



UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Creación Teatral

Proyecto de producto artístico

**Escritura Dramatúrgica a través de la investigación
unipersonal.**

Previo la obtención del Título de:

Licenciada en Creación Teatral

Autor/a:

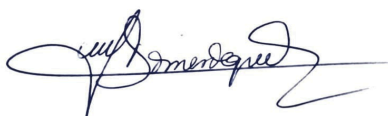
Domenique Johanna Cedeño Loor

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2021

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación del trabajo de titulación

Yo, Domenique Johanna Cedeño Loor, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Creación Teatral. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.



Firma de la estudiante

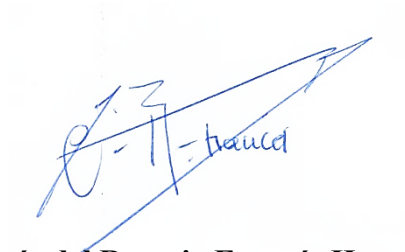
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114. De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del Comité de defensa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ARISTIDES VARGAS SOSA'.

Arístides Romeo Vargas Sosa

Tutor del Proyecto de investigación

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MARIA DEL ROSARIO FRANCÉS HERRERO'.

María del Rosario Francés Herrero

Miembro del Comité evaluador del trabajo de titulación

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARIA CARMEN SUAREZ SANCHEZ'.

María Carmen Suarez Sánchez

Miembro del Comité evaluador del trabajo de titulación

Agradecimientos:

Mis más sinceros agradecimientos a todo aquel que me empujó de manera intelectual y emocional para culminar mi carrera, a quienes estuvieron sosteniendome en mis momentos de quiebre durante la escritura de esta tesis, a mi tutor y guía Arístides Vargas con su sabiduría y apoyo, a mi comapañero y psicólogo Joffrey Orellana que complementó la ayuda en la construcción de esta tesis y a mis afectos siempre aportándome lo necesario para continuar.

Dedicatoria:

Esta tesis es para mí, luché contra viento y marea, incluso cuando creí que no podría lograrlo, aquí estoy viva, respirando y escribiendo uno de mis más grandes logros. También es para todos aquellos que les pueda aportar este trabajo.

Resumen

Una obra dramaturgica escrita a través de procesos de análisis que, a partir de una acción unipersonal, develen la necesidad de cuidar el desarrollo de trabajo e investigación creativa en el estudiante-actor-actriz y que, a la vez, sea una indagación en los aspectos teóricos y prácticos que me aporten a la formación y organización de los ejercicios que me impulsen a la escritura. Efectuando los diferentes ejercicios de aspecto psicológico, de investigación unipersonal y tomados de los estudios de la carrera para que me permitan realizar la escritura dramaturgica. Durante la escritura de la obra teatral surgirán conceptos e investigaciones que se plasmarán en la parte teórica que permitan sustentar el aporte investigativo, tales como bitácoras, ejercicios, información relevante sobre la psique y sus procesos de creación. Así como también permita incentivar la indagación en otros individuos que deseen apropiarse de las diferentes herramientas presentadas para la ya antes mencionada creación de material artístico.

Palabras clave: Dramaturgia, psicología, memoria emocional, creación.

Abstract

A dramaturgical play written through investigation process in a one-person way developing the necessity of taking care of the work process and creative investigation in a student-actor backed up by an inquiry and investigation in the theoretical aspects that contribute to the formation and organization of the exercises that will push me in my writing. Making the different exercises of psychological aspect, one-person investigation and taking from the studies of the career to let me perform the dramaturgy writing. Through out the writing of the play, concepts and investigations will rise that will embody itself in the theoretical aspect that will allow to sustain the investigative input, such as logs, exercises, relevant information about the psyche and their creative processes. As well as encourage inquiries in other individuals that wish to appropriate the different tools presented for the before mentioned creation of artistic material.

Keywords: Dramaturgy, Psychology, emotional memory, creation

INDICE GENERAL

Introducción.....	9
1. Antecedentes.....	9
2. Pertinencia del Proyecto.....	14
3. Objetivos del proyecto.....	14
Genealogía.....	16
1. Dramaturgia.....	16
2. Memoria de las Emociones.....	17
3. La psicología y la psique.....	18
4. La escritura terapéutica y el psicodrama.....	21
Propuesta Artística.....	24
Epílogo.....	36
Bibliografía.....	38

Introducción

Antecedentes

Una de las cosas más importantes que pone en disposición un actor-actriz y/o estudiante de teatro es la psique, es primordial que su mente esté dispuesta y/o preparada para que el proceso de creación sea fructífero, por lo cual considero que la investigación realizada aportará a un mayor nivel de consciencia de los cuerpos y mentes de dichos estudiantes para una mejor preparación, así como también podría aportar con un material creativo.

Es necesario incentivar el trabajo creativo a través de las diferentes herramientas que nos da la investigación académica, pudiendo ser fuera o dentro de la institución, nuestro objetivo como artistas puede ser enfocarse en producir arte para el crecimiento cultural de nuestro país.

También es una forma de jugar con aspectos personales que al momento de ser colocados en escena dejan de formar parte de uno y es una buena motivación para soltar, sanar y jugar, añadiendo nuevas perspectivas a nuestras obras de teatro.

Dentro de lo que la investigación podría aportar sería la línea de conducción de los pensamientos para la creación dramática, la creación de los personajes dentro de la escritura según la lectura basada en un artículo web de la autora Dayana Martínez, estudiante de psicología de la Universidad de la Habana.

