

**SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE MONTAJE DE LA OBRA ANÓNIMOS
COTIDIANOS EN EL TALLER DE CREACIÓN DEL AÑO 2022**

LUISA FERNANDA ROBALINO CUARTAS

FERNANDO SANTANA RENGIFO

UNIVERSIDAD DEL VALLE - SEDE PACÍFICO

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO

BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA

2023

**SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE MONTAJE DE LA OBRA ANÓNIMOS
COTIDIANOS EN EL TALLER DE CREACIÓN DEL AÑO 2022**

LUISA FERNANDA ROBALINO CUARTAS

FERNANDO SANTANA RENGIFO

Trabajo presentado como requisito para optar al título de:

LICENCIADO (A) EN ARTE DRAMÁTICO

TUTORA:

Mg. DORIS VILLAREAL PAZOS

UNIVERSIDAD DEL VALLE - SEDE PACÍFICO

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO

BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA

2023

DEDICATORIA

*A quiénes abrazan la infinita inexperiencia y
creen en la fuerza de la terquedad.*

*Para aquellos que se reconocen en el vuelo
de lo efímero y sostienen la impermanencia
de la vida.*

AGRADECIMIENTOS

Ofrecemos con sincera gratitud todo el amor que nace de nuestras pieles a todos aquellos que han sido parte fundamental de este viaje, pues nos sentimos muy acogidos por sus corazones.

Los últimos años nos han dado la sapiencia de reconciliarnos con la idea de mutar hacia una nueva conciencia, como sentir un retorno a casa con menos baches, como probar el dulzor de habitarlos con más calma. El apoyo inquebrantable que hemos recibido ha sido fuente de inspiración constante.

A nuestra familia y amigos, por brindarnos ánimo en cada paso del camino. A Mara, Lian, José e Isabella por ser un elenco lleno de compasión, ingenio y absoluta paciencia. Agradecemos, también, a los docentes que nos han acompañado en esta travesía. A Juan Carlos Osorio, cuya maestría en el arte del amor y la creatividad nos ha guiado para encontrar nuestra versión más auténtica y artística. A Doris Villareal por prestarnos su voz y otorgarnos la posibilidad de interpretar un texto tan profundo como lo fue esta obra.

Y, por último, al teatro que nos pone a vivir. Por hacerse con los que uno quiere y a los que uno admira. Pocas veces se encuentra la plena certeza de saber que se puede pertenecer.

Gracias, gracias, gracias. Nos soñamos grandes porque creemos.

RESUMEN

En esta monografía se detalla minuciosamente el fascinante viaje de creación del montaje escénico *Anónimos Cotidianos* de la autora Doris Villarreal Pazos, una pieza artística de danza-teatro que nace en el seno de la asignatura Taller de Creación. A lo largo de las páginas, se llevará a cabo una exploración a profundidad de cada fase de este proceso, desde su elección hasta su culminación, pues desentraña un recorrido conmovedor y enigmático sobre la producción teatral de la obra en una amplia gama de aspectos esenciales que moldearon la creación escénica de la misma.

Palabras clave: danza teatro, partituras corporales, creación teatral, amor romántico, hedonismo, *Anónimos Cotidianos*, Doris Villarreal Pazos

SUMMARY

In this monograph, the fascinating journey of the creation of the stage production *Anónimos Cotidianos* by author Doris Villarreal Pazos is meticulously detailed. This dance-theater artistic piece is born within the framework of the course "Taller de Creación" (Creation Workshop). Throughout the pages, a thorough exploration of each phase of this process will take place, from its inception to its culmination, as it unravels a touching and enigmatic path in the theatrical production of the work across a wide range of essential aspects that shaped its scenic creation.

Keywords: dance theater, body scores, theatrical creation, romantic love, hedonism, Anónimos Cotidianos, Doris Villarreal Pazos.

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO I: UN VIAJE A TRAVÉS DE ANÓNIMOS COTIDIANOS	17
1.1 Bajo la lupa: Elección emotiva	17
1.3. Sinopsis Anónimos Cotidianos	19
1.4. Línea de sucesos	19
1.5. Teatro contemporáneo: la estructura textual	22
1.6. Características de la obra	24
1.7. Secuencia episódica	25
1.8. Los Reflejos de la Identidad: Temas identificados en Anónimos Cotidianos ...	31
1.8.1 El Hedonismo	32
1.8.2 Fractura del amor romántico	33
CAPÍTULO II: EL LIENZO EN BLANCO: LA CREACIÓN	36
2.1 La Alquimia de los Símbolos en Anónimos Cotidianos	36
2.2 Referentes de cuadros pictóricos	53
2.4 Creación de partituras corporales en Anónimos Cotidianos	59
2.4.1 Descripción de las partituras	59

CAPÍTULO III: TEJIENDO PERSONAJES: EL ARTE DE OBSERVAR	75
3.1 Referentes para la creación de los personajes.....	75
3.2.1 Comparativo de los estados físicos y psíquicos de los personajes.....	82
3.2.2 Paralelismo en los objetivos de los personajes	84
3.3 Arropar las pieles: el vestuario en Anónimos Cotidianos.....	85
4. CAPÍTULO IV: LA COMPOSICIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA.....	87
4.1 Escenografía.....	87
4.2. Participación de la musicalidad y ritmos: Sinfonía de sonidos y silencios.....	88
4.3. La Estética Cautivante: Colores y Texturas de la Obra	92
4.4 Diseño de luminotecnia para el fortalecimiento de la acción dramática.....	93
CONCLUSIONES	96
REFERENCIAS.....	99
ANEXOS	101

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 tomada por Valentina Portocarrero, espectadora	38
Ilustración 2 tomada por Johan Moreno, docente	39
Ilustración 3 Cigarrillo, tomada por Valentina Portocarrero	39
Ilustración 4 tomadas por Johan Moreno, docente	40
Ilustración 5 Cubos, tomada por Kasbeel	41
Ilustración 6 Habitación en blanco, autoría propia	42
Ilustración 7 Mesa blanca, tomada por Johann Moreno	43
Ilustración 8 Escena del dibujo, tomada por Johann Moreno	46
Ilustración 9 Vendas, tomada por Johann Moreno	48
Ilustración 10 "Fotos vacas", tomadas por Johann Moreno	50
Ilustración 11 Manzana, tomada por Johann Moreno	51
Ilustración 12 Venus de Urbino, Tela al óleo pintada en 1538, por Tiziano	54
Ilustración 13 tomada por Faizury Aguirre “semejanza cuadro de Venus de Urbino”	55
Ilustración 14 Miguel Ángel (1512) sobre yeso, en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano	55
Ilustración 15 semejanza “Trozo de fresco pintado”, tomada por Johann Moreno	56

Ilustración 16 La Joven de la Perla. Autor: Vermeer. Año: 1665. Técnica: Óleo sobre lienzo.....	56
Ilustración 17 semejanza La Joven de la Perla, autoría propia	57
Ilustración 18 Les Amants Pintura al óleo René Magritte, Bélgica 1928	57
Ilustración 19 semejanza Les Amants, tomada por Faizury Aguirre	58
Ilustración 20 Partitura inicial, tomada por Johann Moreno.....	61
Ilustración 21 "El encuentro", tomada por Johann Moreno	63
Ilustración 22 "El pecado", tomada por Johann Moreno	65
Ilustración 23 Éxtasis, tomada por Johann Moreno	68
Ilustración 24 "hay qué sufrir", tomada por Johann Moreno.....	70
Ilustración 25 "hay qué sufrir", tomada por Johann Moreno	73
Ilustración 26 tomada por Johann Moreno	85
Ilustración 27 tomada por Johann Moreno	86
Ilustración 28 mapeo escenográfico, animación realizada por IA	88
Ilustración 29 Fotografías del montaje, tomadas por Johann Moreno	101
Ilustración 30 Fotografías elenco de Anónimos Cotidianos	104
Ilustración 31 Función de estreno	105

Ilustración 32 Función Teatro La Máscara	105
Ilustración 33 Ella y Él	106
Ilustración 34 rider técnico y plano de luces	109
Ilustración 35 fotografías de los primeros encuentros de creación	111
Ilustración 36 fotografías Dossier, tomadas por Johann Moreno	121

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Elementos de la obra.....	37
Tabla 2 Composición de las características físicas y psíquicas	80
Tabla 3 Comparativo de los estados físicos y psíquicos de los personajes.....	82
Tabla 4 Paralelismo en los objetivos de los personajes	84
Tabla 5 Diseño de luminotecnia para el fortalecimiento de la acción dramática.....	95
Tabla 6 Ficha técnica	111

INTRODUCCIÓN

El Taller de Creación de la Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle Sede Pacífico, es una asignatura que persigue el objetivo de seleccionar una obra y llevar a cabo su representación en forma de montaje teatral. En este proceso, se fomenta la autonomía de los estudiantes para elegir un director entre ellos, quien liderará al grupo, mientras que los demás desempeñarán roles como actores y apoyo técnico. Todo esto se realiza considerando los conocimientos adquiridos a lo largo del recorrido artístico y académico.

Para orientar a los estudiantes en el proceso creativo, se les proporciona una asesoría inicial por parte del tutor, quien ofrece orientación sobre aspectos relevantes. Los estudiantes tienen la libertad de coordinar sus reuniones y acordar encuentros con el tutor para recibir asesoramiento artístico y dar seguimiento al montaje teatral. El proyecto pasa por una evaluación por parte del claustro de profesores, quienes determinan su viabilidad. Una vez que el proyecto es aprobado, se procede a la fase de montaje.

El interés por trabajar en una obra contemporánea surge después de que los estudiantes participan en montajes de obras clásicas durante cuarto, quinto, sexto y séptimo semestre, como "El Inspector" de Nikolai Gogol, "Calígula" de Albert Camus y "La Ópera de los tres centavos" de Bertolt Brecht, bajo la dirección del maestro y director Juan Carlos Osorio Molano. Este interés se enfoca en una obra que integre la danza y el teatro en un mismo lenguaje, una idea cultivada previamente en talleres como Iniciación al Movimiento, Exploración Corporal, Danza I y Danza II.

Anónimos Cotidianos, una obra escrita en 2008, destacó por su singularidad en el panorama teatral. A pesar de no haber contado con montajes previos, la obra se creó sobre una sólida base de influencias literarias y cinematográficas que enriquecieron su investigación.

Lo que hizo que esa creación teatral fuera aún más intrigante fue el desafío que representó para el equipo de producción que se aventuró a ser pionero al elegir la pieza inaugural para una puesta en escena. La ausencia de precedentes escénicos directos brindó tanto la libertad como la responsabilidad de crear una representación teatral que diera vida a la visión original de la autora.

Uno de los elementos clave que se abordaron en Anónimos Cotidianos fue el hedonismo, una doctrina filosófica que considera el placer como el propósito fundamental de la vida. Los hedonistas persiguen la maximización del placer y la minimización del dolor en su búsqueda de la felicidad. Esta filosofía se entrelazó de manera intrigante en la obra, ya que los personajes se vieron inmersos en la exploración de sus deseos y la búsqueda de la satisfacción personal.

Además del hedonismo, la obra también abordó la fractura del amor romántico, un tema que ha sido una fuente inagotable de inspiración en la literatura y el cine a lo largo de la historia. Aquí, los personajes se enfrentaron a las complejidades y contradicciones del amor, explorando las tensiones y desafíos que enfrentaron en sus relaciones personales.

La elección de la autora de explorar estas temáticas profundas y complejas en Anónimos Cotidianos reveló su profundo compromiso con la exploración de la condición humana y la representación artística. Esta obra, a pesar de no haber contado con montajes previos, se convirtió en una oportunidad única para el equipo creativo de forjar un camino innovador en el mundo del teatro contemporáneo, al tiempo que rindió homenaje a las influencias literarias y cinematográficas que la habían nutrido.

En consecuencia, se acrecentó la necesidad de concebir una puesta en escena que estableciera una perspectiva sin indagaciones previas desde el programa de la Licenciatura en Arte Dramático de la Sede Pacífico, fusionando el drama de una historia con la expresividad física y estética de la danza. Así, se estableció un enfoque inicial hacia el estilo teatral elegido a través de una representación escénica que conjuga elementos dancísticos y dramáticos de corte contemporáneo.

Finalmente, a modo de recapitulación, concordamos en que la creación de esta obra de teatro fue un viaje apasionante que involucró una cuidadosa planificación, colaboración y ejecución, unidos en una danza sincronizada para dar vida a una visión compartida. Desde los ensayos incipientes hasta la concreción de cada detalle en la escenografía y el vestuario, el proceso de colaboración da forma a un mundo coherente y tridimensional. *Anónimos Cotidianos* no es simplemente la culminación de una producción teatral, sino un relato en sí mismo que documenta la travesía de dar vida a una experiencia en el escenario. A través de esta introducción, exploraremos cómo la experiencia de crear esta pieza de danza-teatro se convierte en una amalgama de emociones, desafíos y logros, un reflejo íntimo del arte del teatro en su máxima expresión.

Esta monografía recoge la experiencia de la creación de la obra *Anónimos Cotidianos*, en el primer capítulo hacemos un viaje a través de la obra, nos sumergimos en el mundo de "*Anónimos Cotidianos*," comenzando con un análisis exhaustivo de la obra en sí que lleva al desglosamiento de los elementos clave que componen esta pieza teatral.

En el segundo capítulo se exploran los referentes de cuadros pictóricos que influyeron en la obra, se analiza la danza contemporánea como contexto crucial, profundizando en la creación

de partituras corporales que sirven como la base coreográfica, y se ofrece una minuciosa descripción de estas partituras, desentrañando así el intrincado tejido simbólico que subyace en la producción artística.

El tercer capítulo de este trabajo detalla con minuciosidad el proceso de la construcción de los personajes, destacando los referentes que sirvieron como fuente de inspiración para su creación. Se lleva a cabo un análisis comparativo de los estados físicos y psíquicos de estos personajes, revelando paralelismos en sus objetivos y trayectorias emocionales. Además, se aborda de manera exhaustiva la importancia del vestuario en la representación de estos personajes, resaltando cómo cada detalle contribuye a la narrativa visual y emocional de la obra.

Para concluir, el capítulo cuatro constituye un cierre integral del estudio realizado, en la escenografía que da vida al mundo de la obra, pues se examina la participación fundamental de la musicalidad y los ritmos en la construcción de la experiencia artística, se desglosa la estética cautivante a través de los colores y texturas presentes en la obra, y se analiza el diseño de luminotecnia que se erige como un pilar esencial para fortalecer la acción dramática. Este capítulo, en su conjunto, nos sumerge en la culminación del proceso creativo, desvelando cómo cada elemento de la puesta en escena contribuye a la riqueza y profundidad de *Anónimos Cotidianos*, enriqueciendo aún más nuestra apreciación de esta obra teatral.

CAPÍTULO I: UN VIAJE A TRAVÉS DE ANÓNIMOS COTIDIANOS

1.1 Bajo la lupa: Elección emotiva

En el fascinante mundo de las relaciones humanas, la obra *Anónimos Cotidianos* emerge como un espejo de la complejidad inherente al vínculo afectivo que los seres humanos tejen en sus vidas. Desde una perspectiva íntima, atrayente y palpable, la obra explora las dimensiones del amor en su forma más humana y visceral, desentrañando sus capas más profundas y revelando su poderosa influencia en nuestras vidas.

La trama se adentra con maestría en la naturaleza de la atracción, lo placentero y lo carnal que puede ser el amor. Mediante personajes hábilmente delineados, la obra pinta un lienzo donde las emociones están al rojo vivo, donde los deseos más primitivos y los anhelos más puros convergen en una danza apasionada. Se exploran momentos de éxtasis y ternura, plasmando con fidelidad la gama completa de emociones que caracterizan el viaje del amor.

Sin embargo, la trama también arroja luz sobre las vicisitudes que acompañan este sendero. La trayectoria amorosa, como una montaña rusa emocional, está llena de giros y vueltas inesperadas. La obra desentraña los momentos de duda, los obstáculos internos y externos que amenazan con socavar los lazos que se han formado. Al hacerlo, refleja la verdadera realidad del amor en sociedad, donde no todo es idílico y perfecto, sino una lucha constante por encontrar el equilibrio entre la pasión y la estabilidad.

Evocando a Girondo

Dos personas se miran, se gustan, se buscan, se presentan, se conocen, salen a cenar, a bailar, a tomar un trago, a cine, se besan, se desean, se entregan, se enamoran, se atan, se celan, se poseen, se absorben, se comprometen, se casan, se multiplican, se aburren, se fastidian, se

repugnan y se alejan. Luego vuelven a comenzar el ciclo, pero con otra persona. Para qué seguir el mismo ciclo siempre, si lo puedes cambiar, desordenar, quebrantar o mejor aún, transformar en una manera más libre de amar. (Villarreal, D. 2008. pág. 6)

En este escenario de amor y desamor, se expone una problemática que resuena profundamente en la conciencia colectiva. La obra arroja luz sobre la fragilidad de nuestras conexiones emocionales, revelando cómo las relaciones a menudo se tambalean en la cuerda floja entre la felicidad y el desencanto. Es aquí donde el tejido de Anónimos Cotidianos se convierte en un espejo de nuestras propias experiencias, invitándonos a reflexionar sobre los altibajos del corazón humano.

En última instancia, la obra logra capturar ese sentimiento universal que nos une a todos: el amor. Con sus vivencias y situaciones vívidamente presentadas, la narrativa cobra vida de manera que cualquiera pueda identificarse con sus personajes y sus luchas. Anónimos Cotidianos no solo es una exploración literaria del amor, sino un recordatorio palpable de que, a pesar de las diferencias individuales, compartimos una conexión profunda a través de nuestras emociones y experiencias compartidas.

En conclusión, Anónimos Cotidianos se instituye como un testimonio poderoso de la complejidad y la belleza del amor humano. Desde la pasión más ardiente hasta la vulnerabilidad más profunda, la obra pinta un retrato completo de las relaciones que dan forma a nuestras vidas. A través de su narrativa cautivadora, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias de amor y a comprender mejor la amalgama de emociones que nos hace verdaderamente humanos.

1.3. Sinopsis Anónimos Cotidianos

Ella, una mujer de fuerte carácter que ha cerrado las puertas al amor, y Él, un hombre en busca de autodescubrimiento que anhela brindarle una relación amorosa. A medida que Él se esfuerza por conocer y conectar con Ella, ella se muestra reacia a aceptar cualquier afecto que él ofrezca, manteniendo un estricto control sobre sus propios sentimientos. Sin embargo, todo cambia cuando un giro inesperado ocurre: Ella queda embarazada después de varios meses de encuentros. Ahora, Ella se encuentra ante una decisión crucial. ¿Tomará el riesgo de abrir su corazón a una relación afectiva? ¿O decidirán separarse y romper el vínculo que los une?

