

Asunto: Terminación de Proyecto

Guanajuato, Gto., 8 de octubre de 2020

Comisión de Titulación

División de Arquitectura, Arte y Diseño
Presente

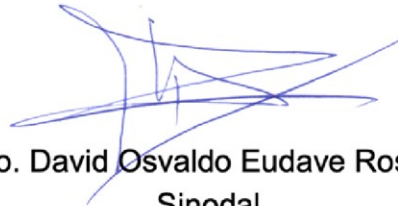
Por este medio nos permitimos informar que la alumna **Vanessa Giovana Lugo Castillo**, ha concluido satisfactoriamente su trabajo de proyecto de titulación, con el montaje titulado **“Háblame como la lluvia y déjame escuchar”** del autor Tennessee Williams, bajo la modalidad de titulación por **“Ejecución de obra artística”**. Por lo que se encuentra listo para su impresión final. Así mismo se propone como fecha tentativa para que el examen se lleve a cabo el día viernes 4 de diciembre de 2020 a las 18:45 hrs. en la Sala A del Edificio de las Artes.

Sin más por el momento, quedamos para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Mtra. Luz María Loya Orellana
Director del Proyecto

Mtro. David Osvaldo Eudave Rosales
Sinodal

L. A. P. Rodrigo Bernardo Rojas Torres
Sinodal

“Háblame como la lluvia y déjame escuchar” de Tennessee Williams, habla sobre la decadencia de una relación y cómo esa ficción puede llegar a traspasar los límites de la realidad. La importancia de realizar esta obra surge de una constante preocupación que yo veo reflejada en mi sociedad, en donde vivimos en la inmediatez, todo lo queremos rápido y que se dé fácil y en donde todo se ha vuelto efímero. Muy frecuentemente he escuchado esta nueva moda de “dejar ir”, de ser resilientes ante los problemas, y sí, tal vez los seres humanos estamos en el proceso de ser resilientes ante las adversidades, de querer siempre algo mejor. Pero, ¿qué pasa con esta resiliencia que ahora no nos deja luchar por lo que tenemos, cuidar o valorar más lo que tenemos? Ahora, viendo este otro lado de la resiliencia, en donde aferrarse a algo o alguien también está mal, es decir, los seres humanos vamos desarrollando apegos y somos seres que por naturaleza nos adaptamos a la situación, ya sea buena o mala.

Esta pieza plantea dos seres aferrados a un futuro que saben irreparable, en donde ambos no se sienten a gusto, son infelices, pero hay algo que los detiene y no los deja enfrentar sus problemas, es un miedo tremendo a la soledad, es por eso que deciden vivir en una soledad acompañada. La pieza demuestra los peligros que tiene el miedo al abandono y de lo poco que las personas creemos en nosotros mismos para seguir adelante solos, el miedo a la soledad.

Muestra los peligros de la soledad y de acostumbrarse a este tipo de relación, por lo tanto, los jóvenes pueden ver las consecuencias de vivir en una inmediatez donde se quieren casar rápido, o vivir a un ritmo que no nos corresponde.

En esta obra estoy aplicando todos mis conocimientos que he adquirido a lo largo de la licenciatura y que ahora darán como resultado una puesta en escena; sin el uso de éstos, no podría ser capaz de comunicarme con los tecnicismos apropiados de la escena hacia las personas de producción y ejecución; además de ponerlos en práctica, por ejemplo, gracias al conocimiento que tengo de actuación, soy capaz de comunicarme con mi equipo de actores y saber cómo llevarlos por un proceso de ejercicios que den como resultado la creación de un personaje. Con las personas de producción, para que se realice lo que la obra necesita en cuanto a vestuario, iluminación y escenografía.

Por otro lado, la obra permite que el público tenga un acercamiento directo al panorama de cómo se vive en una relación donde no existe comunicación alguna y que muestra a los personajes muy poco resilientes ante las circunstancias de frustración que atraviesan. Es por esto que la obra no podría llegar a ser para público en general, el primer pensamiento de un niño ante esta situación, sería el irse, salirse del lugar donde uno no es feliz; un niño no entiende la complejidad de los personajes de Tennessee Williams, y me atrevo a decir que incluso son complejos para un adulto, sin embargo, es en el otro en donde nos encontramos a nosotros mismos, vamos al teatro a entendernos; es por esto que la obra puede insertarse en nuestra sociedad, justo ahora vivimos en una inmediatez donde ya no escuchamos para comprender, sino para responder, lo que afecta a la comunicación; sobre todo cuando no vivimos en el presente, él por ejemplo, siempre

pensando en el pasado y ella siempre en el futuro demuestran al público que hoy más que nunca, necesitamos tomar responsabilidad de nuestro presente y nuestra relaciones afectivas.

El resultado final es una puesta en escena donde lo más importante son sus elementos semióticos, desde la disposición del público que es dentro de la misma escena para que el público sienta la intimidad de estar en el mundo creado por estos dos personajes, hasta el diseño sonoro utilizado para crear la emoción que se da en cada escena.