Durante el transcurso de mis estudios en la carrera de creación teatral comencé a indagar en la creación dramática, gracias al incentivo de algunas materias que pude tomar. Durante estos años emprendí una búsqueda en lo referente a la escritura dramática, como herramienta para develar cosas que pueden llegar a ser relevantes en el proceso de

formación, esto coincidió con la práctica del análisis con fines terapéuticos en el campo de la psicología.

Las preguntas que me surgieron en la práctica de estas dos disciplinas fueron, entre otras: ¿Por qué la inconsciencia se volvía consciencia mientras realizaba los ejercicios dramáticos durante mis clases y fuera de ellas? ¿Qué material tomaba de mi práctica analítica, para la creación de nuevas obras, y cómo estas se relacionaban en una especie de teoría terapéutica a través del drama?

Estas y otras preguntas se vuelven importantes para la investigación que me propongo, a la que he podido adicionar una capacitación y certificación en psicología, a través de la cual he encontrado herramientas terapéuticas que podrían ser aplicadas en la escritura teatral, esto me llevó a profundizar en los siguientes conceptos para mi tesis.

La dramaterapia, que utiliza el teatro como medio terapéutico y de ésta se derivan algunas ramas. La dramaterapia consiste en una terapia a través de elementos teatrales en donde se presenta una trama con varios conflictos y personajes, al desarrollarse los acontecimientos se van resolviendo los conflictos.

Esta tiene un origen un tanto difuso, se dice que a principios del siglo pasado comenzó a desarrollarse gracias a la psicoterapia, las metodologías actorales de Stanislavski y la terapia ocupacional, luego en mil novecientos treinta Peter Slade difundió el teatro en otras ramas como la educación, lo psicológico y lo social.

Existen varios artículos publicados que mencionan la palabra dramaterapia, sin embargo llega acentuarse más en los años sesenta, cuando diferentes estudios se desarrollaban alrededor de la educación y el drama, por lo que Sue Jennings, en la actualidad una terapeuta que basa sus terapias en el drama, comenzó una serie de estudios con la formación de un grupo llamado Drama Correctivo que en los años setenta pasó a

llamarse dramaterapia y finalmente se forma una asociación norteamericana de dramaterapia en 1979.

En general pude observar que se pueden llevar elementos de la terapia al teatro para la creación de obras, así como llevar elementos teatrales a la terapia para poder tratar algún problema psicológico o trastorno.

El otro concepto es el psicodrama; el origen del psicodrama en Ecuador se da a través de Esly Regina Carvalho quien, en 1990 junto a su certificado avalado, abre campo con el psicólogo Santiago Jácome, a la primera escuela de psicodrama en Guayaquil.

El psicodrama es utilizar metodologías teatrales para una terapia grupal, a partir de esto, existen ciertas investigaciones que hablan de eso, nuevamente casi nula en la ciudad de Guayaquil.

En la Universidad de las Artes se dio hace algunos meses un taller de Teatroterapia con profesionales invitados del extranjero y El Teatro Centro de Arte abrió un taller online sobre introspección, arte y psicología especificando que no era sesión clínica ni arteterapia, mientras que en el 2015 Proescena desarrolló así mismo otro taller para niños con autismo, en general no es una profesión o investigación que se mueve constantemente en la ciudad de Guayaquil.

La dramaterapia puede aportar en el proceso de superación de trastornos como la ansiedad, la depresión, adicciones, baja autoestima, trastornos de la alimentación, este tipo de conductas se dan de forma común entre las personas que estudiamos arte, en el momento que abrimos percepciones y llegamos a este punto de la carrera he podido comprender que es necesario en un estudiante de artes una asistencia psicológica para poder fortalecer la mente en formación de un aspirante a actor/actriz.

Sin embargo, no solo puede ser terapéutico, en este sentido empuja la apertura de canales creativos que impulsan, en el caso de los dramaturgos, a escribir desde nuevas perspectivas o aportar con nuevo material.

La psique y la escritura van ligadas más estrechamente de lo que se cree, ya que se necesita constantemente estimular a la psiquis para poder lograr explotar la creatividad y a su vez una obra que pueda ser exitosa, obviamente hablamos de un éxito subjetivo.

Se necesita de imaginación, vivencias, experiencias que nos permitan ir explorando otras posibilidad dentro de nuestra creación, por tanto quiénes somos nosotros sin estas experiencias, lo que nos atraviesa, todo lo que somos, de manera indirecta va siendo marcado puntualmente a través del consciente para permitirnos plasmarlo sobre las letras.

De algo debe nacer una idea que sea meramente ficticia, y ese algo es definitivamente producto de nuestra mente, lo que nos imaginamos, pensamos, soñamos y vivimos.

Según la autora Dayana Martínez que escribe un artículo sobre la concurrencia entre la dramaturgia y la psicología nos habla sobre este fenómeno en la vida en donde reaccionamos con acciones dependiendo de los eventos que ocurren a nuestro alrededor, esto es algo que puede ser provocado en la dramaturgia ¿Cómo reaccionaría un personaje si ocurre un evento equis alrededor de él? Esto es lo que la psique nos facilita a razonar, en el momento de la escritura.

Un personaje en una obra de teatro tiene un objetivo que va trazando la reacciones del mismo, al igual que nosotros en la vida, tenemos un objetivo que queremos cumplir y eso nos va moviendo de diferentes maneras, así que según esta autora tanto en la psicología como en la dramaturgia, existe una estimulación que provoca una dinámica.

Más adelante nos habla de cómo ocurre esto en el teatro, en el momento en que el espectador se encuentra expectante en suspenso a observar los acontecimientos que puedan transgredir al personaje para poder finalmente buscar un equilibrio. Es un efecto de índole psicológica lo que produce en el público, al llegar al final de la obra lo que logra es una especie de catarsis que puede convertirse en algo así como una purificación.

