

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Danza - Teatro

Construcción de un texto dramático basado en anécdotas de personas de la tercera edad

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Artes Escénicas Teatro y Danza

Autor:

Juan Carlos Iñiguez Zúñiga

Directora:

Jessica Cristina Bustos Criollo

ORCID: 0009-0005-5657-4032

Cuenca, Ecuador

2023 - 05 - 08

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como principal motivación la indagación en las historias personales de individuos de la tercera edad, donde el objetivo principal fue el ficcionar dichas narraciones para poder llevarlas al plano teatral en donde el producto final de esta exploración fue un texto dramático, para la recopilación de dichas anécdotas se realizaron entrevistas anónimas a ancianos y ancianas de la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Palabras clave: dramaturgia, anécdotas, ficción, personajes, tragedia

Abstract

The main motivation of this research work was the investigation of the personal stories of elderly individuals, where the main objective was to fictionalize these narratives in order to take them to the theatrical plane where the final product of this exploration was a dramatic text, for the collection of these anecdotes' interviews were conducted anonymously with elderly men and women of the city of Cuenca, Ecuador.

Keywords: dramaturgy, anecdotes, fiction, characters, traged

Índice de contenido

Resumen.....	2
<i>Palabras clave:</i> dramaturgia, anécdotas, ficción, personajes, tragedia	2
Abstract	3
<i>Keywords:</i> dramaturgy, anecdotes, fiction, characters, tragedy	3
Capítulo I.- La dramaturgia: fundamentación teórica.....	10
Contextualización capítulo I	10
1.1 El tema.	11
1.2. El personaje.	12
1.3. El protagonista y el antagonista.....	15
1.4. Antecedentes del personaje.	16
1.5. Objetivo y necesidad.....	17
1.6. El conflicto.	18
1.7. La estructura aristotélica.....	20
Capítulo II.- Composición del texto dramático.....	24
Contextualización capítulo II	24
2.1. Los diálogos.	24
2.2. El color.	25
2.3. El carácter de un texto.	26
2.4. Didascalias y subtexto.	27
2.5. El tiempo.	28
2.6. El ritmo.	29
Capítulo III.- Composición de la estructura dramática de la obra teatral “piensa en mí”	31
Contextualización capítulo III	31
3.1. El principio de una idea creadora para la dramaturgia “Piensa en mí”.	31
3.2. La recopilación de las anécdotas.	33
3.3. Antecedentes y características de los personajes Ángela y Gregorio.	36

3.4. El esquema de la estructura dramática.....	38
3.5. Línea argumental de la trama.....	40
3.5.1. Las causas del conflicto y objeto de deseo.....	41
3.6. Hacia la creación de diálogos teatrales.....	42
3.6.1. El subtexto de los actos.....	44
3.7. La música, el sonido, la imagen y su influencia creativa.....	44
Conclusiones.....	48
Recomendaciones.....	50
Referencias.....	51
Anexos.....	52

Índice de figuras

Figura 1 Boceto del primer acto de la obra dramática “Piensa en mí”	41
Figura 2 Boceto del tercer acto de la obra dramática “Piensa en mí”	42
Figura 3 Retrato de Gregorio.....	45
Figura 4 Retrato de Ángela.....	45
Figura 5 Boceto del espacio donde transcurre la acción.....	46

Dedicatoria

Este es un momento importante en mi vida, el cual no hubiera sido posibles sin el apoyo de mi familia por ello les quiero dedicar este trabajo de titulación, a mis padres Victoria Zúñiga y Raúl Iñiguez, quienes me apoyaron cada uno a su manera para poder alcanzar esta etapa de mi vida, a mis hermanos Erika y Sebastián por darme esa fuerza que a veces me hacía falta, a mi esposa Emilia Pesántez que estuvo a mi lado acompañándome en todo este proceso que no ha sido fácil, siempre alentándome con su gran carisma y amor para no darme por vencido y poder progresar como persona, sin más que decir este trabajo con gran cariño es para ustedes.

Agradecimientos

Agradezco de todo corazón a todas aquellas personas que de alguna manera u otra me acompañaron o se involucraron en este proceso creativo que sin ustedes tampoco hubiese sido posible este trabajo.

Retribuyo de carácter especial un agradecimiento a todas las personas de la tercera edad que tuvieron ese cariño y el tiempo, por brindarme un cálido recibimiento, por compartirme aquellas historias fascinantes que fueron el pilar fundamental de este trabajo, sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Este trabajo con todo el afecto es para ustedes.

Introducción

En la cotidianidad de la vida, cada día que transcurre es una historia en la cual estamos atados a una realidad que contiene inicio, medio, nudo y un final esperado. Siempre experimentamos estas historias sin darles importancia alguna, pues son tan cotidianas que no resultan lo suficientemente relevantes para ser contadas.

Pero sin embargo en algunas ocasiones ocurren sucesos que nos dejan marcados y son dignos de ser contados, habitualmente cuando tenemos la oportunidad de relatarlos lo hacemos y nos convertimos en narradores de los hechos vividos, así podemos pasar relatando dicha anécdota durante varios años a diferentes personas y cuando envejecemos lo haremos con nuestros nietos.

Cuando nuestros abuelitos nos cuentan sus historias estas son muy ricas en vivencias pues recolectan todas las costumbres y hábitos de su vida, en ocasiones es una lástima que aquellas buenas historias no se registren e inmortalicen de alguna manera.

Hace años atrás visitaba regularmente el geriátrico “Hogar Cristo Rey” de la ciudad de Cuenca, en donde convivía con personas de la tercera edad, quienes contaban algunas de sus anécdotas, a partir de ello al terminar mis estudios en la carrera Danza – Teatro me surgió la inquietud, ¿Cómo se puede convertir una historia real en un relato ficticio que pueda perdurar a lo largo de los años?

Es por ello que esta tesis trata de alguna manera recopilar y documentar distintas anécdotas de personas de la tercera para luego a través de una selección de material transformarlo en una sola obra dramática y así poder alimentar el espacio dramático teatral de la ciudad de Cuenca con esas historias no contadas.

Capítulo I.- La dramaturgia: fundamentación teórica

Contextualización capítulo I

Pavis menciona en su libro “Diccionario del teatro”, que la dramaturgia en su sentido más general es el arte que busca establecer los principios de la construcción de una obra, es por ello se dice que la dramaturgia es el acto que se compone de la acción a la cual se le dedica un orden mediante la escritura, y a través de este acto lo escrito puede conservado para la posteridad.

Pavis afirma que la escritura en la literatura como la conocemos, tiene sus inicios en la antigua Grecia, en donde Aristóteles fue uno de los personajes más destacables en este ámbito, debido a sus aportes en la teorización de la escritura dramática, pues sus pensamientos sobre la teoría dramática han influido en la creación de textos hasta la actualidad, siendo su mayor contribución la estructura de una historia que se divide en tres elementos conocimos como inicio, nudo y desenlace. Dichos componentes actúan como una sola fuerza dramática.

Con el pasar de las décadas han surgido varios dramaturgos que han dejado un legado que continúa hasta la actualidad, siendo William Shakespeare, por ejemplo, un escritor y dramaturgo precursor en el uso del lenguaje, además como creador de ciertas palabras, atribuyéndole varios términos, expresiones y nombres. Además, sus obras son muy reconocidas en el ámbito teatral y a nivel mundial, siendo las más célebres Macbeth, Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, entre otras.

Otro dramaturgo que destacó en la escritura teatral fue Jean-Baptiste Poquelin conocido como “Molière” realizó varios aportes y el más significativo fue el adaptar la comedia del arte a la convencionalidad del teatro francés, sus obras trataban sobre sátiras, comedias, farsas y tragicomedias siendo considerado como el padre de la Comédie-Francaise donde se presentaron varias de sus obras.

Antón Chejov fue un dramaturgo ruso que plasmaba en sus obras críticas constantes hacia la sociedad y al contexto en el que vivía, sus obras dramáticas fueron parte del realismo en el teatro y por ello es un referente del realismo moderno.

A lo largo de estos años la dramaturgia ha evolucionado tanto en el teatro, como en el cine. En el teatro contemporáneo el texto ya no es visto como el cuerpo más importante de la escena, sino más bien se lo ve como una parte más de la escena, también se ha logrado encontrar varias maneras de llevar una estructura dramática y no necesariamente esta debe ser aristotélica, aunque está estructura continúa siendo una de las más utilizadas.

1.1 El tema.

“El concepto de idea inicial está relacionado con lo que muchos llaman inspiración. Es el momento en el que salta la chispa. Sin ella, nada se enciende” (Ayckbourn, 2011, p. 18). Al tratar de escribir una obra dramática se planea en un comienzo sentarse frente a una hoja en blanco sin saber desde dónde partir, se pasan horas e incluso días con la mente vacía, todo se vuelve como un desierto y la idea pasa a convertirse en un oasis en el desierto que se busca desesperadamente para no morir en el acto valiente de borrar, se trata de encontrar ese proyectil creativo que ayude a generar un proceso de escritura.

Cuando se encuentra esa chispa, se está frente a una idea que contiene un sin número de micro-ideas, pero aún no se sabe cómo asentarlas, ni se tiene el mayor conocimiento de cómo lograr frenar y estructurar ese pensamiento que está disperso, “Cuando la inspiración nos impulsa a comenzar un texto, nuestro cerebro está abarrotado de sensaciones, imágenes, personajes, tramas, etc.” (Martínez, 2011, p. 12).

El momento en el que se encuentra esa chispa creativa, vienen a nuestra mente miles de ideas, imágenes y sonidos que se busca contener en una misma idea dramática, pero no todo puede ser incluido debido a lo abstracto que es este proceso, para resolverlo se debe plantear una sola problemática central de lo que se quiere contar y esta se logrará solucionar con ayuda de los cientos de ideas que parecen estar dispersas.

Al llegar a ese punto se debe conocer cuáles sonoridades, imágenes, referentes e ideas pueden descartar o cuáles ayudarán a potenciar la resolución del problema planteado, todo debe apuntar a una misma dirección, que es la creación de una obra dramática, que en un principio ni siquiera nosotros mismos conocemos en que género o estética se ubicará, solo sabemos que tenemos algo para comenzar y lo interesante de esto es lograr tener una idea central del tema.

¿Con la trama? ¿Una trama de qué? La trama es lo que ocurre, y dado que está sentado delante de una hoja de papel en blanco, tendría que ser lo único que se le pasara por la cabeza. Olvídense de la trama en este momento. Ya nos ocupamos de ella cuando llegue la ocasión. ¿Y la investigación? ¿Qué es lo que se va a investigar? Hay que tener un tema de investigación. Y ese es el punto de partida. (Field, 2005, p. 13).

Syd Field refuerza el hecho de tener un tema principal en el cual se deberá basar toda la investigación, cuando se empieza con la investigación del tema se puede comenzar a generar pequeñas estructuras dramáticas, que contengan un inicio, un medio y un final, en su libro “El manual del guionista”, plantea muchos ejemplos respecto a esto en donde propone ir desarrollando micro-tramas en las cuales se pueda encontrar un punto de partida o en sí una estimulación para el desarrollo de la historia que deseamos contar. “No tiene sentido lanzarse a escribir una escena entre dos personajes, por muy brillante que sea su diálogo, si no tenemos idea de que va a pasar a continuación.” (Ayckbourn, 2011, p. 19). Participando del pensamiento de Ayckbourn, podemos escribir grandes sucesos que sean interesantes, críticos o filosóficos, etc., pero no se obtiene nada, si la idea en sí no se encamina hacia alguna dirección. Pues estos diálogos

de los personajes tan magníficos se quedan en el aire, ya que de cierta manera es necesario saber qué es lo que va a acontecer después y que es lo que queremos que suceda con estos seres, por ello la importancia de la idea central y la investigación que nos ayudarán a generar una estructura dramática que puede contar con un inicio, un medio y un final.

La idea final de esto es no escribir por escribir o hacerlo en automático, ya que nos generará dificultades de coherencia o poca claridad para el espectador, que es justamente lo que no buscamos hacer. Por lo tanto, el diálogo de los personajes no son solo palabras, sino más bien estas tienen un contenido que suma a la estructuración de la historia y le dan un sentido por lo tanto el argumento es dotado por un conflicto que consigo conlleva una serie de dificultades.

“¿En qué consisten estas dificultades? En articular la comunicación de lo que queremos decir de tal forma que llegue nítida y eficazmente al lector, o al espectador, al que va dirigida.” (Martínez, 2011, p. 11). Al igual que Martínez creo, que quien escribe, asume la responsabilidad de brindar algo claro y preciso para el espectador, y mediante este acto de comunicación se pueda identificar lo que queremos informar, para ello podemos establecer códigos y pautas que se vayan instaurando sobre nuestras micro-ideas o micro-tramas.

Para finalizar podemos decir que el tema es la parte principal de la historia, es ese detonante en la mente para iniciar un proceso creativo, el argumento se convierte en la base de comunicación centralizada que nos permite tener algo concreto, para no divagar en varias ideas que tal vez no tienen nada que aportar con la temática principal que se está tocando.

El tema pasa a convertirse en una suerte de núcleo al cual se ancla toda la trama, independientemente de la estructura dramática que la obra tenga, el estar anclados a algo, no implica estar sometidos a eso, sino más bien nos sirve como una herramienta de focalización, para saber a dónde se quiere llegar con todo lo que se está generando en el proceso.

1.2. El personaje.

Para hablar sobre la importancia del personaje dentro de la dramaturgia empezaré citando al dramaturgo argentino Agapito Martínez que indica lo siguiente: “El personaje representa el soporte principal de la identificación del espectador. A través de él se crea la ilusión de realidad.” (Martínez, 2011, p. 78). El personaje es una parte esencial de la historia, es el medio por el cual el espectador se sentirá reconocido mediante un hecho ficticio, él es un contenedor de rasgos humanos que son llevados a la ficción, dichos atributos en conjunto componen un destello de realidad.

Dicho destello de realidad es el encargado de generar un puente entre la historia y el espectador, mediante este vínculo creado, el expectante se identificará y sentirá como suya la situación ficticia que acontece el personaje en ese momento. Al sentirse el espectador identificado con los personajes, él experimentará la

alegría, la tristeza, el odio, el amor, la ira y muchas más emociones como propias. Esto ocurre porque los personajes contienen rasgos o características humanas.

Los personajes en las obras están para cumplir ciertas funciones. Principalmente, para hacer avanzar la trama mientras también nos informan – directa o indirectamente, a través de la palabra y de los hechos - de sus pensamientos y emociones. (Ayckbourn, 2011, p. 48).

Ayckbourn nos ayuda a comprender que cuando uno crea o piensa en un personaje, lo primero que debe hacer es plantearse la pregunta, ¿Qué función cumplirá dicho personaje en el desarrollo de la narrativa?, esto es fundamental para que el dramaturgo intuya, qué cualidades debería poseer el personaje, para que colabore con el desarrollo de la trama, además de saber que acciones o conflictos podría llevar a cabo.

Los personajes que se incluyan en una historia deben tener una razón primordial y concreta en su accionar que afecte positiva o negativamente en el nudo de la trama y si carecen de todo esto son un punto de fuga, ya que no provocarán interés e incluso pasarán desapercibidos ante la mirada del expectante, volviéndose completamente innecesarios dentro de la trama.

Al construir o imaginar a un personaje sea principal o secundario, lo dotamos de una serie de rasgos humanos que lo caracterizan y por ende ya gana una forma de expresarse, de pensar y sentir sus emociones, al existir una claridad en su manera de actuar podremos ir construyendo diálogos o acciones que creen una historia y esta se vaya desarrollando de forma natural, además los personajes deben informar de manera directa o indirecta hacia dónde quiere ir la historia.

La caracterización es la suma de todas las cualidades observables de un ser humano, todo aquello que se puede conocer a través de un cuidadoso escrutinio –la edad y el coeficiente intelectual, el sexo y la sexualidad, el estilo de habla y la gesticulación, la elección de automóvil, de casa y de ropa, la educación y la profesión, la personalidad y el carácter, los valores y las actitudes–, todos los aspectos humanos que se pudieran conocer tomando notas sobre alguien todos los días. (McKee, 2013, p. 79).

