

Bitácora de proceso en el montaje de grado Yosotros

**Por:
Karen Natalia Díaz Cruz**

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Artes ASAB
Bogotá
2022**

Bitácora de proceso en el montaje de grado Yosotros

**Por:
Karen Natalia Díaz Cruz**

**Asesor:
Arley Ospina**

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Artes ASAB
Bogotá
2022**

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá, Colombia.

Resumen

En el siguiente trabajo se realiza una recopilación monográfica del montaje escénico realizado por estudiantes de último semestre de artes escénicas, con énfasis en actuación, bajo la dirección de carolina Vivas. Donde se consolida una metodología de creación escénica a partir de herramientas propias de la actuación dramática, tales como: la corporalidad como un lenguaje creativo, recuerdos y vivencias, creación de imágenes, asociaciones libres, escritura. Centrándonos en trabajo de imagen desarrollado por Santiago García.

Generando un espacio de análisis de las actividades realizadas en cada paso de la construcción de una puesta en escena, estableciendo una dinámica de creación, generando una estructura metodológica; asimismo realizando una introspección que se refleja en reflexiones y consideraciones frente al trabajo.

Palabras clave: Creación Colectiva, Imagen, Bitácora, Recuerdos, Yosotros.

Abstract

In the following work a monographic compilation is made of the stage montage made by last semester students of performing arts, with emphasis on performance, under the direction of carolina Vivas. Where a methodology of scenic creation is consolidated from the tools of dramatic performance, such as: corporality as a creative language, memories and experiences, creation of images, free associations, writing. Focusing on image work developed by Santiago García.

Generating a space for analysis of the activities carried out at each step of the construction of a staging, establishing a dynamic of creation, generating a methodological structure; In addition, an introspection is reflected in reflections and considerations regarding work.

Keywords: Collective Creation, Image, Blog, Memories, Yosotros.

Contenido

Justificación.....	10
Problema de investigación	11
Objetivos	12
Objetivo general	12
Objetivos específicos	12
Metodología	13
Capítulo 1. De la teoría a la practica	14
Creación colectiva.....	16
Santiago García	14
Carolina Vivas.....	15
Capítulo 2. La creación	18
Creación de imágenes	24
Combinación /relaciones.....	34
El acercamiento al mundo y los personajes	36
Construcción de historia.....	42
Capítulo 3. La construcción de lucia.....	45
Circunstancias dadas	7
Construcción física.....	8
Conclusiones	11

Referencia bibliográfica 13

Lista de figuras

Figura 1. Entrada prologo	33
Figura 2. Pieles en la luna	245
Figura 3. Amanda en la guerra	10
Figura 4. Teatrino margarita	31
Figura 5. En la orilla del olvido	35
Figura 6. La huida de rene	10
Figura 7. La gallada	10
Figura 8. Ella y el tango	1
Figura 9. Ligia palillos	5
Figura 10. Recuperar tu recuerdo	10

Lista de tablas

Tabla 1. Palabras claves	24
Tabla 2. Combinación	35
Tabla 3. Combinaciones 2.....	35
Tabla 4. Orden montaje 1.....	43
Tabla 5. Orden final	44

Justificación

A lo largo de mi carrera de artes escénicas de la facultad de artes ASAB, pase por algunos módulos que me ayudaron a comprender la escena, como actriz, el entender la construcción de un personaje a nivel físico, social, sus características emocionales, el encontrar las actividades y acciones que se realizaban en cada escena, los tiempos del personaje y como esta afecta a la construcción completa de la obra, y en general la dramaturgia del actor desde una puesta escénica lo que ayudaron a mi crecimiento como actriz. Al pasar los semestres, se enfatizó en textos de autores, los cuales generaban una perspectiva completa de la obra, las reglas de cómo funcionaban los personajes dentro de la historia, y en definitiva nos daba una perspectiva de cómo iba a ser el montaje final, ya que en la mayoría de los casos los directores se apegaban a lo que sugiere el texto. También con ello la importancia de la bitácora, el reconstruir las memorias del trabajo creativo y así reflexionar a partir de las experiencias personales y grupales, que permiten la construcción de productos escénicos, proveyendo herramientas que ayuden a la construcción artística. y esta se solidifique a futuro, en procesos donde se quiera implementar la metodología.

Luego de tener una experiencia en el montaje de grado de la facultad de artes ASAB “*Yosotros*”, realizado por estudiantes de último semestre de artes escénicas en con énfasis en actuación, donde principalmente se trabajó bajo la metodología de la creación colectiva y se ahondó en la construcción de imágenes completamente facturadas, dirigido por Carolina Vivas.

Encontré un lugar de creación muy diferente al que había realizado al transcurso de la carrera por lo cual decido, realizar una bitácora del proceso que se realizó y así tener una guía de viaje de esta metodología. Se toma como base el arte escénico, a través del método de creación

de la “creación colectiva”, debido a que ha generado una ruptura a mi proceso académico; ya que generó preguntas fundamentales con respecto a la creación de textos y propuestas completas de una puesta teatral.

Esta recopilación conlleva la síntesis de varios contenidos estudiados durante el pregrado en Artes Escénicas con énfasis en actuación de la Facultad de Artes ASAB. Se centra especialmente en la consolidación de una metodología de creación escénica a partir de herramientas propias de la actuación dramática, tales como: la corporalidad como un lenguaje creativo, recuerdos y vivencias, creación de imágenes, asociaciones libres, escritura. Centrándonos en trabajar desde un contexto de creación colectiva. generando una estructura metodológica para la construcción de una puesta en escena a partir de una consecución de imágenes, para futuros actores o directores que quieran abordar un proceso, de creación colectiva quienes se podrán basar.

Problema de investigación

Cómo a partir del trabajo de imagen desarrollado por Santiago García dentro de la creación colectiva, se puede llegar a la creación de un personaje

Objetivos

Objetivo general

Generar una estructura metodológica para la construcción de una puesta en escena a partir de una consecución de imágenes, donde el análisis y la introspección le ayuden a futuros procesos creativos.

Objetivos específicos

- Realizar una recopilación de los materiales utilizados dentro la metodología de la creación colectiva, centrándonos en la elaboración de las imágenes.
- Establecer dinámicas de creación a partir del trabajo de la imagen de acuerdo a la experiencia en el montaje YOSOTROS.
- Crear un documento con experiencia y conclusiones del montaje. Monografía

Metodología

Esta recopilación se realizará a través de la metodología cualitativa de la investigación, la cual se subdividió en siete instancias:

1. La descripción de las actividades, construcción de imágenes, y puestas en escena, realizadas en el camino de la metodología de creación colectiva de Santiago García vista desde la perspectiva de Carolina Vivas.
2. Construcción de imágenes: se realiza la descripción de la puesta en escena y los análisis que se generaron después de dichas intervenciones.
3. Combinación y relaciones: Organización de material para conectar una puesta en escena, luego de tener el primer material escrito, se obtuvieron palabras claves que ayudaban a la construcción de nuevo material.
4. Construcción de personajes: Indagación del material recopilado que nos lleva a unas imágenes detonantes para la construcción de personajes.
5. Realización de la fábula a partir de la conexión del material, múltiples combinaciones que nos generan conexiones entre universos de personajes, hasta generar una única historia.
6. La "llegada " al personaje: circunstancias dadas, propuesta física, selección de imágenes que conllevan a una puesta en escena.
7. Retos a la hora de asumir el trabajo de imagen, reflexiones y conclusiones de la misma.

Capítulo 1. De la teoría a la practica

Santiago García

“Santiago García, quien en 1966 lideró la creación de La Casa de la Cultura (que luego tomaría el nombre de Teatro La Candelaria) y que junto a Enrique Buenaventura fue uno de los padres del teatro moderno colombiano, falleció este lunes en Bogotá a sus 91 años. García, que nació en Puente Nacional (Santander), se formó como arquitecto, luego tomó clases de actuación con el japonés Seki Sano y así comenzó su andar en el mundo del arte. Junto a Fausto Cabrera, dirigió el Búho, el primer teatro independiente con que tuvo una sala propia y que luego se convertiría en el Teatro Estudio de la Universidad Nacional. Con la creación colectiva, García lideró el montaje de obras que hoy son clásicos indiscutibles del teatro colombiano, como La ciudad dorada, Los diez días que estremecieron al mundo, Vida y muerte de Severina, Golpe de suerte y Guadalupe años sin cuenta. Esta última, que se convirtió en un hito del arte colombiano, hablaba sobre las guerrillas liberales de los Llanos Orientales, tomando como punto de partida la muerte de Guadalupe Salcedo Unda. El maestro también fue pintor y un teórico cuyos trabajos han influenciado los estudios sobre teatro en toda Latinoamérica. En el 2013, y debido a los problemas de salud derivados de su avanzada edad, el maestro Santiago García dejó de trabajar en La Candelaria y a comenzar a disfrutar de su retiro. Aunque ya no dirigiera y no actuará, el maestro solía visitar aquella casa colonial y regalarles alguna broma a sus visitantes. Entre los reconocimientos que recibió, sobresale el de Embajador Mundial de Teatro, un título, que le otorgó en el 2012 el Instituto Internacional de Teatro de la Unesco; la medalla al mérito artístico de Colcultura, los doctorados honoris causa de la

Universidad Nacional de Colombia y del Instituto Superior de Arte, de Cuba, y la Orden de Caballero, que le otorgó el Senado de la República. García es un maestro de la creatividad colectiva, un método de trabajo que se actualiza en cada experiencia y se basa en el conocimiento interdisciplinario, por ello Fabio Rubiano dice: “Santiago García fue un gran maestro del teatro colombiano del siglo XX y quizás de toda la historia del teatro colombiano. Además de muchas obras impresionantes que dejó atrás, unificó la compañía, creó el poder del teatro nacional y fue uno de los fuertes promotores de la creatividad colectiva” (domingo, 2020).

