ANÉCDOTA DE UN MONTAJE
EL TEATRO ITINERANTE SHOPALOVICH

INGRITH CATALINA ACHURY RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB
PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS
BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE 30 2010

ANÉCDOTA DE UN MONTAJE

Obra:

EL TEATRO ITINERANTE SHOPALOVICH

De Ljubomir Simović

DIRECCIÓN: FABIANA MEDINA GARZÓN

MEMORIAS DE: INGRITH CATALINA ACHURY RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS

BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE 30 2010

Nota de aceptación:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Firma del presidente del jurado

_____

Firma del jurado

_____

Firma del jurado

Bogotá D.C. 2010

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Dedicado a Mi abuela María Helena Cárdenas, Mi mamá Marta Hilda Rodríguez Mi maestra Fabiana Medina Garzón y a todos los actores, directores y autores que luchan para que el teatro siga sobreviviendo.

AGRADECIMIENTOS

A los maestros que hicieron parte de mi formación y que aportaron sus conocimientos en pro de la evolución del actor: Ignacio Rodríguez, Camilo Ramírez, Gabriel esquinas, Andrés Rodríguez, Carlos Araque, Carolina Vivas, Sandro Romero Rey, Fernando Pautt, Carlos Agudelo, Dubian gallego, Eduardo Ruiz, Ricardo Novack, José Assad, Zeca ligiero.

A Fabiana Medina garzón por el amor en el proceso, por compartir sus secretos actorales y lograr la unión del grupo en pro del trabajo.

A Omar Porras por sus apreciaciones.

A Malandro Teatro por la herencia de los postizos.

A mi familia por la complicidad durante mi carrera.

A Alexander Mesa por su colaboración fotográfica y compañía.

A cada uno de mis compañeros que me acompañaron en el viaje.

Y al público que complementa la fantasía.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8

LA COMEDIA DEL ARTE COMO INFLUENCIA EN EL MONTAJE 9

EL AUTOR 12

EL TEATRO ITINERANTE SHOPALOVICH 13

SUCESO DE PARTIDA 16

LINEA DE SUCESOS 17

Escena primera 17
Escena segunda 17
Escena tercera 17
Escena Cuarta 18
Escena quinta 19
Escena sexta 20
Escena séptima. 20
Escena octava. 21
Escena novena. 21
Escena décima 21

CONFLICTO PRINCIPAL 22

CONFLICTOS SUBALTERNOS 22

EL PERSONAJE 22

OBJETIVO DE SIMKA 25

Objetivos secundarios 25

LÍNEA DE PENSAMIENTO DE SIMKA 26

Escena Tercera 26
Escena cuarta. 26
Escena quinta 26
Escena sexta 27
Escena decima 27

ESTRATEGIAS DE SIMKA 27

OBSTÁCULOS DE SIMKA 28

CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE 29

PROCESO DE MONTAJE 30

Improvisaciones 31
¿Y como asumió Simka esta nueva nariz? 38
Una experiencia desilusionante 38
Una sesión fotográfica fuera de lo normal 39
Elementos técnicos 40
Un acierto 41
Todo por la función 42

LA PREMIER 45

CONCLUSIONES 46

BIBLIOGRAFIA 47

INTRODUCCIÓN

La experiencia de este montaje fue la más enriquecedora de los anteriores procesos que había realizado en la academia, es la primera vez que logramos la unión del grupo en pro del trabajo, esto tiene que ver con la motivación ya que al parecer todos estábamos a la expectativa del trabajo que íbamos a realizar, teniendo en cuenta que nuestra directora venia de Malandro Teatro, Sin obviar la gran dosis de amor y actitud de ella hacia el trabajo y el grupo.

Es un nuevo estilo del cual debemos aprender y sobre todo estudiar el movimiento, indagare algunas técnicas que fueron aprovechadas para la construcción del personaje, pero que no fueron abordadas explícitamente mas sin embargo están presentes en la calidad del movimiento de los personajes, es importante destacar en el proceso el uso del postizo tanto en como lo asumen los personajes y como lo asume el actor.

El universo de la obra me atrapo, el teatro y la guerra, porque perteneciendo yo al mundo del teatro vi reflejada una realidad algo cruda pero que no dejaba de ser exquisita sobre todo por la composición de los textos llenos de ironía, sarcasmo, verdad, poesía, me deleitaba con esta lucha del actor por ejercer su oficio a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Debo agregar que después de la primera lectura, todos fuimos esquivos a leer otra obra ya que el enamoramiento hacia el Teatro Itinerante Shopalovich fue primera vista y no queríamos ser desencantados.

Durante el proceso se abordo la improvisación de los personajes, con herramientas que Fabiana nos iba aportando de su experiencia con Malandro Teatro, la meta era convertirnos en buenos representantes de este estilo y quizá ser unos Malandrines.

LA COMEDIA DEL ARTE COMO INFLUENCIA EN EL MONTAJE

La comedia del arte, fue una gran influencia para el montaje, no se copiaron los arquetipos de la comedia pero si se enfatizó en el uso de las mascaras, el barroco grotesco, el absurdo, el vestuario decorado, la iluminación y sonido majestuosos y se acentuó en la importancia del gesto y del movimiento, para fortalecer este argumento transcribo fragmentos del libro La Comedia del Arte de María de la Luz Uribe:

Los orígenes

En la primera mitad del siglo XVI se encuentran definitivamente, aunque diseminados, los diversos elementos que forman en esencia la Comedía dell'Arte. Compañías de aficionados recitan textos clásicos, La música y la comedia se inclinan hacia la bufonada. Un grupo de actores(...) se dirigen hacia lo cómico, lo ridículo y la parodia, (...) usando en escena una máscara, se entregan a un carnaval perpetuo y crean a la vez el gesto y el movimiento que la máscara les impone, y con el gesto y el movimiento, la voz y toda la psicología de un personaje.

La mascarada

A través de diversas obras, en diversos autores y en diversas épocas, se encuentra siempre un cierto número o clave de personajes que se repiten. El autor, en general, no lo reconoce y cambia las situaciones, el planteamiento, la forma, y hasta el rostro y el vestido. Pero los autores de que tratamos, quizás porque eran muchos o quizá porque eran audaces, lo declararon abiertamente, y cada actor-autor se adjudicó un personaje y presentó siempre en escena una misma cara inmóvil y un mismo vestido. Era la forma de solucionar el problema entre actor y autor: cada actor creaba su personaje.

Así la *Commedia dell'Arte* se convirtió en una comparsa de máscaras en eterna evolución, un grupo de criaturas nacidas cada una de una fantasía diversa, que se incorporaba y sometía a una fantasía mayor, la del grupo, y que se realizaba bajo órdenes teóricas y técnicas del director de la compañía.

(...) en el teatro, la máscara ha sido el medio para fijar un carácter y eternizarlo, destacando ante el público una personalidad y dándole ocasión de que la reconozcan. El origen y uso de las máscaras en el teatro occidental es también griego y romano.

