ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES DE BOGOTA

MEMORIA ESCRITA DEL MONTAJE DE GRADO

"CADA VEZ QUE LADRAN LOS PERROS"

PRESENTADO POR:

ALEXANDER BETANCUR MORA

Bogota D.C. Agosto 30 de 2.004

INDICE

I. INTRODUCCION

II. AUTOR

III. LA OBRA

IV. EL PERSONAJE

V. PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PERSONAJE

VI. REFLEXION

I. INTRODUCCION

Escribí este trabajo con el fin de dar a conocer como fue el último proceso de montaje de mi carrera académica en la ASAB.

Quiero decir que desde el principio se planeó que este montaje lo íbamos a tomar no como el último requisito de la academia para graduarnos, sino como nuestro primer montaje profesional.

Desde el día que comenzamos este proceso todos los integrantes del grupo estuvimos enteramente comprometidos. No había visto trabajar al grupo con la seriedad, la energía y las ganas que le metimos todos. Debe ser por la influencia que ejerció sobre nosotros el maestro Cesar Badillo. Pues todos conocemos su trabajo como actor y eso hace que sintamos admiración, respeto y orgullo al trabajar con él.

Cada vez que ladran los perros es un trabajo en el cual pusimos en práctica muchas cosas aprendidas en el transcurso del programa Académico, aquí relato cómo fue el proceso de montaje y cómo fue la búsqueda para la creación del personaje.

II. EL AUTOR

Fabio Rubiano Orjuela, Dramaturgo y director de teatro, cursó estudios en la escuela Distrital y en el taller permanente de investigación teatral de Santiago García. Escribió y dirigió el Negro Perfecto, Desencuentros, Maria es-tres, Amores simultaneos, con esta obra en 1994 obtuvo la primera mención del premio UNESCO, Opio en las nubes, adaptación de la novela homónima de Rafael Chaparro Madiedo, Hienas, chacales y otros animales carnívoros, escrita en compañía de Javier Gutiérrez, Cada vez que ladran los perros y Mosca una adaptación de Tito Andrónico de William Shaskespeare.

En 1996 ganó el premio nacional de dramaturgia del Instituto Distrital de Cultura y Turismo con la obra Gracias por haber venido.

En 1997 un jurado compuesto por María de la luz Hurtado, Mauricio Kartum y Enrique Buenaventura, le otorgó el premio Nacional de Literatura en la modalidad de dramaturgia a su texto Cada vez que ladran los perros.

En 1999 ganó el premio Nacional de dramaturgia Universidad de Antioquia con la obra La penúltima cena.

III. LA OBRA

Esta obra tiene un antecedente que a la vez es el suceso de partida, consiste en que los perros están convirtiéndose en hombres y ese proceso de mutación hace que esos seres entren en guerra contra los humanos y los perros que aún no se han transformado.

Poco a poco empiezan a tomar el control y comienzan a asesinar a las putas y a otras familias de la zona. Una de las familias, de pronto la más influyente fue atacada por estos seres, se llevaron a la madre y a la hija para el monte porque el padre estuvo muy asustado y se escondió por medio y cobardía no hizo nada, no las defendió, tampoco hubiera podido hacer algo, porque estos seres eran muchos. El padre se quedo solo y amargado y se desquito de lo sucedido con su perro (cero) amarrándolo a un árbol y dejarlo enfermo en el olvido hasta que murió.

Mientras esto sucede van transcurriendo otras escenas donde es tal la transformación de los perros que van desarrollando la misma habilidad para cometer terribles males, como el hombre que mata, viola, engaña, es tal la mutación que llegan a reírse y ejercen la promiscuidad sexual como los humanos.

Más adelante en una escena llamada sarna, el fantasma del perro muerto (cero) se le aparece a su hijo (perro) y le cuenta cómo sin piedad el padre se desquitó de su cobardía con él, como lo amarró y lo dejó morir de sarna y hambre a la intemperie. EL perro hijo se siente muy mal y el fantasma de su padre le ordena que se aliste, que afile sus dientes y cobre con sangre su sangre, que como un perro tuvo que morir y como un perro él lo tiene que vengar.

