

David A Guillermo Piravaguen Domínguez

**Trabajo de grado para optar por el título de
Licenciado en Artes Escénicas**

**“DERIVANDO ENTRE ESTÉTICA Y PROSAÍCA HACÍA LA
CONSTRUCCIÓN DE MI EPICA PERSONAL”**

Tutor: José Domingo Garzón

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

BOGOTÁ D.C

2021

Agradecimientos

A la universidad, unión de diversidades.

A su magnífico parque y a su lluvia de hojas en las tardes.

A Lukas mi compañero de caminatas, de traspachadas, de mi infancia y juventud.

Tabla de contenidos

INDICE:

PRIMERA PARTE

Introducción.....	4
1. Capítulo: Mapeo referencial	
1.1 Desde que lugar de la estética	7
1.2 Desde un lugar de la socioestética.....	9
1.3 Desde un lugar de la prosaica.....	10
1.4 Hacia una épica personal.....	11
2. Capítulo: Primeras expectativas	
2.1. Escuela de teatro comunitario.....	13
3. Capítulo: Insumos creativos	
3.1 Caminata fotográfica.....	18
3.2 Relatos de mi infancia.....	31
3.3 Caminando la memoria.....	37
4. Capítulo: El camino creativo	
4.1 Proceso escritural.....	42
4.2 Reflexión creadora.....	46

SEGUNDA PARTE

1. Dramaturgia.....	49
---------------------	----

Introducción:

¡Te doy la bienvenida! mientras sigues leyendo letra por letra “**quiero aprovechar para agradecer el tiempo que te estás tomando para leerme**”. Tomar la decisión de abrir este libro implicó concordar en un espacio y tiempo determinado ¿Cómo llegaste a este libro? Tuvo que pasar un acontecimiento movilizador, puede que te hayas interesado en el título, o tal vez seas mi jurado y tienes que leerlo. La vida está llena de sucesos, por eso, todos tenemos siempre, algo que contar. Hablando de ello, voy a contarles de que trata este libro. Este libro es la consecuencia de una investigación creación¹ que muestra el camino que emprendí en busca de construir, mi épica personal. Para ello, tuve que revolver mis experiencias cotidianas (mi barrio, mi casa, mi familia, mis recuerdos, a mí, entre otros) para descubrir mis lugares estéticos.

Este libro es un recorrido, que tiene como **primera cuestión** abordar los conceptos bases para entender, desde que pilares referenciales se empieza a tejer está investigación. Allí se tratan conceptos de una inmensidad teórica incalculable como la estética, socioestética, prosaica e incluso, la épica personal. Siendo así, fue necesario tomar algunos fragmentos o si es más clara la imagen de una parcela, para aplicar cada uno de los conceptos. De modo que, estos se sintetizan acorde al enriquecimiento de la investigación creación, en otras palabras, se desarrollan los conceptos en diálogo con mis intereses investigativos que vendrían siendo motores para la guía creativa.

Luego del paso referencial, el segundo capítulo de este libro cuenta algunas experiencias de un intento de llevar esta investigación de la mano de una escuela comunitaria. Aquel espacio se creó a partir del mismo tema investigativo de este proyecto, se narran algunas intensiones que se pretendían desarrollar allí y otros

¹ La investigación creación según los protocolos de la Universidad Pedagógica Nacional es un impulso metodológico desde las artes que justifica los aportes de esta al campo del conocimiento. Es también una de las modalidades de grado de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional.

desafíos a los que se está expuesto en este tipo de procesos comunitarios, desde el plano del educador. Todo ello se desarrolla a modo testimonial, desde mi experiencia como creador de la escuela comunitaria.

Luego del abandono por parte de los integrantes de la escuela comunitaria, decido continuar por mi cuenta. De modo que me es necesario narrar toda la travesía procesual para la creación del acto artístico. Allí se encontrará toda la disposición de los insumos creativos extraídos de caminatas por mi casa, el barrio, entrevistas con mi familia, diarios de recuerdos y la creación de algunos relatos basados en experiencias de mi vida. En conclusión, es la parte metodológica de este proyecto de investigación creación.

Finalmente, el tercer hito de este libro alberga la decantación de los insumos recolectados hacia la creación de una dramaturgia. Lo cual acarrea un entramado de reflexiones que aparecen en el ejercicio creativo, a propósito de ser una de mis primeras experiencias como autor de una dramaturgia. La construcción dramática trae un racimo de caminos posibles para su elaboración, a modo de desmontaje se cuenta cómo fue el proceso creativo de esta, la elección de un género dramático y la construcción de los personajes. Al final del libro se encuentra la dramaturgia la cual se compone de tres cuadros, que llevan por nombre: ***De un paso al sueño, Gigante de corazón, Nudo de garganta.***

Capítulo 1: Mapeo referencial

Pilares conceptuales

Leí, vi y escuché algunas grandes historias hechas por escritores, directores, poetas, dramaturgos, narradores orales, entre otros. Imaginé sus aventuras e incluso en el colegio en clases como español estudié aquellas obras, la Odissea², por ejemplo. Historias regidas por actos heroicos, amores, venganzas y traiciones. Que no están para nada alejadas de lo que es el convivio terrenal, donde en nuestro diario vivir transitamos por pequeñas y grandes tragedias, o, podemos concluir que nuestra vida misma es una comedia o cualquier género dramático. Donde el personaje principal somos nosotros; un personaje que se enfrenta a situaciones movilizadas por decisiones tejidas por su manera de pensar y habitar su entorno.

Así como en cualquier obra, el contexto juega un papel muy importante, lo que rodea al personaje, lo que recorre a diario, lo que ve y lo que escucha. De ahí forma gran parte de sus maneras de pensar y accionar, basadas en sus experiencias de todo tipo, que son casi como micro relatos que aportan a la historia de estos personajes. Todo en nuestra simple existencia narra, por ejemplo, la manera en que vestimos, como disponemos el lugar donde habitamos (la habitación, la casa, incluso nuestro lugar de trabajo) Demos una mirada como si fuésemos un director de teatro, quien coloca cada objeto en la escena siempre con una intensión. De la misma forma colocamos objetos, recurrimos a colores y sonidos, insinuando en nuestra existencia un carácter estético que parte desde el simple hecho de habitar un tiempo y un espacio.

De lo reflexionado anteriormente, nace mi interés por reencontrarme en esos momentos de mi existencia que hacen de mi vida una épica personal. Me refiero a esas experiencias que metamorfosearon mi manera de existir y pensar el mundo. Así como pequeñas esquilas que se fueron incrustando en mi ser creativo, hasta el

² Es un poema épico griego de la autoría de Homero.

sol de hoy. Siendo un poco más concreto con lo que quiero explicar aquí, estoy aludiendo a esas experiencias cotidianas como: el primer beso, la primera vez que participé en clase, mi primer partido de fútbol, la primera vez que pasé al tablero, entre muchas otras. Estas vivencias han construido mi estética y para empezar a hablar de la estética es necesario definir, delimitar, aclarar: La estética, lo que en este caso sería el punto G de este trabajo de grado.

1.1 Desde un lugar de la estética:

Es necesario demarcar los límites por donde navegará esta investigación creación en cuanto al concepto de estética, debido a las múltiples definiciones y concepciones que se le han dado a lo largo de la historia. Por lo que me es necesario trazar un punto de partida en lo que será esta travesía por mis lugares estéticos; ahora si tracemos el comienzo. Una definición que puede empalmarse es la de Adolfo Sánchez Vázquez, que nombra Katya en su libro de Prosaica 1 “La estética es la ciencia de un modo específico de apropiación de la realidad, vinculado con otros modos de apropiación humana del mundo y con las condiciones históricas, sociales y culturales en que se da” (Mandoki, 2006) Lo anterior no coloca a la estética como una pieza específica que, si fuésemos a tratar habría que obedecer un patrón. Todo lo contrario, devela un panorama tan amplio en cuanto que, propone un modo de apropiación de la realidad, pero a su vez también enuncia otros “modos de apropiación” que además están vinculados entre sí. Y allí cautiva mi mirada investigativa porque esta definición reconoce la amplia gama de realidades dadas en distintos escenarios como se menciona en la cita, históricos, sociales y culturales.

Sigamos desglosando nuestro referente del párrafo anterior ¿Es realmente la estética una ciencia? La verificación es uno de los pilares que propone la ciencia, por lo tanto, debe existir un personaje observador que se involucre bajo las mismas condiciones para atestiguar. Pero en el estudio de la estética depende de la ubicación del sujeto y esta no es solo sincrónica, también es diacrónica en otras

palabras depende de su historia personal y social (Mandoki, 2006) La estética que estamos delimitando para esta investigación no es predecible sobre los fenómenos que estudia, tampoco busca situar leyes o absolutismos, yendo al grano, concibo para esta investigación una estética lejos de convertirse en científica. Expongámoslo de la siguiente forma, debido a la singularidad de cada uno, es poco probable que dos sujetos puedan estar sintonizados objetiva y subjetivamente. No será ciencia, pero se podrá hacer una teoría estética al poner categorías y modelos de análisis. (Mandoki, 2006)

Otro punto de referencia que nos puede ayudar a demarcar es el origen etimológico de la estética, de este modo naufraguemos a Grecia donde estética se refiere al sujeto de sensibilidad y percepción (*aisthe= percepción y sensibilidad/ téis = agente o sujeto*). Esta ventana etimológica nos muestra un panorama de la estética muy acorde con el camino trazado para caminar esta investigación creación. Abordemos la sensibilidad desde Kant que, por sensibilidad relaciona a la capacidad de receptividad, volvemos a caer en el sujeto y su relación con el mundo. Es decir, la manera en que concebimos a los objetos y la manera en que nos afectan, en otras palabras, la carga valorativa que les demos. De esta manera concluyo con la demarcación estética que, busca transitar esta investigación creación; desde este punto damos una mirada panorámica para introducirnos en lo que será este viaje introspectivo.

Anteriormente se hizo la delimitación de la estética, ahora es necesario definir un concepto que propone abordar esta investigación creación y es la Socio-Estética. Si bien, su definición en parte se apoya en la demarcación estética anterior, a su vez toma un carácter social que, es lo que busca definirse. Es importante mencionar está categoría, ya que el proceso creativo de esta investigación se apoya netamente en los insumos que instaura lo social y lo cultural en la construcción de la manifestación estética de un individuo: Yo.

1.2 Desde un lugar de la Socioestética:

“El aire que respiramos está repleto de ondas hertzianas, ondas de imágenes de televisión, teléfono, telégrafo, internet, teléfonos móviles, wi-fi... tal vez pensamientos, emociones, miradas de amor y odio... Estamos inundados por ondas que fluctúan en un mar de microbios: bacterias, virus, bacilos... La macro naturaleza está infestada de invisibles micros, vivos o no, dentro y fuera de nuestro cuerpo”. (Boal, 2016, p. 38)

Lo anterior me eleva en un pensamiento para aterrizar en una reflexión. Estamos rodeados de ondas hertzianas como menciona Boal, ondas que nos atraviesan de múltiples maneras y movilizan nuestros cuerpos e incluso nuestros pensamientos. (Barthes juegos del lenguaje) Conuerdo con aquellas ondas que generan los medios informativos, la televisión, la radio, internet, entre otros; son canales de bastante influencia, por ejemplo, si la televisión está infestada de noticias de robo, el sentimiento de miedo se nos mete por los poros. Otros casos como canciones repetitivas en la radio, modas que se reflejan en las películas o canales de farándula tienen mucho que ver con la manera en que el mundo empieza a verse y entre el mundo nosotros. En juego con lo anterior, entra el contexto en que nos encontramos, las experiencias que nos ocurren son desencadenantes de nuestro entorno que, como se mencionó anteriormente nos altera ¿De qué estamos rodeados? De imágenes, sonidos, sabores, olores, letras que permean nuestros cuerpos. Ese entramado en el que estamos enredados nos posiciona en condición de estesis³. Luego de tratar tímidamente el termino, ahora si definamos la Socio-Estética.