En la **Commedia dell' Arte** las máscaras, más que grotescas, son estilizadas. La del Dottore tiene una gruesa nariz hinchada y roja por el vino, y una boca que se llena de sí misma y es sin duda pedante, pero el corte de los ojos nos demuestra que, en el fondo, es un buen hombre. Arlequín, cuyos rasgos son simiescos y hasta diabólicos a veces, podría parecernos increíblemente poco inteligentes, pero su gran boca está siempre pronta a reír de sí mismo, de su malicia, de sus amos, de su público, de nosotros. La máscara del arte fija y determina las características psicológicas de un personaje, pero nunca lo limita, porque sus rasgos son sutiles; da al actor y al público la oportunidad de intuir ante quién está, pero oculta al mismo tiempo una serie de posibilidades e imposibilidades; define la expresión de

un tipo y la hace intensa, pero no sólo a través de los gestos del rostro, sino con la voz y la actitud de todo el cuerpo, haciendo de éste un nuevo rostro de movimiento incesante, estudiado, perfecto; y demuestra así que "los gestos tiene lenguaje, las manos tienen una boca, los dedos tienen una voz", como ya pensó el poeta griego Nonnus en el siglo V.

Junto a la máscara y voz, se creó y mantuvo un vestido fijo para cada personaje. Los enamorados llevaban elegantemente la moda del tiempo, pero el rojo veneciano de Pantalone, la severa capa de jurisconsulto del Dottore, el vestido multicolor de Arlecchino, el blanco de Pulicinella, el blanco y verde de Brighella, el negro de Scaramuccia, el tono abrillantado del Capitano, creaban una armonía de colores que produjo sin duda una sugestión visual a la que el público se entregó con el placer de quien asiste a un espectáculo no sólo para recrearse, sino también para reconocer.

Como mencione en el primer párrafo, no se copiaron los arquetipos, pero si se embellecieron las mascaras que empleamos según el carácter del personaje, sí la máscara no cubría toda la cara, si tan solo era una nariz como en mi personaje se fortalecía con maquillaje exuberante en ojos y en la piel descubierta.

EL AUTOR

Ljubomir Simovic[1]

Ljubomir Simovic nació el 12 de diciembre 1935, en Uzhitze. Graduado de la Facultad de Filología de Belgrado, Departamento de Historia de la Literatura y Lengua Yugoslava serbo-croata. Escribe poemas, obras de teatro, ensayos, prosas. Sus obras se realizaron en más de 30 teatros, en Francia, Canadá, Bélgica, Suiza, Polonia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Corea del Sur, Macedonia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina. En 1988 se convirtió en miembro correspondiente y en 1994 un miembro regular del SASA.

Ha publicado los libros de poemas: Elegías eslavos, (elegije Slovenske, 1958), las tumbas Feliz (Veseli grobovi, 1961), Última Tierra (Zemlja Posljedna, 1964), Casco s (Šlemovi, 1967), sábado (Subota, 1976) , Diez dirección Hilandar Virgen María Tres Manos, (deset obraćanja Bogorodici Trojeručici hilandarskoj, 1983), aguja e hilo (Igla me konac, 1992), cáscara de huevo (Ljuska od jajeta, 1998), etc.

Simovic escribió cuatro obras: Hasanaginica (Hasanaginica), Milagro en Sargan (cudo u Šarganu), El teatro ambulante Sopalovic (Putujuće pozorište Šopalović) y La batalla de Kosovo (Boj na Kosovu).. Su mejor obra conocida es El teatro ambulante Sopalovic.

Simovic ha ganado varios premios literarios y el teatro: "Garganta Jovanovic", "Isidora Sekulic", "El premio de octubre", "Desanka Maksimovic", etc.

[1] Disponible en URL http://www.diversity.org.mk/bb.asp?idBB=281&flag=1

EL TEATRO ITINERANTE SHOPALOVICH

Esta obra se desarrolla en Uzhitze, serbia , que está en plena ocupación Nazi, allí una compañía de actores itinerantes conformada por Sofía una joven actriz llena de energía con muchas ganas de actuar, Isabel una actriz con mucha experiencia en teatro quien siempre está al tanto de las cosas de la compañía ,Felipe Un actor entregado totalmente al teatro tanto así que ya no distingue entre la vida real y el teatro :

" *Y no querrán decir espero, que con las monedas de chocolate no se puede sobornar al testigo al juez o al ministro* "

Y Basilio Shopalovich, el Director de la compañía, un hombre mayor para quien el teatro lo es todo su objeto de estudio ha sido el uso de los objetos en la escena.

La compañía teatral llega a esta población a representar el drama de los bandidos de Schiller, haciendo publicidad por su espectáculo son agredidos verbalmente por el pueblo quienes no aceptan que se representen obras cuando el país está en guerra, la policía se presenta tras el algarabío y los lleva a la comisaria para dar explicaciones ante el oficial Meizen, quien en compañía del sargento Milun, un sargento falto de inteligencia, acosan al grupo ,lo persuaden, asustan e interrogan, con el fin de intimidarlo y no dejar que haga la función, finalmente Basilio muestra el permiso burocrático que consiguió para poder representar la obra ,ante esto Meizen no puede hacer nada y los deja en libertad, el grupo llamado Teatro Itinerante Shopalovich, se hospeda en la casa de Simka, viuda del mayor Adzich , es una mujer adulta mayor con una gran casa, temerosa de la guerra y de la soledad, ella les renta el espacio para que ensayen y pasen la noche , en esta casa viven también Gina una ama de casa resignada a lavar y lavar la ropa de su esposo e hijo, una madre entregada de corazón y alma : "*Cuando se trata del hijo ,una no miente, sino que hasta mata, si toca* ",de temperamento agresivo cuya vida está hundida en la palangana, Blagoye su esposo es un borracho , su vida está enfrascada en una botella de alcohol ,cualquier pretexto es bueno para estar bebiendo unos tragos: " *no bebo porque tenga ganas de beber.....no me*

digas que busco una excusa", Sekula el hijo de la pareja es un joven que pertenece a la resistencia en contra de la ocupación Nazi, es un personaje referencial lo que quiere decir no aparece en escena pero es importante para el desarrollo de la acción por ejemplo, por ir en busca de el , el triturador quien es el verdugo de Uzhitze; un campesino que tortura a los prisioneros, se encuentra con Sofía, encuentro que será determinante para el destino del los personajes. también hacen presencia Darío, y Tomania compañeros de Sekula quienes siempre están al tanto de la situación política del pueblo, ponen al día a los ocupantes de la casa, ellos comunican todo lo que va pasando afuera de la casa, los asesinatos ,los arrestos, las bombas e incluso previenen a Gina para que queme todos los documentos que tiene Sekula. Durante la estadía de los actores de la compañía, Sekula es arrestado, ocurren asesinatos políticos, hay fuertes enfrentamientos entre Isabel y Gina, Gina descubre que Simka tiene un amorío con su hijo, Blagoye se trasforma en el verdugo, y a la compañía se le cancela la presentación.

A mi parecer todos los personajes tienen sus propios deseos ocasionando acción es decir la búsqueda del personaje por alcanzar su objetivo. A todos se les presentan obstáculos para cumplir sus sueños, por lo que la obra anda continuamente fluyendo no solo en servicio a la presentación de la función, sino que cada unos de los personajes que rodean a los actores tienen su propio mundo no están solo para enriquecer la situación de los actores, también porque tienen su propia historia.

Es una obra que habla de la guerra una guerra que vemos actualmente en Colombia y muchos países del mundo por lo tanto aunque haya sido escrita en 1985 podemos referenciar a los refugiados de bosnia con los desplazados de Colombia para ello defino que es cada uno:

refugiado : De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a el. [2]

desplazado: Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física o su libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre: Conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. [3]

En esta medida vemos la realidad del país reflejada en la historia que nos cuenta el teatro Itinerante Shopalovich, donde la guerra genera conflictos armados y estos repercuten en la sociedad, existen los personajes que quieren superar estos conflictos y dejan sus lugares de origen en busca de un mejor destino tal vez lo hallen tal vez no, vemos claramente las dificultades que deben sobrepasar los actores para cumplir con su Función en un país donde aparte de la guerra, el teatro no es relevante y no hay mayor apoyo del gobierno para el arte.