Carolina Vivas

Dramaturga, directora y actriz nacida en Bogotá. Egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, Maestra en Teatro de la Universidad de Antioquia. En 1991 funda con Ignacio Rodríguez, Umbral Teatro, grupo de investigación - creación, que ha hecho presencia en la escena colombiana con montajes de grandes autores y obras de dramaturgia propia. Ha participado a nivel nacional e internacional en eventos artístico-académicos y festivales con el repertorio de Umbral Teatro. Ha recibido estímulos y reconocimientos como el Príncipe Klaus 2015, para asistir a la X Conferencia Mundial de Dramaturgas en Sudáfrica, el Premio Mujer de Teatro 2013, otorgado por la CCT y diversas Becas de Creación en Teatro y Dramaturgia, de IDARTES, Mincultura, Iberescena, entre otros.

Sus textos dramáticos han sido publicados y uno de ellos, Gallina y el otro, traducido al francés en Canadá y Francia. Su dramaturgia ha sido escogida como objeto de estudio por el profesor español José Luis García Barrientos, quien está desarrollando la investigación "Análisis de la dramaturgia actual en español", cuyo resultado se cristaliza en la

publicación de diez libros con el análisis de la dramaturgia de sesenta autores de doce países. Hace parte del comité de redacción de la revista TEATROS. Fue docente por diez años en la ASAB (Facultad de Artes de la Universidad Distrital). Actualmente se desempeña como Directora del proyecto PUNTO CADENETA PUNTO (Taller metropolitano de dramaturgia), espacio orientado a cualificar y desarrollar la joven dramaturgia bogotana (Umbral teatro, 2022).

Creación colectiva

En la década de 1950, la violencia se convirtió en un problema generalizado que tocó todos los aspectos de la sociedad y diferenció la obra de Osorio del teatro contemporáneo. El público debe tener voz, poder expresarse e interpretar su realidad; el teatro no puede simplemente seguir entreteniéndolo a las personas. Llega a Colombia entonces la técnica de hacer teatro de otros países. Autores como el escritor alemán Bertolt Brecht, quien refleja la realidad política de su nación en sus obras y apunta específicamente a la clase trabajadora como la más afectada, tienen un impacto significativo. Los artistas de teatro están motivados por este tipo de educación para buscar lugares que tengan una identidad única que puedan comunicar.

Eminentes autores de otros países interesados en ayudar al teatro a encontrar sus propias teorías y métodos han contribuido al desarrollo del nuevo teatro en Colombia. Los temores de los creadores teatrales colombianos como Santiago García, quien estudia en Alemania, y Enrique Buenaventura, quien estudia en Argentina, han sido alimentados por autores como Bertolt Brecht, Konstantin Stanislavsky, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba y Augusto Boal, entre otros. Los dos dramaturgos quieren trabajar en la búsqueda de técnicas dramáticas innovadoras, como se ha hecho en otras naciones, dejando de lado algunos empirismos, cuando regresen a

Colombia. Debido a estas cuestiones surge la creación colectiva, dando a las compañías de teatro un nuevo carácter.

Los grupos de trabajo de escenografía, vestuario, edición de textos y actuación se forman en el marco de la técnica de creación colectiva. Depende de las contribuciones de todos y es interpretada por actores en un teatro mientras se realiza la obra. El interés del grupo es necesario y fundamental para terminar la creación colectiva. La investigación o trabajo de gabinete es el primer paso del proceso que avanza hacia la creación de grupos de trabajo que se centren en determinados intereses. El director, que apoya y promueve tanto la producción como la investigación, supervisa la colaboración de los grupos. Después de la investigación de temas y la selección de conflictos, Para lograr la coherencia narrativa y lograr el propósito de transformar la realidad a través de la búsqueda de la estética, los hechos que los actores fabrican son la base sobre la que se escribe el texto. A través del trabajo de la actuación, los estudiantes aprenden sobre sus propias fortalezas y deficiencias. Logran el conocimiento porque lo entienden a partir de la historia.

Figura 1.

Entrada prologo

Nota: Improvisación número 28 en la orilla del olvido.

Capítulo 2. La creación

Dentro de la metodología utilizada por la directora Carolina Vivas en el proceso de Yosotros, encontramos que uno de los primeros lugares para empezar una creación colectiva es indagar con respecto a que moviliza al actor, desde que lugar se para para poder crear y generar material, ya que se está en un punto cero de la creación. En este momento no se sabemos realmente en qué lugar se desea llegar, solamente la noción que debe terminar en un trabajo escénico. Por ello debe generarse unas preguntas claves para divisar un punto de partida, este lugar puede mutar en el camino, pero es importante al menos tener un mismo verbo para desde allí trabajar. En la primera parte trabajamos con la pregunta.

¿Qué te indigna? A partir de una ronda, para dar respuesta a esta pregunta se generan puntos en comunes: (La apatía, la desigualdad, el desinterés, violencia, mujer).

Al evidenciarse que los puntos que nos indigna se interceptan, la maestra nos muestra su teoría (no somos puntos diferentes, somos seres que tienen más elementos en común, nos suelen mover las mismas cosas, y realmente son poco las cosas que nos diferencian, al encontrar que somos más iguales que diferentes se puede generar un diálogo efectivo con el otro, al ser humano lo indigna 3 cosas la violencia contra los derechos humanos, la guerra y el desamor. En nuestro grupo destinamos las palabras clave, donde agrupamos por temas de semejanza. En este momento no hay depuración o recorte de las ideas, en este punto todas son funcionales.

La investigación se realiza mediante la asociación libre en donde “la respuesta es la primera que te llega a la mente, la primera imagen, pensamiento, sentimiento, emoción o idea sin tener que, sobre analizarlo, ni buscarle una explicación lógica, se juega con la primera porque es el que tenemos más cercano a la emoción y no a la razón”. Se trabaja con la pregunta ¿Cuál ha

sido tu peor recuerdo? Gracias a esta pregunta detonante llega a la mente el recuerdo que más ha marcado la vida personal del actor, movilizándose internamente. El recuerdo que llega en primer lugar cambia la composición energética del grupo, y genera una atmósfera de suspensión, ya que la mayor parte del grupo no se conoce entre sí, hay un porcentaje de timidez hacia el otro, pero también un deseo por llevar hasta sus máximas consecuencias el ejercicio, esto genera un espacio seguro para el grupo nuevo ya que genera lazos de empatía hacia el otro (no se conocen aún sus temperamentos o gustos pero reconocen en el otro su lado de mayor sensibilidad) lo que los conectan como seres humanos y artistas.

Esta pregunta es clave porque conecta al actor con su lado más sensible llevándolo a su memoria emotiva, al generar un ambiente seguro, lleva a que el actor pueda pasar su umbral de dolor y convierta el recuerdo en algo palpable y genere una escritura. En este punto no se le pide al actor un escrito formal él puede convertirlo en lo que desee un poema un acrónimo o simplemente contar su propia experiencia desde el lugar pleno de la memoria.

Muerte cerebral

“Fue una tarde llena de risas y juegos, nos divertíamos haciendo bromas por un teléfono, luego de pedir un permiso para prolongar la hora de llegada y de ver que la hora también había llegado a su límite, llego mi mamá a recogerme en un taxi, el carro no había andado más de unos metros, cuando recibió la llamada. giramos de repente al lado opuesto a mi casa, hasta llegar a un lugar blanco y frío, llegó otro carro con mi tía, inconsciente. Todo era difuso, al cabo de un rato, salió el doctor a informarnos que se había realizado un lavado, y todo estaría bien. Yo llamé a mis abuelos que venían de otro pueblo angustiados, al sentir que su hija menor estaba mal, les repliqué el mensaje, que todo estaba bien.

Con esa convicción me fui a dormir, pensando que no era más que un susto y que luego tendríamos tiempo para hablar y tomar vino.

En la madrugada me desperté con los gritos desesperados con una madre que lo había acabado de perder todo.”

Con la misma fórmula de asociación libre se realiza el ejercicio

¿Cuál es tu mejor recuerdo?