Por lo tanto, me parece importante comenzar definiendo que:

La Semiología es el «estudio de los signos», de todos los signos, frente a la Lingüística cuyo objeto queda limitado a los signos verbales. La Semiología dramática es el estudio de los signos del teatro: en el texto (signos verbales) y en la representación (signos verbales y no verbales). Frente a los otros géneros literarios que utilizan sólo la palabra, el teatro utiliza en su expresión signos de varios sistemas semióticos y, por ello, es el género literario que mejor admite el análisis semiológico y en el que éste ha logrado sus más brillantes resultados. (Bobes Naves, Marzo-Abril 2004)

Para lograr este proceso de entendimiento en el público que asiste a la obra, se realiza a través de un estudio del espacio donde se realizará la presentación, es decir, del escenario donde se realiza la acción; este proceso de selección incluye desde la sala que pertenece al mundo real y el escenario que forma parte del mundo ficcional. A este conjunto y la relación entre ellos, se le llama “ámbito escénico”, puesto que, ambos conforman lo que el espectador verá durante la función y su conjunción condiciona la forma en que se transmite la comunicación y el sentido para el público.

En lo que al espacio refiere, son dos las formas de ámbitos escénicos: la enfrentada (teatro a la italiana) y la envolvente (teatros nacionales). La disposición enfrentada (ámbito en T) predispone a la visión lúdica de la presentación, al entretenimiento; la disposición envolvente (ámbitos en O y en U) facilita la participación e inclina a la compasión, a la identificación de público y actores. Gracias a esto, es que decido que la disposición más adecuada para la obra es que sea en U, es decir, hay gente alrededor del escenario que al mismo tiempo está aforado a la “alemana” (con las piernas cerradas en horizontal creando una caja negra); esto es necesario para que la gente sea participe del espacio escénico y se pueda crear un ambiente mucho más íntimo junto con los actores.

Todo lo que está en escena reclama una interpretación, pero no está codificado, por eso tiene un carácter agresivo, ante la falta de acuerdo en el código, o por la falta de un código común. El escenario hace una oferta de sentido mediante signos no codificados, y el espectador se ve en la necesidad de interpretarlos sin conocer el código. Así se inicia un diálogo: se crean expectativas en el público, que luego se cumplirán o no. (Bobes Naves, Marzo-Abril 2004)

En este mismo dialogo se ven implicados los aspectos del vestuario, la escenografía, las luces e incluso la música que se utiliza, es por eso que, en esta obra estoy aplicando todos mis conocimientos que he adquirido a lo largo de la carrera, aplicando materias como semiótica escénica, escenografía, análisis del texto, composición visual y teoría musical, entre otras; para poder hacer uso de las cosas que quiero en escena y que pueda transmitir lo que quiero al espectador.

A continuación, explico la forma en que se manejan estos elementos en la obra.

Vestuario: La mujer usa un vestido blanco corto, con una caída pesada en la falda por la concepción del personaje y todo lo que lleva cargando por dentro, esto ayudará a que sea un personaje que permanezca en el nivel de abajo y de igual forma le dará una sensación de pesadez a la actriz. Él usa pantalón café claro y una camiseta blanca desgastada, representando al típico hombre norteamericano, como Tennessee lo describe.

Iluminación: parte importante de la obra, son las escenas que se crean a partir de solo iluminación; es decir, lo que hace a la escena es una composición entre música, movimiento de luces y actores, que en conjunto se convierte en un lenguaje para el espectador. En la obra, las luces implican una combinación de por lo menos dos para crear la emoción que reina en la escena.

Música: hay un diseño sonoro que no funciona como acompañamiento en la escena, sino que la música es la que detona la emoción de la misma, y además hace las transiciones de escena a escena.

Escenografía: Utilizo la metáfora del paso del tiempo por medio del uso de una ventana móvil en donde los intérpretes pueden mover ese tiempo y transportar consigo al espectador a través de la historia. Además, es minimalista, puesto que, toda la escena se desarrolla arriba de un practicable donde estos dos personajes son capaces de crear todo su mundo; y para contextualizar el espacio, hay ropa tirada por todo el suelo del “departamento”, incluso por en medio de las sillas donde se encuentra el espectador.

Uno de los aspectos fundamentales para la puesta en escena, es la técnica actoral que se utiliza, la cual comienza con un proceso de la vieja escuela de Stanislavski, que significa leer el texto desde un comienzo y a partir de ahí se desarrolla el personaje; luego continuamos con un entrenamiento de acciones físicas porque *“necesitamos cuerpos fuertes, bien proporcionados, de excelente conformación, pero sin excesos antinaturales”* (Stanislavski, Junio, 2009), para que el cuerpo se encuentre dilatado a partir de la precisión que se logra gracias a este entrenamiento.

Estos personajes que pertenecen al mundo de la ficción se convierten en una realidad creíble gracias a la técnica del actor y ya que Tennessee Williams, es conocido por su contante obsesión de la exploración del “yo” a través de sus personajes, además de que estos siempre sufren una transformación, es decir, nos muestra “cómo” se convierte en lo que es.