1.4. Línea de sucesos

La secuencia de acontecimientos que se presenta la línea de sucesos refleja una compleja y tumultuosa relación entre los protagonistas Él y Ella. A continuación, se detalla la línea de acción de la obra:

- Ella manifiesta su descontento sobre su vida actual.
- Él y ella tienen un acercamiento sexual.
- Él busca averiguar la identidad de quien le ha regalado una noche de placer, pero Ella lo rechaza y le ordena que se vaya.
- Él expresa una percepción del placer sobre las necesidades del cuerpo para enriquecerse.
- Él y Ella comparten un segundo encuentro.
- Ella se muestra inquieta ante la idea de sentirse una musa.
- Él plasma su inspiración en un dibujo.

- Él comparte su creencia sobre el funcionamiento en el ciclo de las relaciones amorosas y concluye que siempre se repite afectándole la vida.
- Él busca alguna señal que le permita a Ella encarar sus facetas y lo deje compartir otro tipo de experiencias.
- Ella lo rechaza con la idea de perder el tiempo intentándolo porque se conoce a sí misma.
- Ella cuestiona la necesidad de averiguar quiénes son puesto que, se vislumbra como una mujer independiente y desapegada, pero siente la curiosidad de conocerlo más.
- Él y Ella comparten un momento de recreación influenciados por sustancias psicoactivas.
- Ella le enseña fotografías de vacas con el afán de ocultar su verdadera historia.
- Él la cuestiona porque sabe lo que es estar en el lugar de Ella.
- Ella lo abofetea y él se va disgustado.
- Ella recrimina las acciones repetitivas que realiza en su cotidiano.
- Ella se queja por las desigualdades del mundo miserable en el que vive.
- Él y Ella se reconcilian por la sed de placer y la elección de permanecer aún con todo el desasosiego que se regalan.
- Él se propone desarmar la coraza que Ella ha construido por todos sus miedos y pesares.
- Él la incita a experimentar otras actividades para compartir tiempo juntos.
- Él admite que se enamoró.
- Ella intenta ponerle fin a su relación.

- Él se niega y le cuestiona la incapacidad de comprometerse por el miedo a estar con alguien.
- Él y Ella se agreden verbalmente en una discusión sobre los intereses de cada uno.
- Él y Ella narran la historia de cómo se conocieron.
- Ella se reprocha su por su permanencia en la relación a la que se sometió para estar con él.
- Ella le confiesa que espera un bebé.
- Él espera ilusionado la llegada de esa criatura.
- Él y ella manifiestan sus dudas sobre la maternidad y la paternidad en una sociedad hostil.
- Ella rompe el vínculo que la ata a él.
- Él y Ella se separan.

Desde el inicial rechazo de Ella y su autoconciencia hasta la posterior reconciliación, impulsada por la pasión y la decisión de permanecer juntos a pesar de los obstáculos, los personajes experimentan una evolución. Las acaloradas discusiones y las revelaciones de sus historias personales proporcionan una visión más profunda de sus personalidades y motivaciones.

El punto culminante de la historia, la confesión de Ella sobre su embarazo y la esperanzada respuesta de Él añade una capa adicional de complejidad a la trama, al explorar las incertidumbres y dilemas de la maternidad y la paternidad en una sociedad desafiante.

Finalmente, la ruptura de Ella con Él marca un punto de no retorno en su relación, lo que representa un giro importante en el argumento.

1.5. Teatro contemporáneo: la estructura textual

Las obras dramáticas se dividen en tres etapas o fases, concepto considerado fundamental por Aristóteles en cualquier narración:

- **Exposición:** En esta fase se lleva a cabo la presentación del momento y el lugar en los que se desarrollan los acontecimientos, se introducen los personajes y se establecen los elementos necesarios para contar la historia.
- **Nudo:** Aquí es donde la trama se complica mediante el desarrollo de los elementos previamente presentados. Se generan conflictos y tensiones que impulsan la narrativa hacia adelante.
- **Desenlace:** En esta etapa, la trama se resuelve, alcanzando una nueva situación de estabilidad similar a la inicial, lo que marca el final de la obra.

Por otra parte, en el teatro contemporáneo, la desafiante estructura dramática no es simplemente una moda pasajera, sino más bien una respuesta profunda a los cambios culturales han remodelado nuestra forma de percibir y entender el mundo. Una de las características más notables es la ruptura con la linealidad de la trama. En la dramaturgia tradicional, la historia generalmente seguía un camino claro desde la introducción de los personajes y la configuración hasta el clímax y la resolución.

Sin embargo, en el teatro contemporáneo, esta estructura se convierte en una especie de rompecabezas narrativo. Los dramaturgos pueden saltar adelante y atrás en el tiempo, mezclar la ficción y jugar con múltiples perspectivas. Esto crea una experiencia teatral que se siente más cercana a la forma en que nuestras mentes procesan la información en la era digital, donde las ideas y los recuerdos pueden surgir de manera no lineal.

La representación de personajes contemporáneos también es notable por su rechazo de los arquetipos tradicionales. Los protagonistas no son simplemente héroes o villanos; son seres humanos complejos con motivaciones contradictorias y luchas internas. Incluso pueden ser "impersonajes"

“La obra de Robert Abirached (1930 – 2021) plantea la polémica afirmación de la llamada crisis del personaje del teatro moderno. Abirached defiende al personaje pues, a pesar de su aparente extinción en el teatro moderno, se trata de un aparato y dispositivo que regresa a nosotros en una fatalidad continua; un ser en eterna resurrección que se resiste a deshacerse de sí mismo. Denis Guénoun, por su parte, celebra dicha “muerte” del personaje y apuesta por la independencia del actor; cambio de paradigma que sugiere es necesario para repensar el teatro de la misma forma que Nietzsche arremetía contra el legado del teatro griego. Sarrazac analiza en el siguiente artículo ambas posturas y contrasta sus postulados, abriéndose camino en un intento por reconciliar las partes mediante una resignificación de la mimesis en el arte y del concepto de impersonaje”.

(Sarrazac, Pierre. Valestra Editorial. s.f.)

Impersonajes, como los describe Jean-Pierre Sarrazac, figuras que desafían las categorizaciones simplistas de la identidad como lo son Él y Ella. Esta ambigüedad permite que el espectador se identifique con los personajes de una manera más auténtica, ya que refleja la complejidad de la vida real.

1.6. Características de la obra

Podemos identificar elementos de la estructura dramática que reflejan tendencias y características del teatro contemporáneo en *Anónimos Cotidianos*:

La obra se caracteriza por relatar anécdotas que a menudo involucran conflictos y dilemas humanos complejos. Este género teatral se distingue por sus personajes, quienes por sus acciones y expresiones están diseñadas para ser visiblemente dramáticas.

Existe una secuencia no lineal, pues se sugiere que la obra se desarrolla a través de una serie de encuentros y desencuentros entre los personajes de Ella y Él, lo que crea una dinámica íntima y enfocada en sus interacciones. Esta estructura no lineal, donde los eventos parecen ser fragmentados y dispersos en el tiempo que transcurre, en donde se tiene la percepción de una evolución temporal mediante los diálogos y monólogos, invitando a la audiencia a participar activamente en la construcción de la historia y a reflexionar sobre la naturaleza de la relación entre los personajes.

El encuentro entre Él y Ella se produce de manera inusual, con una interacción mínima al principio. Esta escena inicial establece un tono de misterio y curiosidad sobre la relación que sostienen.

La ambigüedad en la personalidad de los personajes también es un rasgo común, lo que permite a la audiencia cuestionar y reflexionar sobre sus motivaciones y acciones, la relación entre el pensar, el decir y el hacer es contradictoria, tienden a alejarse de los personajes unidimensionales y exploran su complejidad psicológica y emocional.

Se tocan aspectos como el amor, el miedo al compromiso, la independencia y la maternidad, que son cuestiones universales y profundamente humanas. *Anónimos Cotidianos* parece incorporar momentos de intensidad emocional, así como otros más reflexivos y contemplativos. Esta variabilidad en el tono y el ritmo es una forma de experimentación narrativa frecuentemente desafían las convenciones teatrales tradicionales y exploran diferentes formas de contar sus historias.

1.7. Secuencia episódica

En el teatro contemporáneo, la división de una obra en cuadros o escenas es una técnica común que continúa siendo relevante, aunque su aplicación varía significativamente en comparación con las estructuras más tradicionales.

En este contexto, los cuadros en *Anónimos Cotidianos* se dividieron en función de temas o conceptos en lugar de seguir una estructura lineal. Cada cuadro se convirtió en una oportunidad para explorar aspectos particulares de la historia o los personajes, permitiendo un enfoque más profundo en los elementos temáticos, pues se utilizó la división temporal como recurso creativo. Cada cuadro situaba la acción en un período diferente, lo que brindó la oportunidad de explorar la evolución de la trama o los protagonistas. Observemos la siguiente secuencia:

(Habitación blanca, sin decorados, una cama)

1

Ella

Estoy en stand by, pasa el tiempo, yo sigo igual, quiero hacer mil cosas y se quedan en mi mente, me levanto, me veo al espejo, cada día lleno con comida mis vacíos, me arrepiento de comer y comer, hago ejercicios

durante 2 hora hasta quedar sin aliento, me baño, permanezco otras dos horas en la ducha, aquí no pienso, disfruto del agua abrazando mi cuerpo, vuelvo a la realidad y quiero huir de ella, busco hierba en mi habitación, no hay! Mejor voy a buscarla. (*Villareal D., 2008, pág. 1*)

2

Él

Qué extraña manera de presentarse.

Ella

(Prende un cigarrillo)

Él

Es un estilo interesante de empezar a conocerte.

Ella

(Sigue fumando sin mirarlo)

Él

¿Me regalas una pitada?

Ella

(Le pasa un cigarrillo y el encendedor)

Él

¡Gracias! No quería uno entero, pero está bien.

Ella

(Sigue fumando)

Él

¿Siempre eres tan callada?

Ella

(Lo mira sin decir nada, sigue fumando)

Él

¿Te incomodan las preguntas?

Ella

(Tira la colilla, se pone el camisón, se levanta de la cama)

Él

Lo siento, no quise perturbarte, pero después de esto... sentí la necesidad de hablar; no sé, de presentarnos. Mi nombre es... (le tiende la mano)

Ella

¡No! ¡No lo digas!

Él

¿Qué?

Ella

Mejor no lo digas... No es necesario.

Él

¿Te volveré a ver?

Ella

Hablas demasiado.

Él

Intentaré no hacerlo.

Ella

Quisiera estar sola.

Él

Claro. Me visto y me voy.

Ella

(Se acerca, le da un beso y se dirige al baño)

(Villareal D., 2008, pág. 3)

3

Él

La mente necesita enriquecerse, distraerse, cuestionarse. Precisamos de una dosis de literatura, de música, de cine, de ciencia, de arte, de viajes, de sueños. Mientras que el cuerpo necesita sentir placer, dormir sobre una cama suave, tomar un baño con agua caliente, beber un buen vino, comer un exquisito plato, cagar cuando tienes ganas, una dosis de algún

estimulante. Si prefieres lo natural unos buenos porros está bien, y lo mejor de todo: ¡follar! Follar cuando hay con quién. No necesito más cosas si poseo estas, tengo el dinero suficiente para hacer esto, ¿Qué hago? Ya lo he dicho ¡vivo!

4

Ella

¿Qué haces?

Él

(Dibuja en silencio)

Ella

No pensé que dibujaras.

Él

(Silencio)

Ella

Me imagino que tienes una colección de dibujos... de mujeres... desnudas.

Él

Solo dibujo cuando la musa se lo merece.

Ella

Bien, termina pronto...voy a tomar una ducha.

Él

No tengo prisa, lo puedo continuar otro día

Ella

Como quieras.

Él

Mejor tomo una ducha contigo.

Ella

Pensé en hacerlo sola.

Él

Puedo cambiarte los planes.

Ella

Pero no la vida.

Él

Hablo de ahora.

Ella

Tiempo presente...sin futuro próximo.

Él

Como lo quieras llamar.

Ella

Mejor vete.

Él

Como quieras.

Ella

Llévate tu dibujo.

Él

Guárdalo, igual la musa esta acá. (*Villareal D., 2008, pág. 6*)

Según se evidencia, la obra que transcurre en varias ubicaciones espacio-temporales, los cuadros se emplean para cambiar de espacio y tiempo de manera fluida. Un espacio de encuentro entre Él y Ella que es la habitación y un espacio privado que es la mente de cada uno. Esto facilita la representación de diferentes lugares y ambientes sin requerir cambios físicos complejos en el escenario.

También se utilizaron de manera efectiva para representar estados emocionales o conceptuales en lugar de cambios físicos o temporales. Por ejemplo, los cuadros 1 y 3, podían sumergirse en los pensamientos internos de Él o Ella y explorar una idea abstracta, generando así un contraste con la acción que ocurría en el plano externo, mientras que algunos evocaban el encuentro real de ambos personajes como los cuadros 2 y 4.

En algunas ocasiones, aparecen desconectados de los personajes, dando la ilusión de que sus pensamientos interiores tejen diálogos imaginarios entre ellos:

24

Desconecta – dos

Ella

Tenías lo que todo el mundo desea en esta vida, dinero y placer, entonces porque te empeñaste en saber quiénes somos y te quedaste hasta descubrirlo.

Él

¿Para qué amar? Lo único que debes hacer es disfrutar, vivir, pero jamás sentir y menos con el alma.

Ella

Estarás inmortal en mi memoria como un ser anónimo

Él

Me perderé en el laberinto de la ausencia

Ella

Todo será pasado, y el ciclo comenzará una vez más.

(Toma en sus manos el único dibujo, hace un avión de papel y lo lanza)

(Villareal, D. Anónimos Cotidianos. Pág. 24)

Tal como se describe, los momentos fundamentales adquirieron significados metafóricos o simbólicos que aportaron gran profundidad y enriquecimiento al proceso de creación. Cada cuadro se interpreta como una instantánea de un estado de ánimo, una etapa de desarrollo o incluso un punto de vista filosófico.

11

Ella

Trato de olvidar, de no pensar, soy un animal sin vida, dormir, comer, cagar,

dormir, comer, cagar otra vez, los libros ya no me entretienen, la gente me aburre. Las calles están infestadas de pobreza, no lo soporto, camino con la cabeza hacia abajo, pero allí están, los niños y los perros callejeros buscando su banquete en las bolsas de basura, los ancianos abandonados por sus mal - nacidos hijos pidiendo caridad, no lo soporto, no quiero salir más, me duele ver esto, me duele ver la realidad y encontrarme con la gente normal, que piensa en consumir, consumir y consumir sin ver qué es lo que pasa a su alrededor. Me espanta la idea de saber que también hago parte de ese colectivo frívolo, tan normal en el que se mueve el mundo.

(Villareal D, 2008. pág. 15)

Ella, en su muestra de vulnerabilidad expresa una sensación de desesperación, desencanto y perturbación. Esta intensidad emocional se presenta a sí misma como un "animal sin vida" y describe su rutina diaria como monótona y vacía. La autocompasión y sensación de extremar la realidad al describir las calles como "infestadas de pobreza" o menciona a los niños y ancianos abandonados de una manera que intensifica la miseria, logra polarizar la sociedad en dos grupos: los "normales" que solo piensan en consumir y Ella, que se ve a sí misma como diferente y se aleja de la normalidad. También utiliza palabras como "me duele", "me espanta" y "no lo soporto" que muestran una fuerte carga emocional en el lenguaje del monólogo.

1.8. Los Reflejos de la Identidad: Temas identificados en Anónimos Cotidianos

Identificar y comprender los temas que se abordan en una obra literaria, cinematográfica o artística en general es fundamental para apreciar y analizar su significado y relevancia en la sociedad. En el caso de Anónimos Cotidianos, esta tarea adquirió una importancia especial debido a la naturaleza de la obra, que se centra en la vida y experiencias de personas comunes, destacando las dimensiones aparentemente simples de la existencia humana. A primera vista, estos Anónimos Cotidianos pueden parecer triviales, pero profundizar en sus temas revela la profundidad y la

importancia de las cuestiones que enfrentamos todos los días. En esta obra, los temas pueden abordar aspectos cruciales de la vida moderna, como la soledad, la conexión humana, la búsqueda de significado, la rutina, la alienación y la naturaleza efímera de la existencia. Al identificar y explorar estos temas, podemos enriquecer nuestra comprensión de la obra y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestra propia vida y experiencias en el mundo contemporáneo.

Por lo tanto, los temas más destacados que se alinearon de manera más efectiva con las necesidades de la producción son los siguientes:

1.8.1 El Hedonismo

El hedonismo es una filosofía que valora el placer y la satisfacción personal como el objetivo principal de la vida. Consecuentemente, se pueden identificar algunos aspectos del hedonismo cuando los personajes principales parecen estar centrados en obtener placer físico y emocional a través de su relación. Él sugiere que puede ser tanto el "amante" como el "verdadero amor", lo que insinúa que el personaje masculino está dispuesto a mantener la relación con el fin de evitar el aburrimiento, perpetuando su deseo físico por encima de sus necesidades.

12

Ella

El mejor amante nunca será el verdadero amor.

Él

Puedo ser los dos si tú quieres.

Ella

Quédate con el título de amante.

Él

Lo seré hasta que no desees solo mi cuerpo.

Ella

Te aburrirás algún día.

Él

A este paso... difícil aburrirse.

Ella

¿Por qué volviste?

Él

Tenía hambre.

(Villareal D, 2008, pág. 16)

Algunas expresiones sugeridas en la obra a favor del hedonismo son:

- El placer es lo único que deseamos por sí mismo y no por otra cosa.
- El placer es lo único que nos hace felices y nos da sentido a la vida.
- El placer es un derecho natural e inalienable de todo ser humano.
- El placer es una forma de expresar nuestra libertad y autonomía personal.

1.8.2 Fractura del amor romántico

El amor romántico, a lo largo de la historia, ha sido un tema recurrente en la literatura, el arte, la música y la cultura en general. Se presenta como un ideal que inspira a las personas, un

sentimiento que puede elevar el espíritu humano y darle significado a la vida. Se describe como una fuerza poderosa y pura que trasciende las barreras del tiempo y las circunstancias, capaz de superar obstáculos y desafíos en beneficio de una unión eterna y feliz entre dos almas afines.

Sin embargo, cuando observamos la realidad de las relaciones humanas, a menudo nos encontramos con una imagen mucho más compleja y matizada. A pesar de la belleza del ideal del amor romántico, las relaciones en la vida real pueden ser tumultuosas, complicadas y, en ocasiones, se alejan significativamente de ese ideal romántico.

Es en esta brecha entre la idealización del amor y la realidad de las relaciones humanas donde surgen desafíos y conflictos. Las diferencias de personalidad, los problemas de comunicación, las expectativas no cumplidas y los altibajos emocionales son solo algunos de los obstáculos que pueden amenazar la estabilidad y la felicidad en las relaciones. La idealización del amor puede llevar a expectativas poco realistas, lo que a su vez puede dar lugar a la decepción y al desencanto cuando la realidad no cumple con esas expectativas.