En Colombia para poder representar las obras, la mayoría de grupos que no han logrado apoyo cultural ,no tienen sus propios espacios adecuados para la elaboración de obras, deben ensayar en lugares no aptos para una buena experimentación escénica en la mayoría de casos a los grupos les toca abrirse

---

[2] Disponible en URL: http://www.inmigracionyvisas.com/a192-refugiado-definicion.html

[3] Disponible en URL: http://www.personeriaenvigado.gov.co/php/editorialver.php?editorial=7&ciudad=1

campo y para darse a conocer , participar en festivales deben auspiciarse todo, pasajes estadía alimentación, y poder recoger algo de dinero en la boletería para asumir algunos de los gastos, entonces , es claro que nos podemos identificar con el Teatro Itinerante Shopalovich ,es nuestra propia realidad por esto mismo es un texto que desde un inicio nos encanto, nos atrapo por que habla del teatro, de los actores, de los accesorios , de la compañía, de los medios, es un texto que te hace pensar reflexionar ,que te dice cosas tan lindas que el autor coloca sutilmente en la boca de los personajes como:

"El actor es una cosa en la vida y una muy distinta en el escenario.
Para hacer teatro no se necesitan muchos cachivaches.
Hay que estudiar a fondo cada accesorio."

Las anteriores frases son de Basilio el director de la compañía, y no dejo de sentir como si estuviera leyendo un libro de Stanislavski, definitivamente son las palabras de un director que enseña a sus pupilos.

Hay preguntas que me surgieron luego de presentar este montaje

¿Quiero se parte de un Teatro Itinerante? ¿Qué puedo hacer para que las circunstancias sean mejores? ¿Qué quiero hacer con mi profesión?

SUCESO DE PARTIDA

Presentación de una escena de los bandidos de Schiller por el teatro Itinerante Shopalovich, para promocionar su espectáculo.

LINEA DE SUCESOS

Escena primera

Presentación en la plaza pública de una escena de los bandidos de Schiller por el teatro Itinerante Shopalovich, para promocionar su espectáculo.

Los ciudadanos de Uzhitze agraden verbalmente a los actores, no toleran que hagan teatro en tiempo de guerra.

La policía hace presencia para contralar situación.

Un policía acusa de portar armas blancas al grupo de teatro quienes portan una de madera, Confusión de la espada de madera con una de verdad.

Arresto de los actores por porte ilegal de armas

Escena segunda

Interrogatorio de los actores en la comisaria.

Todos en la comisaria logran aclarar que la espada si es de madera y es un accesorio de teatro.

Petición por parte de Meizen del permiso de para representar obras.

Presentación del permiso por parte de los actores.

Liberación del Teatro Itinerante Shopalovich.

Escena tercera

Entra el triturador, interroga a Basilio.

El triturador deja el rejo olvidado.

Ruidos de ametralladora. Gina se preocupa por Sekula.

Simka y Blagoye comentan que es la primera vez que se oyen disparos en la mañana.

Llega Sofía de rio en traje de baño.

Blagoye se pone a su servicio y queda como hipnotizado ante la hermosura de ella.

Demostración de Blagoye del enamoramiento hacia Sofía.

Gina reclama a Blagoye por su actitud y lo cela.

Isabel sacude la ropa desde el segundo piso.

Gina se enoja y la trata mal.

Isabel y Gina se agreden verbalmente.

Interrupción de Tomania y Darío.

Tomania y Darío notifican las muertes de comandante del Distrito y Andya Karamarkovich.

Darío informa el arresto de Sekula.

Tomania manda a Gina revisar y quemar todos los papeles que encuentre en el cuarto de Sekula.

Regresa el triturador por el rejo.

Gina Simka y Blagoye tratan de convencer al triturador que Sekula es inocente.

Gina le muestra el rejo, Triturador toma el rejo.

Triturador relata como tortura a la gente.

Felipe entra y escucha todo lo que pasa.

Gina se desmaya.

Saliendo el triturador de la escena se estrella con Sofía que viene del rio el triturador queda como anonadado.

Sale el triturador corriendo y perturbado de la escena.

Escena Cuarta

Ensayo de Basilio Isabel y Sofía para la función.

Isabel olvida el texto.

Basilio se lo sopla.

Isabel cambia el texto.

Basilio la corrige la regaña por no hacer el tono de hombre.

Isabel se excusa.

Sofía la enfrenta diciéndole que esta desconcentrada

Sofía e Isabel pelean.

Isabel cuestiona el trabajo del director y del repertorio.

Basilio argumenta que por ser una obra de un autor alemán, la pueden representar.

Entra Simka pide ayuda para sacar la calabaza para la cena.

Basilio corre a ayudarla.

Simka deja que le señor Basilio corte la calabaza.

Simka extraña a Felipe y lo manda llamar.

Llega el señor Felipe.

Simka les anuncia que no pueden seguir ensayando en la casa.

Basilio le recuerda que ella les dio permiso.

Simka, argumenta que es por respeto a Gina, que le arrestaron al hijo.

Isabel ofende a Sekula.

Simka lo defiende.

Simka cuestiona el oficio de los actores en la guerra.

El teatro Itinerante Shopalovich trata de hacerle entender que los actores pueden mostrar para qué vale la pena sobrevivir y seguir adelante.

Felipe se sale de la realidad y con fragmentos de textos de una obra se dirige hacia Simka.

Discusión entre Simka y Felipe.

Escena quinta.

Basilio invita a Simka a la función de esa noche, ella no acepta.

Gina descubre el amorío entre Simka y su hijo Sekula por una carta de amor que ha encontrado, mientras quemaba los documentos de Sekula.

Reclamo por parte de Gina a Simka.

Felipe se sale de la realidad confundiendo a las dos con unos personajes, Locura de Felipe.

Sale Felipe hacia el rio.

Simka aclara a Gina y Blagoye que Felipe recita textos de las obras que representa.

Blagoye descubre las huellas del triturador.

Pregunta si se han quemado los papeles de Sekula.

Gina dice que sí, pero que no debió haber leído uno.

Simka interrumpe.

Gina cambia el tema.

Milun llega de la calle en busca de Basilio

Gina soborna a Milun para que le de información de Sekula y le lleve comida y ropa.

Simka pregunta por lo los disparos en la mañana.

Felipe entra y escucha con atención.

Milun explica a Simka las muertes de Andya Karamarkovich y del comandante de distrito.

Basilio entra con las maletas de la función.

Milun anuncia que la función queda prohibida.

Rompimiento del permiso para actuar, Milun se lo traga

Gina Blagoye y Simka, niegan haber visto lo sucedido.

Sentencia de Milun a Basilio pide que para el siguiente día deben desaparecer.

Escena sexta

Gina Darío y Tomania siguen las huellas del triturador, salen hacia el rio.

Isabel y Basilio no tiene con qué pagar el alquiler a Simka, hacen un acuerdo y Simka les deja pasar la noche

Basilio e Isabel descubren que Sofía se fue a nadar de noche.

Escena séptima.

Triturador espía a Sofía.

Sofía se asusta al descubrirlo.

Actuación de Sofía como hierbatera para ganarse la confianza del triturador

Confesión del Triturador del encantamiento que siente por Sofía.

Confesión del triturador de su profesión como verdugo.

Sofía intenta persuadirlo para que cambie de oficio.