Si lo analizamos más a fondo, es esto lo que me permito demostrar en el ámbito de la escritura dramática que permita ser curativa y necesaria en el proceso de formación de un actor, debido a que, si en un inicio solamente en el público ya provoca un efecto psicológico de naturaleza curativa, debido al desahogo o como tendencias reprimidas según Freud, se puede ahondar en la escritura terapéutica y dramática logrando así otros aspectos de índole psicológicos los cuales son demostrables.

“Semejante hallazgo darwiniano debe sacar al más incrédulo de toda duda: ninguna mente concibió el mecanismo de la acción dramática, sino que es el resultado del comportamiento humano, de sus modos naturales de sobrevivencia. No por gusto un tiempo después la psicología apoyaba el descubrimiento, dice Liev¹

La estudiante de psicología nos expone una idea basándose en un modelo de pensamiento de Liev , nos quedaría más que claro que es comúnmente ligada la acción dramática, dramática con la vida, siendo un hecho más que comprobado, pasamos a relacionarlo con la psicología, la psique y la terapia.

¹ (Martinez 2020)

Pertinencia del proyecto

Este proyecto tiene la finalidad de la creación de una obra dramática a través de un estudio unipersonal que contiene una serie de ejercicios recolectados a lo largo de la carrera, investigados dentro y fuera de la institución, y que empleé algunas herramientas del campo de la psicología (específicamente de la dramaterapia, el psicodrama y el análisis personal), acercándolas a las premisas de escritura dramáticas.

Una de las cosas más importantes que pone en disposición un actor-actriz y/o estudiante de teatro es la psique, es primordial que su mente esté dispuesta para que el proceso de creación sea fructífero, por lo cual considero que la investigación realizada aportará a una mayor consciencia de los cuerpos y mentes de dichos estudiantes para una mejor preparación, así como también podría aportar con un material creativo.

Es primordial incentivar el trabajo creativo a través de las diferentes herramientas que nos da la investigación académica, pudiendo ser fuera o dentro de la institución, nuestro objetivo como artistas puede ser enfocarse en producir arte para el crecimiento cultural de nuestro país.

Además es una forma de jugar con aspectos de la realidad y personales que al momento ser colocados en escena dejan de formar parte de uno y es una buena motivación para soltar, sanar y jugar, añadiendo nuevas perspectivas a nuestras obras de teatro.

Objetivos del proyecto

- a. Escritura de una obra dramática utilizando elementos teatrales que relacionen el psicodrama, el dramaterapia con ejercicios de escritura teatral.
- b. Creación de una obra literaria-dramatúrgica.
- c. Realizar una investigación de ejercicios que estimulen una apertura de posibilidades en el campo artístico y terapéuticos.
- d. Prácticas de ejercicios unipersonales, con el propósito de explorar la relación del análisis personal y de la obra.
- e. Recolectar herramientas y materiales bibliográficos para la creación dramatúrgica.

Genealogía

Dramaturgia

La dramaturgia es una rama de la literatura destinada a la creación y composición de obras de teatro, por lo tanto, dentro de este arte existen géneros y subgéneros con los que se podría trabajar en la composición. A su vez la persona quien se encarga del diseño de la obra es el dramaturgo.²

La dramaturgia como tal tiene un diseño y estructura debido a que lo que ocurre dentro de la obra tiene la posibilidad de ocurrir en escena en el momento. Dentro de la historia la dramaturgia ha ido avanzando desde lo que una vez fue nada más entretenimiento a irse profundizando cada vez más.

Durante la carrera de creación teatral, nos preparamos para comprender cada uno de los aspectos que abarca el teatro, tales como el aspecto actoral, la iluminación y sonido, la dramaturgia visual, la dirección actoral y teatral, la pedagogía y por supuesto la dramaturgia escrita que es en la que nos concentraremos.

Como estudiantes de teatro tomamos varios talleres en torno a la dramaturgia y la escritura teatral, lo cual nos prepara para ser un artista creador. Mientras ocurre el proceso de escritura adaptamos metodologías de creación para la escritura dramática que nos aportan en la creatividad y desarrollo de las obras.

Se podría decir que se puede separar la estructura de la dramaturgia en fragmentos, si dejamos a un lado los lineamientos de una obra de teatro nos encontramos con un texto que sencillamente es el cuerpo de un escrito, los enunciados que conforman un

² (Perez Porto y Gardey 2009)

documento, se puede partir comenzando desde ahí para la creación de una obra de teatro, quiero decir, un texto que puede ser originado desde la narratividad de las experiencias personales, vistas, soñadas, imaginadas.

Memoria de las emociones

Ya que podemos decir que el teatro es la imitación de la vida misma y dentro del teatro encontramos a la dramaturgia, se liga directamente con este concepto, por lo tanto podemos trabajar desde recuerdos o experiencias personales o ajenas, así como también no nos es posible escribir algo que no hayamos podido ser capaces de vivir o pensar.

Debido a Stanislavski un autor que nos permitió indagar en la memoria de las emociones en la rama de creación teatral, es un recurso que nos ha permitido ir más allá en nuestro proceso de estudiante-actor y poderlo llevar a la escritura.

Stanislavski logra invencionar en dos metodologías que son: el método de las acciones físicas y la memoria de las emociones, esta última es en la que nos vamos a enfocar debido a la reflexión en la que pude indagar desde el texto de la autora Pamela Jimenez.