“Estar sentada frente al mar con las olas besándome los pies, el atardecer pintando todo de naranja rojizo, y la brisa que envía mi mente hasta el infinito. Estar sentada frente a algo tan enorme y aun sentirme pequeña.”

¿A qué le temes?

“Le temo a las caricias falsas, los ojos sin vida, sonrisas tímidas, los vacíos e los silencios, las caricias falsas y las máscaras que solo por costumbre aparecen y no se quitan”

Figura 2.

Pieles en la luna

Nota: Improvisación número pieles en la luna.

Con estas preguntas se tiene el cuadro completo de con quién se está trabajando, se revelan todos los picos de subidas, bajadas y referentes propios que pueden llegar a ser útiles al momento de la creación colectiva y más aún si se desea crear desde el yo.

Tuyo mío lo nuestro: juego cíclico entre tía y sobrino, por unas achiras un masaje de pies. El recuerdo más feliz que esconde añoranza y se cruza con el peor recuerdo.

Antes y después: madre e hija se ven inmersas en una toma de yagé en medio del bosque.

Macizo idílico: un hombre se encuentra con su departamento natal, su Pasto querido que lo reencuentra con su infancia, felicidad y en donde se encuentra rodeado de briza y montañas.

El héroe: padre militar que vuelve después de la jornada de trabajo a consentir a su hija.

Primera escapada: adolescente que se escapa de su casa para llegar al concierto de sus sueños.

Los cuentos de mi mamá: niños del campo se quedan la noche entera escuchando cuentos de terror, que les narra la abuela mientras toma cerveza y está de juerga.

Mar: la niña conoce el mar por primera vez, comparándose e identificándose con su inmensidad.

Ayer me llamaron arte: una mujer encuentra el amor luego de salir de una función de circo.

Entre gotas y risas: dentro de una zona veredal niño de 5 años camina desnudo bajo la lluvia.

Navidad sin papa: niño de ocho años se aferra a la promesa que cada año su papá le hace de volver a casa para celebrar navidad, pero en vez de eso solo recibe un regalo cada año.

Día 0 me han encontrado: adolescente se ve inmersa en un problema trastorno alimenticio, del que ha callado durante meses, es la primera vez que intenta el suicidio.

24 puntos: despertar en una clínica, luego de 15 días en cuidados intensivos y ver a las personas que más la aprecian quienes la sorprendieron con una serenata. Junto a los doctores que la salvaron

Sobrevivir al río: Pareja de hermanos juegan en el río sin percatarse que uno de ellos es abordado por una fuerte corriente, luego de casi ahogarse el hermano menor alcanza la orilla.

Mi primer amor: adolescente de 15 años se ve frustrada al encontrarse con su primera decepción amorosa.

Tres meses: una tarde en familia se ve truncada por un accidente de tránsito, donde iba una mujer con tres meses de embarazo, todo lo vemos desde la perspectiva del bebe no nato.

Muerte cerebral: la tarde de juegos de una adolescente, se ve truncada por la muerte inesperada de un familiar muy cercano, quien aparentemente atentó contra su integridad.

Un relato ultrajado: una comunidad se ve envuelta en una verdad difícil de asimilar, la violencia sexual de una de las integrantes de la comunidad, el abusador es un chico de 15 años.

Ruido en mis manos: una tarde de familia se convierte en una tragedia, niño de 4 años es aplastado por una pantalla de televisor, todo pasa a través de la mirada subjetiva de las manos ensangrentadas.

El filósofo: niño juega en casa de su tío, quien lo ha criado toda su vida cuando de repente un estruendo cambia por completo la vida del niño, su tío se ha pegado un tiro.

El ausente: en día de fiesta joven pierde la conciencia en casa de los padres de su novia.

Día 9 8 7 5: joven independiente pasa por una crisis económica hasta ser desalojada de su vivienda.

Chamuscados: el olor que impregnaba la cuadra a pollo rostizado, era el incendio de una casa vecina y los integrantes de la familia.

y llegó el día: joven se ve fascinado luego de enterarse que por fin podrá ver su equipo de fútbol

Un fuerte aplauso: una primera cita se convierte en un gran día para vencer los temores.

Una amarga navidad: desde de mucho tiempo adolescente conoce a su padre, dándose cuenta que no era lo que esperaba.

Adiós: luego de una larga enfermedad, el patriarca de la familia muere, una carta nos relata las sensaciones de impotencia y el dolor de su nieta.

Helen: una tarde jugando descalzo en el barrio, da un giro inesperado al encontrarse con una compañera de colegio, torturada y muerta, nos quedamos con los gritos desesperados la mama.

Figura 3.

Amanda en la guerra

Nota: fotografía tomada en el estreno del montaje.

Creación de imágenes

Luego de esto se realiza un proceso de selección de cada uno de los recuerdos de los actores del grupo, se trabaja con 3 palabras tomadas de cada uno de los escritos, buscando que cada una de estas palabras generen una imagen en la cabeza del actor, teniendo en cuenta de no suscitar una imagen ya predeterminada ej: “carro-rojo-mujer” ya que este nos generara una sola imagen “una mujer manejando un carro rojo”, por el contrario con las palabras se busca que genere una sensación (noche-vueltas-dolor) esta selección no genera sólo una única imagen, sino un mayor grado de estructura dentro de la imagen. Las palabras se reparten a grupos de a 3 personas teniendo en cuenta de no entregar, con cuidado de no entregar el ramillete a las mismas personas de las que se generaron.

Los verbos se dejan a un lado y luego se usan para generar una palabra dramática, cada verbo tiene una temperatura “alta / baja”. Temperatura alta: violentar-romper-quebrar / Temperatura baja: caminar- canturrear- cocinar.

Tabla 1.

Palabras claves

Palabras claves			
1	volumen	Pies	Pequeños
2	Luna	Calma	Ancestral
3	Nube	Altura	Existencia
4	Mañana	Piernas	Enemigo
5	Años	Afuera	Lugar
6	Historias	Noche	Cuando
7	Rojizo	Briza	Mente
8	Noche	Grito	Segundo
9	Lluvia	Calle	Tiempo

10	Años	Ciego	Lejanía
11	Grisés	Final	Horas
12	Vida	Descalza	Existencia
13	Noche	Vueltas	Dolor
14	Alma	Cruces	Tiempo
15	Vientre	Silencio	Caos
16	Frio	Blanco	Tiempo
17	Momento	Pensamiento	Sangre
18	Arrollo	Manos	Momento
19	Estallido	Momento	Horas
20	Luna	Ojos	Tarde
21	Días	Húmeda	Donde
22	Susurros	Nube	Humo
23	Brillante	Aire	Nunca
24	Verdad	Miedo	Momento
25	Noches	Naucias	Bombillo
26	Ligeras	Limbo	Momento
27	Agua	Aire	Llanto
28	Orilla	Tiempo	Olvido

Nota: recopilación de palabras generadas de los primeros relatos.

Cada imagen que se realiza esta bajo las premisas que tiene *la imagen y el espacio teatral* (Santiago García, 2003), en donde se realiza un estudio de la imagen a partir de cinco aspectos, en este punto del trabajo estaremos con los primeros 4: expresividad, la performatividad, la ambigüedad, y la significancia.

Expresividad: el lenguaje dentro del teatro no se limita únicamente a la literatura, la palabra por lo cual dentro de la expresividad tenemos los recursos utilizados para la invención de la imagen. A esto se le llama la facturación de la imagen.

Performatividad: la imagen que está en un primer nivel de elaboración, cuya puesta solo expresa y dice lo que es en sí misma.

Ambigüedad: la imagen genera otros lugares de sentidos, donde tenemos dobles o múltiples posibilidades de interpretación de la misma.

Significación: cuando la imagen genera una reflexión de gran importancia, donde al espectador encuentre una facturación rica en performatividad y ambigüedad, y esto contribuya al lenguaje artístico, mediante el lenguaje no verbal. Allí empieza a generar un lugar de significado.

Las imágenes deben estar completamente facturadas (luz, sonido, vestuario, escenografía) para que pasaran las cuatro líneas de análisis, luego de esto el ejercicio debía armar una cadena de significantes de sentido, para así poder nombrarlo, si por el contrario era difícil poder nombrarlo era porque está mal dirigido el sentido. La metodología se basa en la descripción de la imagen.

1. *Pasos en la tormenta/ volumen - Pies – Pequeño:* Tuyo mío lo nuestro Se realiza un círculo alrededor de una mujer cuyos pies están descalzos ella pone marcas de la silueta de sus pies en algunas hojas que están puestas en el piso, mientras da círculos sobre sí misma, con sus manos moja a los espectadores, con una luz azul, mientras el resto de los compañeros hacen sonido de ventisca. Esta imagen tiende a la ambigüedad, pero aun así compacta con su origen las huellas de un niño que juguetea con la pintura y que ya no está, como una pesadilla cíclica.