Cuando exploramos esta brecha entre el amor romántico ideal y la realidad de las relaciones humanas, es importante reconocer que, si bien el amor romántico puede ser una fuerza poderosa y hermosa en la vida de las personas, también es fundamental abordar las complejidades y desafíos que surgen en las relaciones. Esto nos permite tener una comprensión más completa y realista de lo que significa amar y ser amado en el mundo real, donde las imperfecciones y las dificultades son tan intrínsecas como los momentos de felicidad y conexión profunda.

13

Él

Seguro estás tendida en tu cama, miras al infinito o descansas, duermes.

Quisiera saber con quién o qué sueñas, o tu mente no permite que tengas

sueños como muchos otros. ¿Quién eres? Acaso mujer, ¿la vida te ha golpeado tanto hasta insensibilizarte? ¿A qué le temes mujer de armadura?
(Villareal D, 2008, pág. 17)

En este monólogo, se pueden identificar varios aspectos relacionados con el ideal del amor romántico:

El personaje masculino expresa un deseo profundo por conocer los pensamientos y los sueños de la mujer, lo que sugiere una idealización del amor como una conexión profunda y misteriosa. Él anhela entender quién es ella en un nivel más profundo, lo que refleja la creencia en un amor que trasciende la superficialidad y se adentra en el alma del otro. Aun cuando Ella ha manifestado anteriormente las condiciones sobre las que se fundamentan sus interacciones.

Él muestra un interés particular en la mujer y parece querer ayudarla o protegerla de las dificultades que ha enfrentado en la vida. Sus preguntas, como "¿la vida te ha golpeado tanto hasta insensibilizarte?" y "¿A qué le temes mujer de armadura?", apuntan a una preocupación por el bienestar emocional de Ella y una disposición a ser su apoyo o su "salvador" en momentos de dificultad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a menudo, el ideal del amor romántico puede llevar a expectativas poco realistas en las relaciones. La mujer, en este caso, es vista desde una perspectiva algo idealizada, y el personaje masculino asume ciertas responsabilidades o deseos de comprenderla profundamente. La realidad de las relaciones humanas suele ser más compleja y matizada que estos ideales románticos, lo que puede dar lugar a desafíos y conflictos en lugar de la perfección romántica.

CAPÍTULO II: EL LIENZO EN BLANCO: LA CREACIÓN

Al considerar el proceso como un lienzo en blanco, se permitió a los artistas y creadores liberar su imaginación y creatividad sin restricciones. Esto brindó la oportunidad de explorar nuevas ideas, enfoques y formas de expresión artística, pues no estaba limitada por preconceptos o expectativas preestablecidas, el elenco mantuvo la libertad de experimentar y tomar riesgos.

Ver el proceso como un lienzo en blanco permitía adaptarse a las necesidades y cambios a medida que la obra se desarrollaba, pues fomentaba un enfoque abierto y sin restricciones en el proceso creativo que impulsó la colaboración entre los miembros del montaje.

2.1 La Alquimia de los Símbolos en Anónimos Cotidianos

El simbolismo en el teatro es una herramienta poderosa y expresiva que permite a los dramaturgos, directores y actores transmitir significados profundos y conceptos abstractos a través de símbolos y metáforas en lugar de una representación directa y literal. En el mundo del teatro, el simbolismo es una convención que ha sido utilizada durante siglos para enriquecer los relatos.

Puede manifestarse de diversas maneras, desde elementos visuales como decorados, vestuario y utilería, hasta acciones y diálogos simbólicos realizados por los personajes. Estos símbolos pueden ser específicos de la obra, y su interpretación a menudo está abierta a la subjetividad del espectador.

En *Anónimos Cotidianos* se explora como una herramienta que amplifica la acción al agregar capas de significado, profundidad y emoción a la obra teatral. A medida que avanzamos, logramos examinar ejemplos notables en la escena y lo utilizamos para transmitir mensajes y provocar reflexiones en el público.

ELEMENTOS PRESENTES EN LA DRAMATURGIA	PAPEL
	LÁPIZ
	CIGARRILLO
	ENCENDEDOR
ELEMENTOS INCORPORADOS EN LA PUESTA EN ESCENA	CUADROS
	EL CUBO
	EL HUMO
	LA MESA
	PAREDES BLANCAS
	CORTINAS BLANCAS

Tabla 1 Elementos de la obra

Cigarrillos

A lo largo de la representación teatral, se puede observar cómo el cigarrillo tiene un papel relevante que va más allá de ser un mero recurso estético. Se convierte en una característica y elemento que comunica aspectos importantes de los personajes desde el inicio de la obra. En el primer diálogo, cuando el personaje de Ella prepara un cigarrillo, esto se convierte en la razón para que Él entable una conversación con ella, preguntándole: "¿puedo?". Esta es la primera palabra que Él dirige a Ella, solicitando compartir el cigarrillo que ella está fumando. Sin embargo, ella se niega y le ofrece uno nuevo, lo que se convierte en un acto significativo que revela más acerca de la personalidad y emociones de Ella. Esta participación del cigarrillo sirve como un recurso para representar la dinámica de la relación que ambos personajes desarrollarán, una relación donde Ella se esforzará por mantener su vida privada y sus sentimientos reservados, lo que generará en Él la necesidad de replantear su perspectiva.

Este elemento es utilizado de diversas formas a lo largo de la puesta en escena, portando distintos significados:

En la primera escena, el cigarrillo busca expresar cómo se siente el personaje de Ella, haciendo referencia a su depresión y sensación de estancamiento como ser humano.

Ilustración 1 tomada por Valentina Portocarrero, espectadora

En la tercera escena, el cigarrillo adquiere un significado desde la perspectiva de Él hacia Ella, siendo utilizado como un objeto de intenso deseo y reflejando su anhelo de poseerla y conocer todo sobre su vida.

Ilustración 2 tomada por Johan Moreno, docente

En la quinta escena, se introduce un cigarrillo psicoactivo que representa el éxtasis y el deseo mutuo que ambos sienten. Cada uno experimenta el efecto de manera diferente: para Ella, es un activador del hambre, de alegría y arrebato, mientras que, para Él, despierta intriga, frustración y desesperación.

Ilustración 3 Cigarrillo, tomada por Valentina Portocarrero

En conclusión, el uso del cigarrillo en la puesta en escena es un recurso que revela mucho sobre los personajes y su relación, que enriquecen la interpretación y comprensión de la obra teatral.

Ilustración 4 tomadas por Johan Moreno, docente

Cubos

El recurso de los cubos en el montaje funciona como asiento o una mesita de noche para reposar algunos elementos de la utilería, también, de apoyo en algunas partituras de danza. Ubicado en una esquina del costado derecho, particularmente se convierte en el espacio de Él. Este caso, pensado para agregarle un tono minimalista, y práctico en el momento de usarse.

Ilustración 5 Cubos, tomada por Kasbeel

Habitación blanca

Ilustración 6 Habitación en blanco, autoría propia

La decisión tomada por la directora de la obra de establecer un escenario completamente blanco, desprovisto de cualquier tipo de decoración excepto por una mesa de centro y dos cubos de madera, resulta en un espacio sumamente sugestivo. Este diseño escenográfico se convierte en el lienzo en blanco perfecto donde se desarrolla la historia de los dos personajes principales, permitiendo que la acción se desenvuelva en un tiempo y espacio abierto a la interpretación del espectador.

La elección de un escenario minimalista, con tan pocos elementos, se presta para que la atención del público se enfoque exclusivamente en las acciones, diálogos y emociones de los personajes, sin distracciones visuales que puedan opacar su desarrollo. La ausencia de decorados

detallados o ambientaciones específicas evita que la trama se vea confinada a un contexto concreto, lo que a su vez brinda una sensación de atemporalidad y universalidad.

Al establecer el escenario en un espacio blanco, se logra una especie de tabula rasa, una superficie en blanco donde la historia se despliega, permitiendo a los espectadores proyectar sus propias experiencias y sentimientos en la trama. Este enfoque invita a la reflexión y la conexión emocional con los personajes y su situación, ya que cada espectador puede identificarse de manera única con los elementos presentados en la puesta en escena.

Además, la mesa de centro y los dos cubos de madera, siendo los únicos objetos presentes en el escenario, adquieren relevancia. La mesa de centro podría representar el centro de encuentro y conflicto entre los personajes, el lugar donde se revelan sus verdades y vulnerabilidades. Los cubos de madera, por su parte, podrían simbolizar los obstáculos y barreras que enfrentan los protagonistas en su relación.

Ilustración 7 Mesa blanca, tomada por Johann Moreno

Así, la elección del espacio blanco y la escasa presencia de elementos escenográficos no solo potencia la experiencia del espectador, sino que también añade profundidad y versatilidad a la obra. Este enfoque permite que la historia trascienda más allá de los límites físicos del escenario y se aloje en la mente y el corazón del público, generando una conexión emocional duradera con los personajes y sus vivencias. Es, sin duda, un ejercicio teatral que invita al espectador a participar activamente en la interpretación y comprensión de la obra, enriqueciendo así su significado y trascendencia.

Las cortinas blancas como bambalinas transmitieron una visión escénica minimalista y versátil que permitieron resaltar las partituras, el desarrollo de las escenas y la interpretación de los actores. Esta decisión de diseño escenográfico se alinea con la búsqueda de un espacio en blanco que permita la máxima expresión artística y emocional, contrastando la atención en las interacciones y los diálogos de los personajes.

El color blanco, por su naturaleza neutral y luminosa, crea un lienzo en blanco que simboliza la posibilidad de múltiples significados y emociones. Esta elección de fondo permite que la historia se desarrolle en un espacio aparentemente vacío, en el que los elementos y acciones cobran vida y relevancia. De esta manera, las cortinas blancas funcionan como una metáfora visual de las hojas en blanco de una historia por contar, en la cual los personajes escriben su propio destino a través de sus acciones y relaciones.

El humo

La efimeridad inherente del humo, que se disipa hasta desvanecerse a la vista, lo convierte en una herramienta idónea para ilustrar la naturaleza transitoria de la relación que entablarán los

dos personajes. Este elemento refleja de manera elocuente el curso de los eventos que vivirán ambos protagonistas en la trama.

La fugacidad del humo se traduce en una sutileza evocadora, permitiendo que se plasmen los matices emocionales, las vicisitudes y los giros inesperados que caracterizarán el vínculo entre los personajes. De esta forma, se augura un camino lleno de sorpresas y cambios, donde la dinámica entre ellos puede ser tan etérea y volátil como las delicadas volutas de humo que se desvanecen en el aire.

Asimismo, el humo representa una suerte de premonición, un presagio de lo que está por venir. Sus caprichosas formas y su naturaleza efímera instan a reconocer que, a pesar de su aparente fugacidad, su influencia perdura en el imaginario colectivo. De igual manera, la conexión entre los personajes, aunque pueda parecer etérea, deja una huella indeleble en sus vidas y en la de aquellos que atestiguan su historia.

En conclusión, el uso del humo y su fugaz existencia, que se expande y desvanece con facilidad, establece una analogía poderosa de la transitoriedad de los lazos humanos y del significado que cobran en nuestras vidas. Al entrelazar esta metáfora en la trama, la obra busca cautivar al espectador e invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera pero trascendental de nuestras conexiones emocionales.

El lápiz y papel

Ilustración 8 Escena del dibujo, tomada por Johann Moreno

En la trama, el personaje de Él hace uso de dos recursos significativos: el lápiz y el papel. Ambos elementos desempeñan un papel crucial en su afán por conectarse con Ella.

En primer lugar, el lápiz se convierte en un instrumento para Él, ya que le permite dibujarla Ella y, de esta manera, mantenerla presente en su vida. Este simple objeto se convierte en el pretexto ideal para tenerla a su disposición, aunque sea solo de forma imaginaria a través de sus trazos. El dibujo se convierte en un vehículo de expresión de sus sentimientos y deseos, convirtiendo a Ella en la musa inspiradora de cada línea y curva que plasma en el papel.

Por otro lado, el papel adquiere un rol esencial en esta dinámica emocional, se convierte en el medio en el que Él puede plasmar sus emociones más profundas, aquellas que teme expresar de manera directa debido al constante rechazo que Ella le muestra. El papel se transforma en un confidente silencioso que alberga los pensamientos y sentimientos que Él se resiste a manifestar abiertamente. En cada trazo de lápiz sobre el papel, se desahoga una carga emocional que le permite liberar parte del peso que lleva en su corazón.

Así, el lápiz y el papel actúan en consonancia para dar forma a una expresión artística y catártica de las emociones reprimidas de Él, en el trasfondo de esta dinámica se encuentra el constante miedo de Él al rechazo por parte de Ella. Sus intentos por indagar en la vida y emociones de ella han sido recibidos con un continuo rechazo, lo que ha generado una barrera en su relación. Sin embargo, a través del lápiz y el papel, Él encuentra una vía para expresar su amor y admiración hacia Ella sin temor a ser desestimado.

Vendas y medias veladas

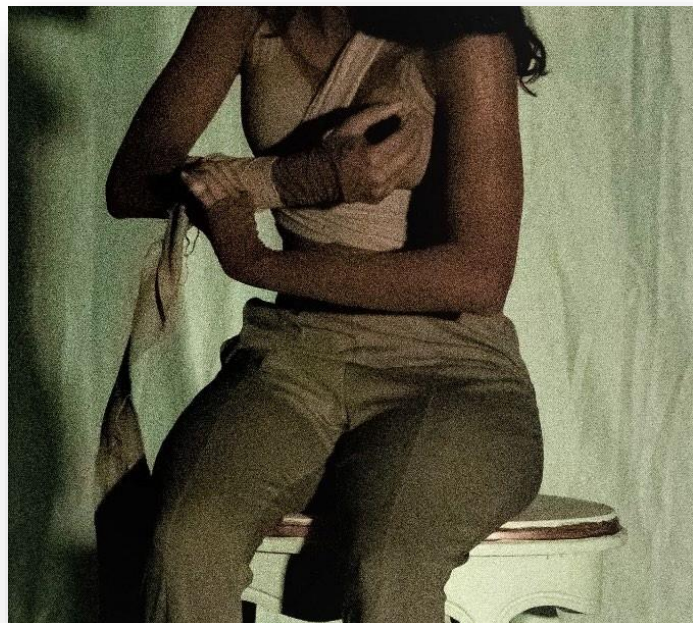

Ilustración 9 Vendas, tomada por Johann Moreno

Tanto las vendas como las medias veladas juegan un papel de suma importancia en la caracterización de los personajes, pues a través de estos, se busca representar su condición herida y marcada por diversas situaciones, recuerdos y desilusiones, tanto del pasado como del presente. Estos elementos se convierten en poderosos símbolos que reflejan cómo ambos protagonistas llevan consigo cicatrices emocionales y físicas que han dejado huella en sus vidas.

El uso recurrente de las vendas y las medias veladas adquiere un significado trascendental en el desarrollo de la trama, ya que, durante el transcurso de las escenas, los personajes renuevan dichos elementos, reemplazando aquellos que se encuentran ya deteriorados o rotos. Esta acción simboliza la voluntad de ambos de encubrir y proteger las heridas que han sufrido a lo largo de su trayectoria vital. Cada vendaje nuevo oculta las cicatrices previas, aquellas marcas imborrables que han sido el resultado de sus experiencias pasadas y actuales.

Las vendas, por un lado, representan las heridas emocionales que los personajes han experimentado en el pasado, las cuales, aunque no sean visibles físicamente, permanecen presentes en su interior y determinan sus acciones y decisiones en el presente. Son un recordatorio constante de los momentos difíciles que han atravesado y que han dejado una profunda impronta en su ser.

Por otro lado, las medias veladas evocan una dualidad, pues al cubrir los brazos y pecho de los personajes, ocultan tanto heridas físicas como las emocionales. Estas medias desempeñan un papel metafórico, sugiriendo que las cicatrices del pasado pueden afectar la percepción que tienen de sí mismos y de los demás, creando una barrera emocional que dificulta la plena conexión con el mundo exterior.

Así, el uso de las vendas y las medias veladas se convierte en una expresión elocuente de la condición humana, en la que todos llevamos consigo las marcas de nuestras vivencias y luchamos por protegernos de nuevas heridas. La trama se nutre de esta manera llevando al

espectador a reflexionar sobre la vulnerabilidad del ser humano y la manera en que cada uno afronta sus propias cicatrices.

Imágenes de vacas

Ilustración 10 "Fotos vacas", tomadas por Johann Moreno

El recurso en cuestión se emplea de manera irónica para ilustrar la postura que adopta el personaje de Ella hacia Él. Mediante esta peculiar analogía, Ella intenta transmitirle a Él una contundente idea: compararse a sí misma con una vaca. En esta comparación, Ella sugiere que al igual que con las vacas, no es necesario conocer su identidad o sus sentimientos para disfrutar de su presencia y, en este caso, de su cuerpo. Con astucia, busca hacer hincapié en la idea de que una relación profunda o comprometida no es deseada, y que lo que realmente le interesa es que Él se dedique a disfrutarla sin mayores pretensiones.

Este recurso revela la actitud desenfadada y desapegada que Ella asume frente a la relación al vincular su existencia con la de una vaca, Ella enfatiza su deseo de vivir el momento sin preocuparse por el futuro o por establecer una conexión emocional más significativa con Él. Para Ella, esta comparación sirve como una especie de escudo protector que la exime de compromisos y responsabilidades emocionales, permitiéndole mantener una distancia segura y libre de expectativas.

La manzana

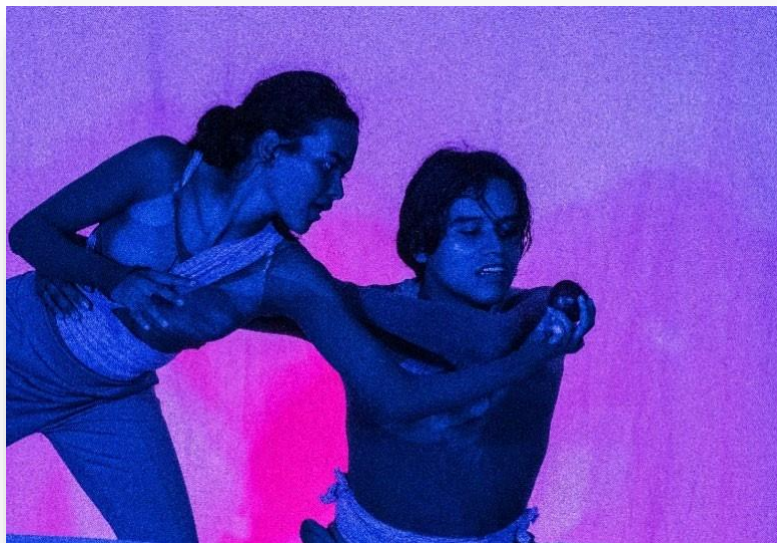

Ilustración 11 Manzana, tomada por Johann Moreno

Este recurso representa el impulso y el deseo sexual, a la vez que establece una interesante analogía con el mito bíblico del fruto prohibido. En dicho mito, una mujer ofrece el fruto prohibido a un hombre quien lo consume y son desterrados del paraíso.