La caracterización son todas esas peculiaridades de cada persona, es aquello que lo hace único y diferente de otro ser humano, cuando nos referimos a sus características hablamos sobre su aspecto físico y rasgos psicológicos, todo lo mencionado es reconocible a través de la observación y por lo tanto puede ser descrito en palabras. Al reconocer los rasgos físicos de un ser, se está examinando la primera capa identificable, el primer avistamiento es un tanto superficial ya que se observa la forma mas no su contenido por lo tanto cuando se observa el comportamiento de alguien se logra evidenciar su psicología misma que compone su personalidad, al hacer esto, se evidencia la segunda capa siendo esta la más profunda.

Cuando nos referimos a la personalidad de un ser humano, discutimos acerca de su construcción psicológica que está determinada por el patrón de sus actitudes, pensamientos, sentimientos y una

conducta que se determina por su manera de reaccionar ante una situación, esto va más allá de una observación superficial.

“Revelar una verdadera personalidad que sea diferente o contradiga una caracterización es un paso fundamental en toda buena narración.” (McKee, 2013, p. 80 - 81). Interpretando las palabras de McKee, un personaje desenmascara su verdadera personalidad cuando está expuesto a un escenario en donde no tiene opciones, pues la presión que recae sobre él lo obliga a mostrarse tal y como es, ya que la caracterización es como una máscara que lleva el personaje y las decisiones que tome en ese momento mostrarán su verdadera naturaleza oculta.

Para entender mejor esto, si un personaje durante la trama se muestra como alguien generoso, amable e incapaz de mentir, si en determinado momento él comete un delito, es capturado y podría enfrentar una condena de 15 años, pero se le presenta la oportunidad de acusar a alguien más mintiendo; este personaje tiene dos opciones decir la verdad y aceptar su delito o mandar a prisión a alguien más para el gozar de libertad.

Si nuestro personaje decide decir la verdad determinaremos que es alguien honesto y que asume sus errores, caso contrario, si decide mentir podríamos suponer o determinar que es alguien cobarde y egoísta demostrando una contradicción a su caracterización o su verdadera forma.

“Siempre que sea posible, es bueno permitir al público ser testigo de estos cambios, resultado de los acontecimientos, en los personajes.” (Ayckbourn, 2011, p. 56). Desde el punto de vista de Ayckbourn plante que los personajes, al igual que las personas reales, están sujetos a generar pequeños o grandes cambios en su personalidad a medida que va transcurriendo el tiempo, como por ejemplo los pensamientos y formas de actuar que tenemos ahora no son los mismos que los que teníamos de niños, el año pasado o hace una semana, pues pudo suceder un evento que cambió nuestra forma de pensar respecto a un tema en particular.

Lo mismo sucede en una obra de teatro el personaje evoluciona conforme se vaya desarrollando la historia, a menos de que el dramaturgo trace intencionadamente que el personaje sea el mismo durante toda la obra. Ayckbourn recomienda, que si no todos los personajes sufren cambios al menos uno lo haga porque caso contrario se corre el riesgo de que la obra sea monótona o plana.

Cuando comenzamos a escribir una historia nuestros personajes empiezan en un estado psicológico y emocional que conjuntamente con la trama debe ir evolucionando, pues el autor pasa a tomar el rol de un titiritero y mediante ello someter al personaje a circunstancias ficticias específicas en las cuales surgen cambios internos o externos en dicho títere, logrando transformar el estado inicial del personaje a un estado final diferente, siendo esta transición emocionante para los ojos del espectador puesto que no hay algo lineal o monótono, pues siempre resulta mucho más interesante una evolución que aporte tensión en la narrativa para que el expectante desee saber más de la misma.

La idea de esto es que el espectador no se limite a creer que el personaje es un ser específico y no variable o contradictorio a su caracterización o personalidad, pero para que esto suceda, nuestros personajes deben tener un objetivo o una necesidad en la historia que de la motivación necesaria para que genere ese cambio que se le quiere dar.

Como, por ejemplo, en la novela "American Psycho" del escritor estadounidense Bret Easton Ellis, el personaje de Patrick Bateman, es descrito como alguien muy apuesto y preocupado por cómo luce físicamente; el objetivo que tiene este personaje a lo largo de la novela es el sobresalir del montón, ya que vive con personas casi idénticas a él que pertenecen al mismo estatus social, visten, se peinan y asisten a los mismos lugares.

Esta situación causa en él un conflicto y una necesidad de ser diferente, por lo cual poco a poco va descendiendo a la locura psicótica, la cual lo lleva a asesinar personas para sobresalir del resto y ser reconocido como un asesino y demostrar así que no hay otro como él.

En el ejemplo podemos ver como el personaje evoluciona de un estado emocional y psicológico a otro totalmente distinto, además se puede observar como una necesidad lo lleva a generar esta transformación, develando su verdadero yo.

1.3. El protagonista y el antagonista.

En toda historia siempre hay un protagonista, es un ser al que se le otorga el rol de cumplir el papel principal de la situación planteada por el dramaturgo, es quien está en medio de todo, es un pequeño centro de ese universo que se va creando a su alrededor, ya que mediante su ser se mueven las acciones y los conflictos que rodean la historia.

Sin embargo, un protagonista no puede existir solo en su universo, puesto que no tendría nada en su entorno que lo obligue a actuar; para que se desarrolle la historia debe existir un conflicto que desencadena una fuerza que se opone al deseo del protagonista, el antagonista es el encargado de crear el escenario de conflictos para el personaje principal.

Cuando se tiene planteado el escenario conflictivo para el protagonista, la situación que lo rodea es negativa y llena de fuerzas que obligan al personaje a responder en base a su fuerza de voluntad, mental, física y sus instintos para poder resolver la situación que le impide lograr su objeto de deseo, dicho esto el personaje tendrá una sola oportunidad para conseguirlo, caso contrario perderá la ocasión de darle una solución.

Vertemos energía negativa en el lado negativo de la historia, no solo para que el protagonista y los demás personajes alcancen la realización completa, si no para llevar la historia hasta su límite y hasta un clímax brillante y satisfactorio. (McKee, 2013, p. 241).

Por lo general se suele favorecer la situación negativa que rodea al personaje para que se le dificulte o parezca casi imposible lograr su cometido, esto impulsa una mayor fuerza de voluntad en el personaje para

obtener aquello que tanto desea, además se crea mayor tensión en el lector o espectador por saber si el personaje triunfará.

Martínez en su libro "Escribir teatro" 2011, sostiene que el antagonista es un personaje que, al igual que el protagonista, posee sus propios deseos, objetivos, conflictos internos o externos que pueden ser contrarios los mismos del protagonista. Para el antagonista todo esto tiene una razón fuerte de ser, pues sus problemas u objetivos deben ser tan convincentes para él, que lo llevarán a actuar para lograr resolver su situación u obtener su objeto de deseo todo esto produce un impacto ocasionando que se genere el conflicto de una historia.

Esto será como una guerra en la que buscarán la mejor estrategia para vencer al otro, construyendo un impacto de fuerzas y entre más complejas sean, estas fuerzas que colisionan entre sí, presionarán a la situación hasta su límite, brindando al público tensión y dos puntos de vista diferentes uno del protagonista y otro del antagonista, pues, cada uno ve la situación y la vida desde su perspectiva.

1.4. Antecedentes del personaje.

Al elaborar un personaje se inicia con un ser en blanco que no contiene una base fija de datos que cuenten cuál es su historia y porque hace lo que hace, pues para nosotros es un ente sin identidad, por ello nos surgen un millón de preguntas tales como ¿Quién es él? ¿En dónde nació? ¿En qué contexto vivió? ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Cómo es su físico? y un sinnúmero de inquietudes que se irán aclarando con el tiempo.

"Un paso fundamental para la creación de buenos personajes es conocerlos lo mejor posible, crearles una historia de fondo" (Zúñiga, 2013, p. 11). Interpretando las palabras de Zúñiga para la creación de personajes se debe cuestionar el ¿Cómo se puede hablar? o ¿Cómo se puede pensar? Por alguien a quien en realidad no conocemos, en mi experiencia como actor es fundamental conocer la historia de fondo del personaje al cual voy a interpretar, ya que mediante la misma lograré entender su entorno social, familiar, la manera en la cual él se logra relacionar con el mundo y saber cuáles fueron los momentos decisivos que lo arrinconaron a cambiar su personalidad y carácter.

Por lo tanto, la historia de fondo o antecedentes se vuelve una especie de biografía de nuestro personaje en la cual siempre se debe resaltar aquellos aspectos importantes que nos ayuden a conocerlo hasta el punto de saber qué es lo que diaria, pensaría o cómo actuaría en determinada situación.

"Pero para el autor este conocimiento puede ayudarle a comprender mejor la naturaleza del comportamiento del personaje, y en consecuencia, hacer que este actúe de una forma más propia a sí mismo." (Zúñiga, 2013, p.11). Como afirma Zúñiga, el conocer bien al personaje nos permitirá que el mismo pueda desarrollarse de manera auténtica e independiente en la historia, más su comportamiento no debería ser una imposición del escritor, pues indirectamente eso provocaría que el personaje se vuelva como una marioneta y su desarrollo en la narrativa sería antinatural.

Al obtener una marioneta conseguimos aun ser incapaz de tener vida propia, el resultado sería alguien incapaz de reaccionar de forma auténtica, por ello es de vital importancia dotarle de una caracterización y contexto, mismo que nos da la claridad para saber cuál fue y es la situación en la que está relacionada el personaje, por ejemplo, si la historia va a tratar sobre un asesino en serie, entonces debemos empezar a indagar sobre asesinos en serie o a tratar de buscar a personas las cuales hayan cometido diversos asesinatos a través de esto se genera una investigación para poder dotarle de veracidad al personaje.

La investigación también consiste en leer libros, artículos, revistas, ver películas o lo que nos brinde mayor información para crear el personaje, y así dotarlo de una historia de fondo contenido por un contexto que nos ayudará a entender como dramaturgo a entender el sentido del texto y el comportamiento propio del personaje, además la dramaturgia podrá desarrollarse de forma orgánica y fluida porque no se sentirá forzada por elementos que no se correspondan a sí mismos.

1.5. Objetivo y necesidad.

Los antecedentes de carácter son los que nos va a dar el autor para conocer al personaje, para saber cómo es, de dónde viene, cuáles son sus intereses, cuál es su vicio de carácter y su recurrencia, para así, con todos estos datos, poder entenderlo. (Urtusástegui, 1995, p. 208)

Concuerdo con las palabras de Urtusástegui, cuando empezamos a imaginar y generar ideas sobre cómo podría ser un personaje para nuestra trama, visualizamos un pequeño esquema de actitudes que constituyen su personalidad, pero aún no ideamos lo que va a motivar a nuestro personaje para que detone en su actuar, por ello es importante conocer bien al personaje para lograr entender y mediante ello encontrar sus motivaciones.

Cada persona tiene una motivación que lo impulsa a realizar una actividad en concreto, alguien que está cansado de la delincuencia quiere volverse un superhéroe, para ello va todos los días a correr, al gimnasio y practica artes marciales porque busca ponerse en forma y aprender a luchar para enfrentar a los delincuentes, esto es una provocación desde la necesidad interna del individuo que busca satisfacer algo. Pero cuando escribimos un acto ficticio debemos preguntarnos ¿Qué es lo que desea obtener nuestro personaje a lo largo de la historia? ¿Qué adversidad se le presenta y cómo la resolverá? ¿Cuál es su debilidad oculta? ¿Qué busca mejorar?

“Cuando el personaje desea algo, busca la forma de obtenerlo.” (Zúñiga, 2014, p. 9). Cuando un personaje en la historia tiene un objetivo o una necesidad que lo impulse a reaccionar, el mismo buscará cumplir su cometido a como dé lugar, dichos objetivos o necesidades pueden ser el buscar un empleo, ocultar la muerte de alguien, buscar el amor, robar un banco, entre otras.

Un ejemplo común en los cómics de superhéroes, es el villano que tiene el objetivo o necesidad de conquistar el mundo o destruirlo por completo, pero realmente su deseo satisface algo muy interno que

puede que ellos mismos desconocen, tal vez busca conquistar el mundo para saciar su complejo de inferioridad o su deseo de superioridad narcisista.

“Una vez que el protagonista conozca su deseo, en el detonante de la historia, se moverá en una dirección concreta y emprenderá acciones para lograr su objetivo.” (Martínez, 2011, p. 91). No solamente el protagonista debería reconocer su deseo, sino también un antagonista, porque cuando estos personajes reconocen su disparador, este se transformará en una fuerza que los motivará a querer obtener algo dentro de la historia y provocará que realicen acciones que ellos incluso no creían capaces de poder hacer para alcanzar su cometido, pues el deseo es un medio conductor para el público y mediante ello esperan ver si triunfa o fracasa el personaje.

“El objetivo ofrece al público algo que perseguir conjuntamente con el protagonista y la necesidad empuja al protagonista a cambiar.” (Martínez, 2011, p. 92). Por lo tanto, los objetivos no pueden ser pasivos en los personajes porque necesitan accionar y como dramaturgo es importante establecerlos de manera clara para los personajes y que los mismos estén señalados por verbos que les permitan ejecutar acciones concisas, para que el público también logre empatizar y comprender por qué el personaje se comporta de esa manera o toma ese tipo de decisiones, pues todo lo hace por el deseo de alcanzar eso que anhela, aunque al final pueda conseguirlo o no.

Es interesante ver cuántos obstáculos se le interponen a un personaje en el transcurso de su punto de llegada o meta, las dificultades proponen que la manera de avanzar del personaje en la trama no sea lineal, sino que se vayan construyendo cambios en su forma de ser, que incluso produciendo puntos de rompimiento en donde generará contradicciones o simplemente querrá abandonar lo que desea, pero al final su fuerte convicción le hará conseguir su objeto de deseo. Estos quiebres producen que el personaje se sienta más humano porque se muestra vulnerable ante las situaciones.

1.6. El conflicto.

“Cuando el hombre hace su aparición sobre la faz de la tierra es un ser ignorante, sin experiencia. Todos sus actos se basan en los instintos primarios de supervivencia.” (Urtusástegui, 1995. p 106). Los conflictos no pueden ser abolidos porque como nos dice Urtusástegui, cuando nacemos empezamos una lucha constante y es la de la supervivencia al igual que otros seres vivos, este escenario predeterminado implica un gran conflicto con el cual debemos lidiar día a día. Este problema es producido por la falta de experiencia o conocimientos que se tiene sobre la vida.

Es por ello que con el simple hecho de ser seres vivientes se tienen necesidades básicas que necesitan ser saciadas, por ejemplo, el tener que comer conlleva consigo una necesidad, por ende, esto genera un conflicto que debe ser resuelto, pues nuestro cuerpo necesita obtener los nutrientes suficientes, para continuar con su funcionamiento caso contrario morirá.

Urtusástegui nos dice que en el teatro existen cinco grandes conflictos con los cuales el ser humano se enfrenta en el día a día.

Conflicto 1: Contra Dios, contra el destino o contra la naturaleza.

Conflicto 2: Contra uno mismo y nuestras pasiones.

Conflicto 3: Contra la sociedad.

Conflicto 4: Contra nuestra pareja. (Urtusástegui, 1995, p.109)

Urtusástegui comenta que el primer conflicto que aparece en la humanidad, es con los dioses, debido a los sucesos naturales que ocurrían en el entorno, y los seres humanos en sus principios no lograban comprender qué es lo que pasaba en su hábitat. La solución a ello fue el idear seres divinos, que eran los encargados realizar aquellos fenómenos naturales observados y mediante aquello tenían a alguien al cual poder acudir para buscar respuestas, realizar peticiones o reclamos de algo.

El segundo conflicto del hombre contra sí mismo, nos dice que el mismo se produce cuando el hombre deja de atribuir a otros sus errores, además empieza a cuestionarse sobre su existencia, ¿Qué hace en la tierra?, ¿Por qué o para qué vive?, es aquí en donde el ser humano alcanza a llenarse de culpas y al final nunca termina por comprenderse así mismo.

El tercer conflicto que se plantea, “Es el conflicto del hombre contra la sociedad. Esta sociedad puede ser cualquier desconocido que trate de quitarle algo o imponerle un modo de pensar o de ser o bien de privarlo de su libertad.” (Urtusástegui, 1995, p. 113). Este conflicto se produce cuando se trata de ejercer poder sobre los otros y asimismo cuando se busca un objetivo propio para que sus condiciones de vida sean más favorables que la los demás, esto provoca un enfrentamiento entre las personas que buscan obtener su propio beneficio.