Vamos a demarcar la socioestética como el estudio de los procesos de estesis en el seno de la vida social (haciendo eco en la definición de la semiología propuesta por Saussure como “el estudio de los signos en el seno de la vida social”) (Mondoki, 2006, p. 20) La anterior definición tomada de una de las investigaciones de la referente de cabecera de esta investigación, nos devela una certera y concisa

³ Capacidad de reacción mental y percepción. Katya Mandoki define la estesis como la sensibilidad, permeabilidad o condición de abertura del sujeto al contexto en el que se encuentra.

manera de nombrar la socioestética. Podemos pintar esta categoría como la percepción que tiene un individuo con su entorno social, en palabras del oficio podemos concluir en como habitamos, siendo claramente individuos de esta sociedad, en un permanente estado de espectadores fisgones de los fenómenos culturales que nos ofrece el mundo ¿Cuáles son esos fenómenos? Por un lado, existen las instituciones como: familiares, religiosas, políticas, escolares, etcétera. Hay otros con los que también interactuamos de orden artístico como: cinematográficos, literarios, pictóricos, musicales, etcétera; allí también hay una interpretación artística por parte del sujeto.

Los fenómenos nombrados antes, los vemos en todas partes, las paredes, las conversaciones de nuestros vecinos, las costumbres de nuestra familia, si abrimos un libro, cuando observamos por la ventana del bus, si encendemos el televisor o el celular, el sonido de la música que llega de la calle, etcétera. Incluso los llevamos puestos, los nombramos a diario y construimos nuestros discursos mediante ellos. Entonces concluyamos que la socioestética es la combinación de estas dos esencias, por un lado, la recepción de las prácticas estéticas en el arte y por el otro la recepción estética en las practicas sociales. Habermas con acción dramaturgica

1.3 Desde un lugar de la Prosaica:

Con la breve definición de la socioestética podemos enlazar otro concepto que aborda esta investigación: la prosaica, un concepto que propone Katya Mandoki en su libro Estética cotidiana y juegos de la cultura – prosaica uno. El libro mencionado anteriormente es el destello que iluminó el camino de esta investigación por esa razón recurro a mencionar a esta autora en repetidas ocasiones. La socioestética también tiene parte de estudio en la prosaica porque esta se presenta según Katya como las prácticas de producción y recepción estética en la vida cotidiana. (Mandoki, 2006) En esta investigación, al ser una investigación creación es prudente mirar la prosaica por el lado del arte, entonces tocamos el epicentro de la investigación, dicho así la definición sería: el arte como práctica social en las

experiencias cotidianas. De esta forma nos trasladamos al seguimiento sensual de un individuo cuando transita sus lugares comunes, lo que ve a diario, lo que quizás ha visto durante toda su vida y no lo dejemos solo en el plano visual, anteriormente he nombrado sensual refiriéndome a todos sus sentidos. Aquellas dimensiones cotidianas que pueden ser de gran potencial estético están encaminadas hacia una manifestación artística y al ser trasladadas a ese punto, el individuo trasmite sus intereses.

En este punto, ya con algunos hitos referenciales trasados para la guía conceptual de la investigación, podemos escabullirnos en lo que es la épica personal. Fijemos la mirada en la relación de todo lo desglosado anteriormente. Partimos de una estética vista desde distintos modos de apropiación de la realidad, que a su vez están relacionadas entre sí. Luego damos un salto a la socioestética que es la recepción del individuo en su entramado social y cultural. Tejiendo a ello, la prosaica a todo lo anterior expuesto a la cotidianidad, para voltearlo en un embudo⁴ y verter una manifestación artística que, definiremos como: Épica personal.

1.4 Hacia una épica personal:

Observemos detalladamente el mundo que vemos a diario, un planeta cundido de personas que transitan movilizadas por sus propios deseos, los mismos que hacen que se expandan en el tiempo y el espacio. Así como no ha dejado de expandirse el universo desde el famoso Big Bang,⁵ creador de un caos. Estos acontecimientos provocan que, en el mundo, el número de átomos se iguale al número de historias, o, como diría Eduardo Galeano, el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias (Club de escritura, 2017)

Partiendo de la reflexión anterior, podemos empezar a entrever la definición de esta categoría desde la épica como un género literario que narra hechos de la realidad o de la imaginación y se desarrollaba tradicionalmente en verso o en poesía. Pero

⁴ Es un recipiente cónico utilizado en su mayoría de veces en laboratorios para pasar líquidos de un recipiente a otro, su material suele ser de vidrio o plástico.

⁵ El principio del universo o punto inicial donde se formó todo lo que vemos, la materia, el espacio y el tiempo. Su nombre deriva de un estallido, puede ser llamado también la gran explosión.

este género fue adoptado por la narrativa. Y podemos decir que la narración consiste en contar líneas de sucesos o acciones, vivencias por personajes, en un espacio y tiempo determinados (Kitzalet, 2019) Con lo anterior, hilemos a la épica lo que responde a lo personal como lo ubicado en nuestra cotidianidad, los sucesos que albergan nuestra vida. Hechos significativos, que por muy comunes que los veamos son motores de una manifestación por la vía artística. Entre aquellas experiencias podemos mencionar muchas de la infancia que son las que constituyen gran parte de nuestra identidad forjada por las primeras instituciones.

Reconocer nuestra vida como una épica personal, puede resignificar algunas de las conductas y lugares comunes que solemos transitar. Incluso encontrando otros lenguajes posibles como rutas para la enunciación. Dicho lo anterior, recalquemos que la épica personal parte de identificar nuestros lugares estéticos para llevarlos a las prácticas artísticas, pero no suprimamos su valor formativo hacia el individuo. Así que, esta categoría apoya el sentido formativo de la investigación. Mencionemos la capacidad estética que tiene todo sujeto en su cotidianidad y manera de existir, en donde se puede afirmar, cuestionarse o reafirmarse.

“El teatro, al ser en su finalidad un acto simbólico que es, también, una síntesis de la experiencia humana, de la cultura, debe integrarse e incorporarse a los campos del conocimiento” (Garzón, 2013, p. 77) Dicho en palabras anteriores, visto desde el teatro, pero se puede ver desde el escenario de cualquier disciplina artística. Las prácticas artísticas son lugares de conocimiento, donde existen intercambios experienciales, allí construimos lenguajes, basados en una dialéctica cultural y social. Podemos concluir que la creación de una épica personal a partir de nuestros lugares estéticos es un acto formativo.

Capítulo 2: Primeras expectativas.

2.1 Escuela de teatro comunitario:

Este proyecto parte con la intención de crear una escuela comunitaria de teatro, que tuviera como primer proceso la realización de una obra de teatro, desde los diferentes lugares estéticos de sus integrantes. Para empezar a navegar hacia las enigmáticas islas de la creación, se hizo necesaria la búsqueda de una tripulación. Las características para abordar esta embarcación eran tan amplias, tan dilatadas que, cualquier persona que tuviera un cuerpo podía embarcarse en semejante travesía. Entonces se hizo la convocatoria a la antigüita, con carteles pegados en las esquinas más concurridas, por donde se aglomera la gente en plena hora pico. Aquellas por donde se escucha el tacón o el zapato del que va para su trabajo. O esa esquina donde se vende arepa, empanada y tinto. Ahí pegado junto a los anuncios de: se arrienda, estaba mi cartel y en él predominaba la palabra favorita de aquí y de cualquier parte: Gratis.

Finalmente, solo me quedaba esperar algún mensaje o la presencia de alguien buscando hacer teatro en un parque. Pero la anterior estrategia no iba a ser mi única opción ¿Cómo llamar la atención de los habitantes de este barrio? Recordé la primera vez que vi teatro, fue en un iberoamericano⁶. El colegio nos llevó a compensar de la avenida sesenta y ocho, aquí en Bogotá. Aquella vez al bajarme del bus junto con mis compañeros, nos dio la bienvenida una especie de humano de aproximadamente cinco o seis metros de altura (ahora comprendo que estaba en zancos) y tras de él, unas personas con atuendos muy coloridos haciendo malabares y volteretas.

Llegamos a las gradas donde nos ubicaron, muy cerca al escenario. Desde allí estábamos a la expectativa de lo que venía acercándose porque sonaban a lo lejos

⁶ Es un festival de teatro que se realiza en la ciudad de Bogotá, se caracteriza por tener invitados nacionales e internacionales.

unos tambores que me movían el estómago. Lo que vino después fue un deleite de colores, sonidos, expresiones y personajes. Entonces se me ocurrió hacer una especie de eco a mi primera experiencia con el teatro acá en el barrio.

Me llené de ganas y armé mis propios juguetes (unas pelotas de malabares) viendo tutoriales de YouTube, practiqué un par de días y ya podía mantenerlos en el aire. Así me lancé al ruedo, planeaba salir al siguiente día a jugar al parque con los juguetes y convidar a quien se interesara. No obstante, me llegó un mensaje al celular, preguntaban por las clases de teatro gratis, a lo cual respondí que empezábamos mañana mismo.

Estaba un tanto emocionado, pero a la vez inundado por los nervios, pues no tenía ninguna experiencia en crear espacios comunitarios. Salvo de algunas veces que fui a dar talleres en *Las Babas De La Luna*⁷, pero esta vez era un proceso que construía desde la raíz. Finalmente llegué al parque donde había dos personas, me presenté y dio la casualidad de que les encantaba el circo. Luego de armar los juguetes y aprender a malabarear, charlamos un poco y decidimos vernos cada sábado en las mañanas.

Así se originó la escuela comunitaria de teatro en el barrio fontanar en la localidad de suba, unas clases más tarde llegaron otras personas. Conformamos un grupo de seis integrantes entre los dieciocho y veintitrés años con intereses en el circo, la improvisación teatral, la música y el cine.

“La educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación la negación del hombre abstracto, aislado, suel, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres” (Freire, *Pedagogía del oprimido*, 2005, p. 74)

Desde la educación y el teatro como una práctica de libertad, se planteaba esta escuela comunitaria como un lugar para deconstruirse, reconocerse en el otro y en el territorio que habita. Por tal razón los contenidos disciplinares pasan a ser un

⁷ Es una escuela de teatro comunitario ubicado en el Recodo-Bogotá, cuenta con su sala de teatro propia y tiene espacios de formación para niños, jóvenes y adultos.

mediador entre el teatro y los intereses de la comunidad. Eso implicaba manejar unas dinámicas distintas a la que usualmente ocurren en las escuelas de teatro tradicionales.

Siendo así, la escuela comunitaria adopta su metodología, desde una perspectiva decolonial. La cual se refiere en un primer momento a lo relacional, en este caso sería direccionado al contacto entre saberes, valores y experiencias de cada asistente para así encontrar puntos en común que los identifiquen como comunidad. (Walsh, 2010) De esta manera se intervendría el ambiente de aprendizaje tanto para la escuela comunitaria, como para la metodología creativa de este proyecto y que se mantuvo hasta el punto donde culminó.

Lo anterior convenía para el desarrollo del proyecto, ya que este indagaba en aquellos intereses estéticos albergados en nuestro convivio terrenal. Dicho de esta manera, seguimos todo el proceso descrito en este documento. Realizando ejercicios como: la caminata fotográfica, invocaciones a partir de las memorias que desataban las fotografías y entrevistas. Todo ese material coleccionado mediante un seguimiento en la bitácora personal, los cuales no mostraré por respeto a la intimidad de los integrantes. Después de recorrer aquel camino, focalizaríamos todos los insumos a la creación de una dramaturgia y luego a la representación escénica.

Este proceso comunitario con el tiempo fue presentando deserciones de algunos integrantes, debido a responsabilidades u otros intereses en sus vidas, allí uno de los muchos desafíos que se presentan en los procesos comunitarios. Debido a lo anterior, el grupo quedó resumido a cuatro participantes “incluyéndome” sin embargo, decidimos continuar. Fue necesario definir algunos acuerdos, para mantenernos como un grupo de teatro comunitario. Así iniciamos la fase creativa, haciendo ejercicios de escritura automática y presentando gestos artísticos, que sirvieron de base para la creación de una obra de teatro.

Pese al intento de seguir con el proceso, las actividades académicas abrumaron las vidas de la mayoría de los integrantes, evitando responder al rigor que demandaba

el proyecto. De modo que, decidimos dejar en pausa la escuela de teatro comunitario⁸ y el proyecto tomo otro rumbo, debido a que este debía seguir su proceso por cuestiones académicas de mi parte. De manera que, la dirección que tomó el proyecto fue más personal, enfocándolo directamente a mis profundidades, a mi introspección.