El perro se dispone a llevar a cabo un plan y en la última escena esté va a la casa del padre a hablarle de su hija y de su esposa, engañarlo, decirle que están vivas para que a si este vaya en busca de ellas, para que lo encuentren los ellos y lo maten. Pero con lo que no contaba el perro era que su madre (isla) que estaba convertida casi en mujer vivía en aquella casa a acompañando al asesino de su padre, pero esto para perro no es inconveniente y logra su objetivo que es vengar la muerte de su padre y mata a Isla por traidora.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

EL TEMA

En esta obra el tema es la pérdida de identidad y la guerra de cómo las sociedades pueden llegar a pudrirse y denigrarse en los conflictos bélicos. Se pierde todo, el valor a la vida, las costumbres, las culturas, nos vamos deformando hasta volvernos unos monstruos sin sentimientos, sin valores , nos convertimos en el peor de los seres vivientes, que adquiere habilidades para matar y destruir. La obra hace referencia de esto en varias escenas, un ejemplo es cuando en la escena llamada risa, el perro le pregunta al abuelo, ¿que son? Porque ellos caminan como hombres y manejan el fuego y cuenta que vio lo que le hicieron a la madama y a sus putas y como trataron el perro cuando le ofrecieron comida y este batió la cola. También hablo de la risa le dice que la risa de ellos es imbécil, como la de los humanos.

Perro sabia que algo raro estaba pasando con él, que estaba perdiendo la naturaleza de un perro que no tenia el sentido de percibir cuando una perra estaba en celo, que se daba cuenta solo porque los demás perros la seguían. Estaba claro que algo raro estaba sucediendo y que perro no quería llegar a convertirse en uno de esos seres.

La guerra hace esto, hace que perdamos la identidad, el sentido de la vida, que perdamos ilusiones y anhelos, tradiciones culturales y la felicidad.

Reflexión personal y crítica sobre el texto:

Cuando leímos el texto me pareció que era muy raro, complejo. Pero ya en el análisis pude darme cuenta del profundo contenido.

Es una obra que no tiene una estructura dramática convencional, como los textos clásicos que anteriormente habíamos trabajado. Una obra donde podemos encontrar escenas que nos hacen recordar a Medea de Euripides, en escenas como Colostrum y a Hamlet, pues en la escena de la sarna el fantasma de cero, el padre de perro se le aparece a este y le cuenta de que manera fue que el padre lo amarro al árbol y lo olvido dejándolo morir de sarna. El fantasma del padre le ordena a perro que vengue su muerte. Especulo que esta escena es igual a la escena de Hamlet, cuando el fantasma del rey se le aparece al príncipe Hamlet en la explanada de Elsinor, para contarle de que manera vil fue asesinado por su hermano Claudio con la complicidad de Gertrudis su madre. Pienso que es una obra abierta y que se puede trabajar irreverentemente pues no tiene una estructura y un orden de escenas definido como las obras clásicas, por eso hay escenas que se pueden obviar en el montaje y el argumento no cambia para nada.

IV. EL PERSONAJE

En este proceso si dio la oportunidad de tocar el tema de la guerra, que es un tema del cual oímos y vemos muchas imágenes en los noticieros, que puede que las personas que viven en Bogotá y en otras ciudades pienses que eso que oyen y ven paso muy lejos de ellos, ó que los noticieros exageran. Pues no. Fue allí, a unos cuantos kilómetros u horas. Y sí, los noticieros exageran con su parcialidad y su bobería, pero en cuanto a la guerra que vivimos lo Colombianos, ahí si se quedan cortos. Es una realidad atroz. En los campos ahí miedo, mucho miedo e incertidumbre de lo que puede pasar con la vida de las familias y sus tierras. Pero ahí están, han estado. Muchos ganaderos, terratenientes y comerciantes, pensaron que la solución a no tener que ser extorsionados por la guerrilla y poder producir más en sus negocios, era pagar grupos de autodefensas para proteger sus intereses.