La pareja no es forzosamente la pareja sexual, es cualquier persona que viva muy cerca de nosotros, que nos conozca y que nosotros conozcamos igual. Puede ser el hijo, la madre, el padre, el abuelo, la sirvienta, nuestro compañero de oficina, de club deportivo, de cantina o de escuela. (Urtusástegui, 1995, p.116)

El cuarto conflicto es de índole repetitiva debido a que se produce con personas con las cuales se involucra a diario y por ende se comparte un vínculo cercano, en donde se tiene la oportunidad de estar al tanto de las fortalezas y debilidades de la otra persona, cosa que beneficia a ambas partes al momento de empezar una discusión, este también es conocido como el conflicto sin fin, ya que puede solucionarse hoy, pero mañana empezará otro con la misma persona del entorno.

“El nivel más interno es su propio yo y los conflictos que surjan de los elementos de su naturaleza: la mente, el cuerpo, los sentimientos” (McKee, 2013, p. 109). Los conflictos siempre van a estar presentes en la cotidianidad y los mismos de cierta forma le dan un sentido a la vida, los conflictos pueden ser externos o

internos, pero nunca dejarán de estar ahí. Los mismos son producidos por estar ligados a una naturaleza humana que dotan la capacidad de sentir, pensar y accionar.

Por lo tanto, cuando la narrativa que a través de los conflictos alcanza su punto cúspide se la conoce como clímax, que se produce conforme fue avanzando la trama a través de los micro - conflictos que estuvieron presentes en cada escena, dichos conflictos se fueron descomponiendo y a la vez sumando para llevar al o los personajes al “Punto de crisis” como dice Mckee 2003, en este punto decisivo que ya no tiene vuelta atrás es conocido como clímax.

Este punto de crisis se transforma para el personaje en su única oportunidad para ganar o perder, debido a que ya no habrá vuelta atrás, puesto que la decisión que tome provocará un desenlace o consecuencia de la misma, el clímax se transformaría en la causa y efecto.

En el libro de Egri Lajos, “El Arte de la Escritura Dramática” (2009), nos dice que todo conflicto debe tener un tiempo de desarrollo y que no puede surgir de manera súbita, ya que para generar una solución a un problema o inventar el mismo debe existir una construcción previa, la cual guíe al espectador y que lo que suceda en la obra no se han fortuito y sin razón de ser.

Por lo tanto, es preciso decir que el conflicto no es igual al clímax, el conflicto es camino que nos conduce al punto final de la obra de mayor tensión conocida como clímax, en el cual se responden todas las preguntas que se fueron generando a lo largo de la trama o se solucionan los conflictos, ocasionando un final abierto o cerrado para el espectador.

1.7. La estructura aristotélica.

El ser humano desde su nacimiento es un ser que aprende desde la imitación, por lo tanto, Aristóteles dice que la poesía está dentro de mimesis de la vida, por ende, la poética es el arte que personifica los aspectos de la vida transformada a un acto creativo, que busca representar emociones o sentimientos, el carácter, la psicología y el accionar de los seres humanos en su cotidiana.

Aristóteles plantea la “ <<poética>>” para referirse a la poesía y a veces al poema propiamente dicho. Así, en el primer caso se trata de poesía en el sentido abstracto, como arte; mientras que en el segundo caso atañe a la poesía como creación” (Villar Lecumberri, 2013, p. 31). Aquí nos plantea que la poética parte de la poesía o una especie de ella, que tiene su propia fuerza y argumento compositivo, por lo tanto, la epopeya, la tragedia, la comedia, la poesía ditiámbica y la música, son tipos de poesías que provienen de la imitación y cada una de ellas tiene su propio modo de imitar su entorno social, pero siendo totalmente diferentes una de otra, puesto que su estructura, naturaleza y número es disímil entre ellas.

El propósito de la imitación es que el ser humano alcance el conocimiento de la su realidad, no obstante logre generar un aprendizaje. “El poeta no imita a los hombres, sino a sus acciones” (Villar Lecumberri, 2013, p. 36), dicho aprendizaje no quiere el artista haga una copia fiel de su realidad, sino que utilicé sus

saberes obtenidos y sus pensamientos, para llevar sus vivencias a un plano estético de creación, lo cual dota de un carácter a la representación, por tal razón los personajes presentados en los dramas se basan desde el carácter del hombre más no como el hombre, como consecuencia de esto el comportamiento mostrado es honesto o vil.

Esta acción provoca una diferencia en la cual Aristóteles dice, que el drama procura la imitación de personas que obran, en contraste con la tragedia que solía mostrar héroes que tenían su cualidad moral superior como la de un espíritu virtuoso, al contrario que la comedia donde la calidad moral de sus personajes era baja como la de las personas más ruines, pero esto de ninguna manera implicaba una imposición, puesto que cada autor tiene su libertad de decidir el cómo realizar la representación.

En el texto de Aristóteles – poética, 2013, habla con mayor frecuencia en varios de sus capítulos acerca de la tragedia y la comedia, en lo cual a lo largo de este texto sé va descomponiendo las estructuras y componentes, para efectuar un análisis a profundidad de estos modelos dramáticos propuestos por los apuntes de Aristóteles.

“La comedia es, tal como dijimos, imitación de las personas de baja estofa, pero no de cualquier defecto, sino que lo cómico es una parte de lo feo” (Villar Lecumberri, 2013, p. 45), Cuando se habla de lo feo en la comedia se asume que es una burla o una sátira de los defectos o falencias humanas que permite de igual forma ejemplificar lo soez y lo ridículo de la sociedad, esto no provocan un malestar en el espectador, ya que al contrario de la tragedia en la cual el público, sí, se siente identificado con los personajes, en este género dramático los espectadores se sentían consolados al saber que ellos no poseen esos desperfectos, lo provocaba su risa. Por lo tanto, la máscara que se suele usar en este tipo de representaciones de comedias, eran feas o deformes para la época, pero de la misma manera no expresaban dolor.

“La tragedia se detuvo, una vez que había adquirido su propia naturaleza” (Villar Lecumberri, 2013, p. 44), La tragedia estuvo en cambios constantes que provocaron variaciones en su forma base, no obstante la forma que adopta de la mimesis es seria, completa con un lenguaje rítmico y armónico (música), su desarrollo permiten la acción, esta acción a través del miedo y la compasión provocaban en el espectador, lo que Aristóteles llamo la catarsis porque el espectador se sentía identificado con el personaje.

También se habla sobre la epopeya que se desarrolló junto a la tragedia, pero esta consiste en la mimesis de personas superiores en la cual se muestra su accionar moral elevado, a diferencia de la tragedia, esta forma dramática no tenía un límite en el tiempo y su discurso era narrativo, estos dos elementos son los que hacen la diferencia entre estos dos géneros.

La tragedia está estructurada por seis componentes que le dan un cierto sentido a la misma, según como vaya adecuando el poeta estos elementos que son: el argumento, los caracteres, la elocución, la manera de pensar, el espectáculo y composición musical.

En la poética se establece que el escritor debe ser un poeta de los argumentos, ya que este imita las acciones de la vida, y no importa si dichas acciones sean reales o las mismas hayan sido creadas, lo importante es que logren evocar un sentimiento. El argumento puede ser simple o complejo, el simple parte desde una acción sencilla; “Forma continua y unitaria, se produce el cambio de fortuna sin peripecia ni reconocimiento.” (Villar Lecumberri, 2013, p.59), de otro modo, el argumento compuesto muestra el cambio de suerte que se produce, acompañado de peripecia o de un reconocimiento, también cabe decir que el mismo puede estar acompañado de estos dos elementos.

Lo que se entiende por peripecia es un punto de rompimiento en el cual el personaje o héroe, tiene un cambio de suerte por un acontecimiento imprevisto, pasando de la fortuna o la desgracia, de la dicha a la desdicha, lo que provoca que su destino tenga un giro, en consecuencia, provoca un cambio, en su comportamiento y un cambio de las acciones de obra.

Sin embargo, el cambio de suerte del protagonista comúnmente suele ir acompañado de la anagnórisis o reconocimiento, en este punto se pasa de la ignorancia al conocimiento, mismo que lleva a un cambio sentimental de la forma de relacionarse entre el personaje con sus familiares o amigos, puesto que descubre las verdaderas intenciones o responsabilidades de los actos determinados que le provocaron caer en la desdicha o ser dichoso.

“Así pues, dos partes de los argumentos son la peripecia o el reconocimiento; la tercera es el padecimiento” (Villar Lecumberri, 2013, p.61). El padecimiento es el sufrimiento por una acción destructora, producida por el cambio de suerte, la misma puede terminar en la muerte o la agonía, este elemento al igual que el reconocimiento y la peripecia provocan que el espectador se conmueva, sacando a flote sus sentimientos mismos que le provocan la catarsis.

La catarsis tiene por objetivo el purgar al espectador a través de la identificación del personaje o el destino que tuvo el héroe, mediante sus propias emociones de temor o compasión, lo que causa el pleno goce estético de obra y cuando salga del teatro se sentirá purificado.

“Es necesario que los argumentos bien compuestos no empiecen y terminen al azar, sino que terminen las normas que se han expuesto.” (Villar Lecumberri, 2013, p.52). Nos dice que una estructura bien concebida, es una expresión de belleza en su máximo esplendor, interpretando las palabras de Aristóteles nos dice que la belleza no es una casualidad y la misma no puede ser mutilada en partes que carezcan de sentido, por otro lado, la belleza de un poema o dramaturgia se encuentra en el orden y en la magnitud exacta que permita desarrollar los pasos necesarios para que un personaje pase de la dicha a la desdicha de su destino, por último la perfección de la tragedia se encuentra en que sus elementos de magnitud y orden sean fáciles de recordar.

Los elementos de orden, a los que hace alusión Aristóteles, provienen de una acción completa que no tienen fisuras, ni tampoco muestra confusión de la extensión de cada uno de sus elementos que son: inicio,

medio y fin. Aristóteles, en su libro “Poética - Aristóteles” (2013), da a conocer que dichos compendios componen el cuerpo trágico de la obra dramática; esta síntesis nos muestra un modelo que hasta la fecha de hoy se sigue utilizando de forma continua en diferentes géneros de escrituras y dramaturgias.

El Inicio: El inicio es el primer punto en el cual se plantea cronológicamente el punto de partida del protagonista, en esta primera instancia el espectador conocerá al personaje, su situación y el mundo que lo rodea, el dramaturgo va construyendo las circunstancias que generen un punto detonante en el cual dará comienzo a toda la acción y hasta llegar al clímax donde el personaje deberá tomar decisiones.

Desarrollo: El detonante en si es el desarrollo que provoca una explosión de todas fuerzas no visibles y visibles, dicha explosión produce un cambio en el contexto y en la situación del personaje, esto incita que él tome una decisión para que se dé comienzo a la acción, a consecuencia de ello el personaje entra en un punto sin retorno, puesto que la decisión inicial que tome lo moverá por toda la historia hasta que se produzca el clímax.

El nudo y desenlace: También conocido como el clímax, es el momento cúspide de la historia, es el punto de mayor tensión de historia, como dice, éste es el momento en donde se resuelven todos los problemas planteados a lo largo de la trama, pues aquí se genera un sitio de no retorno en el cual el protagonista debe solucionar o vencer la situación, para lograr obtener su objeto de deseo.

El clímax también representa para el protagonista la gran o única oportunidad de tomar su última decisión que desembocará en un desenlace, provocado por su propia voluntad, eso genera un cambio sin retorno para él, sea bueno o malo. En el libro de Martínez “Escribir teatro” (2011). Menciona que el desenlace es también una relación de causa y efecto provocada por los giros de acción y ascenso de tensión emocional, el desenlace es la parte final de la historia, es donde se libera toda la tensión provocada por el clímax, en este punto se exponen las consecuencias de las decisiones tomadas por el protagonista.

Capítulo II.- Composición del texto dramático

Contextualización capítulo II

En el siguiente capítulo conversaremos sobre los diversos elementos lingüísticos que forman parte de la escritura dramática, en el cual nos enfocaremos en el uso del lenguaje, que es una herramienta básica que maneja el ser humano, que destina el uso de códigos para generar la comunicación, por ello tocaremos como se estructura un diálogo y qué elementos intervienen en ello.

También se dialogará sobre el color que tiene un texto, que es un elemento externo que modifica la pronunciación y el significado de las palabras, además de ver la diferencia entre color y carácter de un texto, por lo tanto, también se observará cómo influye el tiempo y el ritmo en una obra dramática.

2.1. Los diálogos.

El lenguaje es el medio por el cual logramos construir la comunicación con otras personas y para que se produzca el mismo debe existir un emisor y un receptor, mediante la comunicación se busca transmitir las necesidades, ideas, pensamientos o sentimientos.

“El autor no debe imponer el lenguaje a su narrador ni a sus personajes, ya que de esta forma la obra pierde naturalidad y verosimilitud”. (Zúñiga, 2013, p.18). Cuando se escribe una narración el dramaturgo intenta plasmar todo esto en una historia y para ello se debe hacer un buen uso del lenguaje, esto no quiere decir que se debe tener un vasto conocimiento o bagaje de expresiones y significados, esto implica que el emisor debe hacer uso de los insumos que tiene a su saber.

Si yo poseo una amplia gama de lenguaje, debo tener cuidado de imponer expresiones que no son propias del personaje que estoy componiendo, como dice Zúñiga, mi personaje se verá ensuciado y antinatural, suponiendo que mi personaje es una persona inteligente, sofisticada y muy cuidadosa con lo que dice, este no va a utilizar palabras coloquiales o estructurar mal una oración, pues el mismo lenguaje le irá dotando de una caracterización al personaje y por ende el espectador entenderá que el personaje tiene una voz y una manera peculiar de lenguaje.

En el libro “Diccionario del teatro” de Patrice Pavis (1983), considera que el diálogo proviene del griego diálogos, que significa un discurso entre dos personas. Entonces para que exista un diálogo deben existir dos o más personas como se había expuesto anteriormente un emisor y receptor, en cuanto abordamos el diálogo teatral este no debe convertirse en simple intercambio de palabras de un personaje a otro, si no se debe tratar de componer un intercambio de información con un objetivo.

El diálogo teatral no son solo palabras o letras escritas al azar, tampoco se trata de una escritura automática de palabras y frases sin sentido, todo diálogo mantiene una idea clara de lo que se quiere decir, ya que estos permiten un entendimiento de la narración que se está llevando a cabo y el receptor de dicha narración podrá captar la información dada de manera objetiva.

“El diálogo, por decirlo de una manera simple, consiste en que los personajes intercambien información verbalmente (Sobre ellos, sobre los otros, sobre los acontecimientos)” (Ayckbourn, 2011, p. 60). El diálogo permite poder conocer a cada personaje, ya que por medio de este se puede apreciar el estado emocional, ubicarlo en una edad, un sexo, un lugar de procedencia. Además, se sabrá como este se relaciona con su entorno social.

Los diálogos no solamente implican un intercambio de mensajes, sino más bien en ellos se produce un intercambio de información en la cual se da a conocer las intenciones del personaje con el otro, el diálogo nos guía para saber si las intenciones del personaje son directas, indirectas, ocultas, sexuales o si miente y él ¿por qué lo hace? Otro factor importante es el silencio.

“En ocasiones un silencio dice más que mil palabras.” (Martínez, 2011, p. 140). Las palabras son muy relevantes, claro, pero hay ocasiones en las cuales el hablar demás satura una situación que no requiere realmente de su uso, sino solo el goce del silencio que construye una tensión y una liberación de la escena misma, como en la vida, si ya no tenemos algo bueno que decir, es mejor no hacerlo y con ello ganaremos más, de igual manera aplica para un personaje o situación, el hacer uso de este sencillo elemento permitirá apreciar mayormente la palabra.

2.2. El color.

“El color son todos los elementos externos que van a modificar el lenguaje. El color lo dan las palabras, las frases, la forma de decir esta (el cantadito) y los gestos corporales que las acompañan.” (Urtusástegui, 1995, p. 32). Por lo tanto, el color es un modificador del lenguaje hablado y por ende del escrito, el color se origina cuando se produce una particularidad del acento y lenguaje de un país o región y el mismo puede variar en un mismo contexto social. En nuestro país esto se hace evidente si comparamos la ciudad de Cuenca con la de Guayaquil podemos notar que sus modismos son distintos a pesar de pertenecer a un mismo país.

Urtusástegui en su texto “Manual de la Dramaturgia” (1995), expresa que cuando nos referimos a un color, no hablamos acerca de uno como tal, sino que lo utilizamos para describir a la manera de hablar de una persona que varía dependiendo de diversos aspectos tales como la geografía, nivel académico, edad, época, sexo, familia, cultura y sociedad, estos son factores que le dan vida a un texto dramático.