A continuación, algunas fotografías que atestiguan lo que fue este proceso tan enriquecedor. Sería una maravilla poder mostrar todos los materiales recolectados y las reflexiones de los integrantes, pero por decisión de estos se muestran *solamente* los inicios de este proceso. Debido a que este camino se transitó hacia adentro, en otras palabras, hacía lo impersonal o lo introspectivo.

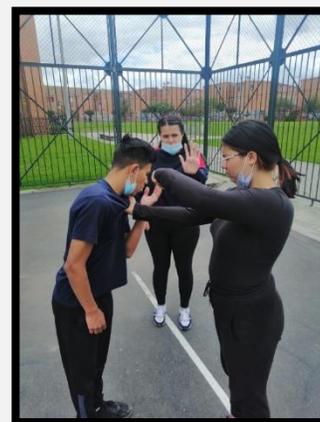
Algunas fotografías:

Primera convocatoria en el muro de los arriendos.

Primera práctica de malabares.

Taller de teatro imagen: una golpiza a un compañero del colegio.

Taller de creación de juguetes.

Taller de teatro imagen: El ESMAD amenaza con armas a manifestantes frente al portal suba.

⁸ Es una forma teatral llevada a cabo desde y para una comunidad. Parte de la premisa de que el arte es un derecho para todas y todos. Su objetivo principal es que la experiencia escénica sea compartida.

Capítulo 3: Insumos Creativos

Derivando en sentido de alerta

“Nos encontramos ante el miedo cotidiano de nuestras realidades y tememos acercarnos al centro de nuestra vida más profunda, aquella a la vez lejana de nuestras propias existencias” (Neef, 2009)

Desde una ventana en la fachada del cuarto piso de una casa ubicada en un conjunto de interés social, en la localidad de Suba, justo al borde limitando con Cota, me encontraba mirando por la ventana. Todo se me hacía familiar, las casas, los carros, los jardines, las personas, los mamarrachos de las paredes, absolutamente todo me era familiar, pues llevaba asomándome por aquella ventana ya bastante tiempo, tanto como para ser testigo de las innumerables veces que ha mutado aquella vista. Pero aquel día solo podía darles placer a mis ojos y compostura a mi cuerpo, por culpa de un acontecimiento histórico: Coronavirus⁹. Este pasaje un tanto amenazante para la humanidad obligó a las personas a encerrarse en sus hogares. Sin ninguna chance de salir, solo me quedaba el breve placer de asomarme por la ventana para observar el afuera.

Después de contemplar por un momento lo que se alcanzaba a ver desde mi ventana, caminaba por la casa tratando de encajar en mi espacio de ocio mi lugar de trabajo y estudio. Eso significaba mirar mis lugares comunes desde distintos puntos, pues mi atmosfera se había vuelto tan cotidiana y eso representaba una carga para mi rol docente y artista, pues debía ver estos lugares rutinarios potencialmente útiles para la creación, cosa que suponía era más fácil encontrarla afuera, por todo lo que se veía a diario en la calle, violencia, injusticia, esperanza, amor, pobreza, entre tantos generadores de manifestación artística, que afuera

⁹ Coronavirus o Covid -19 es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2.

caían como una lluvia de peces en Yoro¹⁰. Pero afortunadamente estaba equivocado con el pensamiento anterior, puede que estuviera siendo abrumado por el encierro y convirtiéndome en un pesimista en su momento, lo cierto es que de la crisis nace la creación.

Entre las paredes de mi casa y la oportunidad de salir a pasear con Lukas¹¹ se me ocurrió una idea, inspirada en un ejercicio hecho en el énfasis de creación¹² de la universidad. En aquel ejercicio caminamos por la sede en un estado de apreciación y de recepción, mientras que la gente seguía en su estado normal. Así decidí recorrer mi casa, mi cuadra y mi barrio en una disposición diferente a la que normalmente estaba acostumbrado, en un estado de apreciación y recepción. A esa acción la acompañé de la cámara de mi celular, para capturar algunas imágenes tesoro de mi recorrido. A modo de encontrar algunos impulsos de fijación o Estadiums, ese gusto por algo, un interés latente e intenso y que pasa al plano de *Punctum*, que como un flechazo me pincha y se incrusta (Barthes, 1980) A este ejercicio lo llamé *La caminata fotográfica*, consistía en ver nuestro día a día como una caminata con inicio y final (despertar y dormir) Eso significaba tener un día común y corriente, salvo que iba a estar un poco más abierto a lo que me afectara. A diario nos sorprendemos de una infinidad de cosas, lo único fuera de lo normal era fotografiar esos momentos, desde la cámara de mi celular.

2.1 Caminata fotográfica:

Esta caminata fotográfica es narrada a modo de bitácora para rescatar esa intimidad entre el autor y la hoja. La idea es que, esta escritura mantenga un tinte personal donde se puedan apreciar las reflexiones desatadas en el ejercicio. De esta forma,

¹⁰ Entre los meses de mayo y junio, en el municipio de Yoro en Honduras cae una tormenta descomunal que trae con ella peces en cantidades. Este fenómeno se debe a un pequeño tornado que acompaña la tormenta, pues este sale de las aguas llevando una gran cantidad de peces a la superficie.

¹¹ Lukas era el miembro más fiel de la familia, su raza era cocker spaniel lo conocía desde mis 14 años. Lamentablemente falleció en abril del 2021. También lo menciono en la dedicatoria de esta investigación. Mi compañero de caminatas.

¹² Es una de las tres profundizaciones que maneja la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional.

podremos decantar algunos intereses que parten de la cotidianidad, en busca de algún motor creador. La bitácora se escribió al siguiente día de hacer la caminata.

Agosto 2021

7:15 am

Tenía planeado levantarme a las 7:00am, como de costumbre pospongo la alarma ¿Para qué le pusieron esa función? No le encuentro sentido, uno coloca la alarma porque necesita levantarse, pero la cama es un éxtasis y la ganas de levantarse están acostadas junto a mí. Posponer, posponer y volver a posponer, tres veces es lo justo. En la fotografía está plasmada la primera imagen que veo al despertar, me gusta dormir boca abajo, suelo hacerlo siempre con la cara en dirección a la orilla. Mi cuerpo se acomoda cuando encuentra en el sueño, nunca lo acomodo consiente, siempre es así porque temo de conectar la mirada con algo no deseado que se aparezca de sorpresa. Lo hago desde que era un niño.

7:17 am

Unos minutos después de tomar la primera foto. Capturo esta ventana, siempre la tapo en las noches para que no me despierte con un rayo de luz. En la tarde es una fortuna tener esa ventana, deja entrar entre las 5:15pm y 6:00pm un rayo de luz naranja que ilumina todo el apartamento.

7:23 am

La cenefa de los baños me hace recordar, cuando media mi hombro con ellas para saber cuánto había crecido, esto lo hacía en el anterior baño de mi casa. Siempre me mantuve en la misma altura, tenía 15 años. La perspectiva de esta foto es desde el inodoro. Paso mucho tiempo en el baño porque sufro de colon irritable, así que, he visto todo tipo de cenefas, ya que muchas cosas de las que como, me irritan y tengo que ir al baño más cercano. Gracias a ese terrible acontecimiento con el que ya aprendí a vivir, conozco muchos estilos de cenefas, si fuera diseñador de interiores, el colon irritable hubiese sido una fortuna. Incluso sé que la cenefa pasó de moda hace un tiempo, ahora se usan otro tipo de baldosas en mármol.

9:16 am

Es el patio de la casa, no fue la única forma que tuvo, fue alguna vez la empresa de mi familia, hubo cinco maquinas confeccionando algunas camisetas y pijamas de bebés. Esta empresa era el negocio de mis papás, siempre ha sido la costura, creo que se conocieron en una fábrica de confecciones. Este patio también fue un teatro, aquí ensayamos un montaje que decidimos realizar con unos compañeros de la universidad. Finalmente resultó siendo solamente el patio de la casa. Salí a descolgar una ropa. El ventanal siempre me atrapa y termino mirando desde allí.

9:17 am

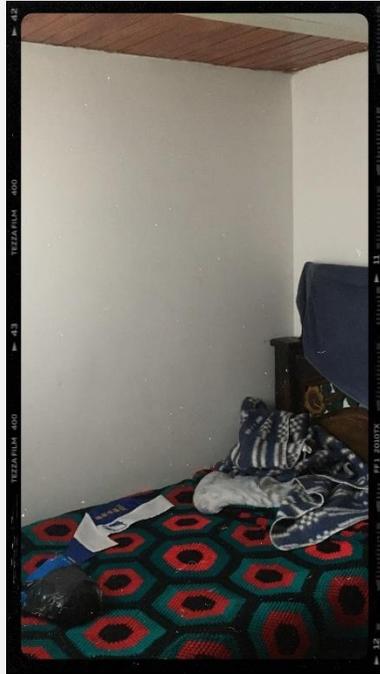
Esta es la vista de la cuadra y de un pedazo del barrio. En esta cuadra jugué trompo, fútbol, me enamoré y me peleé. Desde aquí podía analizar el clima antes de irme a la universidad, para decidir qué tan abrigado irme. También podía visualizar que iba a la falda de una montaña de los cerros que se ven al fondo, para llenarme de valor y agarrar la bicicleta en dirección a la universidad, el tiempo que me fui en bicicleta. ¿Cuántas vistas abra en el mundo? Creo que miles. Las ventanas nos muestran innumerables vistas. Todo está en movimiento, en transformación, el cielo, el sonido, el clima. Hasta la vista de la ventana más aburrida cambia, por ejemplo, esas ventanas con muros, en frente pasan arañas, y aparece pasto en las grietas.

2:00 am

Ellos son mis padres, mis ancestros como cómicamente los llamo. Los he visto desde que tengo memoria. Y mi memoria guarda un inventario de sus olores ¿Por qué lo hizo? Puede que, haya guardado estos olores como instinto de supervivencia, como los animales. Los visito todos los días, estar con ellos, es encontrar alguna

respuesta a mis problemas. Me gusta verlos y pensar en todo lo que se fue acomodando, para que estos dos seres se encontraran y así dar como consecuencia mi existencia.

2:44 pm

Mi antiguo cuarto, está inundado de checheres, se siente un ambiente diferente y huele a vela. Me impresionó presenciar como dejó de existir ese lugar donde me construí. A pesar de que no fue mi único cuarto le tuve mucho aprecio. Por un lado, me alegró ver que mi mamá construyo su lugar personal allí, tener esos espacios íntimos es necesario. Ese lugar es el pequeño altar, al que le reza en las tardes.

4:08pm

Es el parque del barrio, se llama la quinta. Antes no lucía así era solamente pasto, no había arbustos, ni los juegos de atrás. Jugábamos fútbol más de ocho horas, cuando estábamos en vacaciones. También jugábamos otras cosas como yermis y ponchados. Desde que colocaron los juegos de metal, el parque dejó de ser habitado para jugar porque allí llegaban algunos a meter vicio.

4:09pm

La bahía del conjunto y se podría decir que en un tiempo fue la plaza de este lugar. Aquí conocí mis amigos del barrio, en uno de los tantos bazares que se hicieron aquí. Esos bazares eran hechos para recaudar fondos, para hacer, el chut de la basura, el encerramiento del conjunto, entre otros. Este piso adoquinado fue testigo del reinado de la más fea (eran hombres disfrazados de mujeres) campeonatos de banquitas y bingos. Todos los niños aprovechábamos para salir a jugar hasta tarde, conocer amigos y jugar escondidas americanas.

4:11pm

Esta señal me recordó a las carreras en bicicleta, acá era la meta. Hacíamos carreras de ida y vuelta y apostábamos refrescos de cien pesos o helados de doscientos. Detrás de la señal hay una huerta, pero antes era un potrero y un poco más allá está el río Bogotá. Muchas veces nos íbamos a ese potrero en agosto a elevar cometa y cuando se caían corríamos tras ellas, si quedaban en el río halábamos la pita, pero si caía en Cota (al otro lado del río) ya podíamos darlas por perdidas. Sin embargo, existían valientes que pasaban el río nadando y salían victoriosos, otros se hundían y tocaba sacarlos, algunos no los sacábamos nosotros, los sacaba la policía sin vida y sin cometa.