Sofía le regala un ramito de santa lucia.

Acusación por parte de Darío Blagoye Tomania y Gina a asofía de tener amoríos con el triturador.

Celos de Blagoye.

Arrancada del cabello de Sofía.

Remordimiento de Gina

Transformación de Blagoye en verdugo

Escena octava.

Sofía sola en el rio.

Felipe llega encarnando el papel De Orestes y Electra.

Sofía sale corriendo.

Escena novena.

Chismerío del pueblo sobre las muertes de Andya Karamarkovich y Domazet

Salida de los cadáveres de Andya Karamarkovich Domazet.

Sale Felipe de la casa, confiesa que el cometió el crimen.

La policía le dispara.

Muerte de Felipe.

Escena décima

Los actores y Basilio descubren que Felipe imagino que los cadáveres eran de Egisto y Clitemnestra y que él había interpretado a Orestes por eso confeso un crimen que no cometió.

Entra Simka vestida de blanco.

Informa la liberación de Sekula.
Informa que el triturador por ir de tras de Sofía no toco a Sekula y que la confesión de Felipe hizo que lo dejaran en libertad.
Simka les entrega el testamento de Felipe, encontrado en uno de sus bolsillos.
Leen el testamento.
Simka le pregunta si van a seguir haciendo teatro
Los actores afirman que no hay otra cosa que puedan hacer se alejan lentamente.
Simka les grita que el triturador lo encontraron colgado con un ramito de santa lucia en la mano.

CONFLICTO PRINCIPAL

- Es la lucha de los actores por presentar la función de teatro que es a lo que se dedican y de lo que viven, en un país en guerra.

CONFLICTOS SUBALTERNOS

- La ocupación nazi
- No tener dinero.
- La intromisión de la policía.
- Rechazo pueblo.
- Ser forasteros.

EL PERSONAJE

Simka es una mujer de 35 años que perdió a su esposo, lleva el luto en su traje mas no es una mujer que desee vestir de negro, lo hace mas por evitar las criticas de la gente que por convicción, vive en una gran casa que le dejo su esposo donde renta las habitaciones disponibles y es de eso es que puede subsistir,

mantiene buenas relaciones con sus inquilinos, aunque desconfía de los actores igual les renta las habitaciones, por que como ella misma acepta:

"El que durante ocho días no ha visto a dios,
al octavo se regocija de ver al mismo diablo "

Lo que revela la necesidad en la que se encuentra y también su personalidad conveniente ,mas sin embargo al trascurrir la obra va mejorando las relaciones con los actores tanto así que les toma cariño, aprovecha la compañía que ellos le dan pues le teme a la soledad sobre todo por los tiempos en que se encuentra Uzhitze, Simka necesita de la compañía de un hombre para ser feliz, a pesar de

las circunstancias es una mujer entusiasta pero no vive con total libertad, le cuesta trabajo vivir su propia vida sin pensar en las habladurías:

"Ya sé lo que dice la gente, pero si alguien tiene que hacerme reproches de seguro no será un trotamundos"

Quiere ser una mujer agradable, intenta mantener un aspecto presentable, se esfuerza por estar pulcra, pero bien nos demuestra nuevamente en su manera de hablar y lo que dice como realmente es, exteriormente se ve bien, pero su casa es un desastre sucia, llena de polvo, es muy perezosa, es de esas personas que viven de las apariencias:

"Mi casa quizá esté un poco descuidada y ella hay polvo y telarañas, pero yo no la he descuidado por que sea perezosa, sino porque estoy en el más profundo luto y quizá la vida ya no me importe"

con el anterior texto afirmo su manera conveniente de vivir la vida , excusa su pereza, su descuido, diciendo que está de luto ,aprovechando la situación que vive, pero , solo para defenderse ,y cuando dice: "*quizá la vida ya no le importe*", es una de las frases más hipócritas pues más adelante descubriremos que no son sinceras esas palabras.

Aunque su esposo recién murió mantiene una relación amorosa con un joven menor que ella, Sekula, el hijo de Gina su mejor amiga e inquilina de la casa, aunque trata de esconder sus sentimientos vemos indicios de este amor en la manera en que lo defiende cuando alguien quiere atacarlo por ejemplo:

"Al contrario Sekula es un muchacho excelente estoy segura que no seria capaz de disparar contra alguien y menos contra una mujer, es la ternura en persona"

Cuando Gina descubre el amorío que tiene con Sekula, Simka quiere morirse siente que a quedado a merced de Gina su única amiga, revela que no vivía feliz cono con su marido, y en sus textos podemos percibir desagrado hacia los militares sobre todo cuando Gina la cuestiona de que como pudo engañar a su esposo si lo tenían todo a lo cual Simka responde:

"Si todo, pero todo olía a uniforme y a botas de militar"

En estos textos comprendí que Simka no era feliz con su esposo, que era una mujer casada por llevar un apellido, por cumplir un papel en la sociedad, mas no por amor, se encontraba frustrada, su verdadera pasión fue desahogada con Sekula un joven lleno de vida, que no era estricto y frio como un militar, así que su luto ,su dolor eran apariencias y estrategias para ser comprendida, ella descanso con la muerte de su esposo, pero entro en una preocupación mayor y era afrontar el amor entre ella y Sekula .

Simka estaba presionada por la sociedad, pero finalmente es uno de los personajes que cumple su objetivo, al final deja el luto, se viste de blanco con un delicado accesorio rojo y se presenta ante todo el mundo, es realmente hermoso sentir su trasformación, durante la obra me conmovió su tristeza, su frustración por no poder expresar su amor, la aprecie tanto por el valor de salir así enfrente de todo el pueblo de Uzhitze y eso realmente la liberó.

OBJETIVO DE SIMKA

Su súper objetivo indudablemente es el amor libre con Sekula.

Objetivos secundarios

Lograr conseguir subsistir en un país en guerra.

No quedarse sola en la casa de su difunto marido.

Mantener un estatus social.

LÍNEA DE PENSAMIENTO DE SIMKA

Escena Tercera

Simka piensa que es una buena oportunidad de ganar dinero y dispone su casa a los actores para que la tomen en renta.

Simka desconfía de los nuevos arrendatarios, cree que le pueden robar lo poco que tiene.

Está preocupada por el paradero de Sekula.

Siente admiración por Sofía la actriz y un poco de envidia.

Le da pesar de su amiga Gina Por el trato que recibe de Blagoye.

No quiere riñas en su casa.

Quiere cerciorarse que a Sekula no le han disparado.

Escena cuarta.

Simka desea evitar que el grupo siga ensayando en su casa y que no lo tomen a mal.

Se siente ofendida cuando hablan mal de Sekula.

Piensa que los actores no deberían hacer teatro, cuando el país y sobre todo ella esta en conflicto.

Recuerda a Sekula y quisiera aceptarles su amor.

Escena quinta

Simka sabe que ya pronto se van los actores, no quiere estar sola, esta terriblemente angustiada por Sekula.

Sabe que la descubrieron, pero no intenta esconderlo.

Presiente que a Gina le gustaba su esposo.

Quiere defender su reputación.

Deprimida pensando todo el tiempo en como la descubrió Gina.
Desea que Gina no le cuente a nadie lo que descubrió entre ella y Sekula.
Agradece que Milun haya llegado e interrumpido la conversación entre Blagoye y gana.
Ruega para que Gina logre persuadir a Milun.
Se angustia por que Milun prohíbe la función.

Escena sexta

Tiene remordimiento por no haber apoyado al señor Basilio.
No quiere quedarse sola esa noche.
Teme que el verdugo llegue a la casa.