El paralelismo entre el deseo sexual y el fruto prohibido es sugestivo, ya que ambos evocan un sentido de atracción y curiosidad que resulta irresistible para quienes se encuentran involucrados.

el deseo sexual puede surgir como una tentación, una invitación a explorar lo desconocido y a experimentar una conexión íntima con otro individuo.

La analogía resalta la tentación y el magnetismo que rodea al deseo, así como la dualidad entre lo deseado y lo prohibido.

Encendedores

Este recurso escénico cumple un papel trascendental al representar el pasar del tiempo durante el montaje teatral. Cada vez que se enciende y apaga, funciona como un reloj que marca el transcurrir de los acontecimientos. A medida que avanzan las escenas, su empleo se intensifica progresivamente, hasta alcanzar un punto de abstracción en el que su presencia se convierte en una evocadora metáfora temporal.

Es interesante observar cómo este elemento se convierte en una especie de cronómetro teatral, guiando sutilmente al espectador a través del transcurso de los acontecimientos en escena.

Su presencia discreta pero persistente crea una sensación de ritmo y cadencia que acompaña la acción, permitiendo al público sumergirse en el devenir de los personajes y la trama.

A medida que la historia avanza, la repetición del encendido y apagado del recurso cobra mayor frecuencia y relevancia, sugiriendo que el tiempo avanza sin pausa y se acelera a medida que los sucesos se precipitan. Esta progresión temporal, contribuye a enfatizar la inexorable marcha del tiempo y su efecto sobre los personajes y sus destinos.

Es en una de las escenas finales donde la potencia de este recurso se manifiesta de forma más significativa, en ese momento culminante de la obra, el recurso se asocia con el personaje de Ella, marcando el ritmo de sus pasos. Esta cuidada elección escénica prepara el ambiente para un revelador instante en el que Ella anuncia a El que está embarazada. el recurso temporal se fusiona con el anuncio trascendental, creando una atmósfera llena de emociones y significados.

2.2 Referentes de cuadros pictóricos

Cuadro 1

En el proceso de creación de las imágenes poéticas, se tuvo como objetivo principal el buscar inspiración en cuadros renacentistas, barrocos y surrealistas, estas épocas y estilos artísticos se seleccionaron cuidadosamente debido a su rica estética y los temas que en aquel entonces motivaban a los artistas a crear y compartir sus obras. A continuación, se presentan algunos de los referentes pictóricos que se tuvieron en cuenta:

Ilustración 12 Venus de Urbino, Tela al óleo pintada en 1538, por Tiziano

Esta referencia se utilizó como fuente de inspiración para la imagen de la segunda escena de la obra, imagen donde el personaje de Ella se encuentra sentada en el suelo, sirviendo de modelo para que El la dibuje, en un principio se quiso ser fiel a la referencia, y que la actriz estuviera desnuda, con sábanas blancas alrededor de su cuerpo, sin embargo después de muchos cambios y decisiones estéticas, el cuadro simplemente sería utilizado para la inspiración de esta imagen, y no para recrearla tal cual fue pintada.

Ilustración 13 tomada por Faizury Aguirre “semejanza cuadro de Venus de Urbino”

Cuadro 2

Ilustración 14 Miguel Ángel (1512) sobre yeso, en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano

Esta referencia fue utilizada como fuente de inspiración para la entrada de la segunda escena de la obra, en esta escena entra El y Ella, cada uno por un costado del escenario, Él lleva un lápiz en la mano y ella tiene las manos desnudas, acto seguido se encuentran en el centro del

escenario y juntan sus manos en el aire, él toca la punta del dedo de Ella con el lápiz haciendo así referencia al cuadro de Miguel Ángel, con la diferencia en lápiz.

Ilustración 15 semejanza “Trozo de fresco pintado”, tomada por Johann Moreno

Cuadro 3

Ilustración 16 La Joven de la Perla. Autor: Vermeer. Año: 1665. Técnica: Óleo sobre lienzo.

Esta referencia fue utilizada para la creación de la imagen con la que se abre el montaje escénico, donde se puede ver al personaje de Ella sentada y mirando al público mientras se empieza a abrir la luz y a entrar la música, la diferencia con el cuadro de Vermeer es el accesorio de la cabeza.

Ilustración 17 semejanza La Joven de la Perla, autoría propia

Cuadro 4

Ilustración 18 Les Amants Pintura al óleo René Magritte, Bélgica 1928

Esta referencia fue utilizada en la segunda escena del montaje, en la cual el personaje de Ella estaba cubierto por una sábana blanca, para posteriormente ser acompañada por Él y hacer una imagen muy similar a la del cuadro, simbolizando la obsesión de Él por descubrir quién es Ella, sin embargo, esta imagen fue eliminada del montaje, por decisiones estéticas y de ritmo de la obra.

Pero la inspiración tuvo un nuevo enfoque para completar la escena penúltima de la obra, donde se utilizó una tela de gran tamaño, para representar el vínculo entre ambos y como se rompe finalizando la obra, por lo tanto, es importante resaltar esta referencia.

Ilustración 19 semejanza Les Amants, tomada por Faizury Aguirre

2.3 La danza contemporánea

La danza contemporánea, un género escénico que emergió en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, surgió como respuesta a las formas tradicionales y rígidas de la danza, en particular balé clásico. Los pioneros de este movimiento artístico eran bailarines y coreógrafos que anhelaban una mayor libertad para expresarse a través del cuerpo, explorando nuevas posibilidades en términos de movimiento, ritmo, espacio y música. La danza contemporánea se destaca por su diversidad y versatilidad, ya que no se apega a una técnica estándar, sino que se adapta a las necesidades creativas de cada artista. Además, incorpora elementos de diversas disciplinas artísticas, como el teatro, la literatura, el cine, las artes visuales y las tecnologías modernas.

2.4 Creación de partituras corporales en Anónimos Cotidianos

El texto y las circunstancias dadas de la obra escrita desempeñaron un papel crucial en la creación de las partituras corporales. A través de un análisis minucioso de los monólogos de la obra escrita, se utilizó este material como una fuente directa de inspiración. El proceso creativo se inició con la comprensión profunda de la naturaleza de los personajes y su estado de ánimo, lo que permitió la improvisación de movimientos que se transformaron en las partituras corporales.

2.4.1 Descripción de las partituras

Primer monólogo

Estoy en stand by, pasa el tiempo, yo sigo igual, quiero hacer mil cosas y se quedan en mi mente, me levanto, me veo al espejo, cada día lleno con comida mis vacíos, me arrepiento de comer y comer, hago ejercicios durante 2 hora hasta quedar sin aliento, me baño, permanezco otras dos horas en la ducha, aquí no pienso, disfruto del agua abrazando mi cuerpo, vuelvo a la realidad quiero huir de ella, busco hierba en mi habitación, ¡no hay! Mejor voy a buscarla.

(Villareal, D. Anónimos Cotidianos. 2008. Pág.1)

Estados de ánimo: estancamiento, depresión, frustración, tristeza

La creación de la partitura para este monólogo se desarrolló a través de tres fases bien definidas.

En la Fase 1, se llevó a cabo una improvisación de movimientos para otorgar libertad al movimiento. El objetivo era que la actriz, mediante el análisis del monólogo, pudiera representar e interiorizar las sensaciones y motivaciones del personaje de Ella. Posteriormente, se seleccionaron los movimientos más impactantes y con una expresión emocional relevante.

En la Fase 2, una vez elegidos los movimientos más representativos, se procedió a crear la estructura rítmica y combinarlos con la música. En esta etapa, la actriz volvió a realizar los pasos, pero esta vez teniendo en cuenta la música y las palabras clave previamente seleccionadas: dolor, frustración, depresión y decepción.

En la Fase 3, se estableció una partitura corporal definida que incluía los movimientos seleccionados y los tiempos específicos para llevar a cabo la danza. La actriz se encargó de interiorizar la partitura y las intenciones ya planteadas y analizadas, dando lugar a la expresión simbólica y la fluidez del movimiento durante la interpretación del monólogo.

Partitura 1.

Stand by

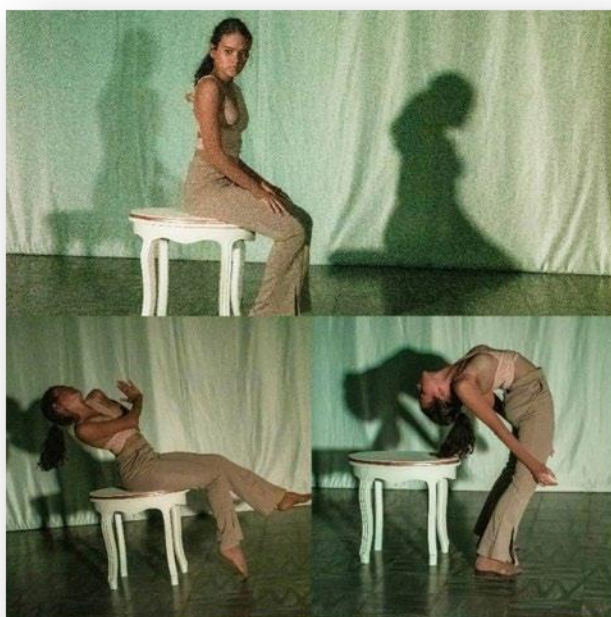

Ilustración 20 Partitura inicial, tomada por Johann Moreno

Todo comienza con Ella, sentada de perfil en el centro del escenario sobre una mesa blanca. Su expresión seria y mirada con dirección al público, como si quisiera descifrar sus pensamientos. La música llena el ambiente con una cálida luz, anunciando el comienzo de la danza.

Ella desvía la mirada de los espectadores y, como si algo la llamara, gira la cabeza hacia el horizonte. Da dos círculos con su cabeza y se mueve al ritmo de la música. Con una coordinación perfecta, sus manos y brazos trazan movimientos pausados y cortantes en el aire, formando figuras enigmáticas y misteriosas. Primero, su mano derecha acaricia delicadamente su muñeca izquierda, mientras la izquierda hace lo mismo con la muñeca derecha, como si se abrazara a sí misma. En un gesto que parece un ritual secreto, sus manos se desplazan hacia su cuello, entrelazándose con delicadeza, como si quisiera enlazar sus propias emociones. Un momento de pausa, como si el tiempo detuviera su curso para respirar. Con movimientos de espejo, su mano izquierda se posa sobre su hombro derecho y la derecha sobre el izquierdo, creando una conexión invisible consigo misma. Repite este ritual con devoción, cada movimiento cargado de significado. En un giro casi onírico, estira sus piernas hacia adelante mientras sus manos rodean nuevamente su cuello, evocando una danza entre su vida y la muerte. La dualidad se funde en un abrazo eterno. Vuelve a su posición inicial, su mirada enigmática se mantiene fija en el infinito, como si buscara respuestas en lo desconocido. Con pasos elegantes, se levanta y con movimientos hipnóticos, Ella se desplaza hacia el lado derecho del escenario, sus manos acariciando cada parte de su ser en un acto de auto conexión. Cada gesto susurra un antiguo dolor. En su rincón sagrado, enciende una vela de incienso cuyo aroma se entremezcla con su danza. Luego, toma un encendedor y un cigarrillo, y con decepción regresa a la mesa central. Sentada cruza las piernas sobre la mesa y enciende el cigarrillo, liberando el humo como si quisiera enviar un mensaje al viento. Su mirada se encuentra con la del público, transmitiendo una tristeza única, una comunión con sus demonios. Así, la música se va desvaneciendo como una melodía en el aire, llegando al final de su danza.

Partitura 2. Encuentro Sexual

La creación de esta partitura corporal tiene su origen en la necesidad de representar de

forma sutil los encuentros sexuales presentados en la obra. Para lograrlo, se trabajó en el diseño de una partitura que, mediante la resignificación y la utilización de pasos y movimientos no tradicionales, pudiera expresar el acto sexual de manera implícita y sugerente.

El estado de ánimo que se buscó transmitir a través de esta partitura incluye la excitación, la euforia y el deseo, elementos esenciales para capturar la atmósfera de estos encuentros íntimos en la representación teatral.

Ilustración 21 "El encuentro", tomada por Johann Moreno

El escenario, sumido en un breve silencio, se transforma con una luz azul oscuro y la música que inunda el ambiente. Desde la izquierda, Ella emerge, exhalando humo con misterio, y con movimientos fluidos entra por completo, sus manos y brazos dibujan formas en el aire, entrelazándose en una danza enigmática. En el centro del escenario, Ella se encuentra sentada, mientras Él, desde el otro lado, simula pintarla con un pincel y luego con un lápiz, la observa fijamente mientras ella baila.

Un cambio en la música marca la danza compartida por los dos, Él desliza sus manos por los hombros de Ella, descendiendo por brazos y piernas en un baile sincronizado. El ritmo se intensifica, y ambos evocan la pasión y el deseo en cada gesto, en cada mirada compartida, la luz se tiñe de rojo, simbolizando la dualidad entre ellos, mientras Ella se coloca sobre Él, y sus cuerpos se funden en ondulaciones sugerentes, representando el acto sexual.

El clímax se acerca con intensidad, y en un instante de éxtasis compartido, ambos gritan, fundiéndose en el clímax de la danza. Ella lo empuja y Él cae a un lado, alejándose. En el silencio que sigue, y marca el final del acto sexual.

Partitura 3. Manzana

Esta partitura se creó considerando las circunstancias dadas de la obra, tomando en cuenta la información previa sobre los encuentros sexuales entre los personajes a lo largo de la historia. La decisión fue representar estos encuentros a través de movimientos dancísticos y corporales, enfatizando en la creación de imágenes poéticas y metáforas que surgieran del acto sexual.

Una vez definidas la metáfora y las imágenes poéticas para utilizar, se procedió a la creación de los movimientos y la incorporación de los elementos necesarios para lograr la representación deseada.

Metáfora: La serpiente persuadió a Eva para que ella y Adán consumieran la fruta prohibida, que en la tradición se representa comúnmente como una manzana. Este evento es ampliamente reconocido como el "pecado original" en todo el mundo".

Elemento: Manzana roja.

Estado de ánimo: excitación, euforia.

Ilustración 22 "El pecado", tomada por Johann Moreno

En el escenario, Él se posiciona en el costado derecho, cerca de un cubo de madera y con un cuaderno de dibujo en sus manos. Dejándolo caer sobre el cubo, dos luces, roja y azul, despiertan detrás y adelante del telón, mientras la música danza en el aire, desde la izquierda, Ella irrumpe con una provocativa manzana roja que lo impulsa hacia ella, se encuentran en el centro, detrás de la mesa blanca, acto seguido, Ella utiliza la manzana para controlarlo, entrelazando movimientos circulares que lo hipnotizan, revelando el poder que ejerce al poseerla, un símbolo del deseo sexual que despierta en él.

Entre cambios de nivel y movimientos armoniosos, la energía se eleva. Ella dirige la manzana hacia el lado izquierdo del escenario, provocando en Él un rollo largo hacia adelante, y al erguirse, se encuentra con Ella para continuar el juego de cuerpos. Acercándose, Ella lo guía con la manzana, después lo sujeta de la cintura con su mano izquierda, permitiéndole arquearse tras el fruto tentador.

Ella se acomoda en la mesa, de perfil, y Él se aproxima, tomando sus piernas mientras Ella yace boca arriba, el roce de su rostro en sus piernas despierta sensaciones intensas, con movimientos ascendentes, Ella se eleva al encuentro cara a cara, entregándole la manzana. Él la recibe, mordiendo y saboreando con deseo, mientras su cuerpo vibra con movimientos fragmentados que simulan la estimulación que le provoca el fruto prohibido. Ella, en la mesa, sigue estimulando en gestos sugestivos y pasionales.

Una vez devorada la manzana en gran parte, Él la coloca a un lado en el suelo y se acerca a Ella, aún sentada de perfil en la mesa. Con su dedo, recorre su cuerpo desde las rodillas hasta su boca. Luego, se sitúa detrás de ella, sujetando su cabeza con sus manos, sellando un beso apasionado. Terminado el beso, Ella se sienta mirando al público, mientras Él se coloca detrás, acariciando su pecho con deseo. Pero ella, con enojo, lo aleja tomando sus manos y dejándolo solo, sentado en la mesa, mientras la atmósfera de deseo se empieza a desaparecer dando fin al momento.

Partitura 4. Éxtasis

Segundo Monólogo

Me refugio en el infinito mundo que la naturaleza me da, hierba sagrada que despierta mis instintos, mis sentidos, me detiene en el tiempo y el espacio, entro en la tercera, cuarta dimensión, dejo el plano cartesiano en el que se mueven los hombres, veo la realidad de otra manera, siento la verdadera esencia de las personas, sin máscaras, a veces buenas, a veces malas. Los colores, los olores son más intensos, los sonidos más claros, las imágenes se transforman, la risa de travesuras infantiles invade mi ser, la sed hace su entrada gloriosa, siento la boca seca, los ojos pequeños, el cuerpo lento, la relajación absoluta, el cielo, el eterno suspiro del silencio, el sueño, la paz y el descanso. (*Villareal, D. Anónimos Cotidianos. 2008. pág. 11*)

Estado de ánimo: éxtasis, euforia, felicidad

La partitura de este monólogo se desarrolló a partir de la libre interpretación de los actores sobre el texto. Se llevó a cabo un laboratorio corporal en el que ambos actores se sumergieron en las sensaciones y sentimientos que el texto evocaba, permitiendo que la música y las palabras clave fueran el eje de su danza.

Durante varias horas, ambos actores se entregaron por completo al laboratorio, desafiando sus capacidades corporales para satisfacer las demandas impuestas por el texto. Fue en este proceso que surgió la partitura corporal final, como resultado de la experimentación y el trabajo realizado en el laboratorio.