2. *Pieles en la luna / Luna – Calma - Ancestral / El antes y el después:* La luz generada por una botella nos deja ver dos mujeres, con el torso desnudo, quienes al encontrarse con la mirada se abrazan. La imagen nos recuerda a el amor fraternal que puede haber por dos mujeres, aunque puede llegar a ser una escena rayando a lo sexual por la composición corporal de ambas actrices no se encuentra esta deducción factible. La relación con respecto a la imagen de inicio es válida ya que estas dos mujeres podrían ser madre e hija. La imagen es performática.

3. *condenado / Nube – Altura – Existencia / Macizo idílico:* Unas escaleras, en la mitad un hombre con una máscara para Halloween con una bomba en sus manos, dos mujeres

funambulistas que caminan de un lado para el otro. el fin de una era de un ente diabólico. La imagen no tiene relación con su base. No es ambigua.

4. *Dios y patria / Mañana – Piernas – Enemigo / El héroe*: La escena se ve llena de zapatos de pie mirando hacia el público, tres actores realizan una misma partitura en diferentes calidades de movimiento hasta la partitura se interrumpe por un ruido, los personajes forman otra imagen donde se ven indefensos y atrapados. La imagen es ambigua y abre a una variedad de significados, pero todos con referencia a la guerra, a la violencia militar. Es un gran acierto con la imagen de inicio.

5. *El feliz no cumpleaños / Años – Afuera – Lugar / Primera escapada*: Un niño está sentado en medio de una playa, detrás de él sale una niña quien juega con la arena, ambos están en ánimos completamente opuestos, la niña se acerca a él y luego lo felicita por su cumpleaños a lo cual el niño reacciona. La imagen carece de ambigüedad, y al solo nos muestra a dos niños jugando, al compararse con la imagen inicial no genera relación.

6. *Alucinando historias / Historia – Noche – Cuando / Los cuentos de mi mamá*: Primera imagen que suscita otro tipo de recursos, requieren a todo el grupo con los ojos cerrados mientras, el resto de actores interactúan con el público, a la par hay un chico narrando un día que se perdió en el bosque. El recurso es interesante, pero al combinar todos los recursos de la imagen carece de ambigüedad, pero aun así se acerca a la imagen.

7. *Posesos / Rojizo – Briza – Mente / Mar*: La iluminación roja nos deja ver a tres personajes que están en un manicomio, la imagen finaliza con los tres individuos bailando una especie de reguetón extraño. La imagen es ambigua pero no alcanza un nivel de facturación completa, al compararla con la imagen no se asemejan en nada.

8. *Grito ahogado / Noche – Grito – Segundo*: Ayer me llamaron arte Un cenital azul, el resto del escenario apagado, tres actores huyen pasando por la luz una y otra vez, culminando con una imagen de un grito pasmado con un mismo foco. La imagen es ambigua, generando varios significados, sabemos que los personajes huyen suscitan el conflicto y el desarraigo, al compararse con la imagen de inicio no hay similitud, pero es una imagen generadora de sentidos.

9. *La espera / Lluvia - Calle – Tiempo*: Entre gotas y risas Un carrito de mercado es el vehículo para la espera en un paradero, algunos fuman otros ven el teléfono y otros simplemente sacan su sombrilla, el carro va de un lado a otro llevando en su trayecto a un personaje diferente. Es una imagen que carece de ambigüedad. Al compararla la única relación es la lluvia.

10. *Que putas pasa / Años – Ciego – Lejanía / Navidad sin papa*: Los espectadores con los ojos tapados en la mitad del escenario, una música tétrica, de repente empiezan a taclear a los espectadores, la ansiedad se apodera de ellos al escuchar una confusión entre gritos y risa. La inmersión fue más confusa que la generadora de imágenes, al contrastar con la imagen inicial no hay puntos de coincidencia.

11. *El barquito / Gises – Final – Horas / Día 0*: me han encontrado Un hombre transita entre una esquina del escenario hacia el otro dentro de este trasegar vemos un cambio físico en él, en la mitad del camino se detiene toma una taza de café y le introduce un barco de papel, luego de esto sigue su camino. A la imagen le faltaba un término de facturación ya que el mensaje que quería dar no llegaba, al analizar la imagen se concluía el trasegar de edades de un hombre hacia la muerte. Para que la imagen coincidiera con la base había que generar un análisis un poco más filosófico que realmente la consecución de la imagen.

12. *La musa de blanco / Vida – Descalza – Existencia/ 24 puntos*: Una mujer se despierta en la mitad de un montón de hojas secas, hay una música de fondo clásica, y es iluminada por un

foco de color amarillo. Ella no habla simplemente los ve de manera picarona e inocente, lo cual es una mezcla no muy cotidiana, mostrándola en una transición de niña a mujer, no es específico el lugar donde está, algunos de los compañeros del grupo la asemejaron con el suicidio de Ofelia. Al comparar con la imagen referente se compara con el acercamiento a la muerte.

Figura 4.

Teatrino de margarita

Nota: fotografía tomada en el estreno del montaje.

13. Siluetas y arrullo /Noche - Vueltas – Dolor / Sobrevivir al río: Una tela negra envuelve a dos actores quienes realizan varios juegos por debajo de la misma creando múltiples siluetas, la noción que se deseaba generar era la de un parto. al jugar con la imagen inicial podemos ver como el agua absorbe a algunas personas. La imagen se vuelve performática y ambigua.

14. Hombre, trapecio, mujeres / Alma – Cruces – Tiempo / Mi primer amor: Un hombre es colgado de un trapecio de cabeza, mientras dos mujeres de blanco realizan una acción donde después de unos movimientos se manchan la cara con una tonalidad azul. La imagen genera dos lugares diferentes: el hombre en el trapecio, formando una cruz y las mujeres que generan un lamento. La imagen tiende a recrear un referente repetitivo en la cabeza de los espectadores por eso es difícil de catalogarla en un lugar en específico. No hay relación con la imagen de referencia.

15. El parto / Vientre – Silencio – Caos / Tres meses: Luz cenital donde una actriz simula un parto, dentro de otra luz un actor simula ser un bebe saliendo de su mama. Hay falta de facturación de la imagen. No hay ambigüedad en ella. Hay similitudes con la imagen de inicio, pero no alcanza un contenido más allá.

16. Esperándote bajo la nieve / Frio – Blanco – Tiempo / Muerte cerebral: Una mujer vestida completamente de blanco espera en una banca, descubriendo poco tiempo después su amor por la nieve. La imagen no es ambigua y no tiene similitudes con la imagen inicial.

17. Entre letras e hilos de sangre / Momento – Pensamiento – Sangre / Un relato ultrajado: La escenografía está compuesta por libros colgados con hilo rojo, dentro de la imagen vemos a un hombre “personaje” desangrándose con una perforación en su pecho, y junto a la una mujer que escribe frenéticamente mientras lo observa. La imagen es abstracta, tiene varios

niveles de significancia, el consenso general determina que es una escritora matando a su personaje. No hay conexión con la imagen inicial.

18. Caricia eterna / Arrullo – Manos – Momento / Ruido en mis manos: Un niño se encuentra solo bajo una luz su apariencia es taciturna algo triste, de repente se ve envuelto por múltiples manos, cuando se encuentra sumergido en esta encuentra una tranquilidad. El ejercicio encuentra dos lugares de salida, el lugar común donde se centra en la fantasía de un hombre y la obra del arrullo de una madre con un niño esta última nos acerca a la imagen base de referente.

19. No puedo alcanzarte / Estallido – Momento – Tiempo / El filósofo: Una pareja se encuentra en la mitad de escombros, parece una catástrofe natural, luego ellos intentan acercarse y tomarse de las manos cuando están en un punto donde casi se tocan son azotados hacia lados opuestos. dentro de la imagen podemos ver un lugar de ambigüedad, no hay semejanza con la imagen inicial

20. El ausente / Luna – Ojos – Tarde / Avistamiento: Una instalación donde la imagen principal es la silueta de un hombre sentado en una silla, mientras una luna enorme abruma todo el espacio. La imagen, aunque potente carece de un elemento que nos complete el panorama de escenificación. Por lo cual no alcanza a ser una imagen completamente ambigua. Con relación a la imagen no hay conexión.

21. Pies coquetos / Días – Húmeda – Donde / Día 8 7 6: Bajo una tela blanca podemos ver en primer plano una pareja se sumerge en agua y luego empieza un coqueteo, esta relación la vemos por medio de los pies de ambos personajes, la imagen carece de ambigüedad y al compararla con la imagen inicial no tiene conexión.

22. Solo nos queda rezar / Susurro – Nube - Humo / Chamuscados: Bajo una luz de una farola que apunta directamente al público vemos las siluetas de unas mujeres que se acercan a

proscenio, ambas hablan, pero no entendemos sus susurros, un hombre está parado al fondo del escenario fumando un cigarrillo .la imagen alcanza el punto de la ambigüedad, al jugar con la imagen inicial podemos encontrar lugares en común.