“Aquí se establece una diferencia muy importante para el primer método de Stanislavski: la imaginación crea asociaciones, pero la imaginación creadora no se queda en esa etapa, sino que compone nuevas asociaciones basadas en semejanza, contigüidad o analogía, y permite hacer lo mismo entre imágenes ya

establecidas. Por tanto, se crea por la capacidad innata de formar nuevas combinaciones de ideas.”³

Jiménez nos explica en estos hallazgos que la investigación de Konstantin Stanislavski basada en el autor Ribot sobre la psicología nos conecta directamente los recuerdos y la consciencia de las emociones como un material probable de creación, desde la transformación de las experiencias adquiridas en el consciente, siendo así información moldeable y dada a la creatividad que no se aleja de la verosimilitud.

Ribot también explica que algunos psicólogos han sostenido que ningún estado intelectual, cual quiera que sea, va completamente desnudo de un acompañamiento afectivo esto lo podemos asumir que en el proceso de creación de una obra dramática en donde involucramos la intelectualidad también nos vemos envueltos de manera emocional durante la creación.

Es así como Stanislavski también establece que es importante para él que se relacione la reflexión de la consciencia, de la intelectualidad, de las emociones junto con su medio social. Es imposible realizar un trabajo creativo e intelectual sin pasar por un estado emocional y psicológico.

La psicología, la terapia y la psique

La psicología analiza el comportamiento de las personas y los procesos mentales a través de la observación sistemática, estudiando la mente en un estado consciente junto

³ (Jimenez 2021)

a sus efectos y sus orígenes. Así como también la interacción en los ambientes tanto físicos como sociales.

Teniendo como posibilidades dos enfoques, el enfoque filosófico que es el que permite la búsqueda del sentido y el enfoque de las ciencias naturales con la respuesta de un significado causal.

El origen de la psicología procede del griego psico o psykhé, que significa 'alma', 'psique' o 'actividad mental', y de logía, que representa 'estudio' o 'tratado'. Por lo tanto, psicología significa estudio o tratado de la psique.

Como pioneros de la psicología tenemos a Aristóteles, Platón y Sócrates que se encontraban en constante reflexión sobre el alma y su forma de relacionarse con el mundo. Luego vinieron autores como Santo Tomás de Aquino, Descartes, Christian Wolf e Immanuel Kant, que a su vez también fueron pioneros en la creación teatral de manera indirecta o directa.

Tiempo después continuó desarrollándose como psicología con orientación naturalista y más tarde experimental provocando así la separación de la filosofía y psicología, esto permitió la expansión de la psicología a través del pensamiento, de los reflejos condicionados, de la voluntad, de la medida de la inteligencia y el análisis factorial.

Tenemos como corrientes principales de la psicología la terapia Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo, devienen a su vez muchas ramas más de la psicología como la psicología educativa, social, laboral, clínica, forense, del color, del arte y muchas más, sin embargo la que nos interesa es el psicoanálisis.

Sigmund Freud es el fundador de esta práctica terapéutica producto de la búsqueda del tratamiento de la histeria y la neurosis a finales del siglo diecinueve conocida como psicoanálisis. Mediante esta metodología se utiliza la investigación, a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar del paciente

El psicoanalista puede ser un psicólogo o un psiquiatra que mediante el análisis del inconsciente del paciente a través del método de asociación libre, interpretación de los sueños y actos fallidos

Según el psicoanálisis de Sigmund Freud este contiene tres niveles, los cuales son, asociación libre, interpretación de los sueños y actos fallidos. Dentro de la metodología de asociación libre es una de las prácticas que utilizo para desarrollar mi escritura teatral mediante la terapia debido a que este es un estado más consciente.

Me gustaría mencionar un caso en específico sobre la psique en un estudio de caso de Jaques Lacan, sucesor de Freud, sobre su paciente James Joyce el cual utilizaba la escritura como medio para frenar su psicosis, mediante esta escritura podía soltar cualquier cosa que estuviera sucediendo en su mente, siendo onomatopeyas, balbuceos, deconstruyendo la lengua en sí y recurriendo a una manera de liberar espasmos.⁴

Con esto podríamos decir que la escritura era un medio terapéutico de alguna manera para este paciente, no para liberarse completamente de su trauma de carencia paternal pero si para ir soltando, liberando y frenando los pensamientos intrusivos o negativos que lo podían llevar a cometer acciones graves.

⁴ (Freud, Sigmund Freud Obras completas 2007)

Debido a Sigmund Freud podemos acatar otro elemento importante dentro de la psique del estudiante-actor en el proceso de creación dramática, que es la catarsis. Se origina con Aristóteles, en el teatro por supuesto, mientras que Freud le dio significado dentro del psicoanálisis.⁵

La catarsis es una terminología de origen griego, la cual significa purificación, sin embargo, dentro de la psicología toma una interpretación un poco distinta, se utiliza en cambio para dar significado a la liberación de emociones negativas.

Obviamente dentro del teatro el término de catarsis habla de esa misma purificación en otro ámbito, en este caso en el espectador cuando cualquiera de ellos tiene una identificación con un personaje o escena que le permite transitar por estas emociones produciendo así la catarsis.

Por ende, dentro de la psicología, el momento de la catarsis es la clave del proceso terapéutico mientras que en el proceso del estudiante-actor en el momento de realizar el taller de escritura dramática al trabajar con elementos personales se puede provocar una catarsis dentro de las actividades lo cual también resultaría terapéutico. Una catarsis que permita por supuesto la liberación de la mente del estudiante para tener una disposición en el trabajo de creación.

La escritura terapéutica y el psicodrama

Anteriormente hemos podido mencionar el fin de la dramaturgia como rama artística y del psicoanálisis relacionado directamente con las emociones y la psique. Es

⁵ (Freud , Sigmund Freud Obras completas 2009)

necesario reflexionar sobre la utilidad de el psicodrama que es una combinación entre estos dos conceptos.