4:50 pm

El Parque Del Besito fue testigo de las inocentes manifestaciones de amor de los estudiantes del colegio que quedaba a unas pocas cuadras. Allí se reunían los enamorados y motivados por su amor se unían en un beso, para muchos el primero de todos. Cuando paso por aquí, es inevitable que mi memoria no reviva el momento en que besé a una de las niñas más lindas del salón, en grado séptimo. Ella recibía su primer beso y entre la duda y las ganas, fue ella quien me terminó besando, nunca he sabido por dónde empezar las cosas, por eso ella se abalanzo sobre mí.

5:00pm

El colegio Delia Zapata Olivella, no era ese colegio que ven en la imagen, antes el colegio eran tres hileras de salones edificados con drywall y tejas de cemento. En el año 2008 se convirtió en el mega colegio que conocemos hoy. Capturé la imagen por todas las experiencias que tienen como lugar el colegio. Nunca voy a olvidar mi primer día, el terror de pasar al tablero, la tragedia de llevar los cuadernos del lunes siendo martes, una confusión causada por los festivos. Me tomaba muy enserio

estos problemas, del mismo calibre como lo es ahora no tener para pagar el arriendo.

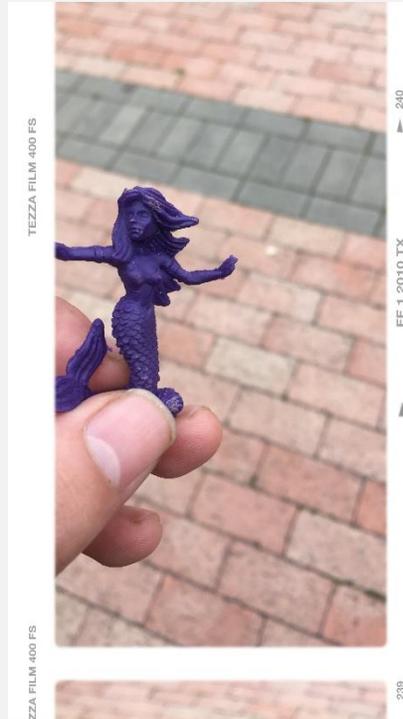
5:27 pm

En este lugar donde se encuentra el arco de flores moradas, había un árbol inmenso con una rama que sobresalía a la carretera. Todas las tardes al salir de estudiar llegaba al local que mi papá tenía en ese entonces, dejaba mi maleta y salía a preparar aquel árbol. Sentía que él quería ser escalado, pues todas sus ramas estaban puestecitas para facilitar que uno se le encaramara. Me gustaba su olor y que era la casa de unas mariquitas muy simpáticas, las colocaba en mis brazos y me hacían cosquillas.

5:30pm

A este huevo frito lo he visto en varias partes ¿Cuántos de estos huevos fritos habrá en la ciudad? ¿Quién pintó esta tapa de alcantarilla? ¿Lo habrán pintado con la intención de que veamos un huevo frito?

5:44 pm

Me gusta recoger cosas que me encuentro por la calle, no acostumbro a encontrarme algo todos los días. Tengo un presentimiento de que estas cosas que aparecen así y nos traen mensajes divinos. Capturé esta sirena ¿Qué me estará queriendo decir la vida? Las sirenas son expertas en el engaño, atraen con su melodiosa voz y luego acaban con las vidas de quienes se comieron el cuento, en su mayoría suelen ser hombres ¿Me estará diciendo que debo resistirme a la tentación de algún vicio?

Nota:

Respecto al foco y la luz en las fotos, cabe mencionar que, no soy un experto en fotografía, solamente quise ser fiel al panorama que veían mis ojos. Intenté que las fotos no se vieran inundadas de luz, por el contrario, pretendí que el contraste fuera más hacia la oscuridad. Tal vez por eso la mayoría de las fotos son en la tarde. El dispositivo utilizado para tomar las fotos fue un iPhone SE primera generación, es mi celular personal, otro elemento cotidiano.

Nota:

De las 5:44pm en adelante no me impresionó nada más. Sin embargo, ya tenía un material considerable para analizar. A continuación, dejo el análisis de la caminata fotográfica el cual fue basado en el contenido de las fotografías y lo escrito en la bitácora.

Reflexión:

Considero que, el ejercicio de *La caminata fotográfica* es una introspección para la persona que lo haga. Tomarme el tiempo de capturar lo que cautiva mi interés y enfrascarlo en el tiempo (en una foto) es una posibilidad para encontrar respuestas a preguntas que, ni siquiera me he hecho. En efecto, el ejercicio me deja ver muchos de mis intereses y aparecen preguntas que encienden mi radar creativo.

Esta caminata fue un choque rotundo conmigo mismo, casi como ir al encuentro con alguien olvidado en mí. Caigo en cuenta de que soy miles resumido en uno solo. Entre tantas capas que me componen, medito que la externa es la más dura, así como la de una tortuga o un caracol. Analizar este ejercicio es como quitarme el caparazón y tantear esa parte blanda, flácida o suave. Y me conecta con lo extraño, lo raro, porque lo profundo suele ser desconocido, algo esporádicamente habitado.

La lectura a mí mismo en aquel ejercicio me expone en un sinfín de recuerdos resumidos en la infancia y allí un manojito de experiencias, las más nuevecitas. La infancia es una época que recuerdo desde mi prematura adultez con alegría, diversión y despreocupaciones ¡Falso! Claramente el problema de la memoria ataca desde la adultez y no en la vejez. Acaso no recordaba la sensación de ir a coordinación, de pasar al tablero, de que se explotara el yogurt en la lonchera o el banano estripado, el miedo al abandono por no ser recogido, entre muchas otras tragedias. No estoy diciendo que, esté equivocado en recordar esta época con alegría. Pues allí albergan mis victorias, mi primer beso, mi primera carta de amor, la carita feliz en la tarea, el descanso, izar bandera, mi primera obra de teatro, etcétera. No obstante, en la bitácora permanezco en la enunciación y pienso que interesante sería cavar más allá. Parece que encontré un motor creador ¡Eureka!¹³

Por otro lado, tengo una fijación en la historia de mi familia. El azar de decisiones de dos sujetos para dar como consecuencia mi existencia. Y más allá del acto que se conoce para engendrar un ser, me remito a todos los sucesos que tuvieron que pasar para que mis progenitores se encontraran en un tiempo y espacio determinado. Como otro interés engendrado desde ejercicio anterior, me pregunto por mis padres, por el amor y como cada repercusión en la vida tiene como eco una consecuencia. De la misma forma, me pregunto por mi origen y siguiendo los desencadenantes anteriores ¿Qué acontecimiento tuvo que pasar para que yo esté aquí y ahora?

En esta travesía creadora primeramente me enfoqué en buscar motores para la creación, la caminata fotográfica me ayudó a localizarlos. Hallando así, como impulso creativo, el encuentro de mis padres y los traumas de mi infancia. ¿Qué paso debía seguir ahora? Como esta caminata evocó recuerdos, quisiera traspasar esa línea entre el recuerdo y la creación. De modo que se me ocurre presentar algunos relatos que pasaré al plano de la representación escrita en dirección a

¹³ Exclamación utilizada como celebración de un hallazgo o descubrimiento.

invocar en el radar creativo algunos insumos tejidos a los recolectados en la caminata fotográfica.

2.2 Relatos de mi vida:

En este punto del proceso, que hace parte de los primeros acercamientos a mis intereses recolectados desde mi cotidianidad. Decido cruzar al plano creativo e insinuar algunas creaciones escriturales que nacen de algunas fotografías de la caminata, específicamente de algunas que evocaron mi ser creador. Ejerciendo una acción a lo dicho anteriormente me propuse escribir e imprimir en las hojas blancas todas las emociones que se estaban generando en mí. A continuación, el resultado de las primeras invocaciones a la creación.

EL HUECO DE LA CABEZA

Tiene que ser uno muy de malas para enfermarse en diciembre... le voy a ampliar el panorama para que vea la gravedad del asunto.

En pleno diciembre con once años, me dio varicela y justo ese año que le había pedido la bicicleta al niño Dios. Ese diciembre me vi todas las películas de navidad y me bañé cinco veces en todo el mes. Tenía la cara llena de puntos rojos que se iban haciendo costra con el tiempo.

Por fin llegó el veinticuatro de diciembre, también la bicicleta, mis ganas de salir y más tarde el hueco de la frente. No, no me caí de la bicicleta, pues aún debía resolver mi problema con varicela. Tenía tantas ganas de salir que empecé a quitarme las costras de las ronchas para hacerle creer a todo el mundo, que ya me estaba recuperando. Así quedé con un hueco en la cabeza y hasta hueco de la cabeza porque mi mamá me había advertido – No se vaya a quitar las costras porque le queda hueco – Decía mi mamá a regañadientes.

El caso es que a la semana salí a chicanear mi bicicleta porque no era cualquier chichigua, en esos tiempos estaban de moda las BMX y la mía no era precisamente

una de esas, pero se parecía mucho. Llegué al grupo de amigos – Revivió el muerto – Dijo pipe con un gran entusiasmo – ¡Tremenda bicicleta David, vamos a hacer carreras! – Exclamó Steven. En la tarde apostamos refrescos haciendo carreras de ida y vuelta. Ya había ganado dos carreras, gracias a un truco que me había enseñado mi papá, consistía en poner el pie izquierdo en el pedal y al mismo tiempo con el derecho dar una zancada para ganar ventaja.

Ya íbamos por la tercera carrera. Me repetía antes de iniciar - Pie derecho en el pedal e izquierdo en el piso – Alexandra daba la salida. Preguntaba con emoción - ¿Están listos? – y luego el sonido de un chiflido como seña para avanzar.

Con la periférica observo quien agarra buen impulso, agacho la cabeza y me concentro en pedalear... Pipe me alcanza, pero todavía falta medio tramo, la carrera es hasta el andén, observo el andén, mi mirada se detiene en una seña ¿Dice prohibido p? ¿Prohibido parar, perder? ya casi llego al andén y Pipe sigue junto mí. Cierro los ojos, solo escucho el chirrido de un neumático y seguido el sonido de unos metales chocar.

La seña traducía: Prohibido pedalear o eso creo porque a mi edad no tengo idea de señas de tránsito. Afortunadamente, aunque tenía un hueco en la cabeza, no había quedado tan hueco de ella. Quien quedó con hueco en la cabeza fue Pipe, se estrelló contra el andén, la cicla torció la seña y el salió a volar.

Luego de un tiempo pipe se recuperó y volvió a salir. Le dije las mismas palabras con las que me había recibido – Volvió el muerto- le dije entre risas. Volvimos a las carreras, esta vez con mucha precaución. Ambos con hueco en la cabeza, pero para nada huecos. Aprendimos la lección.

VENTANA

Por algún lado

Se me escapa la esperanza

Se va volando a pasar invierno

Lejos, fuera

Y llega con el primer rayo de primavera

O se mete con la carcajada de un niño

Que juega, afuera

Donde alguna vez viví

LA JAULA

Muchos años después

Frente al pelotón de fusilamiento

El coronel Aureliano Buendía

Había de recordar la tarde

En qué pasó al tablero

Así hubiese sido este fragmento

Si Gabo hubiese pensado, en el colegio.

Luego de estas invocaciones creativas, siento que encontré un tesoro en el camino: Un interés por expresarme a través de la escritura, entonces encuentro un destello, un deseo. Acudo a mi radar creativo que permanece alerta y veo la coordenada de crear a partir de la escritura, un campo que no he explorado profundamente y siendo sincero algunas veces es frustrante para mí. Sin embargo, cuando se construyen las ideas y el panorama se despeja frente a lo que se quiere escribir, se es muy placentero y más tratándose de un trabajo íntimo.