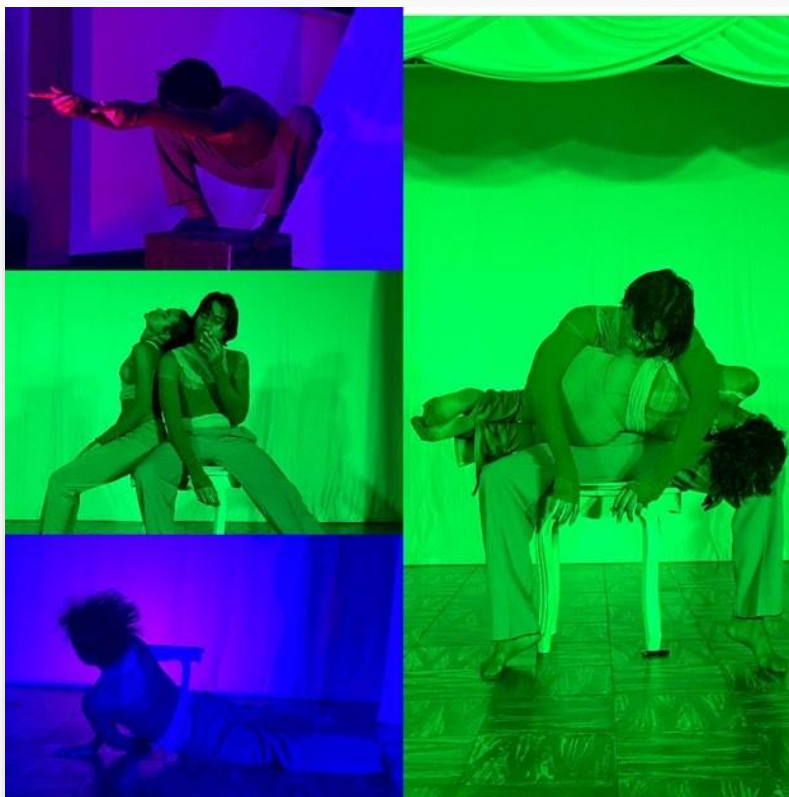

Ilustración 23 Éxtasis, tomada por Johann Moreno

El escenario se encuentra en una oscuridad profunda, sin música, como si el tiempo se detuviera por unos instantes. De repente, una luz verde irrumpe, iluminando a los dos personajes sentados en la mesa central. Ella se encuentra de perfil, mirando hacia el frente, mientras reposa su cabeza en el hombro de él. Él, con un cigarrillo en la boca, observa al público con una actitud enigmática, la música comienza a resonar, acompañando cada movimiento.

Con delicadeza, él toma dos bocanadas del cigarrillo y lo entrega a ella con suavidad, como un regalo compartido entre ambos, Ella acoge el gesto con gracia y fuma, manteniendo su posición perfilada y apoyada en su compañero. Con el paso de los segundos, se desliza lentamente hacia el regazo de él, como buscando un refugio en su cercanía.

Desde esta nueva posición, ella le pide que fume, colocando el cigarrillo en su boca, un acto de complicidad que simboliza su conexión. Él, con una delicadeza, lo acepta, abrazándola con ternura mientras fuma y enfrenta al público con determinación.

La música cambia, y una luz deslumbrante se une a la verde que aún persiste. Ambos personajes se desatan en movimientos rápidos y enérgicos, representando la euforia que experimentan bajo la influencia de los psicotrópicos. Sus cuerpos se elevan, se estiran y se suspenden en el aire, expresando su libertad y éxtasis.

Después de la enérgica danza individual, se levantan y comienzan a moverse en sincronía, como si estuvieran conectados en la coreografía. Las manos se elevan y se contraen, las piernas se entrelazan en armonía. Un salto conjunto los lleva a deslizarse nuevamente sobre la mesa, sin perder la mirada cómplice.

En un encuentro íntimo, ella asume el control, mientras él la sostiene en sus brazos, creando un arco hacia atrás, la pasión y el afecto se entrelazan en cada movimiento, reflejando una conexión profunda y emocional. La música los impulsa a seguir, y juntos, se entregan a un clímax desbordante de risas y gozo.

La partitura llega a su fin, pero el impacto emocional perdura en el aire. En medio de esa oscuridad, la luz verde se desvanece y poco a poco se va terminando la danza y la emoción.

Partitura 5. Dolor

Tercer monólogo

Por un instante de felicidad tienes que pagar con una buena dosis de dolor, la vida te da y te quita todo el tiempo, te doy esto por esto, recibimos cosas buenas, pero a cambio de qué, de dolor. Hay que sufrir, tocar fondo para lograr lo que deseamos, nada es gratis y mucho menos lo que podemos sentir por los otros. El cuerpo necesita sentir dolor, con unos cuantos golpes en el alma también te sientes vivo. (Villareal, D. *Anónimos Cotidianos*. 2008. pág. 22)

Estado de ánimo: frustración, dolor, desesperación.

La creación de esta partitura se basó en la interpretación simbólica del texto. Se llevó a cabo un análisis para proponer la analogía de las palabras escritas en el monólogo.

Durante este proceso, se encontró una analogía con la conducta masoquista que algunos seres humanos poseen. Esta práctica se convirtió en el eje central del movimiento, dando origen a la partitura corporal que finalmente se desarrolló.

Ilustración 24 "hay qué sufrir", tomada por Johann Moreno

El personaje de Él se posiciona en el centro del escenario, lo más cercano al público posible, envuelto en una luz roja y un silencio tenso. La atmósfera está cargada de emociones, pues cada frase que pronuncie vendrá acompañada de un golpe seco y repentino que afectará su cuerpo y su alma.

1

"Por un instante de felicidad debes pagar con una muy buena dosis de dolor"

Suena el golpe y su rostro se ve impactado, girando abruptamente hacia el lado derecho como si hubiera recibido un puñetazo en pleno rostro. Se incorpora mientras sostiene su hombro derecho y masajea su mejilla izquierda, tratando de aliviar el dolor.

2

"La vida te da y te quita todo el tiempo"

Otro golpe retumba y él parece ser empujado con fuerza hacia su hombro izquierdo, cayendo semi-acostado en el lateral izquierdo del escenario. Con esfuerzo, se levanta, dispuesto a continuar.

3

"Te doy esto, a cambio de esto"

Mientras se levanta del impacto anterior, recibe un siguiente golpe que lo arroja nuevamente al suelo, dejándolo frente a la mesa del centro del escenario. Su mirada se pierde hacia el fondo, pero luego se vuelve hacia el público para continuar.

4

"A cambio de dolor"

El golpe lo hace retroceder, mirando hacia atrás, como si quisiera escapar. Aun así, no se rinde y sigue adelante con su discurso.

5

"El cuerpo necesita dolor"

Intentando huir, recibe un nuevo golpe que lo lleva hacia el frente del escenario con rapidez. Se incorpora y prosigue con determinación.

6

"Sufrir, para lograr lo que queremos en esta vida hay que sufrir, el cuerpo necesita dolor, con unos buenos golpes en el alma uno también se siente vivo"

Concluye el texto final, mirando fijamente al público durante unos segundos. Luego, los golpes suenan sin pausa, y él los repetirá sin cesar, cayendo y levantándose, hasta llegar al último y abandonar el escenario con el impulso que le da el dolor y la presión de los golpes.

La escena transmite una intensidad emocional abrumadora, reflejando la lucha del personaje contra el dolor y la búsqueda de la vida plena, aun sabiendo que el sufrimiento es parte ineludible de la existencia. Cada golpe y cada caída son una metáfora de las experiencias que forjan el alma y hacen que el ser humano se sienta vivo.

Partitura 6. Aborto

Cuarto Monólogo

No quería atar lazos, ahora me siento atada, debo encontrar la manera de salir de esta trampa. Los pensamientos dañinos se apoderan de mi mente. Vuelven a mi memoria las imágenes del mundo, los niños de la calle, la pobreza, la falta de alimentos, la escasez de agua. ¿Podría traer a un bebé a este mundo pestilente? (Villarreal, D. *Anónimos Cotidianos*. 2008. pág.15)

Palabras clave: atadura, libertad, peso, carga.

A través de la interpretación del texto, se buscó crear una partitura que representara de manera implícita el tema del aborto. Para lograrlo, fue fundamental utilizar el estado mental del personaje de Ella, considerando su perspectiva sobre el embarazo y su posición respecto al aborto. Una vez comprendidos e interiorizados estos conceptos, se trabajó en la representación y el significado del monólogo utilizando telas y movimientos evocadores de dolor e incertidumbre. Esta combinación permitió expresar de manera simbólica el complejo tema del aborto en la obra.

Ilustración 25 "hay qué sufrir", tomada por Johann Moreno

En un escenario vacío, una luz roja envuelve el ambiente. De repente, aparece Ella, con una tela blanca y larga, que comienza a deslizar desde el lado izquierdo del escenario. Mientras tira de la tela, se percibe como si alguien invisible estuviera sosteniéndola desde atrás. Ella rodea su cuerpo con dolor y cuidado, mientras Él entra en escena, tratando de evitar que ella se separe de la tela. Juntos avanzan hacia la parte delantera del escenario, sin soltarla, moviéndose en armonía. Ella queda suspendida en un arco hacia atrás, sostenida por Él con firmeza, demostrando un contrapeso. Luego, ella cae al suelo, pero sin soltar la cuerda, ambos se mantienen unidos en un juego de fuerza y equilibrio. Ella se levanta con agilidad, realizando un rollo hacia atrás, mientras Él se coloca la tela en el cuello, representando la angustia momentánea.

Ella jala la tela con determinación, pero Él se libera rápidamente. Cambian de posiciones, y Él eleva la tela con brazos abiertos, dejándose llevar hacia atrás en un arco. La tela cubre su rostro y pecho, creando una imagen de dolor y pesadumbre. Mantienen la posición, hasta que se rompe el arco y rompe la ilusión. Ella intenta liberarse, forcejeando con Él, pero finalmente cae y se libera de la tela. Él termina con la tela en sus manos y Ella se levanta para recitar su texto final, mientras Él recoge la tela como si fuera escurridiza. Al finalizar su discurso, Él le responde y se aleja. La danza ha terminado, y con ella la historia de ambos personajes.

CAPÍTULO III: TEJIENDO PERSONAJES: EL ARTE DE OBSERVAR

La creación de personajes en el teatro es un proceso apasionante y multifacético que da vida a las historias que se representarán en el escenario. Cada personaje, como un ser humano en miniatura, se convierte en el vehículo a través del cual se exploran las profundidades de la condición humana, expresando emociones, deseos, y conflictos que resuenan con el público.

3.1 Referentes para la creación de los personajes

En esta búsqueda de autenticidad y profundidad emocional, los referentes juegan un papel esencial. Estos referentes pueden ser personas reales, personajes de la literatura, experiencias personales o incluso elementos simbólicos que ayudan a los actores, directores y dramaturgos a dar forma y vida a sus creaciones.

Los referentes actúan como faros que iluminan el camino hacia la comprensión y la empatía hacia los personajes. Son la fuente de inspiración que permite a los artistas teatrales conectarse con las motivaciones, los deseos, las luchas y los conflictos que hacen que un personaje sea auténtico y convincente. Al sumergirse en la psicología y la experiencia de estos referentes, los actores pueden encontrar una base sólida para construir la complejidad y la riqueza de sus personajes teatrales.

Conociéndola a Ella

Para Ella, una mujer que manifiesta defender su libertad e independencia, el temor el temor de comprometerse se arraiga profundamente en su ser, por su parte, entiende que no puede ofrecer una versión vulnerable de sí misma debido a las exigencias y los caprichos de la sociedad patriarcal y el papel tradicional que debe desempeñar como mujer. Ella se protege construyendo una barrera

emocional que la aleja del amor y la intimidad, a pesar de la satisfacción que encuentra en las interacciones sexuales ocasionales; este proceso se representa como un arco dramático con cambios de fortuna y desafíos que enfrenta constantemente.

Se ve a sí misma construyendo una barrera emocional para protegerse del amor y compartir una posibilidad, aunque muy mínima, de entregarse a la satisfacción que le producen estos encuentros sexuales en los que se sumerge en el deseo de poseer al otro. Este enigma emocional implica un exhaustivo examen de sus propias motivaciones.

Un referente literario y teatral que se asemeja a Ella es Medea, una figura mítica de la tragedia griega. Aunque compleja y polémica, Medea también se rebela contra las normas y expectativas sociales que limitan su libertad y autonomía como mujer. Su respuesta extrema y violenta puede entenderse como una reacción al poder y la opresión que experimenta en una sociedad dominada por hombres.

“Desde una perspectiva patriarcal la tendencia en la mujer hacia la autonomía y la autoafirmación tiende frecuentemente a estar asociada con la desmesura, la aberración o la crueldad como expresiones de aquello que trasciende la cultura y se ubica en el mundo de la naturaleza. La imagen de lo femenino como continente oscuro, como aquello siniestro que se vuelve inabordable para la conciencia” (Hidalgo, R. s.f.)

Su respuesta extrema y violenta puede entenderse como una reacción a la opresión y el poder que experimenta como mujer en una sociedad dominada por los hombres. Interpretaciones feministas han destacado que Medea desafía las normas y expectativas sociales que limitan su libertad y autonomía. Se convierte en una agente activa de su destino, desafiando los roles

tradicionales de género y negándose a ser subyugada por su esposo, Jasón. Su venganza se convierte en una crítica contundente a la opresión patriarcal y al trato de las mujeres en la sociedad.

En *Anónimos Cotidianos*, se enfrenta valientemente al poder masculino, desafiando las normas establecidas por la sociedad. En este proceso, descompone la idealizada noción del amor romántico, un concepto cultural y social arraigado durante siglos a través de la literatura, el cine, la música y otras formas de expresión artística. Este tipo de amor se caracteriza por su pasión desbordante y su idealización de la pareja, generando expectativas poco realistas sobre las relaciones.

Durante el proceso del montaje de *Anónimos Cotidianos*, con la intención de resaltar la variedad de perspectivas, la postura de femineidad tan diversa que evidencia el texto, la idea de romper con algunos estereotipos que mostraran una gama completa de experiencias y aspiraciones; Ella nunca sigue la imagen de mujer ideal preestablecida que se suele enfatizar en el amor instantáneo que conserva una visión unívoca de las relaciones cuando las conductas machistas asociadas al concepto del "hombre salvador" pueden tener un impacto negativo en la realización de ser mujer.

Conociéndolo a Él

La figura del "hombre ideal" representado en los cuentos de hadas y las películas de Disney puede tener cierta influencia en las expectativas y percepciones de las relaciones amorosas, tanto en mujeres como en hombres. Los personajes masculinos suelen ser apuestos, valientes, encantadores y rescatadores de los personajes femeninos, lo que ha contribuido a la construcción de un ideal romántico.

Haciendo un acercamiento más preciso a la historia de Cenicienta, es evidente que esta converge en la clásica narrativa de cuento de hadas, y puede ser considerada como una figura que refleja ciertos aspectos de la estructura patriarcal. A lo largo de los años, ha sido contada de diversas maneras y han existido variaciones en las interpretaciones, pero en la versión más conocida, el príncipe se presenta como el personaje masculino que rescata y salva a Cenicienta de su vida de abusos y opresión. En este sentido, el príncipe se posiciona como el salvador de Cenicienta, siendo el factor determinante para su liberación de la situación opresiva en la que se encuentra. Esta dinámica refuerza el papel tradicional del hombre como el protector y el que tiene el poder de cambiar la vida de la mujer.

A través de esta perspectiva, la figura femenina, representada por Cenicienta, se muestra como una persona dependiente de la intervención masculina para lograr su felicidad y mejorar su situación. Estas representaciones contribuyen a perpetuar estereotipos de género y roles tradicionales en la sociedad.

En el cuento, el príncipe se enamora de ella principalmente por su apariencia física, basándose en el zapato de cristal que deja atrás. Esta simbología puede reflejar una visión superficial y cosificada de las mujeres, asignándole una carga protagónica a las expectativas que deben cumplirse en su papel de mujer.

Es crucial reconocer que las representaciones en los cuentos de hadas pueden tener un impacto significativo en la formación de valores y creencias de la sociedad, especialmente en niños que están en una etapa de desarrollo de su identidad y percepciones del mundo. Por tanto, es

importante cuestionar y analizar estas narrativas desde una perspectiva de género para promover una mayor equidad y diversidad en los modelos de roles y relaciones entre hombres y mujeres en su vida, pero también en la diversidad de entrega en las relaciones interpersonales.

Las expectativas poco realistas representan un estándar inalcanzable de perfección física y personalidad donde se espera que los hombres se ajusten a ese ideal, ya que asumen roles de género tradicionales, siendo los héroes que rescatan a las mujeres y las protegen, mostrándose como el foco de realización para las protagonistas femeninas. Esto puede transmitir la idea de que las mujeres deben depender emocionalmente de los hombres para ser completas, en lugar de fomentar la autonomía y el empoderamiento individual.

En concordancia, para los hombres existen ciertos criterios relativamente limitados y su personalidad no se explora en profundidad, reflejando una tendencia en las narrativas patriarcales donde los personajes masculinos a menudo son unidimensionales y se les da menos importancia en comparación con los personajes femeninos.

3.2 Composición de las características físicas y psíquicas

Las características físicas, que incluyen la apariencia, la edad, el género y cualquier atributo físico distintivo, ofrecen una imagen visual inicial del personaje, estas descripciones no solo ayudan a los lectores o espectadores a imaginarse a los personajes, sino que también pueden transmitir información importante sobre su origen, su historia de vida o su contexto cultural.

CARACTERÍSTICAS	ELLA	ÉL
EDAD	25	27
CONTEXTURA FÍSICA	DELGADA	DELGADO
CARÁCTER	SOMBRÍA, MELANCÓLICA	VIVAZ, CURIOSO
OCUPACIÓN	FOTÓGRAFA	ARTISTA PLÁSTICO
PASATIEMPOS	LEER, EJERCITARSE	DIBUJAR, COCINAR

Tabla 2 Composición de las características físicas y psíquicas

Por otro lado, las características psíquicas, como la personalidad, las motivaciones, los deseos, los miedos y las contradicciones internas, son igualmente cruciales, estas cualidades

profundizan la comprensión del personaje y permiten que evolucione a lo largo de la historia. Los aspectos psicológicos de un personaje determinan sus acciones, decisiones y relaciones, lo que a su vez influye en la trama y en la dinámica general de la narrativa.

En el vasto mundo de la dramaturgia, a menudo nos encontramos con historias intrigantes donde dos personajes, envueltos en un misterio sutil, se cruzan en el escenario sin ofrecer detalles inmediatos sobre su apariencia física o sus personalidades, esta falta de información aparente puede generar un enigma cautivador y desafía a los espectadores a adentrarse en las profundidades de la trama, centrándose en los diálogos, las interacciones y las palabras no dichas para descubrir quiénes son realmente estos personajes.

En Anónimos Cotidianos los personajes cobran vida a través de los reveladores diálogos que trascienden las meras palabras, sus personalidades emergen de la interacción, revelando una mezcla intrigante de vulnerabilidad y fortaleza. Las palabras que eligen, sus silencios elocuentes y sus reacciones emotivas tejen una compleja red psicológica que nos permite comprender sus miedos, deseos y las disonancias internas que los impulsan. Si bien las descripciones físicas pueden permanecer en la sombra, las profundas capas de sus personalidades se revelan con cada intercambio, convirtiéndolos en personajes tridimensionales y auténticos que capturan la atención y empatía del público.