El psicodrama según el autor Jacob Levy Moreno quien fue el creador de esta rama de la terapia en el año 1889 tiene como finalidad una terapia a través de la dramaturgia que se crea a partir de la improvisación teatral, la idea principal es que contenga creatividad y espontaneidad.

La finalidad de estas sesiones es que se realicen en un grupo, teniendo así varias etapas de desarrollo, se pone en evidencia situaciones que se atraviesen desde lo personal, se arman en escena y se analizan como espectador como si fuera una escena de teatro desde la improvisación obviamente.

Desde el analisis general esta metodología terapéutica contiene también aspectos de el psicoanálisis que es lo que mencionaba anteriormente, por lo que aunque la metodología del psicodrama no sea escrita, más bien física, se puede transportar a un desarrollo similar debido a que las técnicas son tanto psicológicas como teatrales.

El psicodrama sigue siendo un medio sublimatorio, una forma de apaciguar, de controlar, de entender y de sanar el padecimiento. Esto se relaciona con lo que nos dice el texto Malestar en la cultura⁶ de la mano del análisis de Freud, nuevamente todo se conecta.

El apaciguamiento se puede lograr de varias maneras utilizando diferentes vías como el deporte, la música, la pintura, el teatro. Es aquí donde sabemos que el psicodrama puede llegar a ser un medio para llegar a una catarsis que como bien sabemos ya puede

⁶ (Freud, El malestar en la cultura y otros ensayos 2010)

ser producida tanto en la terapia como en el teatro, de este modo en el proceso de aprendizaje y desarrollo actoral de un estudiante en un taller de escritura dramática, también ocurre.

“aunque continuemos la indagación, preguntándonos por qué al hombre le resulta tan difícil ser feliz. Ya hemos respondido al señalar las tres fuentes del humano sufrimiento: la supremacía de la Naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad”⁷

Freud también nos habla de cómo es necesario este apaciguamiento en el individuo debido a que es una manera de encontrar la fluidez y el mejoramiento en la convivencia social con el otro, no solo consigo mismo, como estudiante-actor podemos lograr relacionarnos en armonía, en la creación teatral que es mayormente grupal.

El ser humano se encuentra de manera consciente e inconsciente buscando siempre saciar o apaciguar este padecimiento interior, en este caso hemos indagado desde la dramaturgia, el psicoanálisis como método de asociación libre y el psicodrama.

⁷ (Freud, El malestar en la cultura y otros ensayos 2010)

Propuesta artística

Metodologías

A partir de la investigación unipersonal, dialogando, desde ejercicios de escritura creativa y desde apoyo de ejercicios terapéuticos, extendiendo los primeros bocetos de la obra en construcción.

Se ha realizado una bitácora con cada escrito la cual ha apoyado la escritura de la obra como tal, mientras que en los ejercicios terapéuticos se encuentran otras metodologías que podrían ser contempladas.

La escritura de la obra se comenzó a realizar con ciertas pautas que otorgaba el tutor a partir de la escritura dramática, tomando ejercicios de creación de escenarios, dentro de estos escenarios se suscitaban ejercicios de índole terapéutico como la escritura sin pensar, lista de hechos importantes, monólogos desde el yo hacia el yo, meditación, entrevista a entes importantes de los hechos trasgresores en la propia psique y libre escritura.

Luego de este hecho, se realizó una organización desde las pautas dramáticas literarias dentro de los escritos y se llegó a una estructura base que es lo que presentaré como primer boceto de la obra.

Durante el proceso de escritura en lo que al aspecto psicológico se refiere, se ha podido trabajar notablemente la psique, aperturando las posibilidades de mejorar la consciencia emocional y psicológica, así como también en el ámbito dramático, se ha podido direccionar e ir perfeccionando habilidades.

Procesos

El primer paso para la escritura de este proyecto artístico fue una sesión terapéutica asistida por mi psicóloga acompañada de una pregunta de mi tutor ¿De qué quieres hablar en esa obra? Cuando una persona comienza escribiendo de forma libre como en un taller el tema que se es abordado en la obra surge después, en esta ocasión era importante encontrar un tema que permita guiarme hacia el proceso que quería realizar en la investigación de esta tesis.

Así que comencé por lo más básico: la violencia. Esto es algo que me trasgrede de mi niñez, por tanto decidí ponerlo en evidencia. Escoger el tema fue el primer paso del proceso, luego de esto preguntarme el ¿por qué?

Hablarlo en la sesión fue completamente revelador porque entendí que no quería hablar de la violencia en general, en específico hacia la mujer, durante estos años que he tenido un despertar de mi consciencia puedo decir que como mujer, nunca había sido tan afectada en este tipo de violencia cuando entendí todo lo que yo había tenido que experimentar desde la violencia, luego mi mamá, luego mis hermanas, mi abuela, mis tías. Me vi muy afectada y decidí hablar en la obra de lo que podría afectarme este tema.

El siguiente paso fue comenzar a escribir, una narración una pequeña fábula de lo que ocurría actualmente en mi vida con respecto a este tema, desde una forma impersonal y narrada desde un punto de vista externo.

Consiguiente a eso, vino la escritura del primer ejercicio, el cual fue dado por pautas del tutor, imaginar una escena entre personajes no definidos tales como A y B. Me gustaría añadir que en este momento existió un conflicto entre lo que quería escribir de manera fluida y las pautas que debía de seguir.

Por tanto fue un punto clave para esclarecer que era una escritura investigativa sin involucrar totalmente los intereses personales de la vida cotidiana, alejarse para obtener una mejor perspectiva y que permita comprender qué querer transmitir en este primer ejercicio.

Una vez claro el tema del cual quiero abordar, después de la escritura de este ejercicio en el que traté de alejarme casi por completo de una anécdota personal, la idea del tema principal de la obra se va transformando en la violencia contra la mujer, la carga de la maternidad no deseada, el papel de esposa y ama de casa.