“La antigua retorica dividía el arte de escribir en cuatro partes sucesivas. la invención, o arte de encontrar las ideas. La disposición, o arte de ponerlas en orden construyendo un plan. La elocución, o arte de elegir las palabras y formar las frases. Finalmente, la presentación, que podía ser oral, ya escrita” (Duclaux, 1993, p. 11)

Partiendo de la cita anterior, la invención o las ideas, ya han ido apareciendo, lo que he llamado los motores creativos. Son aquellos ya nombrados timidamente en las bitacoras y reflexionados en el analisis (mi concepción y mi infancia). A lo que llama Duclaux como disposición, es todo este proceso narrado que, a este punto ya ha dado algunos frutos y otros que germinaran. En lo que consierne a la elocución y presentación, acudiendo a mi campo artistico, siendo este el teatro, decido plasmar todo este entramado en una dramaturgía.

Para la construcción de esta dramaturgia, basandome en mis intereses o motores creativos, me es necesario recurrir a mis progenitores. Estas dos personas (mis padres) son quienes seguramente tienen respuesta a estás preguntas anteriores que resuenan en mi ser creativo. De modo que, me remito al recuerdo, a caminar la memoria utilizando como vehiculo la entrevista. Esta será compuesta por un par de preguntas que me impulsaran a otros insumos para la cración.

Caminando la memoria

2.3 Entrevista a cercanos

Este pasaje es una entrevista dedicada a desatar los primeros intereses que dejó el ejercicio anterior. En busca de ello, me vi en la necesidad de recurrir a las memorias de mis padres. De manera que, vuelvo a recurrir a lo cotidiano, seres que veo desde que tengo uso de razón y son parte de mí, como yo de ellos. A continuación, se encuentra la entrevista que sirvió de insumo creativo para la creación de la dramaturgia.

<https://youtu.be/PVtUKFF2WRQ>

Nota:

La entrevista es extensa, por ello se recomienda hacer pausas entre las preguntas para su mayor entendimiento. Se deja amplia o extensa para que, quien la escuche pueda ir y volver en un mismo fragmento cuantas veces quiera.

Nota:

Recordando un poco el camino que toma esta investigación para la recolección de los motores creativos. Cabe reiterar el sentido en el que navega el proceso creativo de esta investigación. Encontrando como intereses mi concepción y mi infancia en los primeros ejercicios. Y luego como manifestación artística un camino en la dramaturgia.

“Cualquiera de nosotros que sepa navegar conoce la importancia de derivar (término de navegación que alude a “estar a la deriva”) y sabe de lo absurdo que es fijar a mata caballo un rumbo. También sabe que, derivando en alerta, viendo cómo vienen los vientos y las olas, es como uno se integra y goza y descubre. He dicho muchas veces que la aventura no se la tiene en un trasatlántico sino en un velerito,

donde se puede andar a la deriva en estado de alerta, que no es lo mismo que dejarse llevar por la corriente” (Neef, 2009, párrafo treinta y cuatro)

Sin fijar un rumbo emprendí este camino creativo, por eso el título de derivar en sentido de alerta. Me hago a la imagen del velerito en el oceano que iza las velas y conduce en dirección de la corriente, pero aún en ese estado, no pierde la retentiva de los lugares por donde ha cruzado. En este sentido empecé el camino con una guía llamada mapeo referencial, atendiendo al rigor investigativo. En ese vai bem, me encuentro con algunos punctums que me llevan a unas preguntas sobre mi concepción y mi infancia, como se ha mencionado anteriormente. De allí nace la necesidad de visitar la memoria familiar, pues ese conocimiento del que necesitaba saciarme para continuar mi camino creativo, permanecía en un plano generacional y como es de ese calibre, que mejor forma de decantación que la entrevista, la charla, la emanación de ondas de mis allegados. Ondas tan familiares, las primeras voces que escuché, incluso antes de salir del calido vientre.

Posterior a las entrevistas, me dispuse a seguir llenando mi bitacora, en busca de un analisis. Este con el animo de llevarme a otras preguntas que, guien este camino investigativo- creativo. De modo que, seguido a este parrafo colocaré las respectivas bitacoras de las entrevistas.

Bitacoras: basadas en la estrevista a mi padre:

Mayo 2021

7:17 pm

Entre la charlatanería de mi padre, un suceso armonizó con mi interés y fue la manera en la que mi familia llegó a Bogotá. La caminata a pie descalzo de dos niños durante 140 kilómetros, es digna de un reconocimiento heroico, pues estos movilizados por un sueño, no muy alejado al de una gran mayoría de personas: llegar a la gran ciudad, terminan optando por viajar en una de las maneras más primitivas, pero de fácil alcance: a pie. Entre su suerte echada a ese destino

aventurero sobrevivieron por el juego y las apuestas. Sin aquella asaña mi familia no hubiese llegado aquí y yo no estaria en este espacio y en este tiempo.

Esta historia me impacta y enciende mi radar crativo ¡Eureka! De momento me encuentro frente a una épica personal que repercute en mi existencia. Mi creador está inquieto quiero manifestar este acontecimiento ¿Cómo? Se me ocurre una escena, habrá que organizarla, esta casi hecha. Mi creatividad se alimentó de una pregunta hecha a mi padre, aquí en el interior de mi casa.

10:26 am

Escuchando la historia de como se conocieron mis padres, quisiera a ver nacido con la insistencia que poseia mi padre. La tipica historia de un hombre que se interesa en una mujer y busca como conquistarla, salvo que está manera que utilizaba mi padre era un tanto tediante como pueril. Entre su narración habían muchos sucesos que seducian mi interes, en especial el hecho de la diferencia abismal entre el tamaño de mi padre y mi madre. Con los años se ha ido dismunuyendo pero en un principio, el cuenta que, era más notoria hasta el punto que lo llamaban el bolsito.

Este relato tenia un tinte entre lo romantico y lo comico, un recuerdo potencialmente llamativo para la creación. Se me ocurre ficcionar este acontecimiento a modo de escena, una escena que puede jugar entre la imaginación y la realidad. Pues hay un personaje con obejtivo que lo moviliza, con un vicio por la conquista y para redondear con la personalidad de Napoleón que también es de pequeña estatura.

2:04 pm

Cuando mi papá habla de mi infancia, me remueve la memoria y empiezo a recordar. Evocan a mi esas emociones de riesgo, como cuando me salía de la cuna, accion muy congruente con mi malestar al encierro, pero del que me aprovecho hoy para esta investigación. ¿En donde he dejado mi riesgo?

Mas adelante menciona que siempre fui aplicado para el colegio, lo cual no es cierto, solamente no hablaba mucho y un niño callado significaba un niño juicioso. También

había creado unas estrategias, para sobrevivir al yugo académico, repetía lo que los demás decían cuando la profesora hacía una pregunta, si acertábamos acertábamos todos y si errábamos también lo hacíamos todos. Cuando nos empezaban a pasar al tablero, pedía permiso para ir al baño y me demoraba toda la clase o hasta que ese acabara el escarneo público. Recuerdo que no entendía nada de lo que enseñaba el profesor, solo sonreía mientras explicaba y abría mi ojos como si estuviera prestando toda la atención posible. Finalmente todas estas tragedias escolares, empiezan a alumbrar en mi radar creativo, considero que son perfectas y muchos recordamos aquella época así.

Bitacora: basada en la entrevista a mi Madre

Mayo 2021

9:00 am

Mi mamá cuenta la historia de como se conocieron mis abuelos, pienso mientras tanto en la capacidad de decisión que tenían las parejas en esos tiempos, ya que en seis meses de conocidos se casaron. Y lo impresionante es que funcionó, tuvieron una familia. Esa decisión de mi abuelo, que por cierto es tocayo mío fue crucial para la cración de mi mamá y por ende también de la mía. Pienso en el impulso que lo movilizó, para hablarle a mi abuela, hoy en día esas relaciones comunicativas ya no son así. Sin embargo, pienso en si uno puede decidir heredar algo de la familia, pues veo que mis antepasados son decididos y arriesgados, cosa que he ido perdiendo con el tiempo, enfocandome en mi tránsito a la adultez.

5:18 pm

Escucho el testimonio de una mujer noble, como suele ser ella de costumbre. Refleja la insistencia de mi padre, pese a que ella estaba comprometida, en un principio manifiesta el tedio. Ella nombra una ruptura con su comprometido, en la entrevista no narra el suceso, pero yo lo he escuchado antes. La relación se terminó por una infidelidad de parte de Mario, ese era el nombre del susodicho. Veo en mi

madre un personaje regido por sus valores y certera con sus decisiones, tal vez herencia de mi abuelo. Mi madre es un personaje que en un momento de la historia se encuentra en una encrucijada entre dos amores. Finalmente mario termina muriendo de un paro cardico, años después de que mi madre decidiera estar con mi padre.

9:23 pm

Es evidente la confianza que tenia con mi madre en cuanto a lo que era demostrarle mi arte, tal vez porque ella era cantante y escribía canciones. Esto me daba una afinidad con ella porque a mi me gustaba mucho la guitarra y escribir canciones, al igual que ella. El apoyo para seguir mi camino artistico se lo debo a mi madre, siempre confió en mi, diria que fue de gran apoyo en mi construcción sensible.

Reflexionando después de la lectura de las bitacoras, encuentro varios puntos que enriquecen la creación de la dramaturgia, pues se empieza a pensar en personajes, escenas y hasta se enuncia un genero dramatico. Haciendo una breve retentiva a lo que ha venido decantado este camino creativo, podemos entablar un recorrido encaminado a la creación dramatica. Puesto que, existen unos temas nombrados antes como motores creativos y desde ellos parten unos relatos testimoniales que influyen en la creación de personajes.

Concluyendo con el analisis de las bitacoras, considero tomar una decisión fulminante para la creación de la dramaturgia. La primera es tomar como base para la escritura los testimonios escuchados en la entrevista, para modo de ficción crear unos cuadros escenicos. La segunda haciendo eco a la anterior, recae también en la ficción pero de mis relatos personales sintetizados en la invocaciones o apartado de relatos de mi infancia. Como tercera decisión, en consecución a la idea que me llevo de los personajes que se dislumbran en las entrevistas, considero que el genero dramatico que armoniza con la dramaturgia es la comedia.

Capítulo 3: El camino creativo

4.1 Proceso escritural:

Personajes

El proceso escritural toma como principio la elección de dos temas centrales para partir hacia la materialización de lo que se vino recolectando. Estos temas son la infancia y mi concepción, dichos puntos de partida, son tratados de unificar en busca de un tema que los compacte. Sin embargo, pese a la insistencia en la intención que se tenía, llegué a la conclusión que la dramaturgia presentada, podía tener dos temas. Por ello se toma la decisión de optar por elaborar tres cuadros: la travesía de mi abuelo y su hermano para llegar a Bogotá, la lucha de mi papá por enamorar a mi madre y mis tragedias escolares.

Aprovechando la recolección del capítulo anterior, refiriéndome en un mayor porcentaje a la entrevista, punto llamado: caminando la memoria. Quisiera como autor adoptar para la dramaturgia la estructura de la comedia. Debido a que, al partir de la entrevista estamos ingresando a un campo anecdótico y experiencial. Dicha característica junto a otras como basarse en hechos probables, pertenecen al plano estructural de la comedia. (Alatorre, 1999) Rasgo que podemos rescatar en la idea de friccionar ciertas historias de la entrevista.

Por otro lado, noto una similitud en los tipos de personajes que ofrece la comedia y las características de los personajes que se escuchan en los relatos de las historias de mis padres. Cabe mencionar, que la exageración de algunos de los rasgos físicos y psicológicos de algunos personajes estarán presentes, en función de lograr efectos cómicos. Para ello, hago un análisis de personajes que reflejan a manera comparativa los personajes idealizados para los cuadros escénicos con la estructura de un personaje cómico.

Entendiendo el personaje cómico en un principio, como poseedor de un carácter complejo o un vicio que domine sus maneras de accionar. Este vicio puede tener unas circunstancias ya sean en vía o contravía de las leyes sociales. Y finalmente un sinfín de posibilidades para un desenlace que en su preferencia sea ridículo.

(Alatorre, 1999) Parto de la definición anterior, para empezar a encajar los personajes en lo que sería la estructura para la creación de los personajes.