23. *Bajo la luz de la rutina / Brillante – Aire – Nunca / y llegó el día:* Un hombre se encuentra semi desnudo en una silla, la mujer que también está en una semidesnudos lo abraza hasta llegar a una postración a sus pies. La imagen no llega a ser ambigua, puede llegar a tener relación con el relato, pero ambos se quedan solo en un lugar.

24. *Realidad virtual / Verdad – Miedo -Momento / Un fuerte aplauso:* Luego de pasar por algunos videos de anime manga vemos un personaje que transita por estos mundos luego de un apagón este mismo personaje sale de la pantalla, este es arrojado a un lugar inesperado y nuevo para él. La propuesta es interesante ya que nos evidencia el mundo juvenil, llega a punto de ambigüedad, no hay conexión con la imagen inicial.

25. *Sombras de eucalipto / Noche – Náuseas – Bombillo / Una amarga navidad:* Detrás de un telón podemos observar a una mujer anciana, que se mece en una hamaca, todo el espacio está imprecando con un olor de eucalipto, la imagen de la anciana se ve interrumpida por una fuerte tos hasta que cae al piso cuando esto ocurre frente al telón cae una persona, la imagen llega a punto de ambigüedad, al conectar con la imagen inicial encontramos lazos familiares.

26. *El rumbo sin rumbo / Ligeras – Limbo – Momento /Adiós:* En una línea blanca de talco, se ve una mujer que realiza un funambulismo, este es un lugar no convencional, se le ve confundida y perdida, en la asociación se determina que está en una transición, o limbo. es una imagen bien facturada que encuentra puntos de ambigüedad y múltiples significancias.

27. *Blancos lamentos /Agua – Aire- Llanto / Helen:* bajo un telón blanco son cubiertas varias musas, quienes están custodiadas por dos hombres con torsos desnudos, luego de algunos

segundos empiezan a cantar hasta culminar en un fuerte aullido de dolor, la imagen alcanza un buen nivel de facturación, por lo cual alcanzan nivel de significación, las diosas del mar, en comparación con la imagen inicial encontramos los lamentos de Helen.

28. *En la orilla del olvido /Orilla – Tiempo – Olvido / Sobrevivir al río:* En escena entran algunos actores en modo actor, trayendo el teatro dentro del teatro “meta teatro” ellos empiezan a armar la imagen desde 0 hasta poner una luz cenital azul circular, que después estará ocupada por un niño hecho de trapo representando el olvido, el valor comercial. Esta es una de las imágenes que logran tener completamente el esquema completo de ambigüedad performatividad y significación.

Figura 5.

En la orilla del olvido

Nota: Improvisación número 28 en la orilla del olvido.

Dentro de la experiencia de creación comprendí herramientas muy edificantes, al poder crear la imagen desde estas premisas expresividad, ambigüedad, significado, performatividad, ya que dentro la academia, el estudiante de énfasis en actuación, está acostumbrados a crear desde el “un mundo determinado” lleno de autores y de reglas preconcebidas, se tiene un texto un personaje una ciudad, unas circunstancias dadas. Además, que hay una persona encargada de la dramaturgia de la escena, que se pone y que se quita, como se ve el mundo dentro del escenario, ya que es muy fuerte la presencia del director, “el actor actúa” claro está que esto facilita el trabajo del actor, pero sin querer hace que se pierda de un mundo de posibilidades. Sin embargo, en estas indagaciones del montaje todo partía de nosotros, desde nuestros referentes propios, y las palabras generaban una gran explosión de imágenes, y realmente encontraban movimiento creativo, en nuestras mentes ya que fue un proceso que sucedió luego de que muchos estuviéramos quietos por la pandemia. La libertad de jugar con todo el espectro teatral, entender cómo cada luz te puede dar una sensación diferente, como afecta la composición del espacio en el significado de la imagen, el sonido puede ser un gran acompañamiento a la imagen sin necesidad de ir por la misma línea, donde puede ser disonante y aun así enriquecer la imagen, hasta aprender a maniobrar una cabina de luz. Yosotros fue la sensación de tener el control del mundo en la mano lo cual, generó una libertad creativa majestuosa.

Combinación /relaciones

Cuando se culminó la realización y el análisis de cada uno de las imágenes se realizaron cuadros donde se plasmó y describió todo el material recopilado, luego de esto pasa por la fase de combinación o relación que tiene todo el material, este paso es uno de los más importantes ya que al depurar o mutar algunas imágenes genera un panorama de cuál es la ruta del montaje en general, también nos damos cuentas que las relaciones están conectadas a las palabras iniciales

que surgieron de la pregunta que te indigna, entendiendo que de uno u otra manera estos lugares que nos movilizaban siembre habían salido a flote en las distintas improvisaciones. El resultado de las relaciones es:

Tabla 2.

Combinación

Muerte	Femenino	Contemplación	Población civil en medio de guerra	Rebeldía-adolescencia
Tuyo mío lo nuestro	El antes y el después	Macizo idílico	Héroe	La primera escapada
Chamuscados	Pieles en la luna	Mar	Dios y patria	y llegó el día
En la orilla del río	La musa de blanca	La musa de blanco	Grito ahogado	Feliz no cumpleaños
Caricia eterna	Blancos lamentos.	Esperando bajo la nieve	Solo nos queda rezar	Mi primer amor
Rumbo sin rumbo.		Alucinando historias	Navidad sin papa Relato ultrajado	En la orilla Pies coquetos.

Nota: recopilación de trabajo de imágenes combinaciones.

Tabla 3.

Combinaciones 2

Arte	Esperar	Sobrevivir	Fantástico	Suicidio
Ayer me llamaron arte	Esperándote bajo la nieve	24 puntos	Realidad virtual	Muerte cerebral
Fuerte aplauso	La espera	Musa de blanco	Condenados	Filósofo
y llegó el día	Feliz no cumpleaños.	Sobrevivir al río	Posesos.	Rumbo sin rumbo

La primera escapada.	Tres meses	No puedo alcanzarte
	El parto.	La musa de blanco.

Nota: Recopilación de trabajo de imágenes combinaciones.

El acercamiento al mundo y los personajes

Al seguir indagando con base a las nuevas tablas, evidenciamos que teníamos un material muy diferente hacía que cada uno de nosotros decidio tomar un eslabón completo , algunos por la cantidad de actores y de temas en común, realizamos unos pequeños grupos, los cuales continuamos trabajando en la creación de nuevas imágenes que alimentaran las pequeñas historias o mundos ,estas imágenes seguían las mismas premisas que las investigaciones anteriores, de los cuales surgieron las siguientes improvisaciones:

YEIMAN: A partir de estas indagaciones se creó un personaje que está en la margen de lo real y lo onírico llamado yerman, un joven que sueña con ser superhéroe local, aficionado a la ciencia ficción y a los cómics quien al ser introvertido no es capaz de diferenciar la realidad de la ficción, está bajo la supervisión de su abuela quien lo anima a seguir sus sueños.

29.1 Tumba miserable: Unos ladrillos apilados y una calavera pequeña mexicana, conforman la instalación de una tumba abandonada de un hombre, la imagen la complementa una luz amarilla proveniente del piso y una máscara de luchador.

29.2 Desgaste y desamor: Un hombre con aspecto cansado está sentado en una banca con unos guantes de boxeo, se encuentra acompañado de una mujer quien se recostar en su espalda como una maleta en posición de peso muerto. Se trata de una relación desgastada, y maltratada.

29.3-29.5 Yeiman se prepara: en escena un muchacho se encuentra practicando algunas técnicas de boxeo y de defensa personal, acompañado de una música de gimnasio.

29.4 Escritor y personaje: una mesa llena de libros y una computadora en un lateral, hay una proyección de lo que él escribe, el hombre está intentando describir un personaje, parece ser

un escritor con algunos problemas para seguir redactando, de repente la luz cambia y aparece el personaje notablemente desconcertado. Este finalmente arremete contra el escritor.

30.1 Teatrino: sobre una base negra aparece un pequeño muñeco del chavo (es el objeto preciado) y por quien reconocemos a el protagonista de ruido en mis manos, quién baila a ritmo de música infantil, esta imagen se queda estática al escuchar una noticia radial, quien avisa de los reclutamientos de menores de edad en el campo colombiano.

30.2 La ausencia de Amanda: encontramos de nuevo el pequeño teatrino, la música infantil y una luz rosada, vemos en escena a una niña con un pijama que le queda un poco grande jugando con un muñeco del chavo, de repente suena un ruido fuerte y la niña, se pone en posición de defensa estática, con su mirada fija hacia un punto, la luz cambia a roja. La imagen cuenta la crueldad y el arrebatar la infancia de los niños reclutados forzosamente. Esta imagen es determinante para la construcción del mundo de Amanda.

30.3 Sueño de mi: la escena empieza con la mitad del espacio iluminada de un tono blanca, vemos a una niña vestida de blanco jugando alegremente a la golosa, la escena está adornada con algunas nubes, el otro lado del espacio se enciende con una luz ámbar, aparece otra niña vestida de negro con semblanza taciturna y juega al tiempo a la golosa. La imagen suscita dos planos paralelos entre la vida y la muerte. Se queda en performática.