3.2.1 Comparativo de los estados físicos y psíquicos de los personajes

ESTADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS	ELLA	INTERMEDIO ELLA	INTERMEDIO ÉL	ÉL
FRIVOLIDAD	SÍ			NO
DESEO SEXUAL	SÍ			SÍ
ENAMORAMIENTO		SÍ		SÍ
DREPESIÓN	SÍ			NO
MADUREZ	SÍ		SÍ	
PASIONAL		SÍ		SÍ
AGRESIVIDAD	SÍ		SÍ	
DOMINANTE	SÍ			NO
ROMANTICO	NO			SÍ
CURIOSIDAD		SÍ		SÍ
FELICIDAD	NO		SÍ	
CONFUSÓN	SÍ			SÍ
EGOCENTRISMO		SÍ		SÍ
VACIO EXISTENCIAL	SÍ			NO

Tabla 3 Comparativo de los estados físicos y psíquicos de los personajes

El cuadro captura la esencia de los personajes donde los colores se convierten en protagonistas, transmitiendo las sutilezas de las relaciones humanas y los estados emocionales.

A través de una paleta de colores elegida, cada tono o matiz tiene un significado profundo, revelando una historia rica en matices y metáforas visuales.

Este cuadro invita al espectador a explorar las conexiones entre los colores y las emociones, y a descubrir lo oculto que se despliega ante sus ojos.

Para ella, se elige un tono azul suave, que simboliza su distancia inicial del protagonista. En el intermedio, se añade un toque de violeta para denotar su acercamiento gradual a Él, reflejando así la transición del azul al rojo en la teoría del color. En cuanto a Él, se utiliza un color intermedio, un violeta o morado, para resaltar la interacción con Ella, ya que el rojo, que representa su proximidad, se mezcla con el azul. Finalmente, en las etapas posteriores, se incorpora un tono cálido de amarillo para simbolizar el estado emocional y físico de los personajes en el clímax de la obra. En términos psicológicos, eligió el blanco, que depende de la situación y la evolución de los personajes.

3.2.2 Paralelismo en los objetivos de los personajes

OBJETIVOS DEL PERSONAJE: ELLA	OBJETIVOS DEL PERSONAJE: ÉL
DISFRUTAR DEL CUERPO DE ÉL, SIN INDAGAR EN SU VIDA	CONOCER A PROFUNDIDAD LA VIDA DE ELLA, DISFRUTAR MÁS QUE DE SU CUERPO
EVITAR A TODA COSTA ABRIR SU VIDA Y SU CORAZÓN ANTE ÉL	DISFRUTAR Y EXPERIMENTAR DIFERENTES FORMAS DE AMAR ALGUIEN, EN ESTE CASO, CON ELLA
NO MEZCLAR LA SEXUALIDAD CON EL AMOR ROMÁNTICO	MEZCLAR AMOR Y SEXUALIDAD, DESNUDAR EL CUERPO Y EL ALMA DE ELLA
NO COMPARTIR CON ÉL ALGO MÁS QUE EL PLACER SEXUAL	COMPARTIR OTROS PLACERES DE LA VIDA CON ELLA
DISFRUTAR DEL MOMENTO	VIVIR DEL MOMENTO

Tabla 4 Paralelismo en los objetivos de los personajes

El paralelismo en los objetivos de los personajes es un elemento fundamental en la construcción del conflicto. Cuando dos o más personajes comparten metas, deseos o aspiraciones similares, se crea una dinámica intrigante que puede dar lugar a una serie de tensiones, conflictos y desarrollos emocionantes en la historia. El paralelismo no solo sirve para conectar a los personajes entre sí, sino que también ofrecen oportunidades para explorar los temas de la obra y las complejas interacciones humanas.

Ilustración 26 tomada por Johann Moreno

3.3 Arropar las pieles: el vestuario en *Anónimos Cotidianos*

En *Anónimos Cotidianos* el vestuario ha influenciado de manera significativa y trascendental que determina y expresa los intereses de los personajes sin la necesidad de pronunciar palabra alguna pues, es una forma de comunicar el estado emocional en el que se desenvuelven, así como las motivaciones internas y los objetivos que quieren alcanzar, ayudando a entablar la sensación de la historia.

Los atuendos proponen una disonancia entre el reflejo del cambio en la relación planteada y el desamor que comparten, influenciado por una perspectiva más desaliñada, provocadora, descuidada y desordenada que consta de una paleta de colores pastel entre los tonos café y beige con unas medias veladas que cubren sus brazos adornados por vendas elásticas que representan las

heridas ya cicatrizadas. Es decir que, simbolizan una imagen que evoca el sufrimiento que han experimentado hasta el momento en el que coinciden y evoluciona en la medida que sus interacciones abordan la despreocupación y los conflictos que van apareciendo.

El vestuario tiene un efecto significativo en la realización de la obra porque contempla el dolor emocional que atraviesan los personajes al no obtener la reciprocidad en las posturas que sostienen sobre su propia cosmovisión de una relación de pareja. Se establece el uso de las prendas más oscuras para encarnar la tristeza y el dolor que sienten como seres individuales movidos por la turbulencia de sus ideales, de sus preconcepciones de vida que alimenta la nebulosa mental y emocional en donde se encuentran.

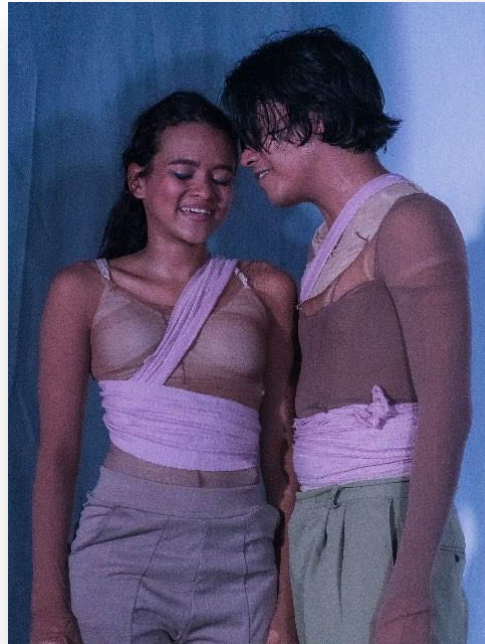

Ilustración 27 tomada por Johann Moreno

4. CAPÍTULO IV: LA COMPOSICIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA

4.1 Escenografía

La escenografía manejada en la obra desempeña un papel fundamental al ofrecer el primer acercamiento a la visión conceptual planteada, pues representa una parte de la construcción del montaje, alineándose con la simbología y la significación sobre la relación de los personajes en su desarrollo personal.

Desde la dirección y el proceso de creación existió una preocupación por generar un escenario visualmente atractivo, íntimo, que reflejara el estilo de las escenas. Para lograr esta visión, se optó por mantener una disposición inalterable de los objetos, la escenografía, posicionándolos en el mismo lugar a lo largo de la representación. Esta elección puede estar orientada a enfatizar la estabilidad y consistencia en el ambiente, reforzando así la inmutable conexión entre los personajes y su entorno.

El escenario se convierte, entonces, en un lienzo en el que se plasma la esencia de la historia, y cada elemento en él tiene un propósito específico para transmitir la atmósfera deseada sin interferir en el flujo dramático.

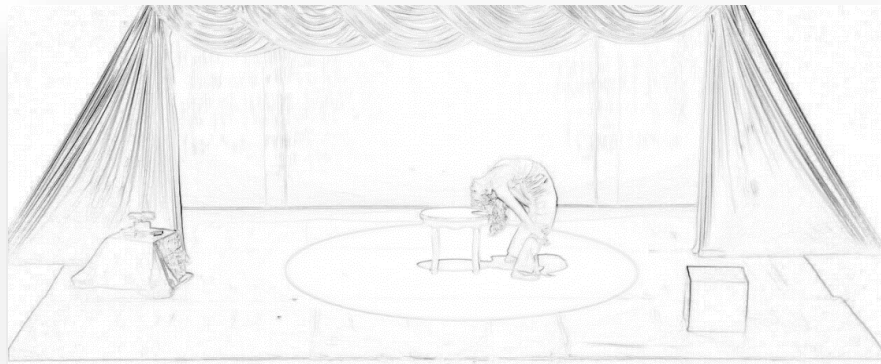

Ilustración 28 mapeo escenográfico, animación realizada por IA

4.2. Participación de la musicalidad y ritmos: Sinfonía de sonidos y silencios.

La musicalidad y los ritmos desempeñan un papel fundamental en el mundo del teatro, pues son elementos que enriquecen y transforman la experiencia teatral de maneras sorprendentes. Estas dos herramientas, intrínsecamente ligadas a la expresión humana desde tiempos inmemoriales, trascienden las palabras y los gestos, permitiendo que una obra de teatro alcance dimensiones emocionales y estéticas más profundas y significativas.

La musicalidad, a través de sus melodías y armonías, puede evocar emociones, crear atmósferas y reforzar la trama de una obra, mientras que los ritmos, con su cadencia y pulsación, añaden un sentido de movimiento y estructura que guía a los actores y al público a través de la narrativa. Así, la importancia de la musicalidad y los ritmos en el teatro reside en su capacidad para transformar una simple representación en una experiencia multisensorial y emocionalmente enriquecedora, conectando de manera profunda con el espectador y creando memorables y conmovedoras piezas de arte escénico.

La participación de la musicalidad en *Anónimos Cotidianos* recreó una proyección que situara el juego de luces con la estridente participación del sonido para el fortalecimiento de las escenas. Si, por ejemplo, se evidenciaba una escena de conflicto, los efectos de sonido y luminotecnia vigorizaban los sentimientos de los personajes, conformando un acople entre el universo de la obra en la que los espectadores pueden sumergirse y sentirse conectados. Inmersos con la puesta en escena al generar una cercanía que ayudase a contar una historia de forma clara y convincente. Pues, cuando se trata de una obra de teatro que aborda el desamor, las heridas y el apego en una relación de pareja, la musicalidad debe abarcar el desarrollo de la trama de tal manera que exprese el hilo conductor que se está contando en la obra.

La producción musical de la talentosa artista Bonaverense Kasbeel marca un emocionante enfoque innovador y audaz que desafía las convenciones y se sumerge en el terreno de los sonidos estridentes y contemporáneos. A través de una fusión creativa de elementos sonoros vanguardistas, Kasbeel ha logrado tejer una narrativa musical única, que transporta a los oyentes a un universo sonoro en constante evolución, de esta manera, contamos con la participación significativa de la creación de varios beats alternativos proyectados en Anónimos Cotidianos.

También, se hizo un expansivo acercamiento con los sonidos de Lhasa de Sela (1972 – 2002), cantante y compositora profundamente marcada por las influencias tanto de la música tradicional mexicana como de los sonidos gitanos del este de Europa, además del rock alternativo.

Entre los temas explorados se encontraba una similitud de sensaciones con la canción El Payande:

“Nací en la playa de mar y arena
 Bajo la sombra de un payande
 Como mi madre fue una esclava
 También la marca yo la llevé
 Ay, suerte maldita llevar cadenas
 Y ser esclava
 Y ser esclava de un vil señor
 Ay, suerte maldita llevar cadenas
 Y ser esclava
 Y ser esclava de un vil señor”

(Olguín V. El Payande. 1997)

La letra y la musicalidad de la canción rememoraron de manera conmovedora una muestra profunda de los sentimientos de Ella, ofreciendo una ventana a su intimidad y el dolor que estaba experimentando en ese momento.

La música sirvió como un telón de fondo perfecto para iniciar la historia mientras que la danza que acompañó esta canción inicial estableció un tono significativo y emocional. Sin embargo, la importancia de esta canción no se detuvo allí. De manera notable, la misma melodía y letra se utilizaron nuevamente al final de la obra:

24

Desconecta – dos

Ella

Tenías lo que todo el mundo desea en esta vida, dinero y placer, entonces porque te empeñaste en saber quiénes somos y te quedaste hasta descubrirlo.

Él

¿Para qué amar?

Lo único que debes hacer es disfrutar, vivir, pero jamás sentir y menos con el alma.

Ella

Estarás inmortal en mi memoria como un ser anónimo

Él

Me perderé en el laberinto de la ausencia

Ella

Todo será pasado. Y el ciclo comenzará una vez más

(Toma en sus manos el único dibujo, hace un avión de papel y lo lanza)

FIN

(Villareal, D. Anónimos Cotidianos. Pág. 31)

Esta elección musical resaltó de manera impactante la idea de que Ella había estado atrapada en una experiencia cíclica, repitiendo sus emociones y luchas una y otra vez.

“Lhasa destila imágenes a menudo surrealistas y melodías inquietantes, como ritmos que evocan los viajes misteriosos. A menudo desconcertante, sus canciones expresan esos lugares donde la imaginación se encuentra con la realidad, lugares cercanos entre el miedo y la oscuridad. Son canciones de encantamiento”

(Palmera, G. 2021)

En resumen, la producción musical de Kasbeel y la influencia de Lhasa de Sela, han ampliado aún más las fronteras creativas, contribuyendo significativamente a la exploración de varios temas en Anónimos Cotidianos.

4.3. La Estética Cautivante: Colores y Texturas de la Obra

La luz y el color

Desde la dirección de la obra teatral, se llevó a cabo un minucioso estudio experimental sobre el significado y simbolismo del color, lo que condujo a una interpretación y definición profunda de cada uno de ellos en la puesta en escena. A continuación, se presenta el significado de los colores que se emplearon:

- **Rojo:** Asociado al personaje de Él, este color encierra una amplia gama de significados, que van desde la pasión desenfrenada hasta la violencia y el poder. Representa la intensidad de sus emociones y su deseo de poseer y seducir a la protagonista, Ella. Es el reflejo de la fuerza avasalladora que guía sus acciones y decisiones a lo largo de la trama.

- **Amarillo:** Este color evoca una mezcla de emociones, abarcando desde la armonía y la intimidad hasta la soledad. En el contexto de la puesta en escena, el amarillo simboliza las complejas relaciones y conexiones humanas, donde la intimidad puede convivir con momentos de soledad y reflexión. Se convierte en una tonalidad que se entrelaza con la trama, destacando la ambivalencia de las interacciones entre los personajes.

- **Azul:** Asignado al personaje de Ella, el azul se presenta como un símbolo de su racionalidad y profundidad emocional. En él se encuentran matices de melancolía y dominio de sí misma, reflejando sus pensamientos y emociones más introspectivos. Es un color que aporta una dimensión de complejidad y sensibilidad a la interpretación de su personalidad.

- **Verde:** Este color se vincula con estados de éxtasis y conexiones con el mundo espiritual. En la puesta en escena, el verde puede interpretarse como una vía de liberación emocional para los personajes, donde encuentran momentos de éxtasis o trascendencia que los llevan más allá de sus limitaciones personales. Es un matiz que agrega un componente de enigma y misterio a la trama.

- **Fucsia:** Representa la tranquilidad y los pensamientos serenos. Se convierte en una paleta cromática que permite explorar momentos de calma y reflexión en medio de la intensidad emocional de la obra. El fucsia añade sutileza y delicadeza a la representación, ofreciendo momentos de respiro y contraste en el desarrollo de la trama.

- **Blanco:** Este color se asocia con la pureza y la identidad de los personajes. Funciona como un lienzo en el que se dibujan las múltiples capas de su ser y personalidad. El blanco se convierte en un espacio para la introspección y la exploración de las motivaciones más íntimas de cada individuo en la trama.

En síntesis, la elección y simbolismo de los colores en la puesta en escena de la obra teatral enriquece la trama y la interpretación de los personajes. Cada tonalidad representa una dimensión diferente de sus emociones y personalidades, agregando profundidad y matices a la complejidad de las relaciones humanas y la exploración de la psicología de los protagonistas. El uso inteligente de los colores otorga una nueva dimensión a la experiencia teatral, invitando al espectador a sumergirse en un universo emocional y estético.

4.4 Diseño de luminotecnia para el fortalecimiento de la acción dramática

La luminotecnia, aunque a menudo pasa desapercibida, desempeña un papel esencial en una amplia variedad de campos y disciplinas, desde el teatro y el cine hasta la arquitectura y la industria del entretenimiento en general. Se trata de la técnica de controlar la iluminación de un espacio o escenario con el fin de crear atmósferas, transmitir emociones y resaltar elementos visuales clave. La luminotecnia no solo aporta funcionalidad, sino que también es una forma de arte en sí misma, ya que puede transformar por completo la percepción que tenemos de un lugar o una representación.

La luminotecnia es un recurso técnico de gran importancia en *Anónimos Cotidianos* por varias razones clave, puesto que desde el trabajo de mesa se plantearon como un personaje más que posibilitara el comunicarse con el espectador, que también contara una historia y contribuyera al fortalecimiento de la acción dramática como apoyo a la narrativa.

- ***Creación del ambiente y la atmósfera:*** La obra se desarrolla en un entorno teatral, y la luminotecnia es esencial para establecer la atmósfera adecuada para cada escena. Puede cambiar la percepción del público sobre el lugar y el tiempo de la acción, lo que contribuye a una inmersión más profunda en la historia.
- ***Simbolismo y la metáfora visual:*** Dado que la obra aborda temas psicológicos y emocionales profundos, la luminotecnia se proyectó para crear metáforas visuales poderosas. Por ejemplo, el cambio de colores o intensidad de la luz podía reflejar los cambios en el estado emocional de los personajes, enfatizando sus luchas internas.
- ***Enfoque de la atención:*** Los cambios en la iluminación guiaron la atención del público hacia áreas o momentos específicos en el escenario. Esto es especialmente relevante en una obra como *Anónimos Cotidianos*, donde las interacciones y diálogos entre los personajes son cruciales para la trama.
- ***Creación de intimidad y distanciamiento:*** La luminotecnia contribuyó a crear momentos de intimidad o distanciamiento entre los personajes, lo que es

fundamental dado que "Anónimos Cotidianos" explora las complejidades de las relaciones humanas. La iluminación resaltó la cercanía o la distancia emocional entre los protagonistas.

CUADROS	LUZ	SITUACIÓN
UNO	AMARILLO CÁLIDO	INICIO MONÓLOGO “STAND BY”
DOS	AZUL Y ROJO	ENCUENTRO SEXUAL
TRES	ROJO	MONÓLOGO “LA MENTE NECESITA DISTRAERSE”
CUATRO	AZUL	DIBUJO DE ELLA
QUINTO	AZUL Y ROJO	LA MANZANA PROHIBIDA
SEXTO	VERDE	ÉXTASIS
SÉPTIMO	ROJO	DOLOR
OCTAVO	FUCSIA	DESPEDIDA

Tabla 5 Diseño de luminotecnia para el fortalecimiento de la acción dramática

CONCLUSIONES

En primer lugar, se implementó una metodología que permitiera un análisis profundo en compañía del elenco sobre la temática principal del texto y los subtemas a desarrollar para una mejor comprensión. El objetivo era converger en ideas similares y lograr una claridad absoluta para el montaje escénico.