Estos grupos crecieron. ¿Quién los apoyo?, ¿Quién los maneja? Frankenstain creció y la guerra también y ahora el monstruo quiere el poder, es un problema de territorios y cualquiera que viva en el campo tiene ese temor y esa incertidumbre. Mataron a la familia tal, la otra familia tuvo que desalojar y huir, ¿Cuándo me tocara a mi?.

Antonio mi personaje fue una de aquellas victimas que colaboró económicamente para que alguien cuidara sus intereses, pero que paso? Al pasar el tiempo ese alguien sintió poder y ambición y todo cambio.

Antonio es un terrateniente de unos 45 años de edad con una esposa y una hija de 15 años, vive en el campo y cría ganado y como buen finquero posee un perro que ladra, cuida y acompaña.

Hace unos años atrás tuvo problema con la guerrilla que azotaba la zona, él i sus vecinos, que también estaban aburridos con la situación, decidieron patrocinar al grupo de autodefensas para sacar de la zona a la guerrilla. No los corrieron fácilmente pues la guerrilla no quería soltar la zona ganada. La guerra se puso fuerte y se utilizaban todos los medios de parte y parte para aniquilarse.

El grupo de autodefensas corrió al grupo guerrillero, llego la calma, pensaron algunos. Pero no, sabían que eran poderosos y comenzaron los abusos, el autoritarismo y la muerte. Pero no la muerte de combatientes, no, sino la muerte de gente inocente de la zona, familias desterradas, masacradas.

Cuando Antonio y su familia fueron acechados, él no pudo dar lucha, ni dar la cara, se escondió, tuvo miedo. No quiso morir, pero a su mujer y a su hija se

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

las llevaron al monte, no las defendió. ¿Por que?, tenia miedo a lo que pudieran hacer con él delante de su familia, sabían que eran unos bárbaros. Tenia también temor de Dios, pues el colaboró apadrinando el monstruo.

Antonio aparentemente es un tipo de carácter fuerte, el amor por su familia es muy grande y la relación con su esposa e hija es normal, cariñosa. Tanto que cuando llegaron por ellos la hija sufrió un ataque de histeria causado por los nervios que produce la situación que estaban viviendo, el padre le pide que se calme, que no haga ruido, ella no puede controlarse y no para hasta que él la abofetea. Antonio se sintió muy mal, estaba también nervioso, pues era la primera vez que golpeaba a su hijita del alma. Pienso que esta también fue una reacción del miedo que sintió él en ese momento y que fue tal que se escondió y no hizo nada para defenderlas.

Cuando queda solo se echa a morir y lo mortifican aquellos recuerdos tenebrosos, tiene miedo y dolor espiritual se aferra a Dios y a la Biblia y sus hojas más leídas son los salmos que reconfortan y dan esperanza. Su única compañía después de todo esto es la de Isla (perra). Era una relación aberrante, llenaba con su compañía el vacío dejado por la perdida de sus niñas. Estaba solo, amargado.

V. PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PERSONAJE

Cuando iniciamos el proceso del montaje. El maestro nos hizo diariamente como parte del entrenamiento para la obra, un laboratorio de exploración del animal (perro), ver qué podíamos cada uno encontrar y desarrollar. Muchos ensayos donde tuvimos la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en el transcurso de la carrera, como por ejemplo, en primer año cuando hicimos animales.

Partimos de la preparación corporal, el control de la respiración y el dominio del movimiento, algo parecido al principio del Tai-chi. Hicimos el proceso de observación. El maestro nos pedía que exploráramos no desde la imitación, sino instalarnos en el perro.

Recuerdo que hubo un ensayo donde el maestro nos dio esta indicación y para aclararnos, nos habló de la intuición del animal que es distinta a la de nosotros y puso el ejemplo del perro que no se echa en cualquier lugar sino que huele hasta que encuentra el lugar indicado porque es ahí donde su sentido o la energía le indica que es. Como en el campo que dicen que donde las vacas se reúnen y se echan, en este pedazo de tierra hay buena energía para construir una casa.

