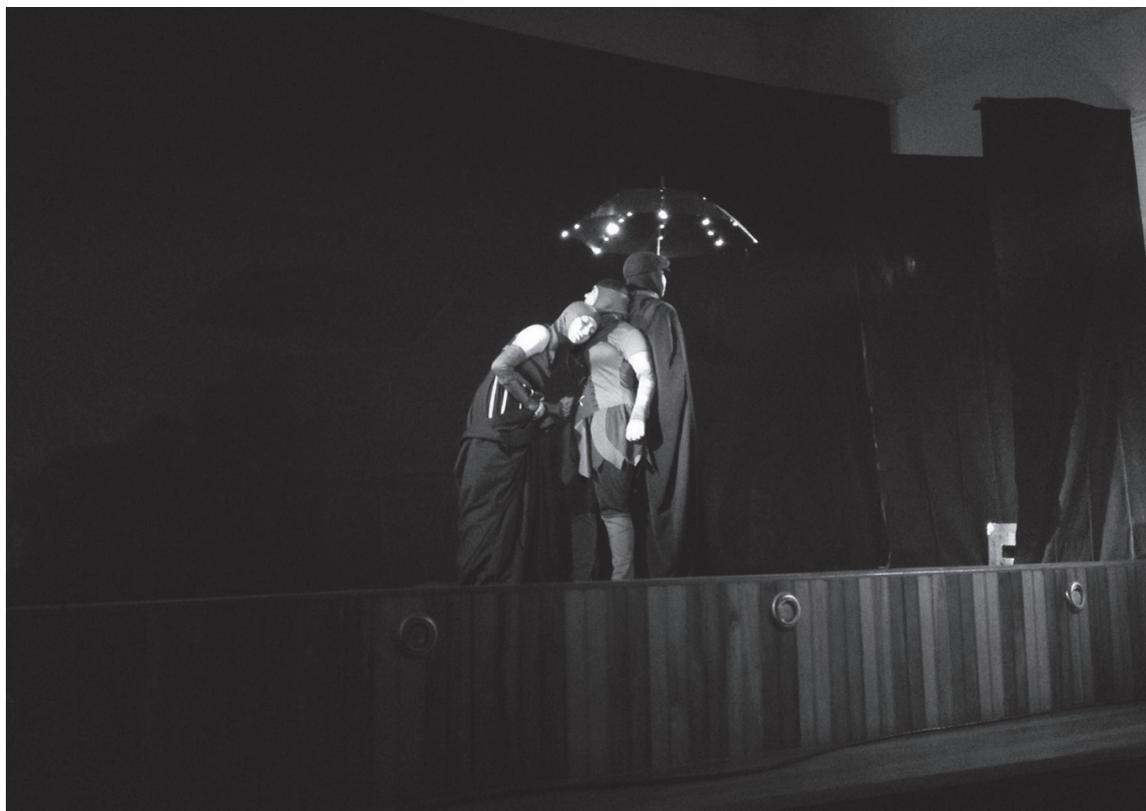

Ilustración 56: Gabriel Inga