Durante las dos primeras sesiones, se abordó el estudio de la obra desde diferentes perspectivas. Se analizaron los diálogos, las acotaciones, la estructura del guion, los personajes y el género que se iba a representar. Además, se dio libertad al elenco para experimentar con diferentes intenciones mediante la improvisación, la variación de entonaciones de voz, ejercicios corporales y didácticas teatrales. Esto les permitió a los actores explorar y comprender desde su propia visión lo que sus personajes requerían, fomentando así el crecimiento de estos a medida que avanzaba la investigación.

La estrecha relación entre la dirección y los actores resultó crucial para lograr un trabajo colectivo en el que se evaluaron y consideraron las propuestas creativas planteadas por el elenco y la dirección del montaje. Por lo tanto, se fomenta una interacción cooperativa entre todas las personas involucradas en el proyecto.

Desde la dirección, se buscó la integración, articulación y conexión de los diversos elementos que convergen para conformar una obra de teatro. Esto incluía lo visual, lo sonoro, lo espacial, lo literario y, por supuesto, lo actoral.

Finalmente, se emprendió una búsqueda que apuntaba a la composición de una puesta en escena donde la interpretación provenía de lo más visceral posible. Para lograrlo, se pidió a los

actores que mantuvieran una bitácora individual en la que plasmaron el diario vivir de sus personajes asignados. Esta práctica les permitió reconocer y concebir con mayor desenvoltura el accionar de cada uno de ellos.

La sistematización del proceso de montaje de la obra "Anónimos Cotidianos" ha sido un esfuerzo fundamental para comprender y documentar de manera integral todo el trabajo involucrado en la creación y producción de esta obra teatral. A través de este proceso, se ha logrado obtener una visión panorámica de las diferentes etapas y elementos que confluyen en la realización de una obra teatral, desde la concepción inicial hasta la presentación final ante el público.

Uno de los aspectos más destacados de esta sistematización ha sido la identificación y análisis detallado de las múltiples disciplinas y roles que intervienen en el montaje de una obra teatral. Desde los dramaturgos y directores, hasta los actores, escenógrafos, diseñadores de iluminación y sonido, todos desempeñan un papel esencial en la materialización de la visión artística y la narrativa de la obra.

Además, se ha destacado la importancia de la colaboración y la comunicación efectiva entre todos los miembros del equipo de producción, así como la necesidad de una planificación meticulosa y la gestión eficiente de recursos para llevar a cabo el montaje de manera exitosa.

Asimismo, se ha evidenciado la relevancia de la creatividad y la innovación en el proceso de montaje, ya que cada obra teatral es única y requiere soluciones y enfoques específicos para transmitir su mensaje de manera efectiva.

En esta monografía, exploramos el fascinante mundo detrás de la gestación de estos seres ficticios, desde su concepción hasta su encarnación en el escenario, revelando los secretos y

desafíos que los actores y dramaturgos enfrentaron en su búsqueda de autenticidad y conexión emocional con la audiencia.

Este fenómeno dio lugar a contrastes fascinantes que dieron pie a un profundo debate sobre las diferentes maneras de experimentar y habitar las relaciones interpersonales. En resumen, en este capítulo hemos examinado cómo los actores y dramaturgos lograron dar vida a estos personajes y cómo sus transformaciones emocionales desencadenaron un intenso análisis sobre la complejidad de las relaciones humanas.

En resumen, la sistematización del proceso de montaje de la obra "Anónimos Cotidianos" ha proporcionado una comprensión profunda y enriquecedora de la complejidad y la belleza del teatro como forma de expresión artística. Este trabajo no solo ha documentado el proceso en sí, sino que también ha resaltado la importancia del trabajo en equipo, la planificación cuidadosa y la creatividad en el mundo del teatro. Esta sistematización sirve como una herramienta valiosa para futuros proyectos teatrales y como una fuente de inspiración para aquellos interesados en el arte escénico.

REFERENCIAS

VILLAREAL, D. 2008. *Anónimos Cotidianos*.

EL PAYANDE - Lhasa de Sela. (s/f). Letras.com. Recuperado el 16 de septiembre de 2023, de <https://www.letras.com/lhasa-de-sela/255623/>

No. 8. Sarrazac, Pierre. *El impersonaje. Una relectura de La crisis del personaje*. Trad. Viviescas, Víctor. (s/f). Valestra Editorial. Recuperado de: <https://valestraeditorial.com/producto/no-6-kuzmina-marina-presentacion-de-boris-eichenbaum-copia/>

Amor Narciso (2021) Frida Bienvenida, El Bastión. Recuperado de: <https://alponente.com/amor-narciso/>

Hedonismo. ABC Bienestar. Recuperado de: https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/abci-hedonismo-201909280922_noticia.html

Foros Temáticos – Género, estudios feministas y psicoanálisis - La Medea de Eurípides: Hacia un psicoanálisis de la agresión femenina y la autonomía - Roxana Hidalgo Xirinachs. (n.d.). Recuperado de: <https://www.psicomundo.com/foros/genero/medea.htm>

Teatro contemporáneo: arte en evolución constante. Cultura Conectada. Recuperado de: <https://culturaconectada.com/2023/03/29/teatro-contemporaneo/#:~:text=Uno%20de%20los%20m%C3%A1ximos%20exponentes,la%20pol%C3%ADtica%20y%20la%20identidad.>

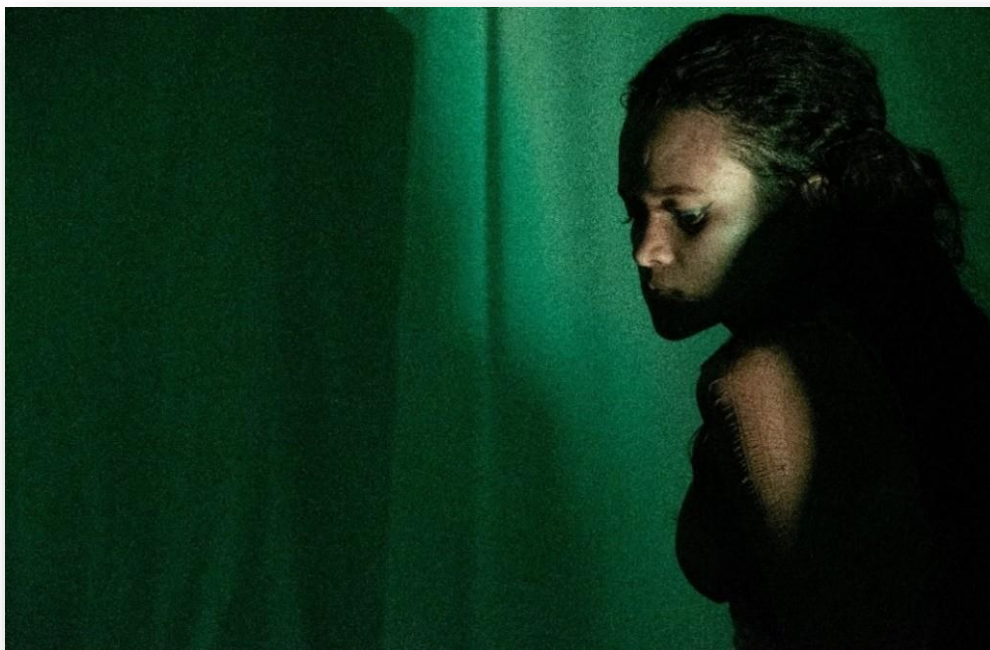
Gómez, G. (2023, Julio 12). La insoportable levedad del ser, un adiós a Milan Kundera. *Revista Diners*. Recuperado de: [https://revistadiners.com.co/cultura/arte-y-libros/1372_la-insoportable-levedad-del-ser-lectura/#: ~:text=%E2%80%9CLa%20insoportable%20levedad%20del%20ser, se%20manifiesta%20en%20el%20cuerpo.](https://revistadiners.com.co/cultura/arte-y-libros/1372_la-insoportable-levedad-del-ser-lectura/#:~:text=%E2%80%9CLa%20insoportable%20levedad%20del%20ser,se%20manifiesta%20en%20el%20cuerpo.)

Dibujo de imagen a línea (Página para colorear). (n.d.). Data Chef | Gratis & Herramientas en línea simples. Recuperado de: <https://tech-lagoon.com/imagechef/es/image-to-edge.html?cache=20230907130723&reloaded=true>

Idrobo, Y. (2022, febrero 15). *Departamento de Artes Escénicas*. Departamento de Artes Escénicas / Universidad del Valle / Cali, Colombia. Recuperado de: <https://escenicas.univalle.edu.co/docentes-buenaventura/docentes-sede-pacifico/item/338-villareal-doris>

ANEXOS

Ilustración 29 Fotografías del montaje, tomadas por Johann Moreno

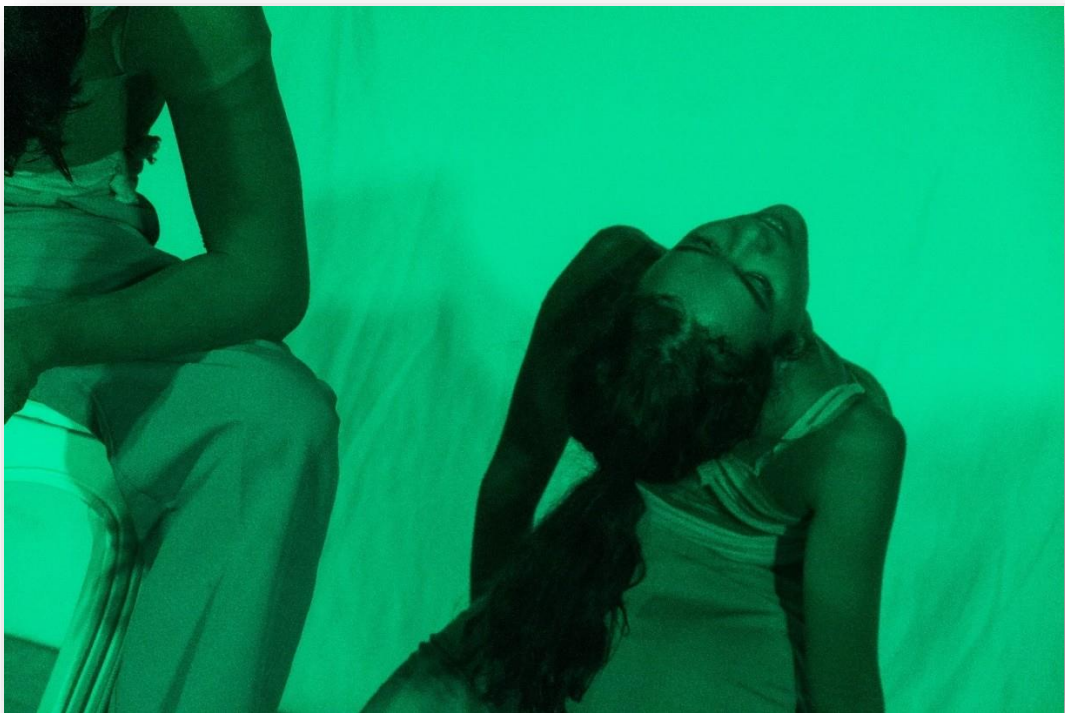

Ilustración 30 Fotografías elenco de Anónimos Cotidianos

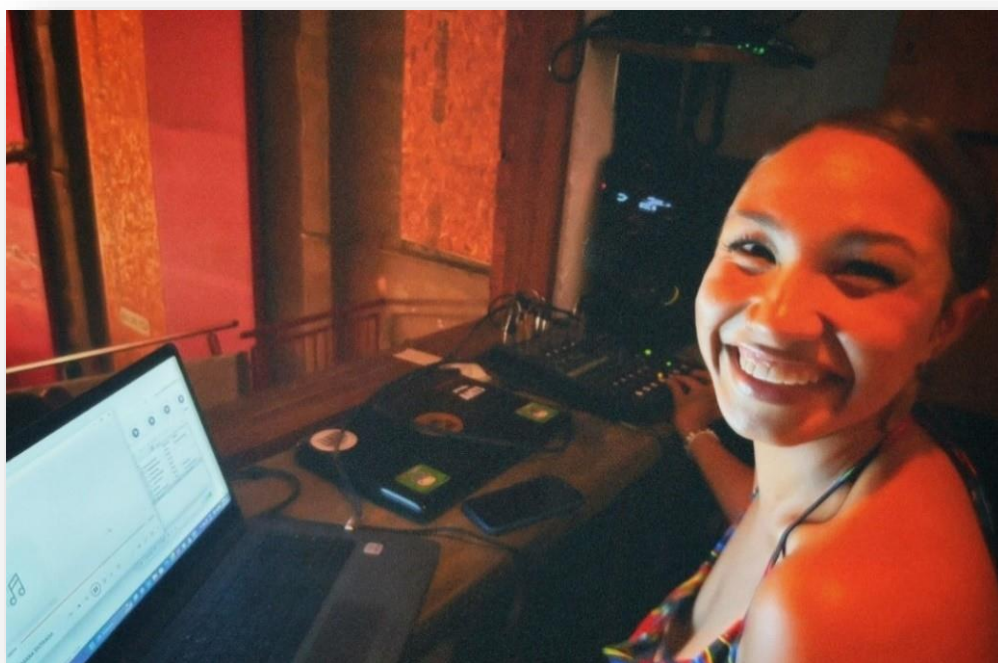

Ilustración 31 Función de estreno

Ilustración 32 Función Teatro La Máscara

Ilustración 33 Ella y Él

Reseña de la autora

Doris Villarreal Pazos es Licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle, realizó estudios en Dramaturgia y Performance del Texto en la Universidad de Lausana – Suiza. Obtuvo el título de Técnico en Construcción y Montaje Escenográfico beca del Ministerio de Cultura con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y es Magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia.

Dentro del campo de la dramaturgia varias de sus obras se han llevado a escena y han sido publicadas: *“El silencio del poeta”* ganadora de la beca de creación teatral del Ministerio de Cultura en el año 2012. *“Atemporal”* pieza breve, publicada en la Revista UN Contexto de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2016. *“Las cenizas de la virgen”* obra ganadora de la Convocatoria Cultura Convoca de la Gobernación de Nariño en el año 2017, publicada en el año 2019 y ganadora de la beca de creación teatral del Ministerio de Cultura en el mismo año, también finalista en la convocatoria de dramaturgia regional Voces Globales Colombia 2020.

“Estamos para ser viles” texto seleccionado en la convocatoria Voces desde la cuarentena realizada por Ediciones el Silencio en el año 2020 y publicada en la página web en el año 2021. *“Soy una madre en primera línea”* obra seleccionada en la convocatoria Voces desde el frente, realizada por Ediciones el Silencio en el año 2021 dentro del marco del Paro Nacional, y el texto *¡Mal parido hijo mío!* Publicado en el libro *El Valle Relata - 34 mujeres* de Ediciones el Silencio en el año 2023.

Docente catedrática del programa Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle Sede Pacífico desde el año 2016 hasta la fecha, ha dirigido los siguientes montajes: *“Momo”* de Michael Ende en el año 2017. *“Billy escupe la muerte”* de Alicia Guerra en el 2019.

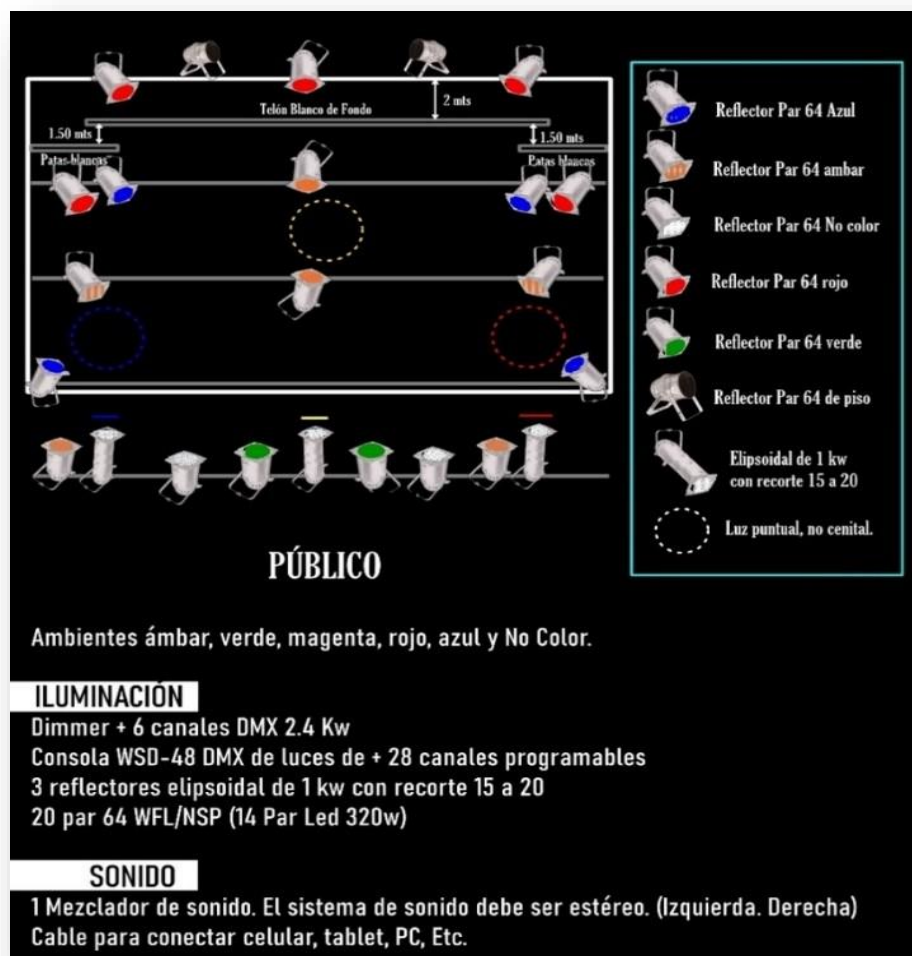
“En qué piensas” de Xavier Villaurrutia en el año 2020. *“Todas, menos una”*, teatro audiovisual, a partir de la obra Peer Gynt de Henrik Ibsen, en el año 2021 y *“El pájaro azul”* de Maurice Maeterlinck en el 2022.

Plano de luces y rider técnico

En Anónimos Cotidianos, el rider técnico y el plano de luces permiten una planificación minuciosa y una coordinación efectiva para establecer las necesidades técnicas y de iluminación de la obra, lo que facilita la comunicación y la colaboración entre el director, el manejador de las luces, el técnico de sonido y los intérpretes.

Cada color empleado está cuidadosamente seleccionado y cargado de significado, contribuyendo a la profundidad de los personajes y la trama en su conjunto.