30.4 Ayúdame: Dentro del baño encontramos un espejo roto un tapete de color rojo y una mujer agazapada y amordazada, tiene una venda negra en sus ojos y se encuentra sobre la taza del inodoro, detrás ella encontramos pegadas a la pared notas con algunos testimonios reales de víctimas de violencia sexual, dentro de la imagen lo interesante fue la afectación de la actriz al momento de la ejecución de la misma, la sensación de vulnerabilidad. Esta imagen es determinante para la configuración del mundo de Margarita.

31.1 Recuerdo Escalera: vemos en la cúspide de unas escaleras de teatro un gabán color beige al lado derecho una fotografía de dos niños jugando y al otro lado de la escalera la imagen de un soldado en medio de la guerra llorando. La imagen nos muestra lo escabroso de la guerra y lo patriarcal que puede llegar a ser esta, donde les pertenece primordialmente a los hombres .la imagen que hace parte de las *imágenes del mundo* nos genera las primeras pistas de “René lindo”

31.2 Gino: un hombre con una cámara antigua, un gabán y unas gafas aparece en escena, tiene un contacto directo con el público, después de observar el espacio procede a tomarle fotografías. La imagen no genera conexión con el resto de improvisaciones.

31.3 Tumba miserable: Nos reencontramos con la 29.1 Tumba miserable, pero en esta ocasión aparece un nuevo personaje en la escena es un muchacho de unos veinticinco años que se encuentra tomando fotografías a la tumba, este personaje lleva puesto el gabán de 31.1recuerdo escalera. Es un personaje de periódico que genera con el dolor ajeno una noticia amarillista, la primera vez que aparecen los medios de comunicación.

Figura 6.

La huida de Rene

Nota: *fotografía tomada en el estreno del montaje.*

31.4 Si Si Fo: Cuatro personajes en escena, todos vestidos con un traje de oficina, algunos están tomando café, otros fumando y otros realizando tareas de computación, la imagen se queda estática con la entrada de un hombre arrastrando una silla, de una esquina del escenario a la otra esto lo hace en repetidas ocasiones hasta que hay un black out. Cómo genera la sensación de ciclo se piensa en el mito de Sísifo, pero esta vez se ve alrededor de la carga laboral.

32.1 Las manos de los burros: en el medio del escenario hay una pared es de bambú, en el medio está, hay un hombre del campo limpiando un machete, de pronto cambia la luz y empiezan a aparecer de los lados de la pared varias manos hasta que se toman toda la pared. En su momento la imagen fue desechada por su amplio parecido a un referente de la maestra, pero al analizarla con el resultado de la obra, podemos decir que son los muertos del barrio, atormentando a Juan Carlos.

32.2 La Chica en el barril: En el centro del escenario está un barril, se le solicita al público moverse hacia la parte de atrás del barril donde encontramos un hueco enorme donde está una chica, en posición fetal, con el torso desnudo y con la imagen de un tapabocas pintado en su cara. La imagen muestra las secuelas de la pandemia en nuestras vidas.

32.3 Llano verde: Cinco ladrillos en el piso, dos muñecos, una luz cenital cerrada proveniente de un bombillo, un hombre notablemente angustiado y nervioso, nos relata el desgarrador asesinato que acaba de presenciar. esta imagen fue una de las imágenes que generaban múltiples sentidos por su buena ejecución, se trataba en sí de una noticia del mundo, él testimonio de unos de los acusados por la ejecución de la masacre de los niños en llano verde donde 5 menores de edad fueron asesinados. Fue la imagen que le dio el personaje a Juan Carlos

y también la que nos dio el final de la obra y en general un lugar para poder amarrar todas las historias.

32.5 El Saco de papa: en un lateral de la escena está colgado un gabán viejo y desgastado, iluminado por una luz amarilla, mientras que el gabán gira suena una canción de fondo, en alusión a la pobreza, y lo orgulloso que se está de ella. El enamoramiento de la miseria.

33.2 Mucho descuido: Una versión de Ángela, un poco trastocada, está en estado de embarazo, toma licor y se droga, al finalizar de la escena tiene un aborto voluntario en medio del escenario. La imagen no ayudaba a la construcción de sentidos ya que se desligo de todos los temas que se estaban abordando.

33.3 Mujer golpeada: una mujer de cabello corto, vestida completamente de blanco, y con gafas, suena una canción de fondo, de repente de su nariz empieza a surgir una mancha roja, cuando se quita las gafas la vemos notablemente golpeada.

34.1 Me llamaban loca: en el lateral de la escena vemos una instalación en donde encontramos varios objetos preciados, de la actriz entre ellas un libro con notas de cambios de peso corporales, tallaje, una boleta de concierto y de fondo una canción “ayer me llamaron loca” la cual bailaba. La imagen ayuda a crear el mundo de Gabriela.

34.2 La señora Ligia: En la esquina del escenario está colgada la camisa de una mujer, por su contextura vemos que es de una mujer mayor, al conectar con la actriz entendemos que es la camisa de una mamá, la imagen conecta con “tres meses” imagen relacionada con la pérdida de un hijo.

34.3 Ligia Palillos: Bajo una luz tenue, aparece sentada una mujer, con un chaleco beige, la actriz que representa la imagen no pronuncia palabra, pero se ve notablemente afectada, a los

espectadores se les solicita que llenen el chaleco de palillos. encontramos en la imagen las heridas del alma de la mama de lucia, Ligia.

34.4 Beso bioseguro: de la imagen del mundo sale una fotografía de dos personas de avanzada edad, besándose con el tapabocas de por medio. La imagen es una representación de dicha imagen. No tuvo relevancia la imagen.

35.1 Mi sombra en el tiempo: la imagen de un niño de unos cinco años, ampliada, luego una luz calle proyecta la sombra del actor, caminando hasta llegar a correr, la imagen nos lleva el trasegar desde niño hasta el ahora el actor, nos hace recordar entre risas y gotas, imagen base.

35.3 Señor cabezas: un uniforme colgado, vemos un hombre de unos 40 años, abriendo un dulce y luego comiendo el chocolate de manera provocativa, todo esto lo hace sin dejar de ver el uniforme. En la imagen encontramos un lugar de partida para el señor cabezas y margarita, Luego encontraremos en las imágenes del señor cabezas a margarita.

Figura 7.

La gallada

Nota: fotografía tomada en el estreno del montaje.

Luego de construir en grupo más de 48 imágenes con un nivel de facturación elaborado y de ellas generar un análisis, se descubrieron algunos personajes: Arnold, Margarita, Lucia, Yeiman, Gabriela, David, Amanda. estos eran los que presentaban mayor claridad, donde sus narrativas a nivel de imágenes funcionaban dramáticamente y por ello fue más fácil la selección de material, para que los argumentos estuvieran completos se unificaron narrativas, donde encontramos otros personajes y se generaron relaciones en círculos más cerrados, creando la necesidad de otros personajes. *Lucia:* angelita (sobrina) Ligia (mama)- *Amanda Ruth* (tía) Rene (victimario) - *David Ulloa* Juan Carlos (victimario), Nativo (traidor) - *Yeisman* Antonia(abuela) *Gabriela* (papá personaje ausente). De estos pequeños mundos se empezaron a construir otras imágenes para que la fábula de cada uno pudiera ser escrita, las primeras imágenes provenían del interés o de las sensaciones que habían dejado las primeras improvisaciones. Pero funcionan como islas flotantes una alejada de la otra ya que no se buscaba que los mundos se tocan solamente hacer crecer los pequeños personajes ficticios.

Construcción de historia

Dentro de la creación colectiva uno de los puntos importantes en el momento de tener todas las imágenes, se debe realizar una combinación del material para que se pueda relacionar y así crear una fábula, este es un momento importante porque el orden puede cambiar por completo la historia que se puede contar por lo cual es clave para la realización de la puesta en escena, se realizaron dos propuestas de la misma. La primera propuesta de orden no funciono porque las imágenes quedaban como islas separadas, y el tema técnico al momento de la realización no era

efectivo, por lo cual encontramos concretamos el siguiente orden. Gracias a este nuevo orden culminamos la historia donde encontramos a lucia, los chicos del barrio etc.

Tabla 4.

orden montaje 1

Orden de montaje		
1. Grito Ahogado El presentador	15Rejas en mi mente	29Valenzuela se oculta
2.Bella Lucía	16La muerte de Lucía	30Ud no es la única que sufre
3.Juego	17Combate	31La vallada y los verdugos
4.Gabriela contra Gabriela	18 Yeiman herido	32No le perdono a Dios
5.Amanda en el campamento	19De niña a guerrera	33Amanda canta
6.Mi primer empleo	20No puedo alcanzarte	34Carta a papá
7.Cómplice y tía	21Peso de mi peso	35La culpa de Juan Carlos
8.La jinchera y relato de la	22Sueño de mi	36Pariendo cabezas
9.Teatrino	23Mierda me fui	37El rumbo sin rumbo
10.El tango de felicidad	24Amanda en la ranca	38Piel en la luna
11.Redada, baile y rap	25La verdad	39Los han visto, confesión
12.La violación	26El juicio del Sr Cabezas	40El espectro de Yeiman
13.Rejas en mi mente	27Un altar para ti	41Coro hombres
14. La violación	28Chica Tv	Coro mujeres

Nota: primera combinación orden montaje.