Sin embargo, al no querer caer en una anécdota realista, me distancié hasta el género ficcional y de fantasía, así como también por la temática no quería relacionarlo con la comedia, así que lo ligué más con el suspenso.

Al principio en este ejercicio largo, surgió la idea del fantasma de una mujer, con un tipo que la acompañaba, alguien de su pasado, alguien que podía verla a pesar de ser un fantasma, que guardaba una historia fuerte y un rencor, desde un inicio comprendí que esta mujer no era feliz en su mortalidad por tanto había decidido quitarse la vida, tenía claro que el personaje de esta mujer no era joven, eso podía comprenderlo.

A partir de esto tuve sensaciones que me impulsaron a continuar escribiendo desde la dramaturgia y no desde la anécdota personal. En la siguiente sesión encontré lo importante de poder tener una perspectiva exterior de lo que me encontraba proyectando en la primera escena escrita.

Obviamente no hablaba sencillamente de una mujer como personaje, comprendí que proyectaba desde mi anécdota principal y mi motivo personal de por qué quiero hablar de la violencia, una necesidad de comprender por qué la violencia que viví durante

mi infancia y adolescencia, estaba claro que era consciente de lo que viví y de que es parte del tipo de crianza que recibí.

Eso devino en el pensar de por qué se originó en la persona que me crió y luego comprendí una cadena de acciones que se desarrollaron debido a la violencia que vivió mi madre, detrás de eso, a la que tuvo la madre de mi madre es decir mi abuela, mi bisabuela y así sucesivamente. Es por esa razón que estuve más clara sobre qué dirección quería darle a esta obra.

Como cualquier otra pieza de arte, que es el medio por un fin, en este caso de evidenciar y crear un poco más de consciencia en estos aspectos antes mencionados sobre la violencia de este género utilizando así mismo las experiencias propias convertidas en anécdotas y por consiguiente transformadas en potenciales escenas para el conjunto de una obra de teatro.

Durante la investigación personal me permití usar recursos aprendidos durante todos mis semestres de actuación, tomando ejercicios como: el círculo de soledad, permitiéndome sentir y luego imaginar la creación de escenas, ejercicios de soltar conocidos como despojos, lanzando palabras al aire que luego me permitan conectar.

En la escritura también pude experimentar el despojo a través de las páginas de la mañana, una metodología adquirida en un texto utilizado en nuestro semestre de clown⁸, llamado El camino hacia el artista de Julia Cameron, pude recurrir a otros ejercicios de este libro, el cual recomiendo para un desbloqueo artístico.

⁸ (Cameron 2011)

Utilicé mayoritariamente indagaciones escritas, usé una especie de diario dedicado a la creación de esta obra que por motivos de proceso personal y afectivo no considero necesario compartirla en este texto.

Encontré un enriquecimiento en la forma probable de estructurar una obra dramática, saliendo así de mi zona de comodidad, lo que es la literatura narrativa, novelas y demás.

Experiencias

Bitácora 1

¿De qué quiero hablar? Cuando mi tutor me realizó esta pregunta tenía claro dos cosas, quiero hablar de la violencia, este es un tema que me ha perseguido durante mucho tiempo a lo largo del despertar de mi consciencia durante mi carrera, todo lo que vemos normalizado que en realidad es violencia.

También quería hablar de mi dolor, comencé escribiendo sobre mi situación actual, la más cercana, una pequeña historia sobre cómo estaba siendo mi tiempo en pandemia, durante esa escritura pude notar varias cosas, la primera es que tenía mucho tiempo sin poder escribir, la negación y el bloqueo durante el estrés de las situaciones en mi vida me estaban jugando una mala pasada, yo decía que no podía escribir, la realidad es que no quería, cuando antes amaba hacerlo todo el tiempo ahora solo evitaba a toda costa poder hacerlo, pude notar que mi vida había dado un brusco giro dos veces en menos de seis meses.

¿Qué va a suceder con nosotros? Me pregunté, era como sentirse navegando en la nada, ¿Terminará la cuarentena algún día? ¿Habrá alguna cura? ¿Este será el final de la humanidad? No voy a negar que sentí mucho miedo y todo esto se despertó en el momento que tomé la primera iniciativa para comenzar a escribir nuevamente.

Bitácora 2

El primer ejercicio que he realizado:

Imaginemos la primera escena, los dos personajes están parados ante un nuevo espacio, este espacio puede ser una habitación, una casa, un lugar, etc.

Es un paisaje despoblado. Un paisaje sin vida. Es el fin o el principio de algo. Donde pasó o pasará la vida y su contingencia.

1: el personaje A, habla con el personaje B; pero el personaje B no habla, sólo el personaje A, ve al personaje B, es decir, el personaje B no es visible a los ojos de los espectadores; el personaje A, recrimina al personaje B, por traerla a este espacio.

El monólogo consta de tres momentos: El primer momento: el personaje A, le expresa al personaje B, el desacuerdo por haber cambiado de espacio, porque el espacio en el que estaban antes estaba mejor.

Segundo momento: el personaje A, le recrimina al personaje B, algo que el B debió hacer en el pasado y no hizo, algo que afectó emocionalmente al personaje A.

Tercer momento: El personaje A, revela algo que hiera profundamente al personaje B.

Es importante en este ejercicio, no revelar el fondo de la discusión, es decir que toda discusión que es desatada por un hecho fortuito, encierra otra más profunda que no revela, por ejemplo: “un personaje reclama a otro por la comida que están comiendo, es una recriminación violenta, pero en verdad no le está recriminando por la comida, sino por algo más profundo”.