Ilustración 34 rider técnico y plano de luces

Isabella Santa, técnica de luces

“Desde que entré al equipo se habló de las luces como un personaje más. Se le dio el peso de un personaje. La obra tiene en total más de 50 cambios de luces porque los conté. Así que, es una iluminación exigente. Fue también muy gratificante poder ver las luces en el Teatro La Máscara, que creo que es el teatro o el lugar más grande y con más equipamiento técnico en el que

se ha presentado la obra. A mí me parece que la función del teatro en La Máscara termina por confirmar que la luz de verdad es un personaje de la obra. Porque cuando acabó la obra y la gente se acercó a hablar con nosotros, muchas personas hablaron de las luces: ¿Qué luces? Están muy chéveres. Normalmente cuando uno termina una obra y la gente se acerca a felicitarlo, a hablar con uno, la gente felicita a los actores, al director, habla de la historia. Pero creo que nunca he estado en una obra en la que la gente hable tanto de las luces como habló de todo el resto de los aspectos de la obra. Entonces me parece que sí son algo; las luces sí son un elemento notorio, un elemento que dice mucho, que transmiten”

CARGO	ELENCO
Él	<i>Fernando Santana</i>
Ella	<i>Mara Rodríguez</i>
Dirección	<i>Luisa Robalino</i>
Asistente de dirección	<i>Líán Mena</i>
Música	<i>Kasbeel, Lhasa de Sela</i>
Técnico de luces 1	<i>José Luis Gamboa</i>

Técnico de luces 2	<i>Isabella Santa</i>
---------------------------	-----------------------

Tabla 6 Ficha técnica

Ilustración 35 fotografías de los primeros encuentros de creación

Relato de experiencias

Elenco

Mara Rodríguez, Ella

La experiencia de montar la obra fue enriquecedora desde una perspectiva actoral. Interpretar a Ella fue un desafío fascinante, ya que implicó sumergirse en un personaje con una historia y personalidad totalmente diferentes a la mía. Aunque Ella y yo éramos polos opuestos en muchos sentidos, compartíamos la experiencia de enfrentar momentos difíciles en la vida y cerrarnos al mundo para proteger nuestros corazones. A pesar de estas similitudes fundamentales, Ella y yo éramos individuos únicos.

Representar a Ella fue un desafío gratificante, un viaje de autodescubrimiento. A pesar de no haber experimentado personalmente la depresión, el uso de drogas o el fumar, tuve que recurrir a la empatía y la creatividad para comprender su perspectiva. Recibí valiosa ayuda de mis

compañeros, especialmente de Luisa, Santana y Lían, quienes me brindaron orientación y sugerencias preciosas para dar vida a mi personaje auténticamente.

Aunque fue desafiante, logramos transmitir la esencia de los personajes de manera efectiva. Muchos espectadores expresaron que no veían a Mara en mi actuación, sino a una mujer completamente diferente, lo que me llenó de satisfacción. Este proceso enriqueció mi carrera actoral y me permitió explorar la diversidad de las experiencias humanas.

En cuanto al proceso de montaje de la obra, fue una experiencia maravillosa ver cómo evolucionaba con el tiempo. Al principio, nuestras ideas eran caóticas, pero con el apoyo de Juan Carlos y otros colaboradores, forjamos lo que hoy conocemos como Anónimos Cotidianos.

La obra ha sido bien recibida por el público y conecta de manera única con diferentes audiencias. Los jóvenes la encuentran relevante, mientras que los adultos a veces la confrontan debido a su reflejo de la realidad. Muchas mujeres han expresado cómo la obra les ha llegado profundamente, resonando en ellas en una sociedad donde persisten actitudes machistas.

Estamos abiertos a los mensajes y comentarios del público, valorando sus opiniones. Agradecemos la buena acogida de la obra y continuaremos trabajando para tocar los corazones y las conciencias de nuestros espectadores.

Fernando Santana, Él

Mi experiencia como actor en "Anónimos Cotidianos" de Doris Villarreal Pazos ha sido realmente significativa. Más allá de mi trabajo como actor y lo mucho que deseaba que esta puesta en escena se hiciera realidad, fue un reto y una experiencia emocional increíble. Siempre busqué la oportunidad de participar en un proceso teatral con la naturaleza de esta obra, y poder vivir esta

experiencia fue maravilloso. Dado que se trata de una obra de danza teatro, se me permitió expresar todo mi trabajo corporal e indagar en lo simbólico del teatro. Desde los inicios de mi carrera, había estado pensando en poner en escena todo lo que llevaba dentro, y esta obra me brindó la plataforma perfecta.

Bajo la dirección de Luisa Robalino, que lejos de ser una directora ensimismada, me brindó voz y voto en el proceso de creación escénica, esta experiencia siempre será para mí la primera vez que pude ser yo mismo como artista y hablar desde mis verdades e intereses.

Lían Mena, Asistente de dirección

Mi experiencia como asistente de dirección en la obra *Anónimos Cotidianos* de Doris Villarreal, bajo la hábil dirección de Luisa Robalino, resultó profundamente significativa y enriquecedora. Esta oportunidad me brindó un espacio creativo diferente al que había experimentado previamente como actriz en el escenario. Fue un proceso de crecimiento tanto en términos de dirección como de actuación, desde una perspectiva más amplia y general que abarca la dirección teatral en su conjunto.

Colaborar estrechamente con Luisa Robalino fue un aspecto destacado de esta experiencia. Su enfoque y métodos de trabajo eran diferentes a los míos en muchas ocasiones, lo que me permitió expandir mis horizontes y aprender de sus vastos conocimientos y enfoques únicos. Esta colaboración me brindó la oportunidad de crecer como persona y de autoevaluar mis propios conocimientos y habilidades en el ámbito artístico.

Mi experiencia fue un viaje rico en matices, que incluyó desafíos y éxitos por igual. Cada obstáculo superado y cada logro alcanzado contribuyeron a mi crecimiento y desarrollo tanto

profesional como personal. En última instancia, considero que esta experiencia como asistente de dirección fue una valiosa oportunidad para explorar nuevas perspectivas y enriquecer mi comprensión del mundo teatral.

José Luis Gamboa, Técnico de luces 1

El proceso de creación en "Anónimos Cotidianos" fue una experiencia verdaderamente enriquecedora en muchos aspectos. Desde el inicio, el equipo se destacó por ser un grupo de personas excepcionales, tanto en lo profesional como en lo personal. A través de esta colaboración, tuve la oportunidad de aprender y crecer significativamente, tanto en mi desarrollo actoral como en mi comprensión de los aspectos técnicos involucrados en la producción teatral.

Este proceso se caracterizó por la importancia que se le dio al respeto mutuo, la comprensión y la comunicación efectiva entre todos los miembros del equipo. Estos valores fundamentales no solo enriquecieron la experiencia, sino que también me brindaron herramientas valiosas que puedo aplicar en mis futuros proyectos creativos.

Tras el estreno de la obra, experimentamos una acogida excepcional por parte del público. Anónimos Cotidianos es una historia única y valiente, que aborda temas profundos y a menudo difíciles de explorar. Se adentra en la esencia de quienes somos, nuestras luchas internas y la forma en que nos relacionamos con los demás. La obra logró sumergir a cada espectador en un viaje de autorreflexión, ofreciendo una experiencia estética de alta calidad gracias a una dirección excepcional y un equipo técnico comprometido.

Destaco especialmente el trabajo de los dos actores principales, quienes demostraron un talento excepcional y una dedicación ejemplar. Su entrega a la obra elevó lo que ya era una pieza

artística destacada a la categoría de obra maestra. Anónimos Cotidianos no solo es una obra de arte en sí misma, sino que me atrevo a decir que esta obra ya pasó a ser un clásico del teatro que no debería faltar en la lista de ninguna persona interesada en el arte escénico.

Isabella Santa, Técnica de luces 2

Mi experiencia como técnico de luces en el grupo ha sido breve, con apenas dos funciones, pero en este corto período he llegado a comprender la importancia fundamental de mi labor en la obra. ¿Por qué es tan relevante? La respuesta reside en el énfasis que la dirección ha puesto en el diseño de iluminación. Desde mi perspectiva, las luces desempeñan un papel esencial en la obra, ya que complementan y realzan su simbolismo intrínseco.

La obra en sí misma es rica en simbolismo, y el hecho de que toda la escenografía, incluyendo el suelo y los telones, esté diseñada en tonos de blanco, convierte el escenario en un lienzo en blanco que se va llenando de significado a medida que avanza la trama. Mis luces tienen la responsabilidad de pintar este lienzo, de dar vida a los matices emocionales y simbólicos de la obra.

Así que, a pesar de mi reciente incorporación al equipo técnico, he llegado a valorar profundamente la importancia de mi contribución al conjunto artístico de la obra. Mi trabajo como técnico de luces no solo es una cuestión técnica, sino que también se convierte en un medio para comunicar visualmente los elementos más profundos y simbólicos de la obra, añadiendo capas de significado a cada escena y contribuyendo a la experiencia emocional del público.

Luisa Robalino, directora

El día en el que Anónimos Cotidianos saludó a la vida y me dio la dicha de ser su directora, recibí la absoluta fortuna de sentirme parte de una obra que me sacudió las entrañas. Todo el equipo acurrucó mi corazón, pues le han dado sentido a vivirnos.

Qué tránsito más conmovedor el sabernos artistas, humanos. Aprendernos. Sanarnos. A Lían, por su complicidad y paciencia. A José, por acompañarnos y explorar con tanto entusiasmo. A Isa, por navegar en los últimos vaivenes y apostarle al riesgo de jugar. A Fer y Mara, finalmente, por entregarse, atreverse y provocarnos. A mis anónimos cotidianos, por enseñarme a creer y a crear. Al teatro que nos hace, siempre gracias.

Me han hecho muy inmensa.

Público

Daiana Guerrero, espectadora

La situación entre el chico y la chica, el actor y la actriz de Anónimos Cotidianos, es sumamente impactante. La obra logra transmitir de manera profunda y conmovedora la complejidad de un romance difícil, una experiencia que muchas personas han vivido en algún momento de sus vidas. Personalmente, me he sentido conectado con ambos personajes, tanto con él como con ella, hasta el punto de emocionarme al punto de las lágrimas.

Ver la forma aparentemente desentendida en la que la chica aborda la conexión amorosa con el otro personaje me hizo reflexionar profundamente. Me pregunté cuántas veces había pasado por experiencias similares en las que el amor se presentaba de manera tan desinteresada y fugaz. Sentí la intensidad de sus emociones y me hizo cuestionar cuánto debía haber experimentado o sufrido previamente en el ámbito amoroso para sentirse así.

Por otro lado, la interpretación del actor Fernando me impactó de manera diferente pero igual de profunda. Su representación desgarradora de la búsqueda incansable del amor, la súplica y el anhelo, me resonó en un nivel personal. Recordé momentos en los que había buscado desesperadamente el amor de alguien, momentos en los que había mendigado ese sentimiento con fervor. Esta interpretación me hizo reflexionar sobre cómo el amor puede ser trascendental y puede afectarnos de manera profunda.

Ambos roles, tanto el de la chica como el de Fernando, son igualmente conmovedores y enriquecedores. Nos muestran diferentes facetas del amor: desde la pasión ciega y abrumadora hasta la efímera intensidad del deseo en el momento presente. La obra nos invita a reflexionar sobre la esencia misma del amor y cómo puede manifestarse de maneras tan variadas en nuestras vidas cotidianas.

Tatiana Angulo, Licenciada en Arte Dramático

La obra fue profundamente impactante para mí porque las vendas utilizadas tenían un simbolismo poderoso. Cada vez que la protagonista se colocaba una venda, sentía que era para ocultar las cicatrices de las heridas emocionales que había sufrido a lo largo de su vida. No eran heridas físicas, sino emocionales, y esto me conmovió mucho. Además, cuando la protagonista se puso una venda en el estómago durante un encuentro casual, interpreté simbólicamente que era un aborto, lo que añadió un nivel adicional de conmoción.

La obra también reflejó la tendencia que a veces tenemos de quedarnos atrapados en círculos viciosos y cadenas autodestructivas en nuestras vidas, incluso cuando sabemos que nos están haciendo daño. Esto me impactó profundamente porque me sentí identificada con el

personaje, ya que mi propia vida está marcada por heridas emocionales y malas decisiones que he tomado.

Anónimos Cotidianos fue como ver mi propia vida en el escenario, un reflejo de mis heridas y dolores más profundos. La obra me hizo conectar profundamente con el personaje y me hizo reflexionar sobre la dificultad de tomar decisiones difíciles como el aborto, que dejan cicatrices emocionales que perduran.

Ilustración 36 fotografías Dossier, tomadas por Johann Moreno

Anónimos Cotidianos

Doris Villareal Pazos

Con la actuación de: Fernando santana y Mara Rodriguez

Dirección: Luisa Robalino- Asistente de dirección: Lian Mena

Música: Kasbeel, Lhasa De Sela - Fotografía: Kasbeel - Técnico de luces: Jose Luis Gamboa C.

**ELENCO: Fernando Santana.
Mara Rodriguez.**

DIRECCIÓN: Luisa Robalino C.

DORIS VILLARREAL PAZOS

Licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle (2004). Realizó estudios en Dramaturgia y Performance del Texto en la Universidad de Lausana – Suiza (2007).

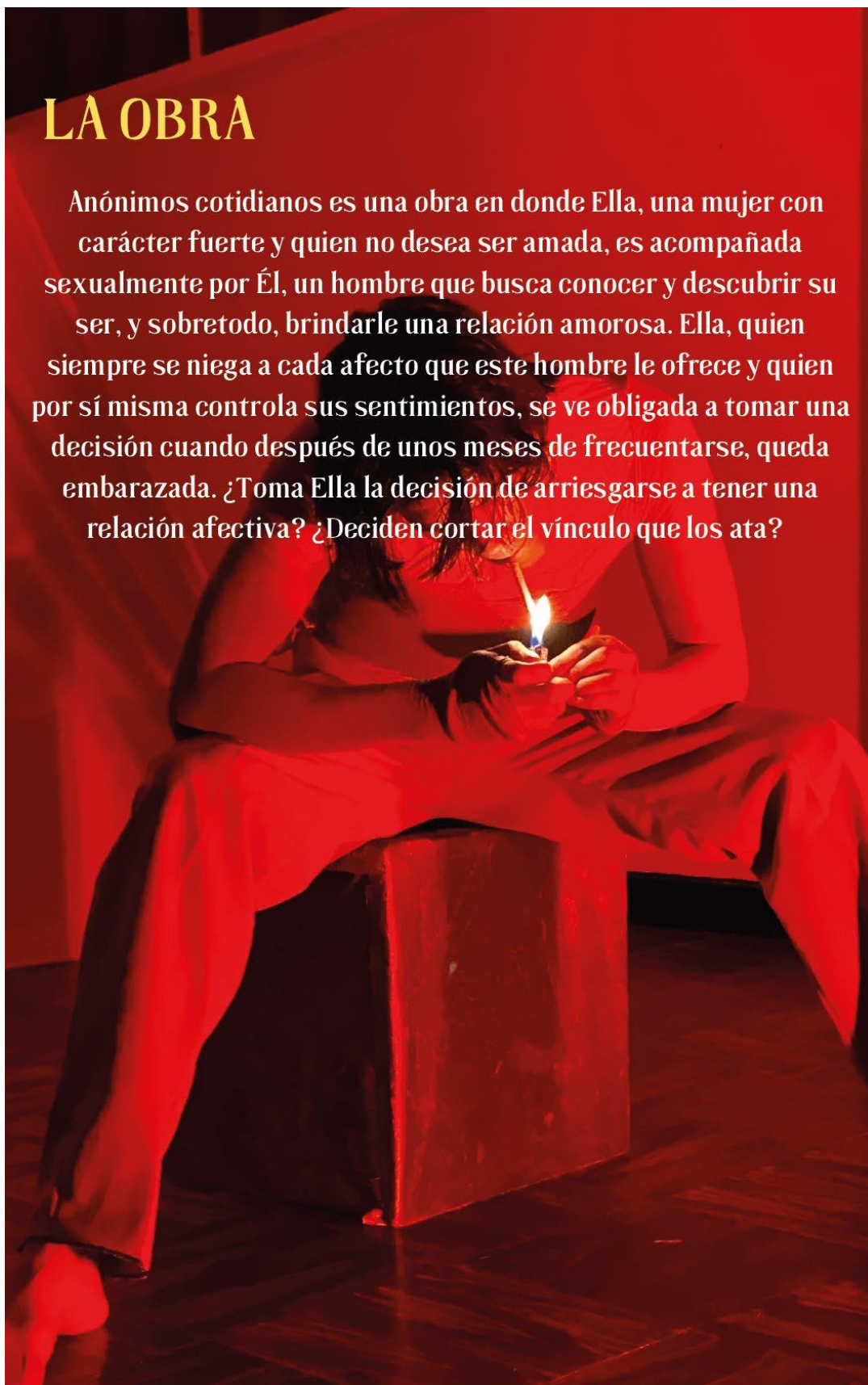
Obtuvo el título de Técnico en Construcción y Montaje Escenográfico en el Servicio Nacional de Aprendizaje (2013). Magíster en Escrituras Creativas con énfasis en Dramaturgia en la Universidad Nacional de Colombia (2016). Narradora oral de cuentos infantiles (1992–1996). Entre los cuentos se destacan: Una gataúnica en el mundo de Francisco Garzón Céspedes, La ratoncita Martínez - cuento de la tradición oral, y Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl.

Hizo parte del Grupo Teatral el Muro (1991-1996), con el que participó como actriz en los montajes: Pedro Bombo, Leño Cruzado, El Valle del Tiliergue, Las inocentona y Estigma, bajo la dirección de Julio Eraso.

LA OBRA

Anónimos cotidianos es una obra en donde Ella, una mujer con carácter fuerte y quien no desea ser amada, es acompañada sexualmente por Él, un hombre que busca conocer y descubrir su ser, y sobretodo, brindarle una relación amorosa. Ella, quien siempre se niega a cada afecto que este hombre le ofrece y quien por sí misma controla sus sentimientos, se ve obligada a tomar una decisión cuando después de unos meses de frecuentarse, queda embarazada. ¿Toma Ella la decisión de arriesgarse a tener una relación afectiva? ¿Deciden cortar el vínculo que los ata?

**"Somos seres anónimos, tenemos un
nombre que no revela quien somos."**

Ficha Técnica

Anonimos cotidianos

REPARTO

Fernando Santana: Él.

Mara Rodriguez: Ella.

DIRECCIÓN

Luisa Robalino C.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Lian Mena.

TÉCNICO DE LUCES

Jose Luis Gamboa C.

FOTOGRAFÍA

Kasbeel.

“La insostenible levedad del ser” se trata, ante todo, de una serie de situaciones que llevan a efectos y causas sin premeditar. Kundera asegura que el ser humano suele vivir de impulsos, pocas veces es premeditado. Toda nuestra esencia vive en el alma y se manifiesta en el cuerpo.

Se basa en la idea de Nietzsche del eterno retorno: todos los instantes de nuestra vida se repetirán infinitas veces, universos eternos en los que llevar la misma vida en distintos tiempos es un verdadero peso.

(Páez P, revista diners, 2023)