Tabla 5.*Orden final*

Orden final		
1 Prologo	12 Cantaleta	23 La verdad y el juicio
2 Amanda no esta	13 Peso de mi peso	24 El ataque
3 De niña a guerra	14 Violacion	25 No le perdono a dios
4 El primer empleo	15 El vuelo de lucia	26 No puedo alcanzarte
5 Helado e paila	16 Noche de brujas	27 Carta a papa
6 Teatrino	17 Televisor ruth	28 Hinchera
7 Ella y el tango	18 Amanda en la ranca	29 Los han visto
8 Yeiman se prepara	19 Un altar para ti	30 Confension
9 Video juego	20 Gabriela contra Gabriela	31 Coro mujeres
10 La han visto	21 Violacion margarita	32 Coro hombres
11 Amanda llega	22 Yeiman herido	

Nota: orden final del montaje.

La primera propuesta de orden no funciono porque las imágenes quedaban como islas separadas, y el tema técnico al momento de la realización no era efectivo, por lo cual encontramos concretamos el siguiente orden. Gracias a este nuevo orden culminamos la historia donde encontramos a lucia, los chicos del barrio etc.

Capítulo 3. La construcción de lucia

“Por más que intentaba crear otras ficciones Lucia no dejaba de aparecer en las improvisaciones, llegaba a ella sin querer, entraba el vestido y entraba la magia de su ser.”

Lucia nace a partir de una experiencia personal, donde la muerte abordó de manera súbita e inesperada por lo cual marca un momento de quiebre. El cual reaparece en la asociación libre del peor recuerdo. El material de insumo es una recopilación de imágenes que generaban conexión con el personaje: 41 Lucia - 38.7 la horca - 41.1 ella y el tango- 41.3 el cielo de las suicidas- 41.5 la musa de blanco- 41.7 recuperar tus recuerdos- 41.8 mierda me fui- 41.9 la muerte de lucía- 41.10 el tango de la felicidad- 41.11 cómplice y tía.

Figura 8.

Ella y el tango

El vestido y el tango 41.1: Un vestido que a simple vista no es más que un vestido, al ponerse en escena recrea completamente un personaje, reconocible por el resto del grupo. se genera una imagen completamente factura donde la luz y el sonido hacen parte completa de la imagen. El vestido se posa en el centro del escenario mientras un tango de Astor Piazzolla aborda toda la escena, la luz que se conjuga entre el morado, el rosa y el azul, nos dejan ver a una mujer que transmite felicidad, alegría y paz; esto ocurre dentro de la imaginación de los espectadores se puede apreciar a una mujer joven con un tocado de flores bailando en soledad un tango, se le ve libre y feliz. Esta fue la primera aparición de Lucía, tomándose completamente el escenario. El personaje no existía más allá que por algunos comentarios y narraciones autobiográficas de la actriz, pero al ver su vestido se convirtió en un personaje palpable, ya sabíamos cómo se veía, y también cuál era su aura, ya que expresaba alegría solo con verla. Una amante y soñadora de la vida.

41.3 el cielo de las suicidas: El cielo de las suicidas es una combinación entre un texto de Sylvia Plath y de ella y el tango en este se reúnen a todas las mujeres del grupo, es un acto de rebeldía de una manera pacífica, en esta imagen se ve reflejada una de las primeras palabras que nos movilizaban al grupo (mujer y violencia) es un suicidio que no lleva pesar ni a la revictimización por lo contrario es fortaleza llena de juventud.

“Sé del miedo cuando digo mi nombre.

L-U-C-I-A

La bella lucía así me dicen pero

nadie sabe que soy el miedo

el miedo con sombrero negro

escondiendo ratas en mi sangre,

o el miedo con labios muertos

bebiendo mis deseos.

Sí. En el eco de mis muertes aún hay miedo”

(1) (Pizarnik, 2016)

Al buscarle un lugar en la obra se habló de un posible epílogo donde los personajes que habían perdido la vida pudieran hablar de su futuro.

41.5 la musa de blanco: Una mujer se despierta en la mitad de un montón de hojas secas, hay una música de fondo clásica, y es iluminada por un foco de color amarillo. Ella no habla simplemente los ve de manera picarona e inocente, lo cual es una mezcla no muy cotidiana, mostrándola en una transición de niña a mujer, no es específico el lugar donde está, algunos de los compañeros del grupo la asemejaron con el suicidio de Ofelia. En las primeras improvisaciones para el suicidio de Lucia esta imagen fue clave, la búsqueda de la muerte a través de la felicidad, una muerte que apacigua y deja un lapsus de tranquilidad.

41.8 mierda me fui: Despertar en un limbo o en una transición hacia la muerte, la escena representa una decisión dudosa que se lleva a cabo, él personaje se da cuenta que se ha muerto y ve por primera vez a su madre, quien no la escucha ni la ve. en realidad, no ve a nadie ya que está sucumbida en un dolor que no le permite ver, sólo puede escuchar su dolor y su deseo de irse también. Dentro de la escena se busca evidenciar el dolor de una madre que no encuentra respuestas, que no comprende cómo la luz de la casa de repente se apagó con un sutil respiro, es la escena del pedir perdón por tomar una decisión equivocada, para mí es el lugar que me imaginaba una y otra vez al ver la familia decaer, y encontrarse en preguntas cíclicas, que se generan.

“En casa todo de repente oscureció, abundaba un olor a rosas marchitas, las cosas me estaban mirando, pero yo no podía mirarlas solo podía verla a ella, a mi mamá, frente al lavadero, sus manos perdidas en la espuma, tratando de quitar una mancha imposible de

limpiar como si brotará de nuevo cada vez que la mira, una y otra vez, una y otra vez, como un eterno bucle sin salida, como una herida que no para de sangrar”

38.7 la horca: Un recuerdo que atormenta de día y de noche a ligia, una orca que se enciende cada vez que aparece un objeto que pertenecía a lucía, el murmullo de las personas que opinan de un suceso que desconocen, aquí podemos ver el remordimiento con el que carga ligia y del cual no puede desprenderse. La orca de las maneras más eficientes y comunes de acabar con la propia existencia

41.7 recuperar tus recuerdos: La hechura desde 0 de un altar para no desprenderse del dolor de perder un ser querido, el casi endiosar, el recuerdo de lucía que se fue, al cual ligia se postra día tras día olvidando a Ángela que está a su cargo y aunque también sufre la pérdida es consciente que pese a ello tienen que seguir.

41.10 el tango de la felicidad: ¿El amor puede acabar con una vida? En esta escena se refleja el espíritu soñador, divertido y feliz de una corta y peligrosa historia de amor. encontramos a dos amantes que bailan fervientemente un tango de Piazzolla la pareja de nuestro personaje lleva una máscara que no deja ver más que sus ojos, es importante este personaje porque es quien a pesar de no tener rostro define el rumbo de lucía. Esta imagen surge desde la 41.1 ella y el tango.

Figura 9.

Ligia palillos

Nota: fotografía tomada en el estreno de la obra.

41.9 la muerte de lucía: La muerte de lucia, al buscar una manera correcta para el suicidio de lucia se buscó realizarla de una forma poética, ya que rondaba la pregunta ¿en qué estado emocional se está unos segundos antes de perder la vida? Y también ¿Cuál es el punto de no retorno? La primera indagación se realizaba en el piso, retomando la imagen (41.5 la musa de blanco) en un cenital que delimita la forma de una caja y esta era a su vez complementada con flores alrededor, hasta que se postraba aceptando su muerte, esta era una muerte digna y consciente. Pero carecía de valor poético. Luego se tomó la misma escena desde la altura donde la escena cobró sentido, encontramos el temor de lo desconocido, la desidia que le provocaba seguir con vida, y ese último salto al vacío que la llevaba a encontrarse con su muerte.

*“La jaula se ha vuelto pájaro
y se ha volado*

*y mi corazón está loco
porque aúlla a la muerte
y sonrío detrás del viento
a mis delirios
Qué haré con el miedo
Qué haré con el miedo*

*Ya no baila la luz en mi sonrisa
ni las estaciones queman palomas en mis ideas
Mis manos se han desnudado
y se han ido donde la muerte
enseña a vivir a los muertos.”*

(2) (Pizarnik, 2016)

41.11 cómplice y tía: Un lugar de enunciación propio, donde se pretendía enunciar la relación que tenía el personaje con su familia y también deja ver el punto de vista de las personas que se quedan, sumergidos en un recuerdo añorado lo que ya no es, y las personas que deben seguir y están a su alrededor. En una primera improvisación esta lucía y angelita, en casa tratando de animarla tras una fuerte discusión con ligia, pese a que Ángela está entrando a su adolescencia confía en su tía, y tiene una muy buena relación con ella

41.8 no puedo alcanzarte: No puedo alcanzarte es la representación del deseo de ligia por recuperar a su hija, por cambiar lo sucedido, y es un intento fallido de lucía para que su madre abandone esa idea la libere y la deje descansar en paz.