El color no es un mero decorado, es una manera de segregar para pertenecer a un determinado grupo, esto también quiere decir que un personaje va a manejar varios niveles de color en una historia y su uso va a depender de las circunstancias en las que se involucre.

Color geográfico. - Son aquellas particularidades de la manera de hablar, el empleo del color implica: modismos, cantaditos, diversas maneras de pronunciar las palabras y el significado de las mismas que cambian dependiendo de país, provincia, cantón o clase social. Cuando escribimos un texto dramático debemos asegurarnos de no excedemos en la utilización del color geográfico, ya que el texto podría terminar siendo incomprensible.

Color profesional. - Cada profesión u oficio tiene códigos y terminologías del lenguaje que solo los ilustrados en ese campo entienden, pero esto no quiere decir que usen esta forma de hablar todo el tiempo si no este se hará uso en mayor grado cuando la comunicación sucede con sus pares y ámbitos laborales.

Color de edad. - Cuando nos referimos a la edad, decimos que es el tiempo de vida de una persona, cada ser humano pasa por diversas etapas en las cuales su manera de comunicación va a ir variando, un niño habla y se expresa diferente a una persona adulta y si comparamos a un adulto con un anciano la diferencia es notable.

Color de época y género. - Al contrario de Urtusástegui, creo que el color de época y el color de género van ligados y por ello cambian conforme la humanidad evoluciona con el pasar de los años, entendemos por época que es un momento importante en lo económico, social, cultural y político de una civilización.

Si observamos la época victoriana podemos notar que las mujeres se expresan de manera refinada, elevada y correcta, los hombres hacen lo mismo al hablar con una dama, pero cabe recalcar que, en esta época por el hecho de existir discriminación hacia las mujeres, el color de lenguaje es diferente, pues, se establece el poder de un sexo sobre el otro.

En la época actual poco a poco se ha ido erradicando esto por la evolución producida, además debemos considerar que el género y preferencias sexuales se han ampliado, pues existen homosexuales, queers, transexuales, entre otros, pues sus códigos de comunicación y expresión son diferentes y tienen un color propio.

Color familiar. - Se entiende que es la forma en la que cada familia se trata, pues dentro de la misma se desarrollan códigos propios de comunicación basados en vivencias y niveles socioeconómicos.

Color cultural. - En este apartado Urtusástegui nos dice que dicho color se relaciona al nivel de educación de una persona, pues, este hará que la misma se vuelva culta y por ende manejará un lenguaje más académico que denota un nivel más formal, al contrario, una persona inculta manejará un lenguaje más coloquial considerado muchas veces como vulgar, pues su uso es más común en las calles.

Color social. - Este color pone en evidencia las clases sociales que dividen a nuestra sociedad, debido a que cada comunidad maneja códigos de lenguaje y temas de conversación muy diferentes al otro, y cada diálogo que creamos para una obra dramática mostrará esa segregación.

Color poético. - Lo poético anula por completo los otros colores, ya que los personajes o las personas se expresan por igual, debido a que la forma del lenguaje será netamente poético.

2.3. El carácter de un texto.

En palabras de Urtusástegui “Si color es todo lo externo que modifica nuestro lenguaje, carácter es todo lo interno que hace lo mismo” (Urtusástegui, 1995, p. 56), el carácter a diferencia del color es algo interno de un ser humano, pues tiene que ver con su psicología, su modo de pensar, la manera de ver el mundo entre

otros, el color nos agrupa en un determinado grupo o comunidad, pero el carácter es aquello que nos diferencia de los otros, nos hace únicos.

Ejemplificando esto, al observar a una persona con una personalidad introvertida, podremos decir que sus pensamientos, sentires y emociones, son interiorizados hacia su universo interno, por ello el uso del lenguaje hablado será reducido al igual que su expresión corporal, lo contrario sería con una persona de personalidad extrovertida, al observar su comportamiento se mirara que este buscará expresar sus emociones, pensamientos y sensaciones de su universo externo, por ello su uso del lenguaje y corporalidad generan un cambio, pues, buscará ser observado.

“Si el color nos agrupó, nos hizo formar parte de una determinada sociedad, el carácter nos va a diferenciar de todos, nos va a transformar en seres únicos.” (Urtusástegui, 1995, p. 56). Sosteniendo las palabras de Urtusastegui, cuando se compone un texto dramaturgico se trata de hacer evidoente no solo el color del personaje si no tambien su cracter ya que este es el medio por el cual el espectador entendera que es un ser ser diferente.

Cuando se habla sobre el carácter se esta haciendo referencia sobre la personalidad del personaje, eso implica tomar en cuenta sus miedos, pasiones, ambiciones, enfermedades, etc. Desde luego esto permite tanto que el espectador como el dramaturgo puedan diferenciar y entender a un personaje.

Como pudimos observar en el ejemplo anterior, sabemos que una persona introvertida no tendrá el mismo parlamento que una persona extrovertida, pues su carácter no lo permitirá, este cambio de personalidad influirá en el dialogo. De igual manera si se generara una conversación entre una persona con una enfermedad terminal y otra con una mental estas generaran discursos desde su caracterización provocando que sus expresiones sean opuestas, haciendo notorias sus diferencias.

2.4. Didascalias y subtexto.

“El lenguaje marca el estilo, pues bien, las didascalias suelen iniciar este trabajo” (Martínez, 2011, p. 152), cuando abordamos un texto, encontramos una serie de indicaciones que pretenden sumergir al espectador en una atmósfera, en la cual revela la estética que maneja el autor de la historia y cómo implemento el uso del lenguaje de la obra.

Las didascalias dotan al lector de información e indicaciones de un espacio, época, tiempo, además de describir las acciones que realizan los personajes en una situación puntual, estas acotaciones son importantes tanto para directores como para actores.

Las didascalias también pueden ser generadoras de imágenes, pues al dar la descripción de un espacio imaginario que solo habita en la imaginación del autor, es indispensable dar una descripción a detalle para que el lector de cierta manera pueda mirar lo que el autor tenía en su cabeza.

Halac opina que la “energía que se pone en escribir acotaciones es energía que no se pone en los diálogos” (Halac, 2008), al hacer uso de las didascalias hay que tener cuidado y no usarlas en exceso, pues,

demasiada información puede abrumar al lector y lo dejará con poco para imaginar, la riqueza es poder complementar las acotaciones con el diálogo y conformar una misma fuerza dramática en donde ninguna le resta importancia a la otra.

Martínez menciona que “algunas de las acotaciones más usadas son las de pausa o silencio” (Martínez, 2011, p. 153), la pausa y el silencio son como un equilibrio para la escena, pues permite darle un respiro o suspenso a la situación que acontece, también al poner una acotación que interponga una de las directrices generarán un peso dramático y exalta el uso de la palabra, pero es importante tener en cuenta que el uso de estas acotaciones deben ser precisas y no estar por estar, pues si no suman algo importante crearán un vacío o se sentirán innecesarias.

Los personajes son un contenedor de información y cada uno tiene una manera de llevar a cabo su intercambio de comunicación, pues algunos lo hacen de manera directa y otros lo hacen indirectamente, es aquí en donde entra en juego el subtexto.

El subtexto es el pulso que late por debajo de las palabras, es la vida subconsciente que da peso y volumen a la escritura” (Martínez, 2011, p. 155), el subtexto es la intención u objetivo oculto que tiene un personaje, las palabras escritas en un diálogo de por sí ya contienen un peso, pero el volumen es dado por el propósito que cumplen en la escena.

El subtexto se da por la necesidad del personaje que tiene de esconder sus intenciones o deseos emocionales, por ello suelen estructurar mentiras o estrategias para evadir o conseguir sus propósitos en la escena, cuando se juega con este elemento buscamos darle peso al trasfondo emocional de un personaje, además hará que el público esté pendiente y se esté preguntando, ¿qué hay detrás de todo esto?, lo que generará una carga dramática al momento que se descubra las acciones realizadas por el personaje.

2.5. El tiempo.

En la escritura teatral, cuando hablamos de tiempo nos referimos a fragmentos o a momentos específicos en la vida de un personaje que nos permite evidenciar la durabilidad de dichos sucesos, el tiempo nos permite establecer la hora de los sucesos, si estos se desarrollaron en la mañana, tarde o noche, si los mismos fueron en el pasado, presente o futuro, todo esto es una guía tanto para espectadores como para actores.

Al referimos a una obra teatral escrita sabemos que esta se mantiene paralizada en un espacio y tiempo que transcurren sin afectarla pues sus sucesos ya están establecidos, pero la obra dramática cobra vida y produce un cambio cuando es puesta en escena, el tiempo y espacio se transforman en un tiempo real donde las acciones ocurren en ese instante, en un espacio ficticio que involucra al espectador.

Ayckbourn nos dice “el tiempo, pues, es un ingrediente como los otros, que en ocasiones conduce y en ocasiones sigue las demandas de la trama” (Ayckbourn, 2011, p. 35), el tiempo no lo es todo en una obra dramática, pero es una herramienta de composición que cumple un rol fundamental al igual que el resto, en

la composición el tiempo es aquello que guía los acontecimientos y acciones de una historia en una sucesión cronológica que se desarrolla en un flujo fluido que puede ser desviado y llevado nuevamente al mismo flujo.

Cuando logramos dominar la herramienta del tiempo, es interesante poder jugar con la misma, tenemos la capacidad de irrumpir el flujo de tiempo y dar saltos en el mismo, pudiendo estar en el pasado, presente o futuro de la vida de ese personaje.

Como ejemplo de esto podemos ver el libro *Un Cuento de Navidad* de Charles Dickens, el personaje principal, Scrooge, es mostrado como una persona avara y malvada a la cual se le presentan los espíritus de la navidad y lo llevan a viajar por su pasado, presente y futuro, lo que nos lleva a profundizar en la vida del personaje y mostrar momentos que fueron decisivos, que provocaron un cambio en él, es así que el tiempo nos permite mostrar de manera justificada diversos ángulos de una narración.

2.6. El ritmo.

Martínez en su libro *“Escribir Teatro”* (2011), hace alusión a que el ritmo narrativo es la suma de dos elementos esenciales como la proporción y la sucesión, dichos elementos construyen el ritmo y energía de una obra, el ritmo es un ciclo de acciones temporales que fluyen en un espacio y tiempo determinados cuyas acciones son ajustables conforme lo vaya requiriendo la línea argumental, lo que hará que la narración pueda oscilar entre la tensión y relajación continua.

La importancia de dicha oscilación es que genera fluidez en la escena, la misma que no debe ser saturada, si llegamos a colocar varios elementos de tensión y no le damos un respiro al espectador, este terminará exhausto o aburrido, ya que se sentirá abrumado.

De la misma manera ocurrirá si en la historia todo es relajado y no pasa nada o si la tensión es mínima o casi nula, el público se terminará aburriendo o con sueño, por ello es importante buscar esa cadencia de contrastes para que el recurso no se agote y así evitar que la narración se estanque.

Martínez nos dice que en una obra dramática existen tres comportamientos que logran distinguir o marcar un ritmo narrativo, los cuales son: ascendentes, descendentes y sostenidos.

Ascendente: En la escritura dramática es la forma más común dentro de una narrativa, de ir de menor a mayor tensión, lo que causa que poco a poco vaya creciendo el nivel de intensidad de las acciones y conflictos, captando el interés del espectador.

Descendente: En un sentido compositivo de una historia esto es visto como algo erróneo, debido a que la narrativa parte desde un nivel de intensidad mayor en la cual va perdiendo importancia conforme avanza la trama, lo que provocará el desinterés del público, pues siente que ya no pasa nada y la obra se convierte en algo monótono o lineal.

Sostenida: Para el dramaturgo es una de las formas más elaborada de componer un texto, ya que debe utilizar todas las herramientas y recursos para generar un ritmo que se mantenga constante, mientras que

el grado de tensión y relajación de la obra consigan una oscilación que provoque la construcción de un juego en la intensidad donde disminuya y aumente gradualmente, formando así un bamboleo continuo que fortalezca el ritmo de la obra dramática.

El ritmo de una obra se mide por la cantidad de personajes, actos y escenas, también por la intensidad y el diálogo, pero Martínez sostiene que “Existen otros valores rítmicos que hay que considerar, como son el **ritmo fónico** de las palabras y **el sintáctico** de la cadencia de las frases” (Martínez, 2011, p. 169).

Los seres humanos al momento de hablar o escribir generamos comunicación y con ella buscamos expresar nuestros pensamientos o ideas, lo mismo sucede con los personajes a diferencia que ellos son portadores de nuestras ideas que serán emitidas al espectador, por lo tanto, es necesario que los diálogos que componamos sean ligeros o bruscos, siempre y cuando se ajuste a lo que se requiere comunicar, para ello debemos tomar en cuenta el ritmo fónico, sintáctico y narrativo del texto.

El **Ritmo Fónico** es el encargado de dar la musicalización y sonido estructural a las palabras y textos para ser dotados de armonía. Por otro lado, el Ritmo Sintáctico es la progresión armónica que existe en cada frase.

Lo importante en un texto dramático es lograr el no repetir la fórmula que estemos manejando, por ejemplo, si usamos muchas frases cortas consecutivas se sentirá monótono y carente de información, mientras que si usamos muchas frases largas y continuas el receptor se cansará, debido a la cantidad extensa de información.

Por ello es recomendable conseguir una dualidad entre esos dos elementos y observar cuando sea necesario el uso en mayor o menor cantidad ritmo fónico o sintáctico, todo depende de la acción, situación o de lo que se quisiera transmitir al espectador.

Capítulo III.- Composición de la estructura dramática de la obra teatral “piensa en mí”

Contextualización capítulo III

En este apartado de la tesis compartiré mi experiencia al componer la obra dramática “Piensa en mí”, en donde hablaré sobre el proceso y los elementos que fueron utilizados para generar varios aspectos de la dramaturgia, además de exponer algunas reflexiones sobre la práctica de haber recopilado diversos audios de personas de la tercera edad que me compartieron algunas de sus vivencias y cómo éstas dialogaron con mis memorias.

En primera instancia se hablará sobre la idea creadora y como esta es la primera guía de todo el proceso de escritura, puesto que la misma parte desde la inspiración del dramaturgo; en segundo lugar, se realizará un análisis y reflexiones de todos los registros sonoros obtenidos y como los mismos se fueron apropiando del trabajo hasta generar un lenguaje de unidad dramática.

Además de exponer el ¿Por qué se escogió una estructura aristotélica?, a pesar de saber, que en la contemporaneidad existes variadas formas dramáticas las cuales pudieron haber sido trabajadas, de la misma manera se tocara el tema de la línea argumental y del mismo modo se desglosar la creación de los dialogos con sus diferentes subtextos tanto de la trama y la de los dialogos entre personajes.

Finalmente se abordará el tema del uso de la música y la imagen como forma creativa, ya que cada una de ellas emplea un lenguaje dramático diferente, pero se las encamino para un mismo objetivo, en el cual cada uno apporto para la creación de dialogos y dimensión espacial sobre el cual se estaba ideando la obra dramática.

3.1. El principio de una idea creadora para la dramaturgia “Piensa en mí”.

El presente trabajo de escritura dramática surgió desde un interés meramente propio, el cual desembocó en una investigación de campo con las personas de la tercera edad. La idea de trabajar con este grupo de personas surge desde la experiencia propia de haber acudido en mi juventud en varias ocasiones con algunos compañeros al asilo “El Hogar Cristo Rey” de la ciudad de Cuenca.

Cuando llegaba al lugar solía ser acompañado por una de las monjas del lugar, ellas eran las encargadas de guiarnos y explicarnos con que grupo de ancianos podíamos conversar, ya que con otros no había cómo hacerlo debido a que tenían algún tipo de enfermedad que no les permitía el contacto, pues su salud estaba en un estado muy vulnerable, además se nos indicaba que grupo de otros ancianos tenían problemas mentales y por ello era imposible realizar algún tipo de acercamiento.

En una de esas visitas conocí a una viejita muy interesante, su nombre era Angélica del Rosario, pero de cariño le decían Doña Angelita, lo recuerdo bien, fue un día, sábado por la mañana me acerqué donde ella se encontraba y conversamos sobre muchas cosas de su vida y como estas ahora forman parte de mi memoria, pero lo que dejó una huella, fue el enterarme de la razón por la que se encontraba en aquel lugar.