Escena decima

Se siente avergonzada con los actores, pero está completamente feliz.
Sabe que si no hubieran llegado los actores a Uzhitze si historia sería diferente.
Sabe que es terrible lo que le paso al señor Felipe pero desea lucir su nueva imagen y semblante.

ESTRATEGIAS DE SIMKA

- Rentar la casa.
- Mantener el luto.
- Sacar información sobre Sekula a Darío y Tomania.
- Tratar de convencer al triturador de que Sekula es inocente.
- Hacer que le tengan compasión.
- Preparar una deliciosa cena a los actores.

- Estar al lado de Gina para apoyarla.
- Aceptar que era infeliz con su difunto esposo.
- Decirle a Milun que los actores viven en su casa provisionalmente.
- Interrogar a Milun sobre el tiroteo en la mañana.
- Negar que fue testigo del rompimiento del permiso para actuar por parte de Milun.
- Dejar que los actores se vayan sin pagarle la renta.

OBSTÁCULOS DE SIMKA

- La moral.
- El luto.
- La falta de dinero.
- La interposición de Gina.
- El arresto de Sekula.
- Las habladurías de la gente.
- El miedo a la guerra y soledad.

CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE

La maravilla de llegar a un personaje, cuando leí el texto inicialmente quería interpretar a Gina, ya que me había encantado su forma de decir las cosas, su carácter fuerte y dominante, pero cuando empezamos a hacer las improvisaciones el resultado fue otro, lo delicioso de estas improvisación como nunca las había realizado era la manera en la que Fabiana nos iba haciendo abordar los personajes, con un técnica heredada del gran Teatro Malandro que mezcla el arte del actor, con la máscara, las marionetas, la danza y la música.

"El director escénico dirige a los actores de modo que en sus pasos, en sus gestos, en sus posturas y en su respiración encuentren la expresividad de una locura controlada, que cualquier momento todo puede cambiar." [4]

"Aquel del desarrollo de un personaje enmascarado, a través de una historia rica y compleja, al servicio de un texto escrito."

Omar porras

Fabiana nos dirigía haciendo que enfatizáramos el caminado del personaje, sus gestos, postura, respiración, métodos que seguramente ya habíamos aplicado durante la carrera, pero que esta vez en vez de intentar hacer todo grande, deberíamos trabajar sobre los movimientos pequeños, la indicaciones eran que entre más pequeño y preciso, sería más eficaz, el camino era contener la energía, ser precisos, no muchos movimientos, ser consciente de cómo entra y como sale el personaje, estos son cosas que ya habíamos abordado en el proceso de la carrera, pero que acá se nos hacia mas difícil pues en la mayoría del trayecto siempre quisimos hacer todo muy grande.

PROCESO DE MONTAJE

En la primera semana leímos el texto, desde un principio Fabiana nos exigía una excelente lectura, con buena pronunciación, intentando descubrir la manera de hablar de los personajes, experimentando diferentes tonalidades y al mismo tiempo se iban aclarando las situaciones y conflictos.

Hoy día haciendo esta retrospección del montaje, siento que me hizo falta un trabajo de mesa mas especifico, ya que después de la lecturas de una vez fuimos

[4] Disponible en URL

http://www.malandro.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=20&lang=spanish .

a las improvisaciones, e íbamos entendiendo la acción dramática según lo que iba pasando en escena, es un método de hacer las cosas, pero hubo momentos en los que no encontrábamos concordancia con lo que pedía la directora y lo que nosotros creíamos, de todas formas algún profesor por el que pasamos en nuestro años de academia nos aconsejo que no nos cerráramos en cuanto a la propuesta del director y fue lo que como grupo elegimos, también es cierto que teníamos poco tiempo ya habíamos perdido un mes por cuestiones burocráticas de la universidad, así que cuando por fin llego Fabiana nos abrimos de piernas a trabajar y seguir su propuesta.

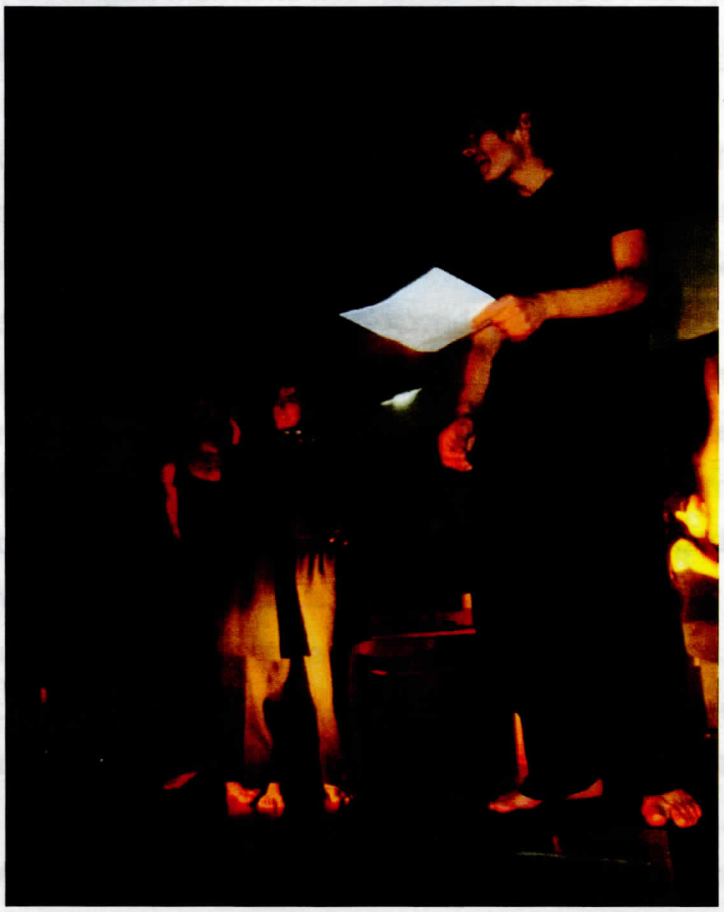
Improvisaciones

- Fabiana exigía que el espacio estuviera listo con luces y los personajes con vestuario para una verdadera experimentación escénica.
- Detrás de bastidores todos con el vestuario del personaje que queríamos presentar.
- Fabiana llamaba uno de los personajes a entrevista.
- salía a la escena y era entrevistado, si se equivocaba o no sabía con certeza de lo que hablaba de una vez Fabiana le decía que no era la persona que buscaba y lo sacaba de escena. esto era un tanto frustrante para el actor.
- cuando iba saliendo de escena el personaje, lo guiaba para que abandonara la escena en tensión, mirando al público haciendo algo para captar la atención, no que simplemente diera la vuelta y ya.