*“Por la raíz del pelo algún dios me atrapó.
Sus vatios azules me hicieron chisporrotear como a un profeta
del desierto.*

*Las noches desaparecieron, cerrándose de golpe, como los
párpados de un lagarto,
Un mundo de días blancos y calvos en la cuenta sin sombras.
Un aburrimiento buitreo me dejó clavado en este árbol.
Si él fuera yo, haría lo que hice.” (3) (Plath, 1959)*

Circunstancias dadas

Una mujer encantadora de aproximadamente 23 años, hija de Ligia Palillos con quien tiene una relación cariñosa y amable, es la menor de dos hijos, su hermano, Andrés las abandonó cuando lucía tenía 18 años y dejó a su cuidado a Ángela de 8 años. A Lucía no se le ve mucho por el barrio, realiza en el instituto un curso de enfermería, cursa tercer semestre. esto lo realiza en las mañanas y en las tardes debe trabajar en un bar el centro de la ciudad, al principio entra a trabajar como mesera, pero al ver que el dinero no le alcanzaba encuentra una vacante mejor paga como bailarina de tango, pese a que ella no tiene nociones de este baile en particular, aceptó el empleo, debe trabajar fuertemente para mantener a su madre y sobrina quienes vivían con ella.

Es una soñadora y enamorada de la vida a sus 18 años encuentra el amor, un compañero de colegio llamado Rene lindo, pero, su romance tuvo que ser suspendido ya que René fue llevado a prestar servicio militar. Pese a que es una mujer que se muestra alegre, siente que lleva consigo todas las cargas de la casa, debe ocupar un lugar maternal en la vida de Ángela, quien al ser una niña que está llegando a la etapa de la adolescencia desea comerse al mundo y ser una niña rebelde lo que le trae problemas con su abuela estos problemas se acrecentaron cuando su padre la abandonó ya que ligia la culpa silenciosamente, además debía solventarlas económicamente.

En el bar las cosas iban bien hasta que llegaba don Gerardo un hombre de aproximadamente 50 años quien era el gerente del bar y bailarín del mismo, los primeros encuentros laborales con Lucía fueron incómodos y se iban subiendo de tono cada vez que se encontraban. Empezó con algunos halagos, luego con propuestas completamente explícitas y finalmente intentaba tocarla aprovechándose de su posición como jefe, todo culminó un día cuando estaban en presentación bailando una pieza de tango y el término manoseando enfrente de los clientes del bar esa misma noche Lucía renuncia. Aquí es donde el personaje empieza a descender, los lugares más difíciles en esta indagación fue encontrar el motivo clímax para que Lucía tomará la decisión de quitarse la vida, quizás se deba a que, de la fuente real, aún se desconoce el verdadero motivo).

Construcción física

Ya la referencia base de Lucía era muy cercana a mi círculo, decidí indagar con respecto a cosas que nunca había realizado en escena, metodológicamente para mí era más eficiente desprenderme de la sensación que tenía de esa manera. Su naturaleza es frágil, donde tiene un tempo ritmo interno acelerado pero el externo es delicado, algunos de los referentes de movimiento eran aquellos que son sutiles, no tienen cambio abrupto, pero tienen un movimiento constante. también se debía encontrar un cuerpo vital que proyecta energía a todo momento, buscando un centro energético en el pecho para generar que el plexo ayudará a facilitar esta tarea además como es una mujer que baila debía tener la postura de a quien le gusta ser visto, espalda recta coronilla anclada al techo, un animal que colaboró a la elaboración del personaje fue un flamíngó, ya que cazaba con lo que se buscaba a nivel físico. Acompañando de una mirada que estuviera buscando todo el tiempo, asombrándose de las cosas pequeñas, para esto debía estar en el aquí y el ahora.

Los pies se manejaban en punta para quitar un poco el centro del personaje que se arraiga a la tierra y en vez de eso hacer un personaje que está todo el tiempo en aire, lo cual le da una inestabilidad corporal interesante. Cuando descubrimos a Lucía ella era igual al tango y por eso era necesario que se ejecutara una escena bailando al principio fue una tarea desgastante y frustrante pero finalmente encontré a profesores que me ayudaron con esta tarea. Para las escenas oníricas la propuesta fue realizarla con altura desde la tela, este al igual que el tango era un elemento nuevo para mí, luego de laboratorio con la misma encontramos 4 figuras que nos ayudaban a narrar adecuadamente y no distraía el ojo del espectador sino ayudaba a completar la imagen.

Una de las cosas complicadas fue despegarme de su recuerdo para volverlo otra cosa, un personaje diferente a la persona que conocí y amé, pero con su misma esencia. el poderlo recrear en escena fue una tarea muy compleja, más aún en el suicidio y el re encuentro con la madre, pese a que no eran el hecho real, mi memoria emotiva me intentaba sobrepasar, y me revolvía al Salir de escena, pese a eso encontré mediante la acrobacia con la tela un lugar de distanciamiento, que me ponía otro tipo de retos tanto actorales como físicos ya que nunca antes había tenido acercamientos con la acrobacia en escena.

Figura 10.

Recuperar tu recuerdo

Nota: fotografía tomada en el estreno de la obra.

Conclusiones

El proceso realizado en Yosotros encontramos la imagen, como una apuesta de mayor relevancia con respecto al texto, donde la secuencia de las mismas son las que generan una fábula, y una estructura a nivel de puesta en escena , lo que crea una visión diferente a la hora de abordar el material; como actriz esta metodología aporta al proceso actoral, ya que mediante la sistematización reconozco la estructura de cada pieza de la puesta teatral, generando herramientas específicas, para la construcción de futuras propuestas escénicas .

Es gratificante encontrarse con este tipo de procesos en el camino del arte escénico ya que ayuda a crear metodologías propias para la construcción de una puesta teatral, ahondando desde nuestras propias perspectivas, dándonos un lugar de enunciación, el crear y desarrollar apuestas desde 0 porque nos da un camino por recorrer, buscar que nos moviliza como personas , que noticias del mundo nos dejan en estupor, la creación a partir de selección y combinación ,son procesos que difícilmente podrá prescindir en mis futuras creaciones . Además, lo gratificante que fue encontrarse con toda la puesta en escena, aunque no es el espacio primordial de creación del actor es importante que estos espacios se den, para tener una idea global de todo lo que implica una puesta en escena , enfrentarse a los propios miedos y temores y las propias circunstancias que arrastra cada persona, verlo a la cara y volverlo arte , dejando que trascienda hacia otro lugar, donde ya no te pertenece únicamente a ti , deja de ser una sensación sumamente íntima y egocéntrica para poderse compartir con el público y volverlo un acto poético y recordar nuestros muertos desde el arte .

Ser consciente que no somos tan diferentes a los demás, que nos mueven cosas similares, es llegar a un nivel de empatía que te permite construir con el otro, y ser consciente de la

prudencia y el cuidado con el que se debe tratar el material en construcción. Siempre se nos ha dicho que el teatro es un lugar seguro, pero ¿realmente estamos propiciando espacios de seguridad dentro de la academia para que estos espacios se den?

Encontramos la importancia de la imagen, del detalle que había que tener en cada uno de ellas, claramente el teatro es una consecución de imágenes por ello todo lo que se ponga en la escena siempre está hablando. El proceso fue un espacio lleno de desafíos, incertidumbre, pero finalmente de mucha confianza, creíamos en nuestra directora y ella confiaba en nosotros lo que hizo que construyéramos juntos, un lugar lleno de amor por el oficio y rigor.

Referencia bibliográfica

Olavarría, R. (1959). *Poesía Completa*. Edición de Ted Hughes Bartle

Pizarnik, A. (2016). *Las aventuras perdidas*. Editorial Lumen

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. (2020). *Murió el maestro Santiago García, fundador del Teatro La Candelaria y uno de los padres del teatro moderno colombiano*. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. <https://www.teatromayor.org/es/noticias/murio-el-maestro-santiago-garcia-fundador-del-teatro-la-candelaria-y-uno-de-los-padres-del-teatro-3465>

Umbral teatro. (2022). *Carolina Vivas Ferreira*. <https://umbralteatro.com/Nosotros>

García, S. (2013). La imagen y el espacio teatral. Volume 26 of Cuadernos de Ensayo Teatral. Authors, Publisher, Paso de Gato.

García, S. (1928). Teoría y práctica del teatro. Ediciones La Candelaria

Vivas, C.(2007).Entre lo sutil y lo violento.Vol. 44 Núm. 76-77 (2007): Boletín Cultural y Bibliográfico