Esta transformación se puede hallar debido a varios factores: la invención de una pasión, el exceso de soberbia, la ocultación de una realidad sentimental o filosófica, espiritual; penetrando consciente o inconscientemente en esta esfera, por lo general, los personajes se ven dominados por “el remordimiento”. Se trata de una suma que supone la aceptación de los hechos y la dimensión que dicha aceptación cobra en la consciencia del culpable. (Miclea, 2012)

Esta obra de teatro consta de una sola escena dividida en sub escenas.

Escena 1.

Sub escena 1.1. Domingo.

En esta primera escena, se presenta a la pareja y se puede observar el tipo de relación que tienen; él aparece recostado sobre la cama, despierta con resaca; en el otro extremo del cuarto ella esta perdida en su mundo, preparando café mientras espera a que él despierte.

Sub escena 1.2. Ruido “allí”.

La pareja tiene una discusión en la que ella le demuestra su descontento por la falta de interés en ella, sin embargo, se siente una tensión en toda la escena porque él solo trata de evadir el tema, como si fuera una de sus discusiones recurrentes y por la resaca, no quiere saber nada más del asunto.

Sub escena 1.3. Monologo ¿Qué pasó ayer?

El hombre comienza a contarle todo lo que sucedió desde que se fue del departamento y de su lado, pero nunca se menciona si pasaron días o meses, lo cual hace creer al espectador que esto ya ha pasado otras veces. Al mismo tiempo, él intenta provocar celos en ella contándole sus momentos lúcidos durante una fiesta de la que no recuerda mucho. De pronto, este personaje comienza a sentir mucho arrepentimiento y le da un giro a la escena volviéndose vulnerable ante ella.

Sub escena 1.4. Háblame como la lluvia.

En esta escena el hombre intenta saber cómo se siente ella en realidad, haciéndole saber que está ahí para ella y que esta dispuesto a escuchar todo lo que atormenta su mente, sin embargo, ella se muestra renuente.

Sub escena 1.5. Sola.

Ella por fin se atreve a hablar para decirle que quiere irse de su lado, que prefiere estar sola para siempre antes de seguir estando con él.
El hombre demuestra que esta no es la primera vez que tienen esta discusión, por lo tanto, le sigue el juego y deja que ella se desahogue.

Sub escena 1.6. Monologo "Ahora me llamaré Anna".

Ella expresa hacia si misma su soledad, habla sobre un futuro inexistente que se ha imaginado durante mucho tiempo en donde ella es libre y vive fuera de esas cuatro paredes de arrepentimiento que ha construido junto con él.

Sub escena 1.7. Como la espuma de las olas.

Es la escena final en donde ella se calma después de haber arreglado todas sus cosas para marcharse por fin, pero él la invita a volver a la cama a su lado, ya que, esta es una historia que se ha repetido varias veces y que sigue repitiéndose porque ninguno de los dos se atreve a dejar al otro por el miedo a quedarse solos para siempre.

- Bobes Naves, M. d. (Marzo-Abril de Marzo-Abril 2004). Teatro y Semiología. España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Carrasquero González, Á., & Finol, J. E. (Enero-Abril 2007). Semiótica del espectáculo: contribución a una clasificación de los elementos no lingüísticos del teatro. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 281-309.
- Miclea, L.-F. (2012). Lo fantasmagórico en torno al espejismo de Williams. Departamentul de Limbi Străine și Comunicare.
- K Stanislavsky - DF: Editorial Constancia, SA, 1988
- Stanislavski, K. (Junio, 2009). El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. España: ALBA EDITORIAL.
- Naranjo, S. (2015). Aproximación al concepto de Antropología Teatral según Eugenio Barba. Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 9, 206-223.
- Cozzo, J. H. (s.f.). El teatro de Eugenio Barba. MALDOROR. Revista de la ciudad de Montevideo.

Uno de los aspectos fundamentales para la puesta en escena, es la técnica actoral que se utiliza, la cual comienza con un proceso de la vieja escuela de Stanislavski, que significa leer el texto desde un comienzo y a partir de ahí se desarrolla el personaje; luego continuamos con un entrenamiento de acciones físicas porque “necesitamos *cuerpos fuertes, bien proporcionados, de excelente conformación, pero sin excesos antinaturales*” (Stanislavski, Junio, 2009), para que el cuerpo se encuentre dilatado a partir de la precisión que se logra gracias a este entrenamiento.

Estos personajes que pertenecen al mundo de la ficción se convierten en una realidad creíble gracias a la técnica del actor y ya que Tennessee Williams, es conocido por su contante obsesión de la exploración del “yo” a través de sus personajes, además de que estos siempre sufren una transformación, es decir, nos muestra “cómo” se convierte en lo que es.

Esta transformación se puede hallar debido a varios factores: la invención de una pasión, el exceso de soberbia, la ocultación de una realidad sentimental o filosófica, espiritual; penetrando consciente o inconscientemente en esta esfera, por lo general, los personajes se ven dominados por “el remordimiento”. Se trata de una suma que supone la aceptación de los hechos y la dimensión que dicha aceptación cobra en la consciencia del culpable. (Miclea, 2012)