Todas nuestras conversaciones son aproximativas. Decir árbol no alcanza a definir el árbol al que nos referimos y, aún así, decimos árbol.

Pensar en vincular todos los elementos, que para mi no tenían lógica en un principio debido a que hay un elemento que suele ser olvidado en el momento de crear una obra, es lo que podría ser como la libertad creativa, la opción de jugar con los elementos, me confundió muchísimo. ¿Cómo abordar espacios disntintos a nivel imaginativo y que al mismo tiempo se pueda dar en un mismo espacio sobre el escenario?

Bitácora 3

Este me tomó un buen par de horas, puede ser que para algunos sea poco, para mi realmente es mucho, suelo fluir entre páginas y letras, pero no sabía como empezar, las indicaciones eran claras, pero mi cerebro no las procesaba del todo, quería pensar en un escenario bonito, comencé a dar vueltas en el aspecto estético, me bloqueé a mi misma por la presión de mi trabajo de tesis y me dije que no podía ser como los otros escritos, este tenía que ser el mejor, más impactante, más...de alguna manera más y esto no me permitía poder comenzar a escribir, luego de pensar y escribir frase por frase cada diez o veinte minutos logré completar casi tres páginas que no fueron lo suficiente, tal vez me estoy exigiendo más debido a la presión, no se si esto sea lo que debo registrar en bitácora.

Desde el segundo punto, me he logrado imaginar una obra sobre fantasmas, personas con trastornos mentales y una historia de amor que cruza, hasta ahora visualizo un personaje masculino y uno femenino, el cual al parecer está muerto, mientras que el

masculino está obligado a hacer cosas porque puede verla, parece que la ama, aun no lo sé, tal vez tenga miedo.

¿De qué quiero hablar? Pues no lo sé, ¿Del dolor? ¿Sufrimiento? ¿Abandono?

Tampoco estoy segura pero eso es lo que siento que he dejado en las páginas.

Bitácora 4

Estoy pensando en una situación en la que se dé que está un chico que vivió enamorado de una trastornada mental, ella se encuentra en la deriva debido a que anhela y ha intentado suicidarse muchas veces, entonces vaga como en la imaginación del muchacho, sin embargo esta chica, escucha las voces de un tipo que conoció dentro del hospital, nunca hablaron, pero se apoyaban o tal vez hablaban muchas horas sobre cosas personales, al final un día el ya no estaba, los doctores le dijeron que había terminado su tratamiento y que por eso era su momento de marcharse, pero el nunca le había contado nada de eso, tampoco parecía estar mejor, sintió que algo no cuadraba o tal vez le había mentado y esa era la única razón para no suicidarse todavía, tenía una razón para continuar viva.

Mientras que el muchacho nunca conoció realmente a la chica, se le presentaba en sueños y alucinaciones, la había visto, la conocía de algún sitio entonces un día le dijo que la fuera a esperar

En este ejercicio creo que pude notar que podría hablar de la maternidad, quizá sea un tema más repetitivo pero siento que es importante profundizar en lo que pude ir descubriendo en mi último semestre en los ejercicios de escritura

No es una forma de sanar, es una manifestación o protesta de lo que ocurre con la maternidad, que se quiere y no se quiere, que se obliga directa o indirectamente y de las consecuencia que eso arrastra con los hijos.

¿Podría estar en un acierto?

Continuaré escribiendo

Durante la escritura, del segundo ejercicio, me plantee trabajar desde la observación de mi entorno, procesar lo que implica la separación de mis padres, ese tipo de cosas, realmente dejé un fluir en un pensar de qué pasaría si fuesen ocasiones contrarias.

Bitácora 5

Este ejercicio 2, puede ocurrir antes o después del ejercicio 1, y contiene un nivel de complejidad por los diferentes niveles que concurren en la escritura; se sigue manteniendo los dos personajes A Y B.

El ejercicio responde a la modalidad de monólogos entrecruzados, o diálogo de diferencias.

Contiene algunas pautas que hay que tenerlas claras a la hora de escribir:

1- El pasado.

B y C están lejos uno del otro, en geografías diferentes, pero contiguos escénicamente.

Han tenido una relación emocional muy importante en el pasado, dicha relación tuvo un desenlace extraño.

Hace tiempo que no tienen relación entre ellos, y por años no han sabido nada el uno/a del otro/a, tal vez alguna referencia vaga.

2- El presente.

Están cada uno/una en su espacio y los dos, por diversas circunstancias, están pasando un momento crucial en sus vidas, y por esto el recuerdo ha adquirido particular relevancia; el recuerdo entre ellos/ellas son ambiguos, una mezcla de remordimiento y reclamo no explícito.

3- La acción

Ambos exteriorizan verbalmente sus pensamientos interpelando al público, el público puede estar ficcionalizado; la figura del otro va creciendo en el discurso de cada uno/a, y también crece la necesidad de comunicarse.

Por momentos los personajes pueden ser interpelados por personajes que están afuera y el público no ve. Si bien es un monólogo cruzado, el público lo debe percibir como un diálogo.

4- Llegados a un punto la necesidad de comunicarse es tan fuerte que el monólogo deviene en un diálogo simétrico, donde B y C se achacan cosas del pasado, este diálogo horizontal es roto por la interpelación externa, que les obliga a suspender el diálogo/discusión/agresión, y volver a situarse de nuevo en la lejanía geográfica.

Esta fue una base importante en la segunda parte de la creación de la obra, ya que es lo que me permitió ir dando una estructura a la obra, al avanzar con escenas más específicas y alejadas totalmente de la idea y confusión inicial.

Lo que hice fue ir tomando pensamientos, vivencias actuales y pasadas e ir lanzándolas y cruzándolas con lo irreal o lo no vivido.