También nos pidió que buscáramos cual perro era el modelo para cada uno, desde lo físico. Para mi fue muy emocionante, pues podía practicar en la casa con mi perro que era mi modelo, me siento plenamente identificado con él. Pude trabajar y precisar los desplazamientos, movimientos y reacciones del perro.

En los ensayos llegamos a pasar por todos los estados de ánimo y emociones e hicimos muchos ejercicios donde nos relacionábamos con la propuesta del animal del resto de compañeros.

Otra etapa era humanizar el animal, porque en la obra no íbamos a hacer literalmente perros, pienso que esta etapa del proceso consistía en encontrar el animal, humanizarlo y dejarle solo algunos rasgos o movimientos característicos, más no ilustrarlo.

Estuve entusiasmado con este laboratorio, pero a la hora del reparto me llevé la sorpresa que solo me toco un personaje que era uno de los pocos seres humanos que tenia la obra.

Personalmente me sirvió mucho este laboratorio en mi proceso de búsqueda y desarrollo actoral.

Cuándo el maestro nos entrego el reparto, habíamos hecho propuestas para ganarnos el personaje. Nos dio la oportunidad de explorar varios personajes de la obra a cada uno de los actores.

A mi me toco el personaje del padre, como ya habíamos analizado la obra y se tenía claro algunos temas como la guerra, la perdida de la identidad y la venganza empecé a trabajar el personaje partiendo de un modelo que había en mi recuerdo, alguien que fue cercano a mi en alguna época, alguien del campo que sufrió las vicisitudes de la guerra.

Empecé aclarando las dudas acerca del personaje y de las situaciones junto con el maestro y me enfoque en sentir como sería si yo tuviera una esposa y una hija y ellos llegarán por nosotros y las matarán, como sería esa impotencia, esa soledad, esa amargura.

Otra característica importante de mi personaje fue lo religioso, como el texto lo insinúa, el personaje se aferra a la Biblia. Eso me inquietó mucho, porque nunca fue muy cercano a la religión y pude comprender por qué algunas personas cuando han hecho mucho mal o cuando sufren grandes decepciones en la vida, buscan consuelo en la Biblia o en religiones cristianas. Tuve la oportunidad de ver predicar a unos farsantes en la oración fuerte del espíritu santo. Digo que eran unos farsantes porque eran más

Bogotanos que el barrio la Candelaria y querían sorprender a las personas con un Español con acento portugués, que me hizo desconfiar más de aquellos predicadores que de los que usan faldas, siendo estos también de desconfiar. Ahí tuve la oportunidad de ver muchas personas pidiendo, implorando a Dios con mucha Fe. Y supe que mi personaje no leía la Biblia por que sí, sino que en esta soledad y con ese dolor, era lo único que lo consolaba. La esperanza de un Dios que cumple lo que dicen los Salmos y porque los Salmos? Cuando vemos la Biblia en el nuevo testamento leemos que dice donde encontrar ayuda cuando se esta agradecido, amargado o en crisis, amenazando el desastre, ansioso, cansado, con miedo, vencido, en oración etc. En fin hay un Salmo o un pasaje para cada situación.

Él estaba solo y con un dolor muy grande, tuvo un choque espiritual que le hizo aferrarse a la Biblia; por eso utilice un Nuevo Testamento como elemento del personaje. Otros elementos que utilice para el personaje, fueron la escopeta, porque el texto y las circunstancias dadas lo requerían, y la grabadora, una grabadora pequeño que el maestro tenia, mínimo de unos 30 años. Me propuso que por que no probaba algo con ella, me gusto la idea. Ya en la búsqueda de que música le ponía hable con el maestro y me dijo que quería algo raro, que no fuera nuestro ni nos ubicara en la costa o en los llanos, entonces probé una música de unos campesinos mexicanos (música del Instituto de Antropología de México) esa música que en la desolación me

hacia recordar cosas acerca del trabajo del campo y situaciones alegres que vivimos antes de la matanza.