Mientras se estaba en escena y se hacia la entrevista Fabiana nos daba tips para ir buscando el personaje, y para encontrar la dinámica del estilo por así decirlo del teatro que quería que aprendiéramos, tales como:

- Mirar al público, ojos bien abiertos.
- Movimientos cortos,

- No soltar la energía en el movimiento, es decir hasta donde llegaba el movimiento si sacabas un brazo este no se extendía totalmente llegaba a un punto y no lo soltabas sino que regresaba conteniendo el movimiento.
- disociar los movimientos, no mover los brazos al tiempo, si una mano subía la otra debería tener una acción diferente.
- como girabas en la escena, entonces la regla era: primero giraban los pies, el cuerpo se quedaba al frente, continuaba la cadera, luego el pecho, finalmente la cabeza. esto no era nuevo ya que en clase de mimo corporal experimentamos estos movimientos corporales.
- tener cuidado con el gesto, que significa, que se quiere decir.
- concientizarnos del movimiento, sus pausas, su ritmo, su exactitud.
- rodillas ligeramente dobladas.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Así que podemos ver como se aplica la técnica de mimo corporal dramático entendiendo al mimo según Etienne Decroux:

- Arte dramático del movimiento
- Revalorización del cuerpo como el elemento sin el cual el lenguaje teatral (comunicación entre el espectador y el actor) no podría existir.
- El mimo corporal dramático quiere representar lo invisible como; emociones, tendencias, dudas, pensamientos.
- El mimo corporal debe aplicar al movimiento físico los principios que están en el corazón del drama: pausa, vacilación, peso resistencia y sorpresa.
- "hacer visible lo invisible"

Fueron precisamente estas condiciones que Fabiana quería ver en nuestras improvisaciones, en ningún momento nos remitió al mimo o nos dijo que esa era la técnica pero fueron elementos que usamos para encontrar mayor expresividad en el personaje.

Eran mecanismos que habíamos visto en clase de expresión corporal, pero que conocimos como una técnica, movimientos y frases independientes de algún texto o personaje, entonces al enfrentarnos a la sumatoria de cuerpo, voz, texto, personaje, interpretación, y tratando de responder a la mecánica de Fabiana fue un poco incomprensible para algunos del grupo, personalmente al iniciar la exploración no me fue tan difícil acercarme a la propuesta de la directora.

Fabiana nos pidió que lleváramos vestuario accesorios, rellenos, maquillaje, cosas que en ensayo dejábamos sobre el suelo como una bandeja donde alguien podía escoger lo que necesitara para pasar a la escena.

Recuerdo mi primera exploración pase a improvisar con Gina, tome algunos elementos como vestuario de la bandeja por así decirlo y entre en la escena la idea era no dejarme sacar del escenario y mantener al grupo conmigo como en el ejercicio de rey espectador de Stanislavski, si aburres te matan, aunque era el personaje que yo quería no me fue muy bien y estuve como cinco minutos en la escena.

Al día siguiente pase con Sofía, en esta improvisación estuve súper alerta siguiendo las recomendaciones de la directora, en esta improvisación logre entender realmente como era la dinámica que íbamos a trabajar, entrar dispuestos a todo con la energía suficiente, no desperdiciarla, sobre todo mantener contacto con el público y ser muy espontáneos, en esta improvisación aprendí mucho para el resto del proceso del montaje.

Al día siguiente improvise con Simka , siempre antes de las improvisaciones buscaba un elemento para el personaje que iba a representar, a Gina le escogí la ropa sucia, a Sofía le di un maletín de mano rojo de época, y a Simka un velo negro en la cabeza que alargaba su figura.

Al los dos días después de que todos habíamos improvisado más de un personaje, la directora según nuestras presentaciones, nos dio el reparto y me quede con Simka la viuda de Adzich , aúnque le apostaba mas a Gina no deje que fuera un impedimento para descubrir y desarrollar la personalidad y carácter de Simka.

Ya con personajes definidos arrancamos todos a aprendernos nuestros textos, textos que Fabiana exigía al pie de la letra sin agregar ni quitar ni una coma, era gravísimo que tuvieras la idea del texto, o que cambiaras una palabra por un sinónimo de la misma, esto retrasaba el proceso de creación era algo que sacaba de casillas a la directora y a alguno de nosotros, parecía como si se estuviera repasando el texto en las escenas, pero en realidad era la complejidad poética de los textos lo que dificultaba su aprendizaje y hacia mas difícil estar pendiente de la situación ,era más difícil la espontaneidad , y fue causa del retraso de muchas escenas.

Todo empezó a fluir cada día los textos iban mejorando, cada día los personajes iban en progresión y todo empezó a ser más dinámico.

Cuando empecé con Simka ya había descubierto en la improvisación inicial su figura alargada, esta fue la base y no pasaba a escena si no tenía un accesorio que levantaba mi cabello y me hacía ver más larga y la idea era jugar con las herramientas que Fabiana nos había compartido entre ellas los ojos bien abiertos,

buscar otra voz, usar maquillaje, deformar el cuerpo, cosas que enriquecían la figura externa del personaje y que definitivamente daban un comportamiento interno diferente según los accesorios y vestuario que se utilizaban, puedo decir que fue esta la forma en la que aborde a Simka un personaje clownesco como todos los personajes que pertenecen al montaje, el clown fue otro medio del cual saque herramientas ,la técnica clown muy física que enfatiza todo con sus movimientos, que saca lo que piensa con una mirada, aunque indudablemente el mas clownesco era Blagoye con sus piruetas y trucos.

En el oficio del clown convergen tradiciones de orígenes muy diversos. Como el juglar o como el mimo greco-romano, sus medios son la gestualidad acrobática, la música y el canto, a los que hay que agregar la prestidigitación. Todo -historias, situaciones, formas escénicas- reposa sobre la deformación grotesca de la voz y un maquillaje muy colorido.[5]

Físicamente progresaba con Simka, ya había encontrado una manera particular de caminar, que era: piernas cerradas, la izquierda ligeramente doblada, cadera hacia la derecha, tronco hacia la izquierda, pecho nuevamente a la derecha, apretando La cola era muy exigente esta postura, algunas veces me daban calambres, empecé a exigirme mantener a Simka, aún fuera del ensayo, cuando estaba detrás de bastidores, cuando estaba en el camerino, cada vez que podía en mi casa y así fue mejorando mi condición física en cuanto a la postura de Simka.

Al anterior dibujo corporal debía otorgarle una calidad de movimiento que fuera acorde con ese cuerpo, Simka tenía las piernas cerradas, la cola apretada por lo cual sus pasos fueron cortos y rápidos sus manos medio cerradas juntando el dedo gordo con el corazón, una mano más arriba que la otra.

Todos los días de ensayo eran un reto, era ir desarrollando mas el personaje ,era darle un atributo nuevo sin excederme, era encontrar las relaciones con los demás, iba entendiendo a Simka, su vida, el porqué hacia las cosas, explorando

[5] *lenguajes escénicos, Beatriz Trastoy perla zayas. 1ª edición buenos aires Prometeo libros 2006*

en las improvisaciones su risa me encontró, y muchas características de ella surgieron de la espontaneidad en escena, de interactuar con los otros personajes, por ejemplo en una de las escenas cuando Gina le muestra la carta de amor con Sekula, a pesar de la vergüenza y del temor que siente , deja salir en escena su picardía, he aquí lo que no se dice verbalmente ,pero el cuerpo lo saca a la luz, con una mirada al público y un gesto acepta que sabe la edad que tiene Sekula como una vieja verde, esto me divertía mucho y fue un gran acierto para mi, por que utilizaba esta picardía con Basilio y algunas veces con Felipe y fue determinante para la personalidad de Simka.

En las primeras semanas aún sin presupuesto vestíamos por nuestro propios medios, con trajes que llevábamos de nuestras casas, la búsqueda del vestuario fue asesorada por Fabiana, quien nos guio a construir un vestuario con diversos elementos, el objetivo no era encontrar un traje que ya estuviera armado, sino que de la unión de diferentes piezas salía la pinta del personaje , fuimos al vestuario de la academia y en compañía de Fabiana fuimos dotando al personaje, el primer intento de vestir a Simka, no lo considere un hallazgo ,no me sentía conforme con el vestido ,sentía que no le pertenecía, en escena Simka no se hallaba con su nueva ropa se había habituado al vestuario que una actriz le había prestado, así que continúe la búsqueda de la ropa de Simka, esta vez fuimos junto con Fabiana a la plaza España, dimos muchas vueltas, divagamos , hasta que concretamos una blusa negra de encaje esta blusa estaba apenas para Simka, era elegante pero vieja, con volados en las mangas, y seguimos merodeando por la plaza de vieja ropa y usada , no solo hallamos la blusa de Simka también prendas para Isabel y Basilio que llevamos para que las experimentaran en escena.