Ella me contó que su esposo había fallecido de un paro cardíaco y que poco tiempo después de enterrar a su marido, sus hijos con engaños la fueron a “botar” en el asilo para quedarse con la casita y el terreno que ella había adquirido junto a su esposo, pero que a pesar de eso ella tenía el anhelo de que sus hijos la vayan a visitar.

Este recuerdo pasó almacenado en algún sitio de mi memoria, por el pasar de los años su anécdota en mi memoria parecía encontrarse en absoluto olvido, hasta que empecé el proceso de la tesis, aquella anécdota detonó nuevamente algo en mí, pues aquella historia almacenada me llevó a deliberar sobre el abandono y soledad que solía habitar en aquel lugar, por ello desde un principio me planteé trabajar en dicha institución, pero debido a las innumerables trabas que el lugar presentaba fue imposible realizarlo, además el más grande inconveniente, fue que como sociedad nos encontrábamos en un momento vulnerable por el virus del COVID – 19, esto implicaba un riesgo mayor para las personas que habitaban ese lugar y debido a que su estado de salud que era muy delicado, por estas razones el trabajo no se pudo realizar allí.

Por ello fue necesario replantear la perspectiva del trabajo, por lo tanto, la esencia del mismo no iba a cambiar, sino sólo sus interlocutores, de la misma manera, busqué otras opciones trabajando primero con mi abuelita materna, recordé que comúnmente cuando íbamos a visitarla ella empezaba a contarnos sus vivencias e historias fantásticas, esos relatos siempre lograban captar mi atención. Todas esas narraciones ahora forman parte de mí, de manera consciente o inconsciente, pero no se puede negar su existencia en mi imaginario.

Cuando converse con ella me contó cómo había sido su niñez y de muchas cosas más sobre su vida, pero en esencia el material que ella me había compartido no tenía un potencial para ser puesto en escena, intentaba hacerle preguntas para lograr encontrar algún tipo de material que me hubiese podido ayudar a localizar un camino o un punto de partida para conseguir construir un texto dramático, el cual pudiese ser puesto en escena.

Luego de eso realice varias entrevistas a diversas personas de la tercera edad, pero sin embargo seguía sin conseguir lo que quería o necesitaba en ese momento, en ese instante ese material no estaba llevando ningún camino, puesto que solo realizaba apuntes de los mismos y al querer recordar sus relatos no podía hacerlo, entonces tome la decisión de grabar aquellas vivencias en un registro sonoro del cual pudiese escuchar varias veces esas anécdotas y sacar de esa manera el material de trabajo.

Al final reflexione que muchas veces con el tiempo estos relatos que nos comparten las personas de la tercera edad se nos van borrando de nuestra memoria, por ello creí que era oportuno guardar dichas historias, ya sea en un registro audiovisual, sonoro o escrito, ya que las mismas se pierden con el tiempo, por ello me pareció interesante el hecho de poder llevar este registro sonoro de varias historias de diferentes personas cuyos interlocutores sean no eran los mismos y que dichos registros puedan ser usados para ser

plasmados de manera artística mediante la creación de un texto dramático que a largo plazo será usado para el montaje de una obra teatral.

La historia resultante no quería que se tratase de vida de una sola persona, por lo tanto, después de un tiempo tuve la idea de compilar todas las anécdotas, y de esta manera entre todas formasen una suerte de juego del cual se pudiese componer una narración que sea el resultado de diversas vivencias y texto al final pudiese representar a toda esa gente mayor que me compartió una parte de su vida.

Conforme fui escuchando a la gente se obtuvo varios disparadores de ideas las cuales se encontraban dispersas y a la vez generaban muchas posibilidades, a las cuales se pudo direccionar la narrativa, pero como se expuso anteriormente en el capítulo uno de esta tesis, se trata de centrar el trabajo en una sola idea que sea la base de todo, ya que, la misma permitirá que se avance en el tema y no provoque el estancamiento o también que la escritura no encuentre un camino fijo, por esta razón la idea central de este texto dramático es el abandono y soledad de la personas de la tercera edad.

3.2. La recopilación de las anécdotas.

En el hacer diario de un artista escénico nos encontramos con diversos textos dramáticos que parten desde la necesidad de contar algo al público mediante un relato, dicha narración contiene un mensaje para el público, la historia puede contener un cuestionamiento a la realidad en la que vivimos o caso contrario solo se pretende entretener al receptor que en realidad es poco probable cuando se realiza una obra artística, pues la misma está en un plano estético.

Es por ello que, en este apartado de la investigación, después de haber planteado el trabajar con las personas de tercera edad, fue necesario incurrió en una exploración de campo de ese grupo social. La mayoría de las veces estas personas se han visto segregado por la sociedad, condenándolos a vivir en una realidad diferente como seres inservibles, porque ya no tienen nada que ofrecer, simplemente dejaron de ser seres útiles para su entorno, las personas comúnmente rehuimos de su realidad y no nos atrevemos a mirarlos realmente, pues al final no valoramos todo lo que ellos hicieron antes de convertirse en ancianos.

Por lo tanto este trabajo de campo se lo realizó de una manera muy particular, pues afortunadamente me encontraba laborando de vendedor de tienda a tienda, esta actividad me brindó la oportunidad de conocer a varias personas de la tercera edad en el casco urbano de la ciudad de Cuenca y así de la misma manera a personas de la ciudad de Biblián, esta acto me concedía compartir experiencias con diversas personas ancianas e intervenir de sus vivencias, ese primer acercamiento me dio la posibilidad de construir una familiaridad con ellos, por esta razón se pudo hacer las entrevistas, sin que las personas tengan recelo de contarme algo de su vida, después de todo eso es algo muy íntimo y no a cualquiera se comparte esa información.

La entrevista consistía en generar una conversación en donde les solicitaba que me contaran una anécdota o una historia fantástica que ellos se acuerden, dicha historia debía ser personal, por lo cual me pidieron que su identidad sea anónima, y de forma personal también quería que esto se mantuviese así.

Al final, se logró generar un amplio material del cual se pudo realizar una selección de cuatro audios que inconscientemente llamaron mi atención, cada uno tiene para mí una esencia particular que la diferenciaba del resto, estos registros sonoros al final también terminarían dialogando con parte de mis recuerdos, creo que eso fue totalmente válido al momento de generar una composición, pues esas memorias y pensamientos iban a ser elementos que sumaron a la narrativa, de otra forma también en el libro de “Poética Aristóteles” 2013, nos dice que él dramaturgo aporta parte de si mismo, al momento de generar un trabajo artístico.

Después de escuchar varias veces las anécdotas decidí escribir lo que más me llamaba la atención de cada historia, al final también se llevaban a cabo anotaciones del motivo haber escogido ese material en específico que del resto de audios, cada registro sonoro recopilado es valioso no hay duda de ello, pero en esta ocasión no todos fueron parte del texto como tal, no obstante los descartados quedarán únicamente para mi uso personal en futuros trabajos profesionales, por ende, solo compartiré aquellas vivencias utilizadas en la composición del texto dramático.

Primer registro sonoro: Corresponde a la narración de una leyenda de un niño que se portaba mal con su mamá y de un momento a otro falleció, luego ocurre un hecho fantástico en su tumba, por lo cual su madre tiene que acudir a un sacerdote para que le ayude con ese problema.

Lo que me llamó la atención de este audio es que fue la única leyenda que me contaron durante todo el periodo de recopilación de material, además la historia me pareció interesante, pues nunca la había escuchado, y al momento de componer los diálogos entre Angela y Gregorio hay un momento de tensión en el cual la leyenda fue un elemento oportuno para romper dicha tensión entre los personajes, este material permitió que la narrativa pudiese fluir de mejor manera.

Segundo registro sonoro: El siguiente audio narra una anécdota personal en el cual la señora nos cuenta sobre la muerte de su padre en el accidente de avión de la compañía aérea saeta que se estrelló en Ricaurte, evento que cambió por completo su vida, debido a este suceso que la marcó considerablemente ella nunca llevó su vida con normalidad, pues al morir su padre ella tuvo que hacerse cargo de sus hermanos evento que provoco que ella se quedándose sola, además de sentir el paso de los años y como poco a poco va percibiendo la soledad más de cerca.

Esta anécdota en personal captó mi atención debido a que mi abuela materna me solía contar una vivencia suya respecto a este accidente, pues ella con mi abuelito tenía un amigo muy cercano a la familia que había ido a estudiar medicina en Alemania y que después de haber estudiado años allá venía a visitar a su familia y amigos, su última comunicación fue en Quito cuando él les llamó para que lo fueran a recibir al aeropuerto,

pero lastimosamente falleció en aquel accidente, escogí este relato por la cercanía a mis propias memorias. También otro fundamento de ello es como su historia dialogaba con el sentimiento de la soledad que yo había podido palpar en mis vistas en el asilo, esto género en mí, varios cuestionamientos y como el escuchar esta anécdota le aportaba algo a la situación del personaje Angela.

Tercer registro sonoro: Es un ir y venir de diversas anécdotas en donde una mujer anciana nos conversa cómo vivió ella la situación de un paro nacional y por una coincidencia relata la historia de cuando le vinieron a decir que acuda a recibir el bono solidario, ya que ella se encontraba viviendo una situación de una economía precaria, por lo cual ella decide acercarse a aquel lugar, pero al llegar ahí se encuentra con la noticia de que su marido está muerto y sale totalmente indignada de aquel lugar, pues su marido se encuentra con vida.

Este audio en particular llamó mi atención debido a que la señora recordaba el paro y este era un evento que todos lo habíamos vivido, mostrando también su posición política y su carácter fuerte respecto a esos temas, además de generar reflexiones en torno a la sociedad en la que se encuentra viviendo, comparándola con la sociedad en la que vivía en su juventud.

Recuerdo que ya había cortado el audio y estaba despidiéndome de la señora cuando de pronto seguimos conversando y tocó este tema, que para mí fue el más importante de todos los relatos, porque sería el gran conflicto de la obra “Piensa en mí”, dándole un problema social y político en la cual se encuentran viviendo las personas de la tercera edad, así mismo esto le daría un toque cómico a la obra, ya que generaría un rompimiento con el drama que se encontraba viviendo Angela a la vez, que nos permitiría mostrar otro lado de su personalidad.

Cuarto registro sonoro: Es la breve narración de una anciana sobre la muerte de su esposo y la de su hijo. Es muy corto el audio y aparentemente carecía de relevancia, pero lo que más me impactó fue el hecho de evocar realmente un recuerdo de una persona, que aún causa dolor a esa persona, porque al momento de contarme acerca de la pérdida de su hijo ella lloraba y decía que era algo que aún le duele como madre. Este momento me llevo a preguntarme cuán importante son los hijos para los padres y más cuando estos son ancianos, ¿Qué es lo que se siente el no tenerlos?, ¿Cómo es vivir con ese sentimiento de rechazo?, ¿Cómo la soledad de un recuerdo que duele influye en su psicología? Estas preguntas conforme fui ideando el personaje de Angela fueron sumando a parte de su personalidad y como ella ve su mundo el cual es utópico ya que tiene lo que ella desea y eso es la compañía de alguien que la ama.

La recopilación de audios fue una experiencia enriquecedora pues me permitía un acercamiento íntimo con las personas, pues usualmente de manera personal nunca me suelo detener a conversar con alguien de la tercera edad y por ende desconocemos algo las anécdotas de su vida y como las mismas influyeron para que esta persona sea quien es en ese momento de su vida. Las vivencias compartidas tuvieron y tendrán una parte fundamental dentro de esta obra dramática.

3.3. Antecedentes y características de los personajes Ángela y Gregorio.

Cuando se inicia el proceso de la creación de los personajes los mismo suelen estar vacíos, pues no tienen una identidad que les haga ser humanos como tal, y si no lo logran hacer estos seres no accionaran de una manera real y todo lo que hagan será artificial, debido a que el ser humano genera pensamientos, sentimientos y sensaciones, en consecuencia, dichos componentes nos permiten actuar y reaccionar ante los estímulos producidos por el entorno.

¿Por qué es importante saber esto?, el interés incurre en el poder conocer el cómo reacciona un personaje a un estímulo dentro de la narrativa, y como sabemos esto, pues es a partir de sus antecedentes; ya que los mismo conforman su personalidad, en este la historia de fondo a los personajes de Ángela y Gregorio, fue de gran relevancia, pues este material como dramaturgo me permitía acudir a ese insumo para observar con detenimiento, el cómo accionarían a una situación fija cada uno de ellos, de manera que su vida es un respaldo para saber qué es lo que les ha afectado, sus motivaciones, sus fortalezas, debilidades, etc.

El saber esto ayuda a que los dialogos se puedan articular de manera orgánica, después de todo en el capítulo uno al habla sobre los antecedentes se dice que los mismo ayudan a que el dramaturgo mediante este insumo puede hacer que los personajes se desenvuelvan de manera fluida dentro de la trama y sus acciones y charlas no se noten forzadas; por ello al articular las conversaciones entre Ángela y Gregorio estos se acoplaban a su necesidad, mas no se sentía que fuese una imposición como dramaturgo, de modo que esto ensuciaría la obra y se notaría dicha exigencia.

A pesar de que la antagonista de esta tragedia es la situación; para mi otro personaje muy significativo es Gregorio, puesto que él es una parte esencial para Ángela, del mismo modo la mayor parte de sus dialogos son entre los dos, en efecto de esto, la manera de expresarse o pensar de este personaje tampoco podía ser tratada a la ligera, si no que debía tener su naturalidad para que dé cierto modo el espectador tampoco note que él es parte de la imaginación de Ángela.

El personaje de Ángela nace a partir de una mezcla de las anécdotas contadas por las señoras y por recuerdos propios, este personaje vendría siendo una suerte de hibridación que funciona como un puente entre las historias ajenas y las de mis memorias. Ángela es el recuerdo de una señora que cuando hable con ella hace un año tenía 76 años, ella se vestía con un pantalón de tela, una camisa de tela y usaba un poncho que pasaba por su cuello formando una especie de chaleco y tenía mucha elegancia y porte.

Ella me contaba que era una persona pudiente y que su esposo que era mucho mayor que ella llegando a una avanzada edad murió y sus hijos por cuestiones de herencias la abandonaron en aquel lugar para poder hacer uso de sus bienes. Es este recuerdo sobre aquella señora que traigo a colación para construir ciertos rasgos de Ángela.

A continuación, se compartirá los antecedentes y características creadas de los personajes de Ángela y Gregorio los cuales se indicó fueron fundamentales para el desarrollo de esta tragedia.

Características Ángela de Jesús:

- Amorosa, firme, sensible, protectora, detesta la soledad, gusta de la compañía, sociable, le gusta leer, comportamiento refinado, educada, viste elegante.

Antecedentes: Ángela de Jesús:

Ángela de Jesús nació el 27 de mayo de 1910 en una familia de clase media, siendo ella la última de las hijas ya que su madre falleció en la labor del parto, su crianza siempre estuvo a cargo de su padre. Al cumplir los 14 años su más grande sueño era tener una familia grande pues nunca tuvo una como tal, además anhela nunca quedarse sola, pues para ella lo peor que le puede pasar a un ser humano es la soledad y siempre ha pensado que las personas siempre deben tener compañía.

A los 16 años ella conoce a su gran amor Gregorio con el cual se casaría pocos meses después, al cumplir sus 17 años Ángela queda embarazada por primera vez, en aquella ocasión su embarazo terminó en un aborto y le sucedió lo mismo durante tres años, estaba ya por darse por vencida, pero a la edad de 21 años queda en cinta de su primer hijo y al final ella tuvo 3 hijos.

Cuando tenía 35 años su padre muere de causas naturales, evento que le causó un gran golpe debido al vínculo tan cercano que compartía con él. Su esposo Gregorio siempre estuvo apoyándola lo cual hizo que se recuperará prontamente de esa pérdida, conforme pasan los años sus hijos van creciendo, pero poco a poco se alejan de sus padres.

Cuando sus hijos llegan a ser adultos todos se casan y construyen sus propios hogares en otra ciudad lo cual provoca que su relación sea casi nula, además sus hijos han dejado de visitarlos y de llamarlos por teléfono.

Un día su esposo Gregorio va de viaje diciéndole que hará algo para ella que la pondrá muy feliz, pasa el tiempo y Gregorio está regresando del viaje, esto llena de felicidad a Ángela que lo esperaba en el aeropuerto, pero sin embargo le llega la amarga noticia sobre el accidente de avión en el que su esposo se encontraba, ella esperaba ver a sus hijos en el funeral de su esposo, pero estos nunca llegaron. Esta situación provocó un problema mental en Ángela quien inventaría otra realidad para no estar sola.

Características Don Gregorio Ramírez:

Alegre, apasionado por la música, le gusta la poesía, ocurrente, vivaz, mal genio, miedoso, no le gusta la mentira, culto, no le gusta socializar mucho, es amigable y afectuoso con su familia, no le afecta la soledad.

Antecedentes Don Gregorio Ramírez:

Gregorio Ramírez nació el 20 de Julio de 1904, fue el primer y único hijo de su familia, se crio en un entorno muy conservador, de clase media alta, su familia era dueña de una hacienda muy próspera. Desde muy pequeño entró a estudiar porque en el futuro debía ser él quien se encargaría de la hacienda de su familia

cuando su padre falleciera, eso le impidió que fuera una persona sociable, ya que la mayoría de su tiempo lo dedicaba al estudio.

Gregorio era amante de la poesía, la literatura y la música, él soñaba con ser músico, pero a su familia no le gustaba la idea de que su único hijo se involucrara en ese mundo, porque lo consideran como vulgar y ello traería desprestigio al nombre de la familia, en secreto él solía practicar con sus instrumentos y era algo que le apasionaba demasiado.

A los 15 años ya habiendo culminado con sus estudios, su familia planeó para él un matrimonio arreglado, porque según ellos ya tenía edad suficiente para formar un hogar propio y era su deber como futuro heredero de la hacienda hacerlo, esa situación no le gustó para nada lo que provocó que se escapara a vivir a otra ciudad, él estaba cansado de que su familia quisiera manejar su vida.

Al llegar a la otra ciudad con el dinero que había ahorrado y un poco del que se había llevado de sus padres, decide abrir un taller de guitarras lo cual le permitió conocer a gente del mundo de la música, con el pasar del tiempo formo una agrupación que se dedicaba a tocar boleros.

Un día cuando Gregorio tenía 22 años salió con su agrupación a tocar en la plaza central, allí es donde conoció a su gran amor Ángela con quien se casó y tuvo tres hijos.

Gregorio se caracterizaba por ser una persona amigable y cariñosa con su familia, siempre apoyó a sus hijos porque él no quería repetir la misma historia con ellos, todo marchaba bien hasta que sus hijos crecieron y formaron sus familias y se fueron lejos lo cual los distanció. Para Gregorio esta situación era de poca importancia, él no tenía nada que reclamar pues él había hecho lo mismo con sus padres al irse de su casa y nunca más volverlos a ver.

El abandono de sus hijos provoca que Ángela sufra y eso es algo que él soporta por lo cual toma la decisión de llamar a sus hijos para conversar personalmente con ellos sobre la situación que vive su madre, además de convencerlos de que la vayan a visitar, de regreso a su ciudad el avión en el que estaba viajaba sufrió una falla mecánica lo que provoca un accidente en el cual fallece.

3.4. El esquema de la estructura dramática.

El trabajo realizado, buscó de cierta forma generar una mimesis de la realidad de las personas de la tercera edad, en donde se procuraba reflejar los saberes obtenidos y pensamientos generados por ese grupo social, el mero hecho de querer transferir esos conocimientos a un plano estético, convierten a esa realidad en una obra de arte porque permite que esa realidad salga de su cotidianidad.

La estructura aristotélica es la más conocida y asimiladas por las personas hasta el momento; claramente existen otras propuestas dramaturgias las cuales procuran la eliminación del texto como el centro de todo. “La dramaturgia, tanto en su sentido 1 como en su sentido 2 es “organización de la acción”.” (Danan, 2012, p.14), podemos decir que en la contemporaneidad se busca la dramaturgia en un sentido dos la cual nos dice que en la modernidad todos los involucrados en el montaje de una obra artistica suman su propio

pensamiento dramaturgico, lo cual es valido para generar un tejido comunitario en favor de la obra, sin olvidarse que la base de toda dramaturgia pasada o moderna buscan la accion.

Ademas en este concepto tambien se abarca la hermeneutica en el cual , “El texto dramaturgico, tal y como he indicado varias veces , tiene la particularidad de no ser únicamente textual ” (Danan, 2012, p.40), aquí en este punto de la modernidad el texto ya no se puede aislar para ser entendido por un todo, de igual manera se busca ir mas alla para encontrar el verdadero sentido de la obra de arte, no obstante, no se busca un sentido totalitario, si no que el mismo este abierto a una pluralidad de sensaciones de la otras artes involucradas.

De esta forma podemos decir que este trabajo de tesis no buscaba dejar de un lado el texto, sino más bien procuraba la creación del mismo basando su organización en una estructura aristotélica sostenida por los tres actos consolidando de esta forma un trabajo texto centrista, esta decisión de cierta forma se debe a que al momento de ir realizando las entrevistas, se notó que las narraciones de las personas de la tercera edad, contenían un orden de inicio, medio y fin, este hecho me llevo a respetar dicha disposición, de igual manera se evidencio que lo que se estaba escribiendo estaba tomando la forma de una tragedia, puesto que de manera inconsciente se estaban utilizando elementos dramáticos.

La historia se lleva a cabo en tres actos conocidos inicio, medio y fin, estos actos propuestos permitieron que la obra se desarrolle de una manera fluida y orgánica, ya que se permitió conocer el objetivo de Ángela durante la trama y que el mismo es claro y la trama es recordable para el público, del mismo modo se puede decir que la obra pudo desarrollarse en dos actos o capaz se pudo elaborar diversos cuadros con cada vivencia compartida y así ocupar la estética del absurdo o del surrealismo, al hacer eso estuviéramos dialogando con un lenguaje de escritura moderno, “El teatro moderno se ha preocupado poco de los actos lógicos y de la norma de los actos” (Lavandier, 2003, p.154), estoy de acuerdo con lo que dice el autor sobre el teatro y escritura moderna y es lo que también se puede hacer en la actualidad, pero lo interesante de esta dramaturgia es el tejido lógico provocado cohesión de las diversas vivencias, que consiguieron de alguna manera crear una suerte hermenéutica, que dio como resultado un texto dramático en tres actos.

Otro elemento que se encuentra en esta dramaturgia es el reconocimiento del personaje al final de la historia lo que produce el clímax de la narrativa, el reconocimiento que se produce, me atrevería a decir que se acompaña de cierta forma de una peripecia, de pues de todo el personaje de Ángela ignoraba la información sobre su esposo, puesto que ella creo una fantasía de su mundo utópico, el conocer dicha información causa que pase de la dicha a la desdicha.

El reconocimiento que se provocado en ella surgen por los propios acontecimientos de la historia, lo que causa que salga de esa negación he ignorancia de los hechos de su vida, dicho esto, estos elementos llevan a que la obra se tome la forma de una tragedia compleja, después de todo la misma depende del cambio de fortuna del personaje y su reconocimiento.

3.5. Línea argumental de la trama.

Luego de haber analizado los audios, puesto de una manera metafórica, ellos jugueteaban en mi mente como un cúmulo de ideas y preguntas las cuales serían la base de la obra dramática, dichas interrogantes fueron: ¿cómo se vive el abandono?, ¿qué pasa cuando perdemos a todos nuestros hijos y nos quedamos solos?, ¿Qué causa en nosotros la pérdida de un ser querido?, ¿qué más nos queda por hacer cuando sentimos que lo hemos perdido todo?, ¿qué sucede si pierdo a un ser que es nuestra única compañía?, ¿por qué la imaginación sirve de alivio para la soledad? Y ¿la imaginación es una invitación para vivir en una mentira, para escapar de lo cruel y vacía que sería la existencia?

Para generar la línea argumental de la obra, planeé hacerlo en una estructura aristotélica como se expuso anteriormente la misma es el producto de un tejido de las diferentes vivencias en donde no solamente me basaría en los registros de audio, sino además por ser un tema que rozaba con algunos de mis recuerdos, pensamientos y reflexiones sobre las visitas al asilo “Hogar Cristo Rey”, usaría estas vivencias propias en favor de la escritura dramática, puesto que al escribir un texto dramático es inevitable que el dramaturgo no haga uso de sus propias vivencias.

Planteado ese antecedente podemos decir que la línea argumental estuvo envuelta en un ir y venir de ideas que no lograban generar un tipo de cohesión orgánica, por lo cual se planteó varios escenarios probables, pero lastimosamente estos fueron descartados, en ese momento me encontraba en un entramado de prueba y error, en el cual su único propósito era establecer una serie de sucesos que me encaminaran hacia una estructura en la cual pudiera seguir los hechos de esta tragedia.

Es por tal razón que después de haber conseguido establecer un conflicto y objeto de deseo se puedo de cierta manera establecer una base sobre la cual se desenvolvería la narrativa, es tos dos elementos fueron de suma importancia, puesto que había algo que nos recordaría hacía qué punto se está dirigiendo la historia y si me perdía podía regresar a este eje central. Al desarrollar la línea argumental la misma me permitió que puedan establecer los micro conflictos que conducirían al gran conflicto, naturalmente gracias a estos elementos la trama quedo establecida del siguiente modo:

Inicio: Es un día normal en la vida de Doña Ángela de Jesús, todos los días ella se sienta en el mismo mueble mientras tararea una balada, todos los días espera con gran entusiasmo la hora del café de media tarde pues siempre suele tener conversaciones profundas con su esposo en ese momento del día.

Desarrollo: Ella se encuentra con problemas económicos, pero se acerca un mensajero a su casa y le informa que el gobierno está brindando ayuda económica a las personas de la tercera edad, al día siguiente ella está muy entusiasmada esperando su turno, revisa varias veces su documentación y la de su esposo, no quiere que le falte nada y así poder conseguir el bono de inmediato, cuando entrega la documentación a la secretaría se encuentra con la sorpresa de que su marido está fallecido.

Clímax: Ella regresa a su casa muy desconcertada pues cree que es un error, de pronto arreglando sus cosas encuentra un viejo diario en el que se sobresale la noticia de un accidente de avión en el cual su esposo falleció, entra en un conflicto interno pues se supone que ella pasa los días junto a su esposo, debido a esto empieza a dudar de su cordura.

Al final se da cuenta de que todo es verdad, entra en desesperación, mira varias fotografías y recuerda absolutamente todo, culminando así con un monólogo de reflexión sobre su soledad y el abandono que ha sufrido por parte de sus hijos.

En conclusión, de modo personal creo que, si se establece una pequeña trama sobre los acontecimientos que pasan en la historia de principio a fin de la de la propuesta dramática, creo que se logra fluir de manera orgánica, puesto que aparte de ello se cuenta con otros insumos de apoyo como el haber establecido los caracteres de los personajes estos sumados a el eje producido por el gran conflicto y objeto de deseo, cooperan a la construcción trágica de la narrativa y que la misma sea coherente.

3.5.1. Las causas del conflicto y objeto de deseo.

En esta tragedia el personaje de Ángela cumple el rol de ser la protagonista, pues, es ella quien guía o lleva la historia, como se había planteado anteriormente, el intérprete principal no puede llevar solo esa carga en la trama, por ello es necesario el uso de un antagonista, que en este caso vendría a ser la situación que se opone a los deseos de Ángela generando un conflicto.

En toda narrativa es esencial el conflicto, puesto que el mismo le da una razón a la historia, es por ello que el problema principal de esta tragedia es el destino de Ángela y ella contra su voluntad, estos elementos provocan un choque con su realidad que es opuesta a lo que ella quiere creer, del mismo modo esta acción se transforma en su deseo u objetivo en la obra.

El solo hecho de que la protagonista no quiera afrontar su realidad la cual implica su soledad y olvido, pues su contexto es contrapuesto a sus deseos, en consecuencia, al abandono de sus hijos que la han dejado en el absoluto olvido y al mismo tiempo se suma a esta situación la muerte repentina de su esposo Gregorio, como consecuencia de todos esos sucesos su personaje es llevado al límite de no poder más lo que llega a generar su conflicto.

Puesto que a Ángela le aterra la soledad, por consiguiente, consigue imaginar otra realidad en la cual ella aún tiene la compañía de su esposo, al crear dicha verdad provoca que ella se aferrarse a su vida mediante esa fantasía de su situación, de esta manera, considero que el conflicto se encuentra en una constante oscilación que esta oculta ante los ojos del espectador, lo cual permite que se pueda construir lo que en el cine llaman un plot twist, debido que genera un giro de los hechos principales cuando se produce el reconocimiento de su realidad.

3.6. Hacia la creación de diálogos teatrales.

La composición de los diálogos en un principio fue algo aterrador, debido a que este era un tema con un tinte especial debido a su contexto que para mí era algo delicado, porque el material con el cual se iba a trabajar en esta narración era ajeno a mí.

Los recuerdos que tenía de cierta manera también eran externos, todo eso era como un intruso en mi realidad. De modo que tomé la decisión de que cada idea que se generará sería fiel a la necesidad que logré evidenciar en aquellas personas ancianas, por ello la temática de la obra tiene como base el sentimiento de soledad y abandono.

Posteriormente para iniciar a crear los diálogos se tomó como pilar esos dos elementos y cómo estos podrían inferir en la mentalidad de una persona que lo ha perdido todo. Entonces recordé lo que nos decía Alan Ayckbourn que el diálogo consistía de forma simplista en el intercambio de información. Leerlo así, es sencillo, pero existía otro conflicto pues no sabía qué información debían intercambiar los personajes o de qué hablarían ellos.

En aquel momento se me ocurrió escribir en mi cuaderno la trama de la primera escena la cual está dividida en tres partes. La propuesta consistía en escribir: El punto de partida, proponer un conflicto y exponer una resolución a dicho problema. Como ejemplo de esto muestro la composición del primer acto.

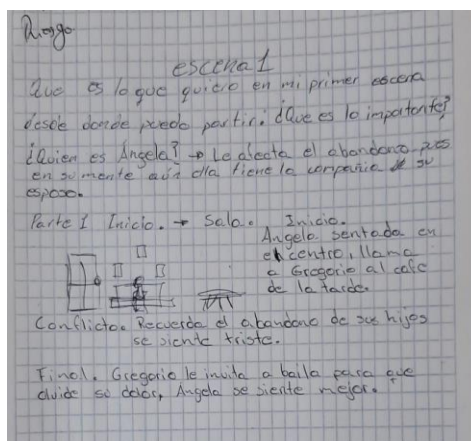
Punto de partida: Ángela sentada tarareando una canción en el centro de la sala, llama a Gregorio a tomar el café de la tarde.

Conflicto: Ángela recuerda el abandono de sus hijos por lo cual se siente muy triste.

Solución: Gregorio la invita a bailar para que así olvide su dolor, Ángela se siente mejor.

Figura1

Boceto del primer acto de la obra dramática "Piensa en mí"

Nota: Apuntes del borrador del escritor Juan Iñiguez 2022.

Al generar esta especie de subtramas en los cuatro actos, se consiguió resolver ese pequeño conflicto lo cual me ayudó para componer los diálogos y que los mismos fueran fluyendo con naturalidad, esto se logró conseguir al establecer un punto de partida y otro punto de llegada.

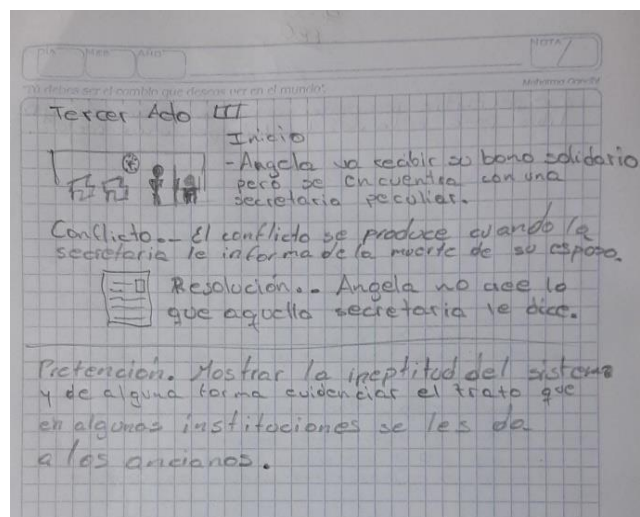
Esa acción de establecer dichos puntos produjo una especie de guía para que la conversación de los personajes no se desvié, se alargue o pase a centrarse en otros asuntos que sean innecesarios para la trama, además esto permitió que se componga un juego que brindaba la libertad, pero a la vez también se limitaba por unas reglas establecidas.

El segundo acto se generaría de la misma forma para la composición de los diálogos, solo que se hará énfasis porque ya se empezó a utilizar el recurso de los audios. Al trabajar esto se trataba de no transcribir lo que se decía en el audio, sino que se buscó la manera de que el personaje de Ángela haga suyo ese insumo.

Al final era obvio que el texto iba a variar por el simple hecho de que interviene otro personaje, en este caso se trataba de Gregorio su carácter aportaría un cambio al material de los audios, todo eso cooperaría en la composición de algo nuevo, pero que en esencia mantendría la anécdota compartida por aquella persona. Desde luego no importaba que el material variará porque se estaban ficcionando aquellas historias como es el caso del tercer acto donde lo que ayudó para generar la trama del tercer acto, fue la situación del registro sonoro #3. En el cual la señora compartía su anécdota en donde le hacían morir a su esposo para no darle el bono. En esta ocasión se coloca al personaje de Ángela para que reaccione a esa situación un tanto hilarante pero que para ella termina de una manera diferente y la conversación fue creada en base a esa situación.

Figura 2

Boceto del tercer acto de la obra dramática "Piensa en mí"

Nota: Apuntes del borrador del escritor Juan Iñiguez 2022.

El color y carácter de los diálogos están fundamentados y propuestos en los personajes, puesto que cada uno tiene una manera distintiva de expresarse o de reaccionar ante la situación propuesta, por ello es que en cada diálogo logramos diferenciarlos, ya que notamos una personalidad que es opuesta entre los personajes.

3.6.1. El subtexto de los actos.

El texto fue escrito pensando en un teatro naturalista, no obstante, también al momento de escribir los diálogos se pensaron muchas maneras en las que Ángela o Gregorio pudieran decir un argumento y que el mismo oculte algo de la situación, no solamente se quiso colocar un subtexto en los diálogos sino además se propuso que la situación por la condición de Ángela esconda un contexto.

Por ello lo que se pretendía con la primera escena era mostrar de manera indirecta la relación que Ángela tiene con su esposo Gregorio y la importancia que este tiene para ella, ya que su conflicto estaba dado por el abandono y olvido que Ángela siente por parte de sus hijos. Por ello para finalizar el primer acto se trata de reforzar la relevancia de Gregorio en la vida de Ángela, pues para ella, él es su alivio para sobrellevar su soledad y abandono. Este acto sería el detonante fundamental al final de la obra.

En el segundo acto, Ángela al darse cuenta de que no tiene más dinero entra en un conflicto interno porque inconscientemente sabe que este inconveniente la va a llevar a lidiar con su realidad y esto algo que ella no desea, es por ello que mediante el diálogo con Gregorio busca negar esa situación, en la cual se conforta a sí misma a través de Gregorio.

El tercer acto lo que busca de cierta forma exagerada a la realidad, es el mostrar el trato que muchas de las personas de la tercera edad reciben por parte de las instituciones y cómo estas muchas de las veces las hacen de menos y muy frecuentemente esto ocurre cuando las personas son de escasos recursos y dependen de las instituciones.

3.7. La música, el sonido, la imagen y su influencia creativa.

La pieza musical que acompaña a lo largo de la obra tiene por nombre "Piensa en mí" interpretada por el grupo los Guacamayos 2007, cuando escogí esta canción en un principio no me fijé tanto en su letra, más bien me centré en la parte sonora que muy subjetivamente me transmitía la esencia melancólica que pretendía que tenga el final del primer acto donde Ángela se sentía muy triste por recordar a sus hijos, pero Gregorio le haría bailar la canción que le solía cantar de jóvenes, esto es algo que alegra a Ángela.

Creí en un principio que la música quedaría solamente como un elemento para decorar aquel final del primer acto, pero en cuanto más iba avanzando la escritura dramática de la obra empecé a escuchar varias veces la canción; poco a poco me fui dando cuenta, que de cierta forma el bolero dialogaba con lo que le estaba pasando a Ángela y de cierto modo con mi forma de pensar respecto a la obra, pues su letra describía en parte lo que ella sentía por Gregorio y su situación.

“Si tienes un hondo penar, piensa en mí” (Lara, 1935). Para mí esta frase llevó de modo inconsciente produjo que Ángela imaginara que aún compartía la compañía de su esposo Gregorio, esto elemento inconsciente contenía también el deseo de seguir viviendo, puesto que aun contaba con una compañía, ese era su motivación para seguir asíéndolo, por ello piensa en él.

Aquí volví a recordar un fragmento de aquel bolero que dialogaba perfectamente con el final de esta tragedia “Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin tí” (Lara, 1935), esta fracción me llevó a decidir que en la última etapa de la obra Ángela se quite la vida, de modo que esto respondía una pregunta que tenía posteriormente sobre ello ¿Qué pasa cuando se pierde todo?, en si esto se respondió con su muerte.

Son esos dos fragmentos de la canción los cuales fueron cruciales en la composición de la obra y sobre todo su melodía que me contagiaba de esa melancolía y soledad que sentía Ángela, es por ello que al terminar de escribirla esta tragedia la llame “Piensa en mí”.

El sonido es un recurso que puede construir un efecto dramático, “El sonido tiene menos fuerza que la imagen. Eso no ha impedido a los autores utilizarlo para crear efectos, en ocasiones, muy eficaces.” (Lavandier, 2003, p. 398), ¿Por qué hacer el uso del sonido como dramaturgo?, como bien se dice los escritores solo hacemos sugerencias de nuestra vision sobre la historia, lo cual me parecia prudente en este punto de la trama que el suicidio de Ángela no se explicito, sino que al contrario apartir de la sonoridad elaborar una imagen sonora que de a entender de manera subjetiva atraves de este estimulo que la protagonista acaba de quitarse la vida, para encontrarse con su amado esposo.

Al crear este efecto siento que se construye un rompimiento de la escena que probablemente puede ser para el espectador algo que no se lo esperaba. Este recurso es usado solamente al final de la obra, porque sentía que era necesario que este elemento intervenga en ese determinado instante, no obstante, la consecuencia dramática que se puedo crear en base a ello es potente, ya que no se enseña explícitamente como el personaje de Ángela se da un tiro en la cabeza, puesto que, eso es algo grotesco, de manera que solo con escuchar el sonido del disparo y luego de un tiempo oír como cae un cuerpo al piso es suficiente, lo que convierte ese momento en algo poético.

La imagen es un instrumento que puede ser intensa si es usada de la manera correcta, en esta obra trágica las dos imágenes que se proponen son nuevamente al final del texto, la razón de esto es que el final de la obra es el punto de mayor tensión, la imagen cumple la función de liberar las emociones acumuladas, la primera propuesta es cuando Ángela observa absorta y sollozante la foto de su difunto esposo y la segunda imagen es un fondo negro, este par de cuadros proponen un momento poético en donde las palabras no son la base de ello.

Figura 3*Retrato de Gregorio*

Nota: Ilustración del retrato de Gregorio, Diseño: Juan Iñiguez, Color: Erika fajardo; Técnica: Acuarela en seco, 2022.

La primera imagen se basa en un momento íntimo de Ángela, en cual esta en un conflicto interno consigo misma en donde trata de aceptar la pérdida de su esposo, es por ello que su mirada fija a la foto la traslada a un plano en donde queda totalmente absorta, ese instante basta para comprender todo lo que le está sucediéndole internamente. La segunda imagen se compone conjuntamente con el sonido, la propuesta de ello un fondo negro que se funde con la sonoridad del sonido de una bala y el golpear del cuerpo de Ángela contra el piso, personalmente creo que esto compuso un momento poético sobre su muerte, ya que la falta de una acción visible permite que los otros sentidos del espectador se activen y que la imagen se forme en su mente de acuerdo a su subjetividad.

Figura 4*Retrato de Ángela*

Nota: Ilustración del retrato de Ángela, Diseño: Juan Iñiguez, Color: Erika fajardo; Técnica: Acuarela en seco, 2022.

Para concluir al momento de ir generando la dramaturgia vino a mi mente la imagen de como serían los personajes de Ángela y Gregorio, también me imaginaba como podrían ser el escenario en donde transcurría toda la acción; al hacer esto al momento de escribir ya me encontraba conjeturando acerca de como se desarrollaban las acciones dentro de estos escenarios, por tal razón al momento de escribir es evidente que hago varias acotaciones, ya que me sentía como si yo estuviera viendo la historia y a momentos solo describiera los que sucedía en aquel lugar.

Figura 5

Boceto del espacio donde transcurre la acción.

Nota: Ilustración del espacio donde transcurre la acción, Diseño: Juan Iñiguez, Color: Erika fajardo; Técnica: Acuarela en seco, 2022.

Conclusiones

Al iniciar un proceso creativo se parte desde una necesidad propia que precisa una respuesta, en ese transcurso es indudable no tener incertidumbres, debido a que no existe una idea en concreto de la cual se pueda hilar, pues son cientos de pensamientos los que están dispersos en la mente, mismos que no tienen a una dirección fija.

Lo importante es lograr establecer una idea de la cual se pueda dar comienzo el trabajo y por ende el mismo se podrá materializar y concretar de a poco todas aquellas indecisiones que desde un inicio se tenía. En el caso de este trabajo, lo primordial fue centrar el foco de investigación en las personas de la tercera edad y en sus anécdotas para conseguir generar un texto dramático.

En términos generales, fue significativo el realizar un trabajo de campo, el cual pretendía crear un diálogo con los y las ancianas, de manera que esto produjo una cercanía con ellos, algo que me resultó muy satisfactorio y enriquecedor a nivel personal.

A nivel académico, esta experiencia ha reiterado en mí, que cada persona es un mundo, y un mundo en sí oscila entre el bien y el mal, produciendo conflictos interesantes que terminan creando vivencias que forman parte de la identidad de una persona y cuando dicha persona decide compartir una historia, otorga algo íntimo y vulnerable de su ser, por ello en este tipo de trabajos se debe tratar con respeto el material generado a través de sus relatos.

Es importante destacar que al momento de elaborar una dramaturgia lo más complejo es la creación de los personajes, después de todo se debe entender el comportamiento de otra persona y por ende se tiene que salir de lo que uno es convencionalmente para no contaminar a los personajes con ambigüedades que no tienen que ver con ellos. Este distanciamiento propuesto, pretende que los personajes puedan pensar y actuar de manera independiente, en otras palabras, se busca que la historia pueda suscitarse de forma orgánica.

Los registros sonoros a lo largo de este trabajo han sido un soporte sustancial, de manera que el material generado permitió que el texto encuentre un hilo conductor para el desarrollo de la trama, además de brindarle personalidad y sentido al personaje principal de Ángela dentro de la historia.

En cuanto a escribir los diálogos fue una práctica compleja, puesto que la plática de los personajes no debía ser impuesta, pues si se impone el diálogo este perderá naturalidad, por otra parte, lo único que el dramaturgo puede asignar en una historia son los conflictos para que los personajes puedan accionar a aquella situación.

Finalmente, el conocer al personaje y establecer los conflictos, permiten que los personajes puedan generar los diálogos y las acciones de modo orgánico y sin lugar a duda creo que los parlamentos deben ser dados de manera natural, más no deben ser forzados.

Para finalizar con lo propuesto se puede decir que se logró dar con una respuesta a la pregunta que detonó esta tesis: “¿Cómo se puede convertir una historia real en un relato ficticio que pueda perdurar a lo largo de los años?”. Como se expuso anteriormente, las anécdotas son parte de la identidad de cada ser humano, estas historias al no contar con un registro simplemente se pierden con el tiempo, para poder conservar una vivencia a través del espacio no considero que sea necesario transcribir la narración textualmente como tal, por ello este trabajo busco ficcionar dichas narraciones para que prevalezcan a través de los años.

A causa de esto, opino que de cierta manera el solo realizar una imitación de los hechos priva de innegable forma la libertad de creación y por ende no se evidenciaría un trabajo compositivo por parte del dramaturgo, por lo tanto, se consideró significativo, el re imaginar dichas historias y plantear situaciones ficticias en las cuales se haga evidente el uso del material obtenido previamente.

Como conclusión final considero que, si es posible el generar un trabajo dramático mediante las vivencias de las personas y que las mismas se conserven en esencia a lo largo de los años, es conveniente mencionar que la escritura final de la obra teatral “Piensa en mí”, logró fusionar varias anécdotas a manera de un collage consiguiendo preservar aquellas memorias de las personas de la tercera edad.

Recomendaciones

Este trabajo de titulación, desde un principio se planteó el trabajo con las personas de la tercera edad, al principio no fue fácil conseguir las entrevistas, puesto que al ir de manera aleatoria por las calles pidiéndoles a las personas que me cuenten algo de intimidad, por esta razón se cerraban y no querían hablar, como recomendación, para esta problemática es primero generar una familiaridad con las personas, en consecuencia se podrá entablar una conversación y sobre todo nos permitirán que les grabemos para poder utilizar ese material.

Es oportuno la creación de un registro sonoro, puesto que el mismo se convertirá un material de trabajo el cual podrá ser analizado las veces que sean necesarias, esto se debe, puesto que de cierta forma al principio de este trabajo al dialogar con algunas personas, hacia apuntes sobre su anécdota pero poco tiempo después me di cuenta de que se perdían partes de sus relatos que tal vez pudieron ser útiles para la construcción del texto, pero al elaborar ese registro podía escuchar a la persona nuevamente y con detenimiento pudiendo así crear un insumo de trabajo.

En un principio se pensó crear la dramaturgia con base en una vivencia, pero conforme se fue desarrollando la labor se evidenció la importancia de generar más recursos, que permitieran que la construcción del texto no se detenga por el agotamiento de insumos, por ello fue de vital importancia el recolectar más historias, mismas que permitieron una mayor fluidez creativa, por consiguiente, es recomendable el no limitar los recursos creativos que ayuden al trabajo creativo sean estos estímulos internos o externos.

En todo proceso creativo es normal el estancarse, a pesar de que en ocasiones se cuente con una amplia cantidad de insumos, el mismo es producido por innumerables factores que no tienen una respuesta lógica. Por lo tanto, un acierto en este ejercicio dramático para dicho problema, fue el generar una especie de juego, que consistía en escribir de forma aleatoria en una hoja: varias ideas, diálogos, tramas, frases, dibujos, etc. con el objetivo de encontrar algo que sea de utilidad.

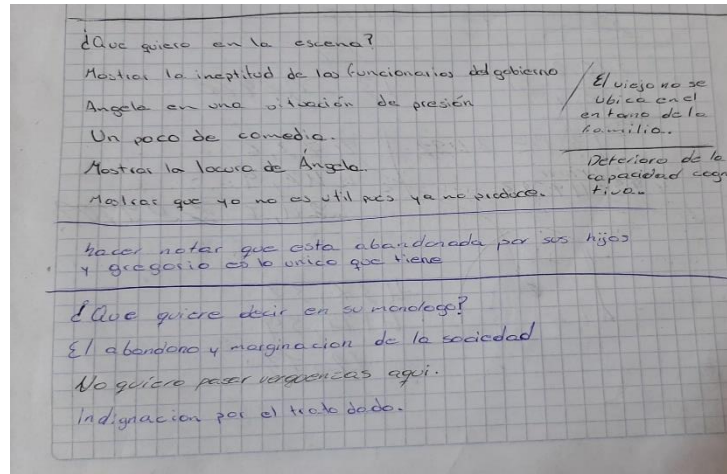
Por último, de manera personal recomiendo en la parte dramática el elaborar un boceto dibujado de nuestra visión de dramaturgos sobre la escena que el mismo tenga muchos detalles visuales tanto en el color, vestuario, escenografía, personajes, etc. De cierto modo esta variable me ayudo a imaginarme como sucedía la escena construyendo en mi mente una especie de película en la cual yo me dedicaba a dar o construir conflictos para observar cómo los personajes respondían a dichos estímulos, de igual manera se puede observar esto en el modo de escritura generada, ya que la misma es muy descriptiva y es a causa de este insumo de la imagen.

Referencias

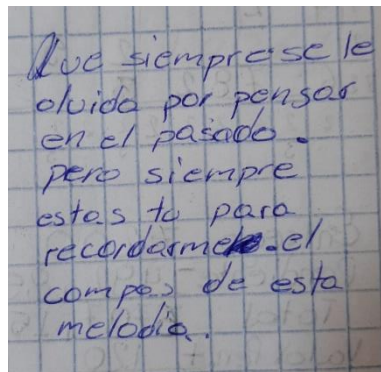
- Ayckbourn, A. (2011). *Arte y Oficio del teatro "Manual inspirador y riguroso para dramaturgos, actores y directores de teatro"*. Ediciones Robinbook S.L.
- Danan, J. (2012). *Qué es la dramaturgia y otros ensayos*. Mexico: Paso de gato.
- Field, S. (2005). *El manual del guionista "Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guion paso a paso"*. España: Plot Ediciones .
- Halac, R. (2008). *Escribir teatro "Dramaturgia en los tiempos actuales"*. Buenos Aires: Ediciones Corregidor.
- Lara, A. L. (1935). *Piensa en mi* [Grabado por G. Los]. México.
- Lavandier, Yves. (2003). *La dramaturgia "Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio televisión, cómic"*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias; 1er edición.
- Martínez, A. (2011). *Escribir teatro "Una guía práctica para crear textos dramáticos"*. Barcelona: Alba editorial.
- McKee, R. (2013). *El guion "Sustancia, estructura y principios de la escritura de guiones"*. Alba Editorial.
- Pavis, P. (1983). *Diccionario del teatro "Dramaturgia, estética, semiología"*. Barcelona, España: ESPA EBOOK.
- Urtusástegui, T. (1995). *Manual de Dramaturgia*. Mexico: TYA.
- Villar Lecumberri, A. (26 de Noviembre de 2013). *Aristóteles Poética. Sexta edición*. Madrid, España: Alianza Editorial .
- Zúñiga, G. (Diciembre de 2013). *Manual de creación de personajes*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Anexos

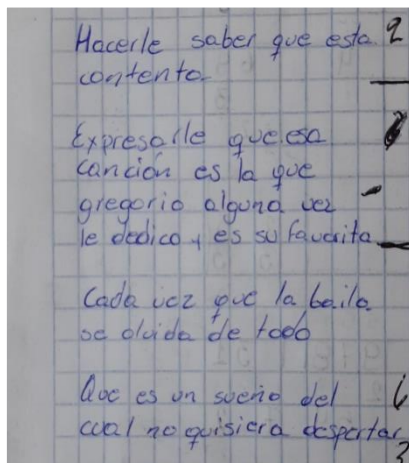
Anexo A

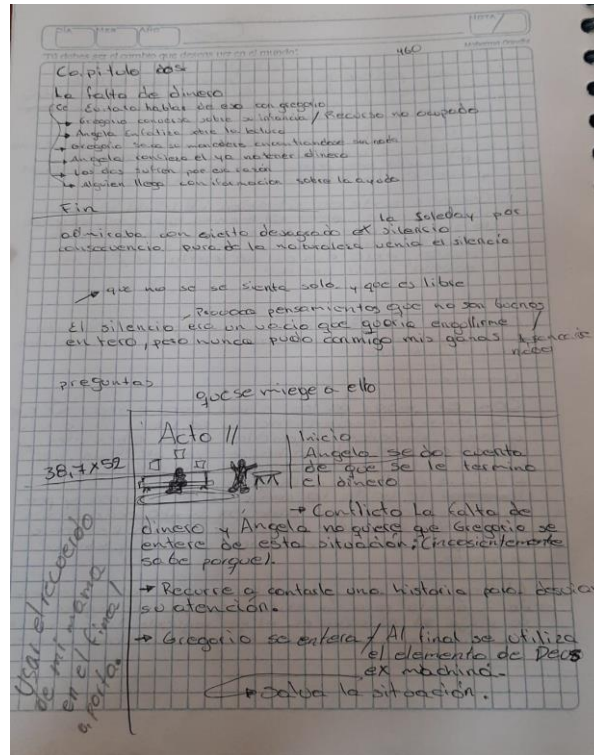
Anexo B

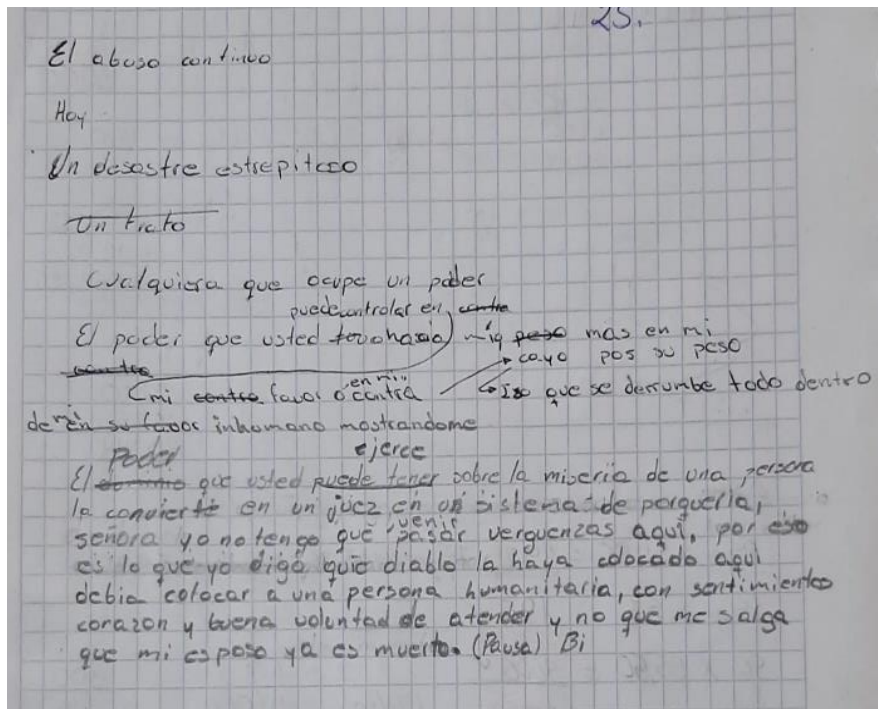
Anexo C

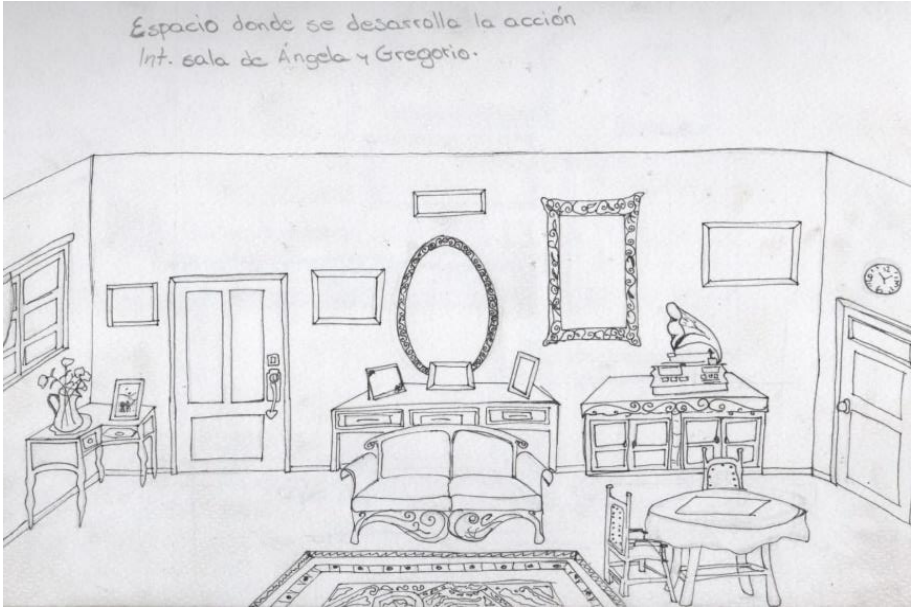
Anexo D

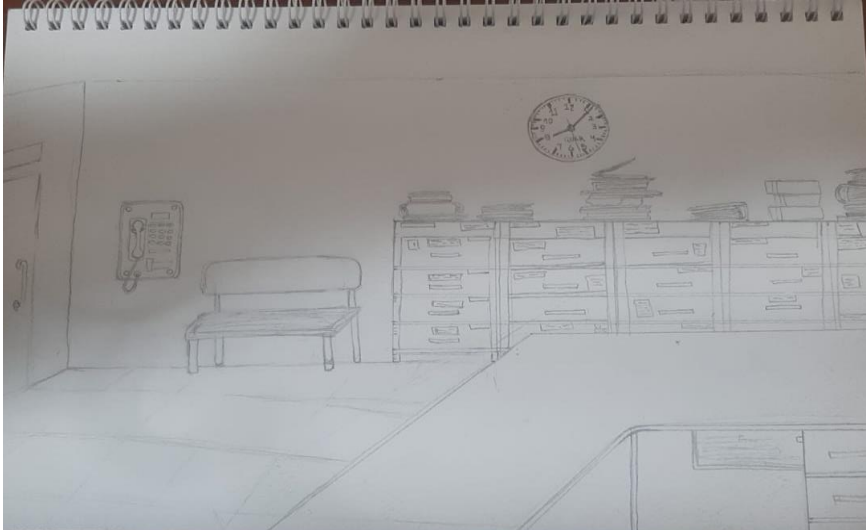
Anexo E

Anexo F

Anexo G

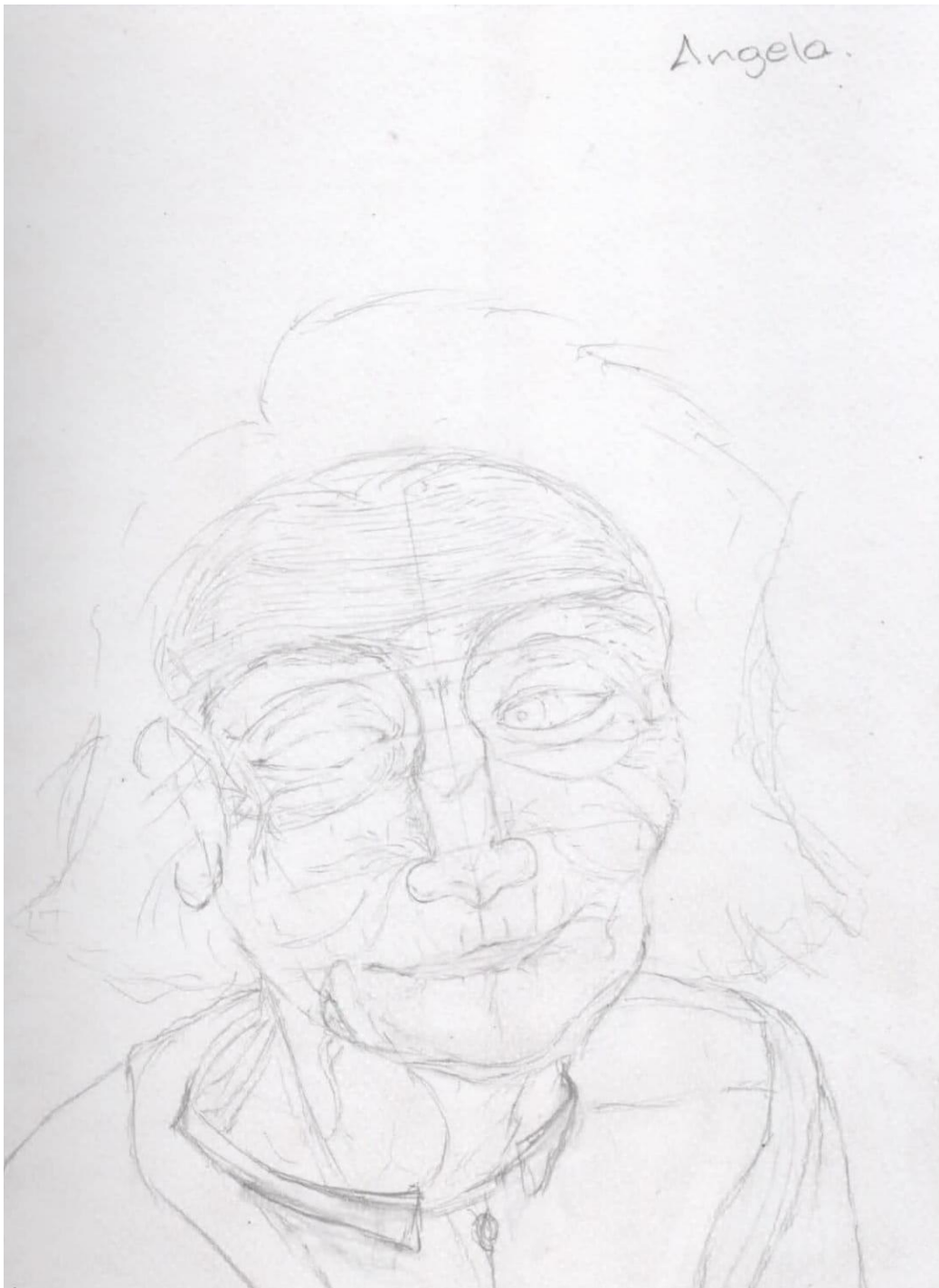
Anexo H

Anexo I

Anexo J

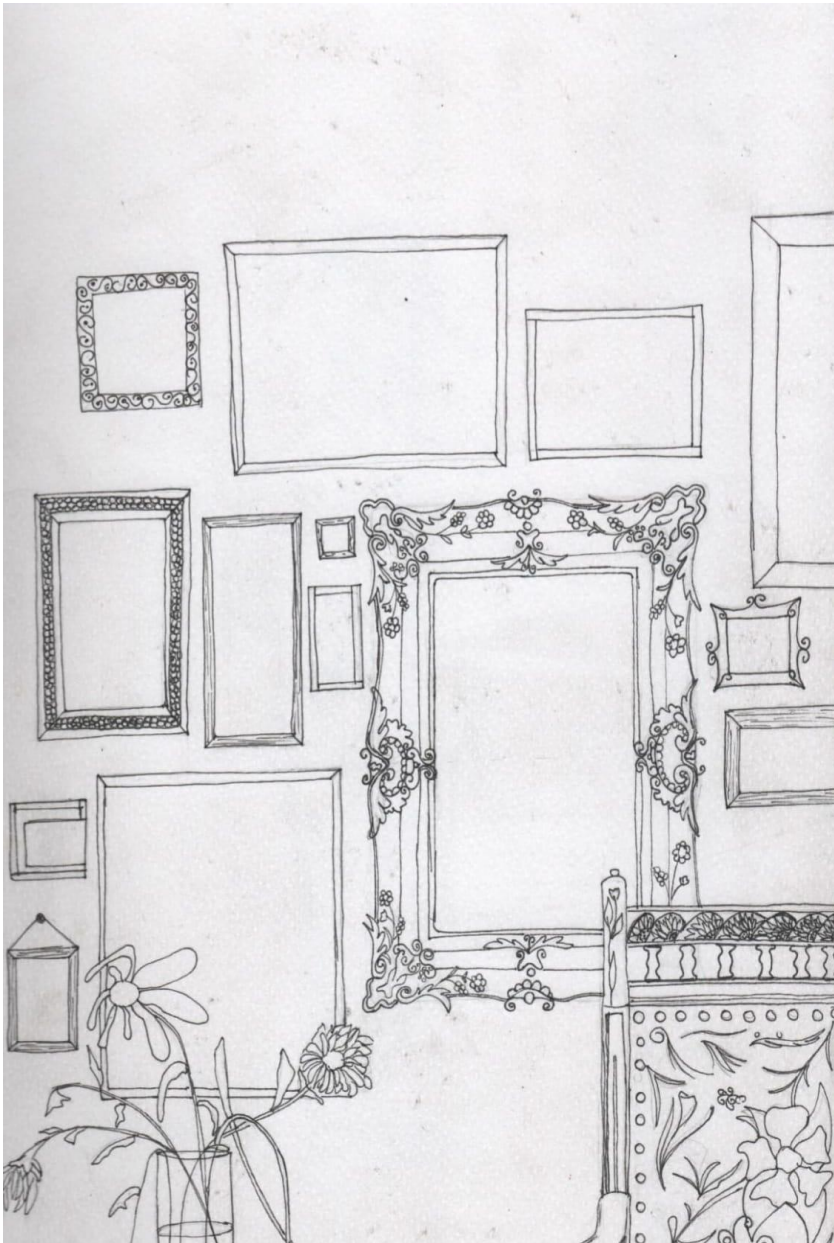

Anexo K

Anexo L

Anexo M

Registros Sonoros:

https://drive.google.com/drive/folders/1vKsll_ZzKv99qcGDiqjfyT2ZbQBVAD25?usp=share_link