Utilice el tabaco, porque en el campo se usaba y aún se usa mucho en ciertas zonas, ese era un vicio que tenia mi personaje, heredado de su cultura.

EL VESTUARIO DEL PERSONAJE

A diferencia de mis compañeros no tuve tanta dificultad con el vestuario de mi personaje pues como era un hombre y tenía clara la idea del campo y el tema de la guerra era mas cercano a la realidad.

Mi primera propuesta se desbarató pero me aclaró que debía buscar algo acorde con la situación y que diera, por qué no, una sensación de extrañeza. Inicialmente caí en el error de ponerle un traje completo y un gabán y en mis escenas salía lleno de harina. Esto me hacia ver con una apariencia rara, como de incendió y decadencia y daba una atmósfera de desolación. Todo cambió con el contenido total de la apuesta, cuando mis compañeros tuvieron que cambiar sus orejas y sus hocicos yo aproveché y le dije al maestro que si podía cambiar el vestuario, me dijo que sí, inmediatamente me imaginé una figura en la cabeza y me conseguí lo más parecido que pude

ver en las compraventas de ropa. Me conseguí un sombrero y mi idea era que el personaje fuera todo vestido de café o marrón, con ropa que no fuera contemporánea sino que fuera de 20 o 30 años atrás y unos zapatos que compré y pinté de color beige, una correa negra ancha, con la hebilla grande como las que se usaban antes. Esta propuesta me gusto y pienso que para ser el humano de la obra no desencajaba con la propuesta estética.

Metiéndome un poco en la línea de pensamiento del personaje debo decir que mi personaje es un ser fracasado y sí lo es, pues todo lo que le paso a sus vecinos y a su familia en gran parte fue culpa de él y de los que como él ayudaron a la descomposición de la sociedad.

En la obra la primera aparición del personaje es en la escena de la señora e hija y como ya tenia el referente de lo que había sucedido con las otras familias, de los asesinatos y masacres, eso me ayudo a crear una línea de pensamiento clara para el personaje y me preocupe por averiguar acerca de las guerras en nuestro país desde el ciclo pasado, de conocer algunos relatos de personas que vivieron eso en carne propia, desde la guerra grande, guerra de los mil días pasando por la masacre de las bananeras y las causas y consecuencias del Bogotazo. Todas estas hasta llegar a la masacre de Bojayá en el Choco. También por mi cercanía con el campo tenía una referencia de personas conocidas que habían sufrido la inhumanidad del

secuestro y de las zonas que son muy peligrosas por el conflicto entre paramilitares y guerrilleros. Es tal que he oído que descuartizan con motosierras a personas vivas para generar miedo a los demás.

Tenia buen material y pude tener imágenes claras y evocar el miedo y el dolor por medio de la memoria emotiva (vivencial) por eso mi personaje siempre tenia miedo, miedo que iba en aumento. Cuando llegaron por mi familia era tal el miedo que no pude hacer nada para defenderlas, después cuando quedé solo vino el dolor, un dolor mezclado con rabia, con amargura y con la soledad.

Para la siguiente escena mi personaje no existía en el texto y como propuesta surgió que lo involucraríamos pero como imagen, no tenia textos, pero tenia la carga de la escena anterior, que es donde matan a mi mujer y a mi hija. Ahí salgo con mi escopeta y un poco desarreglado, saco una grabadora donde suena música campesina y miro al horizonte las copas de los árboles, veo que todo este bien alrededor y aprovecho ese momento para fumarme una calilla (tabaco pequeño).

Por mi mente, en mi línea de pensamiento, al mirar y estar ahí parado sentía miedo y rabia conmigo mismo, por que a cada momento pasaba por mi mente la imagen de mis niñas siento maltratadas y sacadas a la fuerza de la

casa y yo ahí escondido sin poder hacer nada, temblando de rabia y de dolor. Me la paso pensando que debo estar alerta, pues ellos pueden regresar en cualquier momento. Cuando Cero le dice al perro que cobre con sangre su sangre el perro aúlla y es tan fuerte el sonido que lo oigo lejanamente y esto me obliga a desconfiar y a entrarme en la casa. Ahí finaliza la escena.