Mi idea original era escribir sobre un aspecto más ficcional como lo son los fantasmas y las dimensiones que se cruzan con la humanidad, un fantasma buscando la respuesta a su defunción. Luego me permití hablar del por qué de la muerte más del fantasma por lo que decidí jugar con las temporalidades, en un pasado y un presente.

Hallazgos

Para la indagación de la escritura, comienzo por utilizar mis sesiones de terapia para soltar, dentro de lo personalmente tomé las experiencias de vida que han ido trascendiendo en la vida.

¿Cómo se relaciona lo escrito con el mundo emocional de la que escribe?

En el momento que comenzamos la escritura durante un taller, se comienza por cosas muy básicas como hablar sobre recuerdos personales, momentos cruciales e importantes que marcaron alguna parte de tu vida, el solo hecho de recordar también te permite que tu memoria sensorial se active, luego de tener ese momento en específico escrito en forma de narración, comienza a deconstruirse de a poco para terminar transformándose en otra cosa totalmente diferente, una escena que no tiene nada que ver con tu recuerdo original.

Nos permite ir superando situaciones, alejarnos de aquellas situaciones colocándonos como espectadores o directores y resolver la situación de otra manera, así deja de afectarnos ese recuerdo. Permite que deje de ser tan doloroso, este no es el fin principal de la escritura dramática sin embargo son aspectos terapéuticos que inconscientemente llevamos a desarrollar.

Para encontrarle un final y un cierre a la obra de teatro, el enfoque que encontré fue muchísimo más apartado desde la perspectiva personal debido a que la creatividad y la indagación en historias familiares ajenas a mis vivencias personales le dieron un giro pequeño a mi idea original. La cual cayó nuevamente en el realismo o la historia de una mujer que podría ser de la cotidianidad.

El último paso de esta creación fue la edición y revisión, tuve la optativa de incluir luces y sonido en las didascalías debido a la consejería de mi tutor, pudimos analizar la obra más allá de lo plano e indagar en sensaciones, lo cual me transmitió dos colores y sonidos específicos que se podrían incluir dentro de la construcción escenográfica.

Considerando también el posible montaje a futuro, debido a que puedo vislumbrar en mi imaginación una probable puesta en escena, pienso en cómo este proceso podría afectar a otros y lo necesario que sería, por tanto decido finalmente compartir la obra dramática que quedó como producto final temporal, debido a que considero que siempre puede irse transformando y transgrediendo una obra dramática.

Epílogo

Durante el proceso de un estudiante-actor indagamos en las infinitas posibilidades de creación teatral, ya siendo en escena o fuera de ella, desde nuestro cuerpo, nuestra voz, desde nuestro proceso interno sentimental o lógico, así como también en las distintas ramas en las que se puede hacer teatro.

En cualquier proceso de estos se ve involucrada la psique y junto al despertar de la consciencia que muchos tenemos durante este proceso, también debemos tener un cuidado de cómo llevamos lo que vamos descubriendo de nosotras mismas.

Por tanto si nos encontramos aperturándonos a dejar en la creación parte de lo que somos, parte de lo que vivimos aunque no nos demos cuenta, si tenemos una guía que nos sepa cuidar en el proceso, tendremos una experiencia terapéutica, una consciente o inconsciente, sanadora, liberadora o confusa y difícil de pasar.

La escritura dramaturgica abre campos en la creatividad y la creación teatral, aporta en el mundo del arte y el teatro, de la cultura y las experiencias, así como también aporta en los procesos personales psicológicos y emocionales, procesos sanadores y amargos, debemos tener un cuidado especial con nuestro cuerpo y mente, somos un envase que debe estar listo para la ocupación de un personaje y nuestra vida personal no debe verse afectada de una forma negativa.

Al finalizar este producto artístico se tuvo en mente dos aspectos, primeramente se confirma lo liberador que resulta ser la escritura dramaturgica, siendo parte de un proceso terapéutico que permitió tanto fluir creativa y artísticamente como psicológicamente.

El segundo aspecto es la referencia de la importancia del cuidado de la psique en un estudiante-actor, en donde por supuesto arrojó un producto artístico que para la

evaluación de otros involucrados en el mundo del arte y fuera de el, les afectó de alguna manera.

Nos confirma que nuevamente un producto artístico puede causar un impacto social para la creación de consciencia dentro de lo que ocurra con el medio, así mismo causando una afectación que es el objetivo principal en una obra dramática, referente al tema que se abordó la violencia hacia la mujer.

Bibliografía:

- Martinez , Dayana. 2020. *sicologiasinp.com*. Último acceso: Noviembre de 2020.
<https://www.sicologiasinp.com/psicologia-clinica/como-se-manifiesta-la-concurrencia-entre-psicologia-y-dramaturgia/#:~:text=La%20dramaturgia%20utiliza%20la%20psicolog%C3%ADa,para%20construir%20una%20obra%20creativa.&text=En%20la%20vida%20real%2C%20as%C3%A>.
- Perez Porto, Julian, y Ana Gardey. 2009. *Definicion.de*. Último acceso: 2021.
<https://definicion.de/dramaturgia/>.
- Jimenez , Pamela. 2021. «El actor desde la psicología de Stanislavski y la intervención social de Boal.» *Revista de las Artes Escena* (Creative Commons) 80 (2).
- Freud, Sigmund. 2007. *Sigmund Freud Obras completas*. Vol. XIV. Amorrortu Editores.
- Freud, Sigmund. 2010. *El malestar en la cultura y otros ensayos*. Alianza Editorial.
- Cameron, Julia. 2011. *El camino hacia el artista*. AGUILAR.