Personaje cómico ➡ *Carácter complejo + Vicio* ➡ *Final ridículo*

<p>Cuadro 1: Travesía de mi abuelo y su hermano de Tunja a Bogotá.</p>	<p>Personajes principales: Niño 1 Niño 2</p>	<p>Carácter complejo + Vicio: Es apostador + Adicto a los juegos Es pobre + Tiene Gula</p>	<p>Final ridículo: Siempre pierde. Se enferma.</p>
<p>Cuadro 2: Historia de cómo se conocieron mis papás.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alejandro - Myriam 	<p>Manía por la conquista + Coquetería. Es tímida + Adicta al café</p>	<p>Es rechazado por su baja estatura. Siempre termina envuelta en momentos incómodos.</p>
<p>Cuadro 3: Mis tragedias escolares.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - David 	<ul style="list-style-type: none"> - Vive momentos decisivos + Es cobarde y mentiroso 	<p>Todo le sale bien.</p>

Finalmente, de esta manera se componen los personajes principales de la dramaturgia, obedeciendo a las circunstancias que dieron los insumos creativos. Para así interesarme en escribir una comedia y con consecuente a ello, empezar el camino creativo, organizando los personajes a la estructura cómica. Obteniendo

como hallazgo todo lo expuesto en el cuadro anterior, que por cierto ubica el camino a seguir para la construcción dramática.

Estructura dramática:

Luego de la construcción de personajes, es necesario definir una estructura dramática o medio circunstancial en el que estarán inmersos los personajes. La comedia propone una estructura y en ella me basaré, encontrando puntos de convergencia con las anécdotas. Claramente habrá algunas características que no se abordarán fielmente a la estructura cómica, sin embargo, el punto de partida para la escritura es la comedia. La estructura en la que me basaré es la que propone (Alatorre, 1999)

“En la comedia todo debe ser probable, el carácter, la anécdota y el lenguaje; sin embargo, sus puntos de incidencia sobre el espectador son muy diferentes a los de los otros géneros realistas. En la comedia el enfoque es menos general que en la tragedia y la pieza, por la sencilla razón de que la comedia solo se ocupa del nivel moral del individuo y de la sociedad; sin embargo, el protagonista tiene un carácter complejo que se va a traducir en una matizada gama de reacciones y estas, a su vez, nos alertan sobre diversos planos de la moral social y sus leyes” (Alatorre, 1999, p. 67)

Basandome en la cita anterior, trato de encontrar un enfoque no muy general, acudiendo a la estructura propuesta anteriormente. Así concluyo en el primer cuadro, que el enfoque planteado, es de nivel social. Puesto que, un hecho como el que se narra es muy probable que pase en nuestro contexto. Ahora bien, lo mas increíble es que, parece que el acontecimiento desencadenante fuese hecho a ficción, por la gran distancia que demanda un recorrido de tunja a Bogotá y aun mas, en la forma que estos dos personajes deciden viajar, siento solo unos niños. Ahí otro punto que transgrede la moral a nivel social y es como, estás alternativas llegan a los destinos de la infancia (que como menciono atrás, no está para nada alejada de la realidad) Luego me enfoco en visibilizar las rupturas morales del

individuo, como las apuestas a las que recurre frecuentemente el niño 1 o la gula que padeze el niño 2 teniendo la comida escasa. Finalmente terminan siendo robados, atendiendo al final riduculo que propone la estructura ¿riduculo? Si, en el sentido en que, llegan dos niños indefensos y pobres a Bogotá, la ciudad soñada, el su puesto paraíso que, termina siendo un lugar donde el pobre es robado por el pobre y también por el rico.

En el segundo cuadro se propone una ruptura moral en un principio del cuadro al presentar a Alejandro como un fanatico del poder y mas tarde como un hombre coqueto y mujeriego. Este comportamiento es tan probable en la sociedad, al punto de encontrar un mayor rango de probabilidad, cosa que también propone la estructura en busca de la identificación del espectador. A modo de armonizar con el tono comico, este personaje se presenta como una persona de baja estatura, como se escucho en las entrevistas, pero ahí doy pie a a exageración, colocandolo a la estatura de un enanito. Por ultimo, Myriam la mujer que termina siendo asechada por el jefe en su primer dia laboral, es un personaje con facil identificación por parte del espectador, debido a la carga realista y probable del acontecimiento. Sin embargo, el vicio al café termina llevandola de cara a un momento embarazoso, donde no sabe como rechazar a un sujeto de esa pequeña estatura, ya que socialmente puede ser visto como un acto excluyente. Al final myriam termina aceptando salir con Alejandro por una presión social ejercida por los pasajeros del bus ¿Pensarán que soy una desalmada por romper el corazón de este hombrecito? Preguntas como esas dejan ver la importancia de la moral en este personaje, convirtiendolo así en un personaje simple, ya que su accionar es predecible.

Por ultimo, el tercer cuadro expone dos personajes al principio, como unos seres creadores, este punto les otorga un poder de omnipresencia el efecto comico, sería en este caso que poseen problemas terrenales. Siendo en el caso una opocisión entre ambos uno representando el caos y el otro, el orden. Del mismo modo, descubren sus vicios recallendo un fanatismo exesivo por el orden y el titere caos en un desoden hasta en su hablar. Esta manera de hablar de Caos es la primera en la que hablaban lo titeres de ahí viene su nombre: Títere. El segundo momento

como una consecuencia del acontecimiento anterior, aparece un personaje llamado David es un clown que en su intento de cantar una canción se topa con un acontecimiento cómico: se traga una mosca. Esta mosca pareciera que le va a arruinar el día, pero pasa todo lo contrario, pues fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. Gracias a este suceso supera algunas de las tragedias escolares como: errar una pregunta pasar al tablero o ser rechazado por la chica que le gusta.

Nota:

Luego de este análisis estructural de los cuadros escénicos, doy paso a una breve reflexión que trata de recoger algunos hallazgos y sensaciones del proceso en general.

4.2 Reflexión creadora:

Encontrarme de cara con una hoja en blanco y plasmar todo lo que mi imaginación abarca, es un desafío que se debe que afrontar con mucho amor propio. Pues en mi trabajo creativo me encontré con muchos obstáculos personales, que recaían en un montón de bloqueos germinados en mi falta de confianza. Por ese motivo, me vi en la fortuna de encontrarme en la escritura de una manera maravillosa, pues la realización de este proyecto resignificó mis lugares comunes. En otras palabras, pensar mi vida cotidiana como un lugar potencialmente creativo me brindó las herramientas para romper el hielo entre el escritor y tener algo agradable para escribir. Pues el desafío se resumió en cambiar mi búsqueda de estímulos externos a una conciencia de los impulsos creativos que albergaban en mi cotidianidad.

Una herramienta que considero fue crucial para recuperar mi confianza creativa es un libro que me ha acompañado ya hace un tiempo en mis creaciones y por consiguiente en mi vida. Me estoy refiriendo como herramienta a un libro llamado: El camino del artista de Julia Cameron. Este propone unos ejercicios para reencontrarse con ese ser creador que alberga en nuestro interior, y que es posible alcanzar dedicándole un tiempo, que es igual a dedicarnos tiempo a nosotros

mismos. El libro se presenta como un curso de descubrimiento y rescate de la creatividad, incluso llegando a bautizar mundialmente como: La biblia de los creativos. Este libro fue de gran ayuda para realizar la dramaturgia de este proyecto, conectarme con la práctica escritural y hacerla una herramienta para mi depuración emocional. Llegué a ello, por uno de los ejercicios propuestos en el libro, llamado las páginas matutinas, donde descubrí la existencia de un sensor anti escritural, el mismo que llamé anteriormente bloqueo de confianza.

“Como artistas bloqueados solemos criticarnos de manera despiadada, y aunque el resto del mundo nos vea como artistas realizados nosotros sentimos que no hacemos lo suficiente y que lo que hacemos nunca está bien. Somos víctimas de nuestro propio yo perfeccionista, de un crítico interiorizado, eterno y canalla —el Censor—, que se aloja en la parte izquierda de nuestro cerebro y no para de lanzar un constante flujo de puntualizaciones que aparecen disfrazadas de verdades” (Cameron, 2011)

La conciencia de la existencia de ese sensor me ayudó a fluir de una manera más libre en mi escritura, sin autocríticas y juicios que me pausaban abruptamente. Quería comenzar la reflexión por aquí, pues el hábito de la escritura me costó un poco, ya que es un encuentro con uno mismo y además en una práctica que creemos está reservada para algunos pocos que nacen con un don.

Por otro lado, reconocer la prosaica y crear a partir de mis lugares comunes, abre el espectro creativo al punto de entrever la existencia misma como una manifestación estética. Y viéndolo desde ese punto todos tenemos múltiples formas de ver, existir y pensar el mundo que habitamos. Eso significa que la creatividad es una aparición que se muestra hasta en el lugar más recóndito de la casa.

Como artista y docente siempre en transformación, es importante ver a los sujetos como un desencadenante de sus contextos. Percibiéndolo de esta manera, me veo en una gran responsabilidad de cara a mi oficio como futuro educador. Esto debido a que en las aulas es probable encontrarme con un sinnúmero de estéticas que, si bien pueden estar en construcción, el docente debe servir como una guía. En otras

palabras, utilizar el teatro como un puente para la formación y transformación de sujetos.

Este trabajo de grado me llevó a encontrarme con preguntas que iban apareciendo cada que recorría mis territorios: mi cuerpo, mi casa, mi barrio. Desempolvó traumas, recuerdos familiares, hazañas de mi infancia. En conclusión, caminar estos territorios me traslada a entender mi identidad y seguir en construcción de ella. De otro modo, este entramado investigativo propone un trabajo creativo que puede ser utilizado por cualquier sujeto que tenga un cuerpo y una vida. Añadiendo también la capacidad creativa a cualquiera que quiera introducirse en ella y despojándola de una actividad para un reducido numero de personas “sensibles”.

Esta investigación se proyecta a futuro transitando por comunidades (como lo pretendía en un principio) haciendo también una apuesta en el teatro familiar. Dicho lo anterior, se hace reflexión en ello, atendiendo a la acertada decisión de involucrar a mis padres en este proyecto. Pero lo dicho anteriormente, tendrá que dejarse para una próxima fase de este trabajo de grado.

3.3 Dramaturgia:

PRIMER CUADRO: “DE UN PASO AL SUEÑO”

En escena dos niños caminan, llevan algunas maletas y parece que uno está más cansado que el otro.

Niño 2: *(Cansado mientras come un trozo de pan)* ¿Cuánto falta pa’ llegar? ¿Qué tan lejos queda un sueño?

Niño1: *(Jugando a observar por un catalejo)* ¡Shh! ¡Cállese, hermano! No me deja ver...

Niño 2: *(Mira confundido al público)* ¿Que tiene que ver el oído con la vista?

Niño 1: *(Inspirado)* El oído tiene una conexión directa con la vista hermano. Fíjese... si yo le digo que ya vamos a llegar usted empieza a ver todo de una manera distinta, le cambia el semblante, se le quita ese cansancio de encima y hasta empieza a ser más positivo.

Niño 2: *(Buscando comida en una de las maletas)* ¡Pendejadas! Eso no tiene sentido *(Enfadado)* ¿Qué tan lejos queda un sueño?

Niño 1: Eso si depende...

Niño 2: *(Interesado)* ¿De qué?

Niño 1: *(Deja de observar por el catalejo)* De que tan cansado esté uno. Entre más rápido se acueste a dormir... más rápido llega *(ríe)*

Niño 2: *(Enfadado)* No estoy hablando de ese sueño... yo hablo de llegar de una vez por todas a la ciudad. Tengo mucha hambre, si quiera encontráramos un restaurante en el camino y así escarbar en el basurero...

Niño 1: Jamás vuelvas a mencionar eso hermano ¡mientras seamos ganadores! No comeremos de un basurero...

Niño 2: ¿Ganadores? Lo hemos perdido todo, lo único que hemos ganado con tus apuestas es ese catalejo... todo gracias a ese anciano que era manco y en su única mano solo tenía dos dedos. Era evidente que sacaría tijeras...

Niño 1: No es solo un catalejo, es la esperanza... vas a ver que en cuestión de minutos nos dará un motivo para caminar con entusiasmo... ¡Muéstrame el camino! *(Vuelve a mirar por el catalejo y coloca una foto de la ciudad en el lente del catalejo)* Pero si ahí se ve clarito hermano. Mi papá *(se echa la bendición)* tenía razón eso es un hormiguero. Toda esa cantidad de gente *(Deja de mirar el catalejo)* Muchos de buenas usted y yo ¡Llegamos en fiestas!