Deambulando entre las casetas con olor a viejera divise un vestido negro con volado en las mangas y en la parte inferior, pedí que me lo enseñaran, dentro de mi Simka me decía cómpralo, cómpralo, y sin titubear le regale a Simka el vestido con el cual llevaría su luto.

Simka no dio espera para lucir su nuevo traje aúnque preferiría vestir de rojo, era su obligación llevar consigo el negro, ese mismo dio que le hice entrega de su

vestuario, lo combino con otras prendas que poseía y salió a la escena muy cómoda.

El tiempo iba corriendo, cada vez estábamos arriesgando mas y ya la mayoría del grupo había encontrado el personaje, un día normal de ensayo Fabiana nos llego con un maletín de postizos, máscaras, narices, pelucas, orejas, dedos, bocas ,quijadas, frentes, un maletín cargado de magia, heredado del Teatro Malandro, que satisfacción mas grande, el legado que Fabiana compartía con nosotros, todos quisimos meter las manos en el maletín, pero Fabiana muy sabiamente no dejo , ella administro los postizos de manera que todo fuera muy organizado cada personaje se midió alguna parte como, orejas, boca, nariz, etc. yo tome una máscara de pómulos con boca, todos las usamos ese día y realmente fue desastroso el resultado, los actores por naturaleza nos encanta mostrar el rostro y utilizar uno de estos elementos en la cara no nos agradaba, recuerdo a muchos haciendo caras de insatisfacción, entre esas estaba yo, sentía que había perdido todo lo que había trabajado para lograr a Simka, como si hubiera perdido el tiempo, me preguntaba por qué no empezamos por acá ,por la máscara, fue un choque, tanta alegría al ver esos postizos y luego una insatisfacción por tener que usarlos.

Pero esto no detuvo el trabajo, comenzó la etapa de apropiarnos de este nuevo lenguaje escénico, no me quede con el primer postizo que probé, intente con diferentes al igual que con el vestuario y de pronto sentí que había encontrado la nariz de Simka.

Es sorprendente darte cuenta que cuando ya tienes el personaje definido es muy fácil agregarle algo físico o emocional, por qué piensas como él, ya sabes lo que le gusta, sus tendencias, sus gustos, puede que pruebes muchas maneras de vestirlo, de caminar, de ser, de interactuar, y cuando escoges algo para el no eres tu realmente, es el personaje que te utiliza para que dejes lo que le conviene y con lo que realmente se siente muy bien.

¿Y cómo asumió Simka esta nueva nariz?

Al principio no dejaba de extrañarse al verse en el espejo, sabía que estaba más estilizada, abría mas sus ojos, quería hacer conjunto con su nueva figura, miro su cuerpo completo: sus piernas, cadera, pecho y acepto que era una mujer torcida así que le dio un toque final a su figura, pinto su boca torcida hacia la derecha de un rojo suave que se iba tornando mas rojo a medida que transcurría la obra.

Simka tenía ya un caminado, una voz, una figura, un estilo de ser, un carácter y definitivamente la máscara que al principio fue fastidiosa ahora tomaba más fuerza vital en conjunto con el personaje. Digo que la máscara fue la que tomo la fuerza y no el personaje con ella.

Una experiencia desilusionante

Con un borrador armado, unos postizos aún sin ser apropiados Fabiana nos alentó a mostrar lo que teníamos a Omar Porras y a unos integrantes de Malandro teatro que estaban en la ciudad preparando el montaje de Bolívar fragmentos de un sueño.

Excesivamente ansiosos, conociendo el trayecto de público invitado, sabiendo que para ellos apenas éramos unos bebes vagando en un campo que queríamos hacer florecer, iniciamos nuestra primer pasada de la obra con público, errores demasiados, olvidadas de texto normalmente, equívocos aún mas, interpretación pésima, disfrazados de los pies a la cabeza, aún así hicimos nuestro mejor esfuerzo. terminamos antes pues el tiempo de Omar apreciaba , aún así humildemente sin pretensiones de demostrar quién era, se dirigió a nosotros como, con confianza dios sus apreciaciones y definitivamente nos dijo que creíamos tener una técnica pero no la manejábamos, fue duro, enfatizó en unas situaciones y personajes sobre todo cuestionó con dureza al triturador, hubo palabras duras ,comprendimos que había mucho trabajo por delante, sobre todo en la apropiación de los postizos para no vernos disfrazados e incómodos.

Decepcionado y triste finalizo un día opaco para el Teatro Itinerante Shopalovich. No solo quedo el desaliento, sino esta experiencia fue el leiv motiv para mejorar y meterle perrenque al montaje, definitivamente las críticas duras fueron las más constructivas para solidificar el trabajo.

Una sesión fotográfica fuera de lo normal

Normalmente las fotos para la publicidad se toman en el teatro o en el estudio fotográfico, esta vez la propuesta por parte de Fabiana fue hacer parte de la manifestación del primero de mayo que se realizó en el centro de la ciudad, propuesta a la cual accedimos, por el gran aporte para los personajes acercándonos más al universo de la obra, así que partimos muy temprano y marchamos y gritamos:

"Que viva el teatro itinerante, no a la represión, que viva la resistencia, abajo la ocupación nazi, que liberen a los detenidos injustamente, abajo las armas".

Elementos técnicos

Sabemos que los personajes estaban ascendiendo, los ensayos del último mes no fueron exclusivos a pasar la obra que ya tenía un borrador acertado según Fabiana, en los ensayos empezaron a estar presentes Rosita la señora que daba las puntadas al vestuario, Leonardo autorizado de maquillar y ajustar los postizos, Jean Marc y Andrés delegados de amoblar la casa de Simka, mas tarde en la penúltima semana apareció Sandra responsable de ambientar con la música toda la obra.

Fue una etapa donde no se avanzaba mucho en cuanto a pasones generales, por que tocaba repetir las escenas para ajustar la música, de pronto se me caía la peluca en una escena y allí mismo era reparada por Leonardo, igualmente sucedió de esta manera con los vestuarios, la escenografía, no sentíamos el avance ya entrabamos a la etapa final y sentimos que no nos iba alcanzar el tiempo para coordinar el conjunto de elementos.

Este método de ir haciendo todo simultáneamente era nuevo para mí, normalmente en un día se hacían las luces, otro día se dedicaba a la escenografía, en otro momento arreglabas el vestuario pero acá todo era un conjunto que iba en marcha al servicio de la obra y se hacía sobre la marcha de la obra en escena, si algo no funcionaba en escena era solucionado allí mismo y no me refiero solo a la parte interpretativa sino a todos los recursos técnicos anteriormente mencionados, vestuario, música, postizos, pelucas etc.

nos preocupamos un poco porque ya teníamos un borrador de la obra pero faltaban precisar muchas cosas , escenas, entradas, y lo que queríamos era pasar la obra sin interrupciones, pero no se hizo por arreglar los requerimientos técnicos situación que nos indisponía pero que fue realmente acertada para unir todo el conjunto.