Pero mi tiempo lo paso leyendo la Biblia, los Salmos que reconfortan y alimentan la Fe, los leí en todas las funciones mientras transcurría la función y es una parte importante de mi búsqueda. Por el dolor y el arrepentimiento que tenía me aferre a Dios y a la Biblia. Tuve un choque emocional. Como tenía la mente trastornada y me sentía solo, se formo una relación aberrante entre la perra que se estaba transformando en mujer y yo, ambos estábamos solos, yo necesitaba compañía y ella necesitaba que alguien la cuidara. Por eso le enseña a bailar y le da los vestidos de mujer de su esposa.

En la última escena el padre e Isla comienzan bailando y él la retira, saca su Biblia, lee un Salmo. Al otro lado de la sala, estaba perro, venía a cumplir su venganza.

El Tema es la venganza y el viene astutamente a hablarme de mis niñas, a meter el dedo en la llaga. Por mi mente pasan preguntas, ¿que quiere?,

¿porqué está acá? Él solo quiere perturbarme y lo único que yo quiero es parar por que los 2 hemos sufrido mucho y a los muertos hay que dejarlos donde están, tranquilos. Yo seguía observándolo, manteniéndome firme y lo moleste con la pelota para comprobar si todavía era perro. Me causaba desconfianza, dude de lo que me estaba diciendo, recordé a Dios y me dio rabia, estaba siendo mortificado, atormentado y los Ángeles con sus espadas no estaban allí para protegerme, comenzó de nuevo a meter el dedo en la llaga, a provocarme para que saliera a buscar a mis niñas. Ahí, en ese momento sentí la afección física por la emoción y el dolor, veía imágenes de ellas sufriendo que pasaban por mi mente. Me derrumbe. Aparece Isla y el perro se da cuenta que ella estaba viviendo ahí conmigo, con el asesino de su padre, él le hace el reclamó. En ese momento en mi cabeza todas estas imágenes que están pasando hacen que olvide el miedo y tomo la determinación de salir a buscarlas, Isla no me quiere dejar ir y caigo en cuenta que ella también es uno de esos seres, la retiro y me voy para siempre, Thanatos me espera. El único objetivo importante que tuvo el personaje no se llego a cumplir que era ir a buscar a su mujer y a su hija y recatarlas. Fue muy astuta la estrategia que perro traía para convencerme y lo logro, sabía como hacer que los ellos me encontraran y lograr su objetivo, que era vengar a su padre.

En cuanto a la caracterización del personaje, fue un trabajo psicológico donde urgé en mi vida y puse la experiencia del dolor que sentí en un momento terrible de mi vida.

El proceso de traer las emociones vividas y prestárselas al personaje, me deja una enseñanza más a nivel profesional como actor, pues llegue a sentir cosas tan importantes para el personaje como el dolor, la rabia, el arrepentimiento y la soledad. Durante este proceso mi cuerpo poca comida me pedía y me fui adelgazando, por la situación, me fui dejando en mi aspecto físico, no volvió a afeitarme ni a cortarme el cabello permitiéndome dar un aspecto de un ser acabado y una cara demacrada por todo ese sufrimiento. Esto me ayudo a instalarme en el personaje.

VI. REFLEXION

Desde que inicie mi carrera en la Academia, siempre estuve pendiente de todo lo que podía aprender de todos y cada uno de mis maestros. Los que están ahora y los que ya no. Todas las personas siempre dejan algo que aprender, bueno o malo, una enseñanza de vida o del oficio. Mi paso por la ASAB, me ayudo a ver la vida de otra manera, a creer seriamente y profesionalmente en este oficio. Pienso que he evolucionado como actor y como persona. Me encanta haberla embarrado muchas veces durante mi paso por la Academia, pues esto me enseño como poder afrontar y soportar diversas situaciones durante mi vida profesional.