Niño 2: *(Le rapa el catalejo a Niño 1)* Con razón yo sentía ese sueño lejano *(Mirando por el catalejo)* Como dicen por ahí... ojos que no ven corazón que no siente *(Ríe)* sabiendo que ya vamos a llegar, me podré comer la reserva.

Niño 1: *(Ríe)* Entonces fíjese que también la vista resultó estar conectada con el corazón, hermano... *(Ríe)*

Niño 2: *(Comiendo)* Y con el estómago... *(confundido)* ¿Cómo así?

Niño 1: *(Toma el catalejo, le quita la foto)* Te dije hermano, que el oído tenía una conexión con la vista... Y ahora comprobamos que también entre la vista, el oído y el corazón, hay otra... *(Ríe imitando a Niño 2)*

Niño 2: *(Enfadado)* ¡No porque usted sea el mayor se tiene que aprovechar de mi inocencia!

Niño 1: ¡Ahí tienes la respuesta hermano, no siempre pierdo! *(Observa detenidamente a Niño 2)* Deja de tragar nos vas a matar de hambre gordinflón...

Niño 2: ¿Nos? Quizás te refieres a ti perdedor... yo tengo un pronóstico de vida más alto *(Se toca la barriga)*

Niño 1: *(Lo toma del brazo e intenta quitarle un trozo de pan)* Este pan es mío...

Niño 2: ¿Ah sí? ¿Lo quieres apostar? *(Coloca su mano en disposición de jugar piedra, papel o tijeras)*

Niño 1: *(Colocando su mano en disposición de jugar)* ¡Que sean dos de tres, hermano!

Niño 2: ¿Temes perder a la primera? Perdedor...

Niño 1: *(Enfadado)* ¡Jamás! ¡Yo nunca pierdo! Gordinflón... como quieras, de una sola te gano...

Ambos: *(Sacuden sus manos al son del conteo)* ¡Uno, dos, tres! ¡Piedra papel o tijera!

Niño 2: ¡Papel! Gané, ves siempre pierdes *(Come un trozo de pan)*

Niño 1: Hiciste trampa hermano, estoy seguro...

Niño 2: Es simple lógica, eres un burro, ya veo porque siempre pierdes...

Niño 1: ¿A qué te refieres? *(vuelve a mirar por el catalejo)*

Niño 2: Jugaste con rabia... Acaso no escuchabas cuando papá decía *(imitando)* ¡Ay este berraco me saca la piedra! Gracias a esa frase intuyo que si mi adversario juega de mal genio sacara piedra... *(ríe)*

Niño 1: *(Deja de mirar por el catalejo)* ¡Tonterías hermano! La grasa te está llegando al cerebro... *(Vuelve a mirar por el catalejo, Niño 2 enfadado por el insulto de su hermano, está a punto de propinarle un coscorrón)* Veo algo... veo algo... es un carro...

Niño 2: *(Sorprendido)* ¿Qué marca es? ¿Qué marca es?

Niño 1: Es marca mercedes Benz...

Niño 2: *(Emocionado)* Seguro traen comida de sobra. Prepárate... prepárate, como lo ensayamos *(Ambos se disponen a cantar y bailar de manera ridícula)*

*Venimos a la gran ciudad
En busca de oportunidad
Dejamos todo atrás,
Por un sueño alcanzar*

*Venimos caminando
Ya me salieron callos
Y a mí en esos callos
Me salieron otros callos*

*Venimos a la gran ciudad
En busca de oportunidad
Ya quiero al fin llegar
Para así con el sufrimiento acabar.*

Del carro se asoma una mano con un celular, parece grabar el espectáculo de los dos niños, se escuchan risas... La mano se vuelve a meter en el carro y este arranca. Los niños vuelven a caminar, esta vez los dos están igual de cansados.

Niño 2: *(Cansado mientras come un trozo de pan)* ¿Cuánto falta pa' llegar? ¿Qué tan lejos queda un sueño?

Niño1: *(Jugando a observar por un catalejo)* ¡Shh! ¡Cállate, hermano! No me dejas ver... *(Vuelve a mirar por el catalejo, luego emocionado)* Estamos cerca hermano, veo la ciudad. Mi papá *(se echa la bendición)* tenía razón eso es un hormiguero. Toda esa mano de gente *(Deja de mirar el catalejo)* Muchos de buenas usted y yo ¡Llegamos en fiestas!

Niño 2: *(Al público)* Este me creyó Mula *(a Niño 1)* Si como digas... Mi mamá decía *(Se echa la bendición)* más rápido cae un mentiroso que un cojo y tú ya caíste perdedor...

Entra un títere, es un Ladrón, tiene mal aspecto y conversa con Niño 2. Mientras tanto Niño 1 Sigue mirando a través del catalejo.

Ladrón: *(Amenazante)* Se van bajando de todo...

Niño 2: *(Ríe)* Bajando de donde si venimos a pie

Ladrón: *(Al público)* Este par no son de acá...

Niño 2: *(Interesado)* Señor ¿Usted sabe si estamos cerca de la ciudad?

Ladrón: Mi palabra tiene precio...

Niño 2: Si eso es verdad de dónde venimos nosotros, la palabra también tiene un buen valor.

Ladrón: *(Al público)* Estos se ve que están más vaciados que yo... ¡Ay, pero miren esa ruana! ¡Es lana de oveja! *(A niño 2)* ¡Quítese la ruana!

Niño 2: ¿Por el calor cierto?

Ladrón: *(Confundido)* Si...

Niño 2: *(Conmovido)* Entonces mi papá *(se echa la bendición)* si tenía razón, Bogotá es caliente...

Ladrón: En eso si está en lo cierto el señor... Bogotá es bien caliente *(Ríe)*

Niño 2: *(Entregándole la ruana)* Señor usted es muy amable... preocupándose por nuestro bienestar...

El Ladrón se va

Niño 1: Hermano no es mentira... *(Deja de mirar por el catalejo)* ¿Estás loco gordo? ¿Por qué estás semidesnudo?

Niño 2: *(Alegre)* Un hombre vino a mí... me dijo que la ciudad está cerca...

Niño 1: Es lo que llevo diciéndote hace rato gordinflón...

Niño 2: *(Emocionado)* Ya puedo oler el sueño, está cerca... *(a Niño 1)* ¡Por fin ganaste algo! la gente de por acá si es amable...

Niño 1: Luego...

Salen de escena

FIN

SEGUNDO CUADRO: “GIGANTE DE CORAZÓN”

En el escenario un escritorio. Tras él, Alejandro que observa por unos binoculares llegar a los empleados nuevos.

Alejandro: *(Al público y en ocasiones observa por los binoculares)* Esto que estoy haciendo es fundamental. De ello depende la producción de esta empresa porque hoy llegan los empleados nuevos. *(interesado)* ¿Qué tenemos aquí?... Claro... allá viene el primero, pero con que cara viene ese muchacho... seguro le acabó de ocurrir una tragedia, unos cachos o algo de ese calibre *(llama por intercomunicador a Charlie, el celador. Aparecen dos títeres uno es Charlie y el otro es un hombre triste)* Charlie no dejes entrar a ese hombre...

Charlie: *(Quien es un títere)* ¿Ese que viene con cara de dolor de estómago?

Alejandro: Si ese mismo.

Charlie: *(Deteniendo a Hombre triste)* Buenos días, señor me temo que no lo puedo dejar ingresar...

Hombre triste: ¿Por qué?

Charlie: *(Hablando por el intercomunicador)* jefe ¿Por qué no se le puede dar ingreso al caballero?

Alejandro: *(Al público)* Imagínense ustedes a ese señor haciendo ropa, le quedaría igualita a él... con esa cara mal hecha, con ese mal semblante, es que

no es la primera vez que pasa (*saca una camiseta que tiene pintada una cara triste*) Charlie dígame que son ordenes de arriba....

Charlie: Bueno patrón. (*a Hombre triste*) Señor son ordenes de arriba...

Hombre triste: (*Triste*) ¡Dios mío! ¿Por qué?

Charlie: No... señor no es orden del todo poderoso, son de...

Señor triste: (*Paulatinamente hacía la alegría*) ... ¿Por qué eres tan misericordioso? ¡Dios mío! ¡Gracias! Este trabajo es una miseria, mi esposa me obligó a venir aquí para encontrar una estabilidad económica ¡Al carajo! yo sigo con mi emprendimiento...

Charlie: Patrón que ojo... ese señor resultó siendo un vago...

Alejandro: (*Al público*) Lo ven ustedes... un vago completo (*Charlie ríe y Alejandro mira por los binoculares*) A ver... a ver (*sorprendido*) Dios mío gracias por darme ojos y permitirme ver las maravillas de este mundo ¡Qué mujer tan bella! Esa es una cara que si le aporta a la empresa (*llama a Charlie*) Charlie si ve la señorita que viene ahí...

Charlie: (*Cautivado*) Si patrón ¿la que tiene cara de ángel?

Alejandro: (*Cautivado*) La misma que tiene el cabello como una seda...

Charlie: ¿La de boquita pequeña como el pico de un pajarito?

Alejandro: Si la misma... (*Volviendo en sí*) Por favor, dígame que al terminar la jornada pase directamente a mi oficina...

Charlie: (*Impresionado*) ¿A su oficina patrón? (*Entra Myriam, una mujer hermosa y muy tímida*) Señorita disculpe el atrevimiento, el de arriba la manda a llamar...

Myriam: (*Aterrada*) ¿Él de arriba? ¡No! yo estoy muy joven señor, usted está equivocado...

Charlie: Señorita... me refiero a él jefe...

Myriam: (*Apenada*) Que vergüenza con usted, lo mal interpreté...

Charlie: Tranquila señorita... la orden es que se dirija a la oficina del jefe cuando acabe la jornada... por favor siga.

Suena la alarma de un reloj, parece que se acabó la jornada laboral. Alejandro permanece tras su escritorio, espera a Myriam con un poco de angustia.

Don Alejandro: (*Para si mismo*) Alejandro no vaya a perder la cabeza, no se desconcentre. Usted bien sabe que está hecho para cosas grandes. Mantenga la compostura y parece derecho...

Myriam entra

Myriam: Buenos días ¿Me mandó a llamar?

Don Alejandro: Mucho gusto bella mujer, soy Alejandro (*aparte*) Que cuerpazo tan despampanante. (*a Myriam*) Respetada dama, usted inicia sus labores en esta empresa el día de hoy ¿cierto?

Myriam: Mucho gusto llámeme, Myriam, el gusto es mío. Como usted lo mencionó soy nueva...

Don Alejandro: Perfecto... (*Guiñe el ojo al público*) usted debe ser de las modelos, claro se le nota...

Myriam: No señor, gracias por el cumplido. Yo soy una simple trabajadora...

Don Alejandro: No señorita, ninguna simple. Mire todos en esta empresa somos importantes (*A si mismo*) muy bien Alejandro ahora la última estocada (*a Myriam*) así que me voy a tomar el atrevimiento de invitarle un tinto... así podemos charlar de sus funciones...

Myriam: (*Tímida*) Señor que vergüenza... (*Aparte*) No hay nada mejor que un tinto a las cinco de la tarde, es la hora perfecta.

Don Alejandro: *(Confiado)* No, dele más pena no aceptarme la invitación *(Guiñe el ojo al público)* Se nota que le gusté mire como le cambió el semblante.

Myriam: *(Aparte dejando ver su extremado gusto por el tinto)* Y si el tinto está recién hehecito, ese trago amarguito que calienta la garganta ¡Myriam contrólate!
(a Alejandro) Disculpe el atrevimiento, pero me temo que tendrá que ser mañana tal vez en un break...

Don Alejandro: *(Aparte)* Esta mujer está loca por mí, a leguas se le nota el deseo
(a Myriam) Bella mujer, no le va a tomar mucho tiempo son unas cuantas aclaraciones de sus funciones en la empresa... tómelo como una bienvenida.

Myriam: *(Aparte)* Tiene perseverancia y si lo miramos con unos cuantos tintos en la cabeza y de perfil es hasta buen mozo. *(a Don Alejandro)* Por favor, prométame que no nos vamos a demorar...