Un acierto

Todos sabemos que una obra nunca se termina, en cada función se va enriqueciendo y va ganando en ritmo para seguir creciendo, pero un día con la obra ya con todo los retoques invitamos al grupo de tercer año de la ASAB quienes no podían asistir a las funciones por que se cruzaban las fechas de presentación de su obra con las fechas del teatro itinerante Shopalovich, llegaron una Tarde ya teníamos todo listo lo único que nos hacían falta eran la luces, pero aún así iniciamos la función.

Fue una excelente oportunidad, los errores técnicos fueron mínimos, y recuerdo muy bien esta función por que experimente con Simka algo que al principio fue un descuido, quizás un error, pero del cual aprendí demasiado y me dejó mucha satisfacción.

En la escena novena la mayoría interpretamos a los ciudadanos de Uzhitze, por lo tanto en la anterior escena mientras no salimos, me cambio el traje , me saco la nariz de Simka, su boca, su vestuario y salgo a representar a una ciudadana, al

regresar de la escena tengo poco tiempo para alistarme en pro de la escena final en que Simka ha dejado el luto y sale con un vestido blanco, este día que teníamos invitados a los de tercer año de la ASAB olvide por completo la nariz de Simka, la deje colgada en mi cuello debajo del vestido blanco, y quiero compartir esta anécdota porque es un error ,pero que me dejo llena de regocijo, así Salí a la escena, por supuesto en la escena note el pequeño detalle que había olvidado, y así termine la obra.

Lo lindo de esta experiencia es que cuando le comenté al grupo lo sucedido, ellos admitieron que no lo habían notado, no se dieron cuenta que Simka no llevaba su nariz, le pregunte a Fabiana y me confirmó que tampoco lo había notado, igual lo hice con alguna gente del público, quienes tampoco dieron testimonio de haberlo percatado, esto me deja la satisfacción de que el público no estaba pendiente de los accesorios del personaje, ni de sus postizos, sino que estaban pendientes con la situación , además Simka seguía comportándose igual su misma calidad de movimiento su mismos gestos, y entendí que Simka estaba por completo y no la hacía lo que llevaba puesto, ni los accesorios, si no que ella era todo un personaje que podía darse a reconocer sin artificios.

Todo por la función

El tiempo nunca es suficiente, nunca sobra, hace falta para perfeccionar los detalles, y aún así sigue transcurriendo implacablemente.

Estamos a pocas horas del estreno, falta pasar técnicamente la obra, pero antes debemos dejar el escenario tal y como debe verse día de la función, lamentablemente no somos los dueños del teatro, y no nos lo entregaron para hacer estos ajustes sino hasta el anterior día a la función, es muy poco tiempo.

Subir las estibas, acomodarlas como un tetris, barrer el piso, colocar un protector para la madera, arreglar las patas, acomodar las sillas, subir y bajar tres pisos, cortar papel, pegar papel, cortar tapete, cubrir las ventanas, pegar la escenografía, abrir, mover, subir, rodar, cargar, descargar, correr, doblar ,recoger, subir, montar, pintar, reír, gruñir, pisar, alistar, acomodar, reacomodar, y nos dieron las 10:00 pm.

Tocaba amistarnos con la paciencia, trabajar y perseverar para que las luces brillen en el momento adecuado, así que es una jornada larga , pesada, agotadora, tratamos de no esforzarnos de no gastar mucha energía, es tan solo un pason, es obligatorio hacerlo una y otra vez, mientras que el técnico , cuadrar los quiuts anota en su texto, recuerda la situaciones, obviamente la música también debe ser recordada ensayada y pasada, entradas y salidas hasta que por fin terminamos, ya eran pasadas las 2 am, el cansancio era innegable , todos

trabajamos en equipo, ya era hora de ir a dormir, descansar, aún en los sueños los textos se repinten incesablemente, el subconsciente sigue trabando pero se debe dejar en blanco la mente, descansar muy bien, para que el día siguiente es decir ese mismo día, sea más tranquilo de lo que fue la noche del preestreno.

LA PREMIER

Las ansias se perciben en el aire , los actores han llegado temprano, el vestíbulo goza de orden, los actores tienen su pedacito en el espacio, los elementos y accesorios reposan en sus respectivos lugares, revisamos una y otra vez que todo este en orden, en el escenario las luces repasan la partitura, parece haber calma.

Me tomo mi tiempo, me engalano, retoco, reflexiono, recorro la casa en la que vivo, visito los cuartos, el patio, la cocina, en cada espacio me quedo unos minutos recuerdo lo que paso allí, me siento en la silla del patio sola con la esperanza de compañía, observo las paredes que me rodean, doy un vistazo en mi vida, suspiro y sé que es hora de recibir a los huéspedes.

Simka

CONCLUSIONES

Lo que paso en las funciones, lo que no paso, lo que falló, lo que se acertó, eso es a conciencia de nosotros, no tengo palabras para exponer el resultado, creo que funcionó, el público en las funciones estuvo muy perceptivo, la acogida de cada uno es respetable , el gusto de las personas es individual, la aceptación o no de la obra no es un motivo de justificación, para mí fue el proceso más limpio, dedicado , con el amor más apasionado por el cual haya trabajado, el solo echó de enterarme como la directora busco en la biblioteca de Omar porras hasta encontrar una obra que fuera digna para graduarnos como actores, y digo esto sin ánimo de desprestigiar otras obras, con ese objetivo halló el tesoro, contactó a Ljubomir Simović el autor, viajo hasta serbia para hablar con él, y fue devuelta a Francia por el estigma de ser colombiana.

Esto quizás a los lectores de esta monografía no les interese, pero detrás del montajes existe esta pequeña anécdota que quise compartir, que me hace valorar aún más la obra, el amor que desde un principio tejió la directora logro que el grupo amara el trabajo, nos unimos con un fin, alcanzamos la disciplina perfecta para conquistar el texto el resultado fue el que la gente vio en las funciones, independientemente de sus apreciaciones, para mí fue un trabajo honesto.

"Cuando hayan ustedes mismos creado sus primeros personajes en el escenario, entenderán claramente lo que significa para un actor bueno y experimentado una peluca, o una barba, un vestuario y otros accesorios que requiere en el escenario".[6]

---

[6] *Constantin Stanislavski, método de las acciones físicas capitulo 9*

BIBLIOGRAFIA

MARÍA DE LA LUZ URIBE, La Comedia del Arte, Destino. Barcelona, 1983.

BEATRIZ TRASTOY PERLA ZAYAS, lenguajes escénicos, 1ª edición buenos aires Prometeo libros 2006.

ALEKSANDAR MILOSAVJEVIC, El teatro yugoslavo en la encrucijada del milenio 2002.

CONSTANTIN STANISLAVSKI, Ética y disciplina método de las acciones físicas capitulo 9, 1994.

GIORGIO ANTEI, Las rutas del teatro, 1ª Edición, 1989.

DIVESITY.ORG, Biografía Ljubomir Simovic, Disponible en URL: http://www.diversity.org.mk/bb.asp?idBB=281&flag=1

INMIGRACION Y VISAS.COM, Definición refugiado, disponible en URL: http://www.inmigracionyvisas.com/a192-refugiado-definicion.html

PERSONERIA ENVIGADO, definición desplazado, disponible en URL: http://www.personeriaenvigado.gov.co/php/editorialver.php?editorial=7&ciudad=1

TEATRO MALANDRO, sinopsis teatro Malandro, disponible en URL: http://www.malandro.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=20&lang=spanish