Don Alejandro: *(Emocionado)* Se lo prometo... le doy mi palabra bella mujer. Permítame me bajo de aquí...

Alejandro baja de un salto de la silla en la que estaba parado tras él escritorio. Se acerca a Myriam y se puede notar la diferencia abismal entre sus tamaños, siendo Don Alejandro del tamaño de un enanito.

Don Alejandro: *(Victorioso)* Ahora sí, bella mujer sígame por acá...

Myriam: *(Riendo)* Don Alejandro, disculpe, pero tengo un pequeño problema...

Don Alejandro: *(Confundido)* ¿A qué se refiere? Bella dama.

Myriam: *(Riendo)* Tengo un compromiso, no lo recordaba. Tendremos que posponer nuestra salida... *(Sigue riendo, pero de una manera descontrolada)*
Disculpe présteme su baño, por favor.

Don Alejandro: Myriam ¿todo está en orden? *(aparte)* No, esto no me puede volver a pasar, no puedo dejar escapar esta oportunidad ¡No me queda grande la

empresa mucho menos está mujer! *(a si mismo)* Piense... Alejandro piense ...en la guerra y en el amor todo se vale *(observa el bolso)* ¡invadamos troya!

Don Alejandro salta al bolso de Myriam. Myriam vuelve a escena y se percata de la ausencia de Don Alejandro

Myriam: *¿Don Alejandro? ¿Está por ahí? (se asusta, mira al público y mira bajo sus zapatos, se alivia)* Seguramente se sintió mal... mi mamá siempre decía que tanta cafeína me iba generar risas locas y eso me iba a hacer pasar pena algún día... *(sale de escena)*

Myriam: *(Voz off)* Señor pare... muchas gracias.

En el interior de un bus Myriam se encuentra sentada. Mientras tanto Don Alejandro, permanece dentro del bolso de Myriam. Está rodeado de maquillaje, comida y una billetera

Don Alejandro: *¿Qué es esto? ¿Un labial? ¿La billetera? (mira en su interior)* veinte mil, cuarenta mil, doscientos mil *(sorprendido)* Alejandro no vaya a dejar escapar esta mujer, es bella y adinerada ¡Que buen partido!

Entra una mano al bolso parece ser la mano de Myriam. Don Alejandro la observa.

Don Alejandro: *(Inspirado)* ¿Quién dijo que la mano de Maradona era la mano de Dios? *(besa la mano de Myriam)*

Myriam: *(Asustada, grita)* ¡Me besaron la mano! ¡Alguien dentro de mi bolso me beso la mano!

Don Alejandro: ¡Unas galletas! *(Don Alejandro come galletas. Myriam vuelve a meter la mano en el bolso, Don Alejandra la muerde sin culpa)*

Myriam: *(Grita)* Algo en mi bolso mordió mi mano...

Del bolso se asoma Don Alejandro

Don Alejandro: Disculpe bella mujer, no fue mi intención lastimarla...

Myriam: ¿Alejandro? ¿Usted que hace ahí metido?

Don Alejandro: Myriam acépteme una salida por favor, le prometo que no tomaré mucho tiempo. Es que siento que la conozco desde hace tiempo, en una vida pasada tal vez, me es tan familiar, que me cautiva.

Myriam: Don Alejandro, admiro mucho su persistencia, pero...

Don Alejandro: Myriam yo seré un hombre pequeñito, pero le aseguro que tengo un corazón gigante...

Se escuchan los demás pasajeros del bus, apoyan a Don Alejandro y en coro le imploran a Myriam que le dé una oportunidad al pequeño hombre

Myriam: Está bien Don Alejandro, le voy a aceptar la salida. Espero aproveche muy bien esta pequeña oportunidad.

FIN

TERCER CUADRO: “NUDO DE GARGANTA”

En un taller con varios retazos regados por el piso, un costurero cose un muñeco, tras una tela. Solo se ven los pies de quien parece ser el muñeco y el costurero se ve, de la cintura hacía arriba. De fondo suena un slogan de una emisora llamada melodía estéreo, seguido una canción de música clásica, se escucha la canción “Pequeña serenata de Mozart”. El costurero se inspira y empieza a coser de manera exagerada con una aguja. Recuerda algo y se dirige a tras escena trayendo con él, una caja grande que dice: Relleno.

Costurero: (Nervioso) santísimo hilo milagroso, dame el pulso de una estatua para rellenar mi primer muñeco... (al público) esta es la parte que requiere más concentración, el relleno debe introducirse donde es (saca de la caja una manzana) Que delicia una manzana, esta pertenece a los gustos ¡Que ambigüedad! ¿Será la fruta favorita? ¿Un gusto por el pecado?

Él costurero se dispone a introducirla, pero un pequeño títere aparece por su espalda y le rapa la manzana al costurero y este no se da cuenta.

Costurero: *(Temeroso)* ¿Qué está pasando aquí? Desapareció la manzana *(Busca la manzana y el títere se esconde siempre a sus espaldas)* ¡No es posible! No puede quedar absolutamente nada por fuera...

Se escuchan mordiscos.

Costurero: *(al público)* ¡Ajá! canallas me atacan a mis espaldas ¿Creen que estoy aquí para ser el hazme reír? ¿Creen que están viendo un espectáculo?...

Él títere lanza una carcajada, costurero se asombra

Caos: *(Es un títere)* Ti, ti, ti, ti, ti.

Costurero: *(Fastidiado)* ¡Caos! Ya te estabas demorando, me imagino que tu tiempo debe ser un caos completo.... Quiero que observes... todo está en perfecto orden...

Caos: Ti, ti, ti, ti...

Costurero: Muy bien continuemos... *(saca una guitarra de la caja de relleno)* oh muy interesante un gusto por la música, será clásica...

Caos: ¡Rock! ¡Rock! ¡Hardcore!

Costurero: No, no, no... será Mozart... algo más culto, más tranquilo *(Cierra sus ojos buscando inspiración)* Algo que coloreé el alma...

Caos toma la guitarra y la introduce en el muñeco mientras grita Rock, se escucha un sonido de check

Costurero: ¿Qué hiciste caos? Este va a ser un sin vergüenza... un insensible ¡un matón!

Caos: *(Ríe)* ti, ti, ti, ti,

Costurero: ¿Cómo vas a decir que el rock es el padre de la paz? (volviendo en sí, mira su reloj) No tenemos mucho tiempo este niño tiene que ir a su colegio... (revisa la caja) ¿Esto es un ladrillo?

Caos: ti, ti, ti, ti...

Costurero: Claro que no... no es un simbolismo... Está muy claro debe ser una habilidad para la construcción, para dirigir obras o tal vez para diseñarlas... (pensativo) Es un arquitecto (cierra sus ojos como gesto de inspiración) Que tu arte de frutos y que tus obras diseñen el mundo...

Caos: (Le rapa el ladrillo y lo lanza adentro del muñeco) ¡Obras de teatro!

Costurero: ¿Caos que hiciste? Será un vago... a demás lo condenas a vivir en la miseria ¿Dónde va a conseguir empleo?

Caos: ti, ti, ti, ti...

Costurero: ¡Claro que sí! estoy pensando en su felicidad, por eso le quiero dar una estabilidad...

Caos: ti, ti, ti, ti, ti...

Costurero: No caos, no lo voy a ser un funámbulo... no me refiero a esa estabilidad... (volviendo en sí) ¡Ya es tarde! Habrá que ponerle su ultimo relleno bien puesto... (Saca de la caja una panela)

Caos: (*ríe*) ti, ti, ti, ti...

Costurero: (*confundido*) ¿El corazón? (*emocionado*) tienes razón pequeño Caos, un corazón de panela ¡Me encanta! (*Cierra los ojos en gesto de inspiración*) Un corazón duro pero dulce...

Caos: Ti, ti, ti, ti...

Costurero: A si es, ya se hizo tarde ¡Debemos cerrarlo y enviarlo!

El costurero cose inspirado y de fondo se escucha “Pequeña serenata de Mozart”. El escenario oscurece paulatinamente hacia un black out.

La luz se enciende, en el escenario aparece un Clown es David tiene ropa de rockero y lleva una guitarra al hombro. Parece que está en la escuela, pues en el escenario hay un pupitre. El clown se dispone para tocar su guitarra y cantar, pero se escucha una mosca zumbando. En repetidas ocasiones intenta cantar, pero la mosca vuelve a zumbando.

Luego de tres intentos por matar a la mosca, esta termina metiéndose en la boca de David. Este finalmente termina pasándose la, viéndose un desagrado en su rostro y tristeza por la muerte de la mosca. Luego creyendo que está ya había sido devorada, intenta cantar como gesto conmemorativo a la muerte de la mosca, pero abre la boca y la mosca sigue zumbando. Este se alegra

Se escucha la voz en off de la maestra.

Maestra: *(con voz malvada) ¿David cuánto es 5x5?*

David muy nervioso, se lamenta por su suerte, intenta responder, pero sabe que tiene una mosca en la garganta. Se le ocurre una idea, abre su boca para inventar que está enfermo. Y mágicamente se oye una voz entonada proveniente de la mosca en su garganta.

David: *(Con cara de confundido pero seguro en su voz) La respuesta es veinticinco, maestra...*

Maestra: *(Impresionada) Muy bien, es correcto ¿Ahora puede pasar al tablero y mostrarnos como hace la operación para encontrar la respuesta?*

David se coloca en pie como puede, pues le tiemblan las piernas, está al borde del desmayo, mira al público en busca de ayuda. Finalmente es salvado por la campana del recreo. Se pone de pie y se dispone a salir. En su huida se encuentra con su amor imposible, una títere muy simpática. Él saluda tímidamente. De inmediato la voz se apodera de él.

David: *Con cara de confundido pero seguro en su voz*) Hola Preciosa...

Chica títere: *(Impresionada)* ¿Me estás hablando a mí?

David: *(Avergonzado hace señas de no ser el quien habla y se toca la garganta)*
Siempre te he amado en secreto, si hoy no desato este nudo en mi garganta voy a morir ahogado por lo que nunca te he dicho.

Chica títere: *(Enamorada)* ¿Y qué es eso? Eso que nunca me has dicho...

David confundido toma su guitarra y deja salir una melodiosa voz, canta "Muchacha ojos de papel de Spinetta"

Chica títere: *(Enamorada)* Tienes el corazón dulce como una panela.

La chica títere lo besa en la mejilla, ella se marcha y él se desmaya, dejando su boca abierta. La mosca aprovecha para salir de su garganta

FIN

BIBLIOGRAFIA:

- Alatorre, C. (1999). *Análisis del drama*. México: Escenología ac.
- Barthes, R. (1980). *La cámara lúcida*. Barcelona : Ediciones paidós .
- Boal, A. (2016). *La estética del oprimido*. Argentina : InterZona editora.
- Cameron, J. (2011). *El camino del artista*. Madrid : Santillana ediciones generales, S.L.
- Club de escritura. (27 de 11 de 2017). Eduardo Galeano: estamos hechos de historias [Video]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=r2A98jW5XWs>
- Duclaux, L. T. (1993). *Escritura Creativa*. París : Edaf.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo veintiuno editores .
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo veintiuno editores.
- Garzón, J. (2013). El teatro en la escuela: horizontes de una ética, génesis de una estética. *Pensamiento, palabra y obra*, 1(10), 76-85.
- Kitzalet, P. (15 de Octubre de 2019). *¿Cuáles son los principales géneros literarios y por qué debes conocerlos?* . Obtenido de Ediciones Kitzalet : <https://kitzalet.com/editorial-digital/cuales-son-los-principales-generos-literarios-y-por-que-debes-conocerlos/>
- Mandoki, K. (2006). *Estética cotidiana y juegos de la cultura Prosaica 1*. Mexico : Siglo veintiuno editores .
- Mondoki, K. (2006). *Prácticas estéticas e identidades sociales Prosaica II*. Mexico: Siglo veintiuno editores.
- Neef, M. M. (2009). *Casa Jung* . Obtenido de [Entreda de blog]: <https://www.jungcolombia.com/search/label/Video%20So%C3%B1ado>
- Walsh, C. (2010). *Construyendo interculturalidad crítica*. Bolivia : Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello .

