

La repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático.

María Eugenia Aguirre Mendoza

Código: 40020131020

Santiago de Cali

Marzo 2021

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#).

La repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático.

Presentado por: María Eugenia Aguirre Mendoza
Trabajo de grado para optar al título de: Licenciatura en Artes Escénicas

Asesor: Jesús María Mina

Grupo de Investigación: Ginartep
Línea de investigación: Creación escénica

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS
Santiago de Cali
Marzo. 2021

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada principalmente a Dios, por darme la fuerza que necesitaba para llegar a la meta de mi carrera y poder cumplir una parte de mis sueños esperados, a mi madre Miryam Mendoza, por ser mi motivación de fuerza cada día, a mi abuela Silvia Mendoza en memoria de ella por estar a mi lado desde el cielo, a mi padre Wilson Aguirre Escobar, por su apoyo. Porque cada palabra de aliento que me daban era un motor para seguir hasta el final y no abandonar el barco antes de tiempo, por apoyarme cuando más lo necesité, y extender una mano en momentos difíciles que atravesé.

A mis maestros por brindarme sus conocimientos, a mi maestro Jesús María Mina, por acompañarme durante todo este proceso que fue significativo y lindo. Me llené de herramientas que me hacen cada día más fuerte y ser mejor persona, me llevo lindos recuerdos que quedarán por siempre en mi corazón.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primero a Dios por darme la vida, por ser mi guía a lo largo de mi carrera, por ser mi refugio en momentos difíciles. Agradezco al Instituto Departamental de Bellas Artes, por dejarme ser parte de su familia, por conocer personas maravillosas que llevaré en mi corazón.

Doy gracias a cada uno de mis profesores que fueron parte de mi vida y de mi aprendizaje para ser mejor persona.

Ariel Martínez, Mavin Sánchez Melo, Alba Yulieth García, Lucía Amaya, Jesús María Mina, Ángela Monroy, Patricia Aguirre, Ruth Rivas Franco, Jenny Cuervo, Jacqueline Gómez Romero, Leonelia Gonzáles, Oscar Andrés Rivera, Lorena Mosquera, Alberto Ocampo, Fener Castañeda, Aura María Sánchez, Andrés Galindez, Juan Manuel Collazos, Elizabeth Sánchez, Miyerlan Gil, Oswaldo A. Hernández, Doris Sarria Valencia, Pedro Alcárzar Flórez.

Doy gracias por el apoyo, por un abrazo y una palabra de aliento para llegar al final, a mis compañeros y amigos, Juan Daniel Ocoro, Tania Patricia Ocampo, Nataly Bautista, Jorge Murillo, Michelle Navarro, Felipe Quintero, Juliana Chávez.

Tabla de contenido

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTOS.....	iii
Tabla de contenido.....	iv
Resumen.....	vii
Abstract.....	vii
Introducción.....	1
PRIMERA PARTE: Contextualización del proyecto.....	3
1.1 Planteamiento del problema.....	3
1.2 Justificación.....	4
1.3 Objetivos.....	5
1.3.1 Objetivo general.....	5
1.3.2 Objetivos específicos.....	5
1.4 Antecedentes.....	5
1.4.1 El arte del actor en el siglo xx de Borja Ruiz (2012).....	5
1.4.2 El cuerpo elocuente la formación física del actor de Anne Dennis, 2014, que contiene 5 capítulos.....	10
1.4.3 Marco Contextual.....	12
1.4.4. Marco Teórico.....	14
1.4.5 La dramaturgia de la actriz.....	14
<i>Que es dramaturgia</i>	14
1.4.6 La repetición:.....	17
<i>Que es la repetición</i>	17
1.4.7 La exploración.....	20
1.4.8. Marco Metodológico.....	23
SEGUNDA PARTE: La puesta en escena del fragmento de la obra <i>La mujer sola</i> del autor Darío Fo, desde el punto de vista de la repetición.....	25

<i>Unidad de análisis: Texto de la obra, La mujer sola</i>	25
2.1 Comentarios acerca de la pandemia.....	25
2.2 Análisis de la repetición como herramienta de exploración de la obra <i>La mujer sola</i>	26
2.3 Análisis del texto dramático de un fragmento de la obra <i>La mujer sola</i>	27
2.4 Improvisaciones de un fragmento de la obra <i>La mujer sola</i> de Darío Fo, partiendo desde la repetición.....	28
2.5 Realización de un fragmento de la obra <i>La mujer sola</i> de Darío Fo, desde de la repetición.....	29
2.6 Proceso y repetición del fragmento de la obra.....	30
2.7 Análisis del título del fragmento de la obra <i>La mujer sola</i> de Darío Fo, desde la repetición.....	36
TERCERA PARTE: Análisis de la improvisación del texto dramático desde la repetición.....	37
3.1 ¿Qué es? maltrato verbal.....	39
3.2 Características principales de las personas con baja autoestima.....	40
3.3 Quién es María en la obra <i>La mujer sola</i>	41
3.3.1 Cuál es la importancia de la mujer en la sociedad.....	45
3.3.2 Investigación a través de videos, noticias, periódicos.....	46
CUARTA PARTE: Ejercicio escénico del fragmento de la obra y reporte final.....	50
<i>Unidad de análisis: actriz investigadora</i>	51
CONCLUSIONES.....	52
Hallazgos.....	54
Lista de referentes.....	55
ANEXOS.....	58
Anexo 1. Texto dramático.....	58
La mujer sola.....	58
Personaje.....	58
María Eugenia Aguirre, La mujer sola.....	58
Monólogo.....	58
Autor: Darío Fo.....	58
Anexo 2. Fotos de propuesta del fragmento de la obra para la construcción escénica.....	61

Anexo 3. Foto de los lenguajes escénicos en un espacio no convencional desde casa.....	62
Anexo 4. Foto de los lenguajes escenográficos desde casa en un espacio no convencional.....	63
Anexo 5. Foto del personaje María, <i>Lamujer sola</i>	64
Anexo 6. Foto con los elementos escenográficos del fragmento de la obra.....	65
Anexo 7. Foto de propuestas gestuales para el personaje de María.....	66

Resumen

El presente documento obedece a la sistematización del proceso de investigación titulado. *La repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramaturgico*, la investigación se desarrolla en 4 partes: La primera parte corresponde a la contextualización del proyecto, la segunda parte corresponde al análisis de la investigación de la obra, la tercera parte corresponde a la creación del proceso de un fragmento de la obra *La mujer sola* la cuarta parte y última del proyecto corresponde al análisis y el ejercicio escénico y el reporte final.

Palabras Claves: Dramaturgia de la actriz, trabajo físico de la actriz, la repetición, la exploración.

Abstract

This document obeys the systematization of the research process entitled. *The repetition as an exploration tool in dramaturgical work*, the research is developed in 4 parts: The first part corresponds to the contextualization of the project, the second part corresponds to the analysis of The investigation of the work, the third part corresponds to the creation of the process of a fragment of the work *The woman alone* the fourth and last part of the project corresponds to the analysis and the scenic exercise and the final report.

Keywords: Dramaturgy of the actress, physical work of the actress, the repetition, the exploration.

Introducción

El presente proyecto corresponde a la sistematización del proceso de investigación titulado *La repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático*. Aborda el tema de la repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático, como base de la exploración para el fragmento de la obra *La mujer sola* de Darío Fo (1997).

El proyecto se centra en el análisis de la exploración y trabajo dramático de la repetición en el fragmento de la obra *La mujer sola*, demostrando el hallazgo de su aporte inmediato, ver otras maneras de trabajar la escena y desde la repetición dramática poder construir una o varias escenas, desde los ensayos, como un punto de partida.

Por medio de este trabajo nos damos cuenta que cada vez que se repite una obra completa o un fragmento el ritmo siempre está en evolución.

Se descubrió muchas posibilidades de jugar más en la escena y ganar confianza en el trabajo. Por lo cual, la repetición se transforma en una herramienta que no es solo para fijar y marcar algo que ya está predeterminado y que no se puede modificar, si se observa desde otro punto de vista, se puede encontrar muchos elementos significativos para el trabajo actoral.

Para llegar a este proceso se pasó por los siguientes temas de trabajo: teatro físico, corporalidad, repetición dramática.

En el marco de lo teatral con la relación a la repetición, corporalidad y el teatro físico, se apoya en las investigaciones de los autores de los libros Borja Ruiz, *El arte del actor en el siglo XX*, Anne Dennis, *El cuerpo elocuente la formación física del actor*.

La investigación se desarrolla en 4 partes: La primera parte corresponde al diseño de trabajo de grado, la cual se presenta: En el planteamiento del problema, justificación, objetivos, antecedentes, la segunda parte corresponde, a la puesta en escena del fragmento de la obra *la mujer sola* del autor Darío Fo, desde el punto de vista de la repetición, la tercera parte corresponde al análisis de la improvisación del texto dramático, la cuarta parte y última corresponde al ejercicio del fragmento de la obra, y el reporte final, esta última parte investigativa viene siendo los saberes artísticos y pedagógicos de la investigadora.

PRIMERA PARTE: Contextualización del proyecto

1.1 Planteamiento del problema

Este proyecto plantea la repetición como herramienta de exploración en el trabajo escénico dramático del actor. Teniendo en cuenta algunas premisas del teatro físico, el principal medio de creación y expresión es el cuerpo, en lugar de la mente o texto dramático, esto no significa que el teatro físico rechace los procesos intelectuales ni los guiones, la principal materia para la creación es el cuerpo del actor. Este proyecto se lleva a cabo mediante el montaje de la obra *La mujer sola* (1997) de Darío Fo.

El cuerpo es el medio e instrumento por el cual se puede expresar lo que no se puede decir en palabras, a veces las palabras dicen y repiten la misma frase, pero el cuerpo siempre está en constante movimiento y arrojando varias informaciones, sentidos y pulsos. Un cuerpo en escena es el principio de todo, es el que siempre habla y comunica para los actores. El cuerpo es potente de creación y de posibilidades para vinculaciones con el otro.

El cuerpo piensa, siente, hace y expresa todo el tiempo al espectador, hasta que la obra llega a su final, tiene una serie de códigos que comunican en la escena, es un territorio que está vivo siempre. Sin embargo, poco se explora como lenguaje en la escena y no se alcanza el rigor y la disciplina que debería tener el cuerpo del actor para dicho trabajo.

Se crean experiencias únicas en el actor, partiendo de la improvisación y composición que hace el cuerpo en el espacio. El teatro físico realiza composiciones espaciales, formas de trabajar el cuerpo en el escenario.

Se toma en cuenta que con el teatro físico se buscan composiciones espaciales, formas de trabajar el cuerpo en el escenario, se crean experiencias únicas en el actor, el cual parte de la improvisación y composición que hace el cuerpo en el espacio. Lo que implicó para este trabajo un acercamiento y una experiencia en el desarrollo profesional y personal de la actriz, teniendo elementos claros que le aporten a su proceso y puedan enriquecer su montaje.

Teniendo claro cada tema y conceptos de las investigaciones y estudios realizados se procede diseñar la primera partitura corporal, esta partitura sirve para tener una mayor claridad y sobre ella corregir, renovar, para luego fijarlo en el trabajo actoral

Partiendo de lo anterior se desarrolla la siguiente pregunta problema:

¿Cómo se desarrolló la puesta en escena de un fragmento de la obra *La mujer sola*, del autor Darío Fo, partiendo de la repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático de la actriz María Eugenia Aguirre Mendoza?

1.2 Justificación

En este capítulo se presenta la pertinencia de la investigación y los aportes que pretende realizar a la disciplina, en la Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes.

En primera instancia, hay algunos trabajos de grado de la Licenciatura en Artes Escénicas que abordan el tema de esta investigación, les aporta a los de aprendizajes de los estudiantes que posteriormente estén interesados en este tema.

Para la Licenciatura en Artes Escénicas es importante que los estudiantes en las clases corporales reconozcan su propio cuerpo, la capacidad de trabajo y elasticidad de su propio cuerpo. Se sabe que el teatro físico es una técnica para el trabajo corporal que puede permitir una herramienta de elaboración.

Por otra parte, la obra *La mujer sola* de Darío Fo no ha sido presentada en los procesos de trabajo de grado en la Licenciatura en Artes Escénicas. Al escoger un monólogo que está soportado en la palabra como base para una exploración de la repetición, se obtiene un trabajo experimental que permite observar cómo estas dos teatralidades pueden abordarse de manera conjunta, de manera que se pueda plantear que el teatro físico no es exclusivo de obras sin lenguaje verbal.

Este proyecto pretende aportar a la Licenciatura en Artes Escénicas nuevas herramientas para comunicarse en la escena a través del cuerpo del actor.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Sistematizar la puesta en escena de un fragmento de la obra *La mujer sola* del autor Darío Fo partiendo de la repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático de la actriz María Eugenia Aguirre Mendoza.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar el fragmento de la obra *La mujer sola* del autor Darío Fo para la puesta en escena que parte de la repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático de la actriz María Eugenia Aguirre Mendoza.
- Crear la puesta en escena del fragmento de la obra *La mujer sola* del autor Darío Fo partiendo de la repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático de la actriz María Eugenia Aguirre Mendoza.
- Analizar la experiencia de la puesta en escena del fragmento de la obra *La mujer sola* del autor Darío Fo partiendo de la repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático de la actriz María Eugenia Aguirre Mendoza.

1.4 Antecedentes

En el presente acápite se investiga y se realiza una búsqueda del tema y trabajos de grado sobre el teatro físico. Sin embargo, se encuentran mayor información sobre el tema en la facultad de trabajos de grado de Fener Castañeda y Víctor Hugo.

Los libros de apoyo durante la investigación fueron los siguientes:

1.4.1 El arte del actor en el siglo XX de Borja Ruiz (2012).

El arte del actor en el siglo XX hace un recorrido hacia la praxis, una práctica que expone lo teórico práctico. La praxis se hace referente a dichas ideas experimentadas en el mundo físico, no solo es un camino de lo teórico para los actores, sino que es un libro que le aporta mucho al mundo del arte. Esto, desde los conceptos de la investigación histórica y de las citas bibliográficas que permiten ampliar nuestro conocimiento.

En este mismo texto también se mencionan grandes maestros que estudiaron la profundidad de la teoría y la práctica en las artes como Stanislavski, Meyerhold, Michel Chéjov, Grotowski, Barba, entre otros.

Un recorrido hacia lo práctico teórico por las vanguardias que surgió paralelamente a la antinovela, en Francia alrededor de 1964 se generó un fenómeno teatral que se categorizó por las formas que fue establecida y por una búsqueda de un nuevo lenguaje escénico hacia las Artes Escénicas.

El autor Borja Ruiz describe también sobre las grandes transformaciones del teatro del noveciento, se denomina por alusión al siglo XX un movimiento artístico.

Borja Ruiz realizó una investigación e implementó una metodología de estudios para quienes buscaban el origen de su propio camino hacia el teatro, preparándose y teniendo información de historia sobre el teatro, las artes, el mundo político. Igualmente, contextualiza los aspectos sociales y narra historias reales para trabajarlas desde una mirada profunda, teniendo un pensamiento maduro sobre lo que acontece en nuestra cotidianidad.

El libro de Borja Ruiz tiene 12 capítulos, con la siguiente estructura de división:

“Stanislavski y su sistema”

“Meyerhold y la biomecánica”

“Michael Chéjov y su técnica de actuación”

“Las derivaciones norteamericanas de Stanislavski; Strasberg, Adler y Meisner” “Jaques Copeau y el espíritu del vieuxcolombier”

“ÉtienneDecroux y el mimo corporal”

“Jaques Lecoq y su escuela”

“Otras concepciones sobre el arte del actor: Artaud, Brecht y Brook”

“Grotowski; del actor al performer”

“Eugenio Barba, el odinteatret y la antropología teatral”

“Augusto Boal y el teatro del oprimido”

“Una puerta abierta a los ausentes”

“En la técnica de la biomecánica nos dicen que hay dos antecedentes muy claros que se mencionan el libro del autor Borja Ruiz, dos antecedentes que corren casi en paralelo a Meyerhold y su biomecánica: Adolphe Appia y Gordon Craig” (Borja Ruiz, 2012 pág. 121).

“La biomecánica: Parece recoger del primer concepto de la música ligada a la puesta en escena y del segundo esa visión anti naturalista del actor conocida como súper marioneta (Borja Ruiz, 2012 pág. 121).

La música para Meyerhold y Appia era el eje central de la escena, los autores nos dicen que la música es la que lleva la armonía, el acompañamiento a la escena. Esta puede darle un sentido a la obra, yuxtaponiendo también el trabajo armonioso del actor. Al estar conectado el actor con la música produce un ambiente de sonoridad en y con su cuerpo, que lo acompaña desde los movimientos y las formas que estas comunican y expresan en la escena.

Veamos ahora la conexión entre Craig y Meyerhold. Si seguimos el discurso del director inglés en su famoso artículo el actor y la súper marioneta, observamos igualmente una serie de elementos que, desde una perspectiva diferente, son puestos en acción en la biomecánica de Meyerhold. Ambos directores muestran una determinación clara por destruir el modelo de actor que predominaba en su época. Un modelo que, anclado en la imitación realista y en la excesiva personalización, hacía que el actor fuese arrastrado por las emociones, convirtiendo la interpretación en un caos fuera de todo arte (Ruiz, 2012 pág. 122).

La interpretación para Craig y Meyerhold nos dice que es un método que expone la investigación hacia otro resultado del actor-creador para la escena, el actor debe saber controlar su expresividad y ponerla en visibilidad en la escena para recrear el ambiente atmosférico de la obra.

Si en la biomecánica el cuerpo del actor trabaja, hasta la nariz también está el movimiento, la biomecánica es el uso del cuerpo que determina el juego actoral de los actores desde la parte teatral. Tanto la voz como las emociones se integran al trabajo de la biomecánica, se articulan a la expresión del cuerpo. Mencionemos un ejemplo muy claro sobre el deporte del golf, tirar la pelota de golf es una acción que compromete el cuerpo completo y se debe a la coordinación y concentración.

Sin embargo, al hacer este movimiento de la tirada de la pelota de golf está generando un movimiento biomecánico, son las piernas y cuerpo los que generan el impulso de tirar la pelota de golf.

“El actor biomecánico se encuentra entonces ante la necesidad de equilibrar y hacer complementarios dos extremos opuestos: Ceñirse a la acción- jugar la acción. En saber conjugar esta dualidad parece estar el secreto del arte del actor”. (Borja Ruiz, 2012 pág. 125).

El origen de la biomecánica teatral era un entrenamiento por una serie de ejercicios y de études como se lee en el libro, eran rutinas psicofísicas con un diseño que se comprendían en una forma de la biomecánica en el teatro de Meyerhold. Antes de los études se realizaban ejercicios de entrenamientos sobre la destreza física que tenía que ver con el equilibrio del cuerpo y posiciones acrobáticas.

“El autor Eugenio Barba nos apunta otro de los principios claves del entrenamiento físico” (Borja Ruiz, 2012. Pág. 124).

“Cualquier cosa que hagas hazla con todo, tú mismo”

Lo que quiere decir el autor con esta frase es que sea cual sea el ejercicio, siempre el cuerpo se compromete a la parte física, para el control del cuerpo se requiere la disciplina y la rigurosidad del trabajo necesario para la escena. El entrenamiento físico es también un entrenamiento mental, en él, se requiere de mucha concentración para el trabajo del actor y su cuerpo en la escena. Por otro lado, no se debe caer en la misma rutina de la mecanización del trabajo para llevarlo a la perfección, uno de los aliados del actor-creador es la herramienta de la improvisación para crear en la escena y luego sacar la partitura corporal. Esto con el fin de tener como producto una secuencia de movimientos.

El actor debe encontrar su propio ritmo interno, se trata de improvisar sobre su partitura corporal y fijar los movimientos que van en su trabajo, el actor debe lograr romper la repetición mecánica y buscar lo sorprendente para quien lo observa y también para el mismo actor. Es importante variar velocidades y niveles corporales, tener una buena energía y saber manejar el espacio del escenario.

La preparación corporal tiene tres aspectos muy importantes en el trabajo del actor que son: La corporalidad, lo vocal y el análisis de los movimientos.

En la práctica, la preparación corporal se basa en lo que Lecoq denomina gimnasia dramática. La gimnasia dramática toma ejercicios gimnásticos elementales como baloncesto de brazos, flexiones hacia delante, o flexiones laterales del tronco, balanceos de piernas, les da un sentido dramático. (Borja Ruiz, 2012 pág. 285).

Así mismo ocurre con el trabajo del cuerpo del actor, cada movimiento lo acompaña el cuerpo, que comunica en la escena, cada movimiento se vuelve un diálogo para la escena el cual es elemental para contar la historia del personaje de la obra. Todo el cuerpo es importante, desde las manos, los pies, expresiones faciales, etc. Todo se expresa en el escenario y se vuelven movimientos físicos, gestuales dramáticos para el trabajo actoral.

Dentro del movimiento se encuentra la lectura de gráficas que interpreta el actor en escena y eso hace que el espectador pueda entender el hilo de la historia, el movimiento del cuerpo también reconoce el espacio, la velocidad o la aceleración que tiene el cuerpo en el escenario.

La expresión corporal es otra forma de poder comunicarnos en la escena, sin dejar atrás el lenguaje verbal y escrito, el movimiento es el medio de expresar sensaciones, sentimientos, pensamientos y emociones. De esta forma el cuerpo se convierte en un instrumento importante para el actor que le permite ponerse en contacto con el espectador.

Esta herramienta de estudio busca que el actor desarrolle la imaginación y el juego de la improvisación de su cuerpo, la espontaneidad, la creatividad para la escena y el personaje de la obra. Teniendo como resultado un enriquecimiento actoral, la corporalidad ayuda a que el actor descubra los mecanismos de funcionamiento que tiene su propio cuerpo, y cómo eso lo apropia a su trabajo creador. Las acciones físicas no deben ser mecanizadas, todo movimiento que interpreta el actor es un gesto justificado, debe darle un sentido dramático a cada movimiento.

El movimiento también recoge el trabajo del actor- personaje, para la creación de la escena.

El movimiento no solo es espectáculo, con el movimiento a través de las acciones físicas el actor reconoce cada parte de su cuerpo y dialoga con él, es una disciplina que utiliza el lenguaje del cuerpo a través de gestos, miradas que acompañan una escena, posturas y expresiones corporales que comunican y le muestran al espectador.

1.4.2 El cuerpo elocuente la formación física del actor de Anne Dennis, 2014, que contiene 5 capítulos.

“El actor físicamente elocuente”

“El actor en el espacio de representación”

“El instrumento del actor”

“Crear teatro”

“El actor y otras habilidades de representación”

La claridad física requiere una aguda imaginación visual. El actor debe ser libre para abrir la situación. Solo es posible con una fisicidad bien definida. Los impulsos deben llevar a su conclusión física. La imaginación y el sentido del riesgo deberán llevar al personaje hacia delante (Anne Dennis, 2014 Pág. 39).

La libertad que se da al actor en preparación debe ser proporcional para que tome el control de sus movimientos corporales en la escena, un actor debe ser capaz de asumir y tener un trabajo autónomo. Cuando un actor ensaya, práctica varias veces debe ser capaz de encontrar su propia corporalidad para perfeccionarlo. Tener su espacio de trabajo le ayuda al actor a concentrarse y tener su espacio íntimo consigo mismo, el actor nunca debe ser esclavo de guías que le dan para que cree y lo represente, más bien, debe proponer para que él mismo descubra sus capacidades corporales en la escena.

Decroux observó y definió tres elementos a disposición del actor al utilizar el movimiento como medio de expresión dramática. Al llevar nuestras ideas a su forma visual como actores físicos disponemos del diseño, la intensidad y el ritmo de un movimiento o movimientos para trabajar. Es importante comprender cómo estos elementos pueden servir al actor y cómo afectan aquello que el público observa y comprende (AnneDennis, 2014 pág. 66).

Para el autor Meyerhold, vivir el sentimiento en escena no era tan necesario sino se acompaña de la acción física con el cuerpo, el actor es una pieza importante para las composiciones de movimientos, tanto gestuales como en el espacio del escenario. El cuerpo es la herramienta de trabajo físico que provee la escena de un ritmo y pulso particular generandocolor, pausas, silencios, peso, equilibrio, cuando el actor interpreta una escena sin palabras podemos ver claramente el trabajo del cuerpo limpio, solo el cuerpo en la escena.

Cuando solo se trabaja el cuerpo se obliga al actor a tener una mayor rigurosidad en su trabajo actoral y hacerle entender al espectador lo que está viendo en el momento.

Es importante que el actor no aprende solo la técnica de los movimientos corporales, sino también que tenga un trabajo de soportes que alimenten lo que hace para la escena, como el lenguaje expresivo para crearlo en la obra y en las escenas teatrales.

El autor Eugenio Barba resalta que es importante la búsqueda del actor en el trabajo corporal y su trabajo autónomo personal, el cual se basa en ejercicios corporales que retroalimentan el trabajo corporal como: La técnica del training; la cual investiga entrenamientos para el actor, con el fin que el actor pueda construir su propia partitura y rutina de entrenamientos físicos y corporales.

Como bien nos dice Eugenio Barba un ejercicio es una acción que se aprende y cada día se perfecciona a través del constante entrenamiento y la repetición de la partitura corporal del actor.

Como se mencionó anteriormente la técnica del training es una ayuda a la preparación para mejorar el entrenamiento físico siendo constante y disciplinado en el trabajo corporal.

El teatro físico se enfoca a la investigación de distintas herramientas que puede facilitar el camino de la creación escénica con la obra *La mujer sola*, tener la práctica y la investigación es el producto primordial del trabajo para la obra. Por otro lado, tenemos el autor Jacques Lecoq menciona el estudio del movimiento que implica todo el cuerpo como un conjunto que nace de la pelvis, plexo y cabeza simultáneamente. Jacques Lecoq nos menciona que el trabajo mínimo se da en los diferentes estilos de movimientos del actor para la escena, movimientos que comunican dramáticamente.

El entrenamiento del actor debe encontrar por sí solo su propio camino que aporta al trabajo para las composiciones corporales de cada escena de la obra es muy importante conocer cada parte del cuerpo.

1.4.3 Marco Contextual

A lo largo de la carrera en el Instituto Departamental de Bellas Artes, se ve la asignatura entrenamiento corporal de I a VIII semestre, donde se ven diferentes enfoques de trabajo con el cuerpo. Durante los semestres VII y VIII se realiza la estructura corporal donde viene el trabajo autónomo y el entrenamiento personal.

En el transcurso de la carrera la actriz actúa en su último repertorio en el año 2018 en la obra *Estamos en el aire* de Marco Antonio de la Parra, en la cual interpretó a Bárbara. La actriz conecta su trabajo actoral con los aprendizajes de las asignaturas corporales, es aquí donde ella se enfrenta con un personaje muy diferente a ella, es un reto en el trabajo actoral para la actriz, cosa que no es un obstáculo para mostrar todo el potencial y el manejo del cuerpo que tiene a la hora de interpretar el personaje. Es ahí donde se recuerda el paso a paso de los procesos corporales, la actriz hace la investigación de su cuerpo, sus puntos de apoyo y reconoce sus fortalezas para la construcción corporal.

Durante estos años, la actriz descubre que tiene elasticidad en su cuerpo y eso la lleva a la motivación de seguir con su trabajo corporal, llevando de la mano el teatro físico para su trabajo de grado, hasta llegar al final y montar una obra, en la cual se parte del acompañamiento de las acciones físicas desde la repetición.

La mujer sola de Darío Fo es un monólogo que cuenta la historia de una mujer llamada María quien vive actualmente con su esposo en casa, encerrada en su cuarto, con una ventana para mirar hacia fuera. Es una mujer que tiene electrodomésticos por todas partes y una plancha que la acompaña para organizar la ropa de su marido, Antonio. Mientras organiza sus cosas y las de su marido, ve por la ventana que llega una vecina, inmediatamente ella se asoma para contarle su diario vivir, saluda a su vecina del frente, pero ella nunca le responde, María se siente acompañada porque comienza a ver a su vecina como una escucha para ella.

María le cuenta cómo ha sido su vida con su esposo y familiares, ella siente que aunque su vecina nunca le responde por lo menos alguien la escucha, le confiesa que se siente como una

prisionera en su propia casa y que su marido le pega. Ella le dice a su vecina que sabe que es por su bien, que su marido quiere que se porte bien y por eso lo debe hacer.

Muchas mujeres a diario son maltratadas por sus familiares, golpeadas, humilladas y ultrajadas. Mujeres que aún son discriminadas por el hecho de ser mujeres en la sociedad.

Es importante montar la obra *La mujer sola* en esta época, para mostrar que aun vivimos en una sociedad dominada por el machismo, que considera la mujer inferior al sexo contrario; falta tolerancia, escucha, observación, hoy en día la violencia contra la mujer se reconoce como un problema a una escala mayor en el mundo.

En Colombia, aparecen a diario noticias de violencia contra la mujer, maltrato psicológico por parte de sus parejas y familiares. Cada día hay una noticia nueva en el Valle del Cauca, hay una mujer asesinada, golpeada, los medios de comunicación nos informan que cada día, 9 mujeres sufren de violencia en el Valle del Cauca. (Díaz, 2019).

En el último año hay una cifra de 3.268 denuncias de mujeres por agresiones físicas de sus cónyuges la cuales son atacadas con objetos cortopunzantes, golpeadas a puñetazos, hasta llegar a causar la muerte de la persona (Díaz, 2019).

La violencia contra la mujer es un problema de todos se refiere a las agresiones físicas, sexuales, psicológicas, etc. Cuando de lo privado se pasa a lo público y se pisotea a las mujeres cuando ellas mismas quieren salir adelante. Sin embargo, no falta el machismo, los que le dicen que no puede, que es un trabajo de hombres, o simplemente dicen que la mujer es solo para estar en casa, cuidando los niños y cocinando. La mujer también puede tener y manejar su propio poder, construir su vida y tener un mejor futuro, muchas veces el género masculino no reconoce el sacrificio que la mujer hace por la familia y hasta los propios hijos son mal agradecidos.

Puede que una mujer no tenga la misma fuerza que un hombre, pero tiene sentimientos, amor para brindar a sus seres queridos, dar consejos, apoyo cuando se necesita, son la fuerza del hogar y representan unión y valentía.

La violencia contra la mujer se ve presente en la sociedad, ya sea en su trabajo o en su hogar, casi nunca se le reconoce los méritos y demostrar que tiene sus propias capacidades, es una lucha diaria.

1.4.4. Marco Teórico

En este marco teórico se desarrollará los elementos fundamentales que aportan para la realización de este trabajo partiendo desde los conceptos investigados para el tema, desde el texto de la dramaturgia de Enrique Buenaventura, Eugenio Barba, Telón de fondo y significados del diccionario filosófico Patrice Pavis.

1.4.5 La dramaturgia de la actriz

La dramaturgia de la actriz es dar al texto y al cuerpo un trabajo con una estructura coherente, más que aprenderse un texto, marcaciones y movimientos, es el diseño de la historia de la obra con un personaje llamado María en la obra *La mujer sola* del autor Darío Fo.

La presente investigación es una exploración desde la repetición de la escena de un fragmento de la obra que contiene un trabajo realizado por la actriz desde su propia exploración desde los procesos creativos partiendo de la actuación.

Este proceso de exploración se va desarrollando desde casa con el apoyo de herramientas TIC como una Tablet, celular y computador para las grabaciones de las escenas, es un proceso que aporta a la actriz en su aprendizaje para su trabajo escénico. Para el proceso de cada una de las escenas se partió de la repetición, se apoyó en unos autores que le aportan y enriquecen el trabajo como: Meyerhold, Eugenio Barba y Jaques Lecog ya que sus teorías fundamentan y van acorde a la investigación.

Que es dramaturgia.

En otros términos, el teatro es el espectáculo que organiza diferentes lenguajes sonoros y visuales, uno de los cuales es el lenguaje no verbal. Todo el mundo sabe que ese momento es irreplicable, que no hay dos funciones iguales, en la medida en que el público influye decisivamente en cada ocasión, aunque la

escritura básica del espectáculo de la impresión de permanecer intacta. (Buenaventura, 1985).

El teatro siempre está presente y preparado para el espectáculo y entretener a su público, desde sus lenguajes el teatro comunica y crea desde su punto de partida que es la dramaturgia actoral. Es una acción y un efecto de crear, componer y representar un drama en la escena. La dramaturgia son acontecimientos basados en una técnica que apunta a cada acción para perfeccionarla. La dramaturgia no sólo se ocupa en el cuerpo del actor, también se realiza en los textos dramáticos de una obra teatral, y se encarga del diseño del montaje y personaje.

La dramaturgia no está ligada únicamente a la literatura dramática, ni se refiere sólo a las palabras o a la trama narrativa. Existe también una dramaturgia orgánica o dinámica, que orquesta los ritmos y dinamismos que afectan al espectador a nivel nervioso, sensorial y sensual. (Nexo teatro Barba, 2021).

Según Eugenio Barba la dramaturgia no solo se trabaja con los textos dramáticos de la obra, sino que existe una dramaturgia desde el cuerpo del actor quien crea y moldea sus ideas en la escena para ser ensayadas y llevar a cabo un proceso de montaje y repertorio para ser presentada a público. (2021).

Existe una dramaturgia orgánica o dinámica que apela a un nivel diferente de percepción del espectador, es decir su sentido cenestésico y su sistema nervioso.

En realidad, cada escena, cada secuencia, cada fragmento del espectáculo posee una dramaturgia propia. La dramaturgia es una manera de pensar. Es una técnica que nos permite organizar los materiales para poder construir, develar y entrelazar relaciones. Es el proceso que nos permite transformar un conjunto de fragmentos en un único organismo en el cual los diferentes trozos no se pueden distinguir como objetos o individuos separados. (Nexo teatro Barba, 2021).

Según Eugenio Barba nos dice que desde la dramaturgia teatral cada escena, secuencias y fragmentos narrados por el actor son técnicas que le permite organizar sus ideas en el escenario y comprender cada paso que narra el texto de la obra (2021).

Hemos encontrado en nuestro campo teatral diversas reflexiones en torno al trabajo compositivo del escritor y del actor, estableciéndose analogías en las que el elemento común es el cuerpo como herramienta de escritura, invirtiendo el proceso anteriormente expuesto que iba de la escritura de soporte lingüístico como paradigma terminológico a otras formas de producción de sentido de soporte verbales y no verbales. (Telón de fondo, 2005 pág. 6). Según la revista de teoría y crítica teatral *telón de fondo* nos dice que el cuerpo es la principal herramienta de trabajo de los actores, el que crea las imágenes y las historias que le transmite al público desde la observación. Tratar de imaginar cómo es cada situación que está aconteciendo en el texto, desde las imágenes teatrales, el público puede llegar a sentir aromas desde su imaginación y tal vez recordar algo similar que le haya pasado en la vida y lo relacione con lo que ve (2005).

Nuestro cuerpo es un elemento de escritura y de imágenes generadoras que construyen y comunican códigos en el teatro, crea un diseño de repetición cuando se repite y se recuerda desde la imagen, se le da un valor al trabajo actoral.

El trabajo del cuerpo en el escenario es enriquecedor desde la exploración, la composición espacial, que se crea desde el trabajo actoral en la escena, sabemos que si un cuerpo no está presente es un cuerpo que está disperso y no se ve la presencia y la energía que debe tener para una función o ejercicio escénico, el cuerpo es el motor de la escena y capaz de armar una improvisación a partir del material de la dramaturgia propia.

Dramaturgia

La dramaturgia, en un sentido más general, es la técnica (o ciencia) del *Arte dramático* que busca establecer los principios de construcción de la obra, ya sea inductivamente, a partir de ejemplos concretos, o deductivamente, a partir de un

sistema de principios abstractos. Esta noción presupone la existencia de un conjunto de reglas específicas claramente teatrales cuyo conocimiento es indispensable para escribir una obra y analizarla correctamente.

(Patrice Pavis, 1988 pág. 93)

1.4.6 La repetición

La importancia de la repetición en el trabajo ayuda mucho para pulir y perfeccionar el trabajo de la escena y del personaje, cada repetición es una fuerza que va creciendo, esto es un punto muy importante para trabajar. Repetir no significa hacer lo mismo una y otra vez, partir desde el trabajo de la repetición ayuda hacer consciencia del trabajo actoral, cada día va evolucionando en la escena.

Es importante entrenar cada día como si fuera la primera vez que se hace, dejar salir las emociones y el parlamento del texto, gozar el trabajo de la repetición, de ninguna forma la repetición no se puede llevar al trabajo aburrido. Al contrario, cada vez debe evolucionar y haber mejoría y nuevas propuestas que serán marcadas para trabajarlas en la escena, cada vez que se hace el mismo movimiento se debe hacer con una nueva propuesta que le aporte a lo escénico y al personaje.

Cada repetición y entrenamiento se debe ver como una pequeña obra de arte que va creciendo para ir perfeccionando.

Que es la repetición.

La repetición es una relación de acciones que acontece en el espacio teatral y modifica en escena la actuación de los actores.

Si tomamos como premisa que el teatro es un arte que opera sobre la percepción, el mecanismo teatral estaría condicionado por la percepción del actor de sí mismo y de los espectadores. Remarcamos la importancia de “comprender el trabajo del actor en relación triádica de percepción, acción y afección” (Cismondi: 2010), tres aspectos componentes del trabajo actoral que se modifican mutuamente, como resonancias. Nuestra idea de repetición va mutando a partir de preguntarnos, en esta relación dinámica, cómo la repetición de acciones puede modificar la percepción corporal del actor y del tiempo de la escena, llevándolo a estados de afección. (Síntesis n° 3, 2012 pág. 5).

La repetición se puede definir como un mecanismo que se reproduce para la acción en el proceso de construcción de la obra y personaje, desde la actuación de los actores es un patrón de movimientos que se involucran en la memoria y el cuerpo que recuerda cada secuencia de trabajo de las acciones repetidas en el escenario.

La repetición es un fenómeno del que podemos dar cuenta por su desplazamiento en el tiempo. A partir de la percepción de una unidad, definida en relación con el tiempo, es que repetimos y variamos. La relación entre la unidad de tiempo es arbitraria y depende de quien ponga en funcionamiento el procedimiento, por lo que pensar en la repetición como procedimiento actoral conjetura que el abordaje y/o los resultados escénicos están supeditados a la subjetividad creadora del artista. (Síntesis n° 3, 2012 pág. 5).

Esas repeticiones, en intentos de profundizar y sintetizar la acción, varían formalmente arribando a nuevos usos del cuerpo o manifestaciones que exceden a las planificaciones previas o a las mismas repeticiones, produciendo cambios en las significaciones posibles. (Síntesis n° 3, 2012 pág. 1).

En el trabajo de la repetición repetir es una acción con presión y marcaciones de la escena que involucra el trabajo autónomo de la actriz, la propia escena que se trabaja nos indica su línea de trabajo y hacia dónde se dirige cada palabra y movimiento repetitivo creado por la actriz.

Definiendo la repetición

Es un sentido más amplio, la palabra repetición refiere a la acción y resultado por repetir sabemos que es volver a hacer o decir lo que ya se ha dicho o hecho.

A instancias de la teoría, de la repetición constituye una figura literaria, que es aquella forma no convencional de emplear palabras, siendo constituyentes principales de la parte del discurso conocida como elocutio, en tanto, en el caso de la repetición se trata de una figura de dicción, que consiste en el empleo de elementos lingüísticos, tales como fonemas, sílabas, morfemas, oraciones, frases que ya fueron usadas en el mismo texto, es decir se vuelve a repetir. No será necesario que la repetición sea exacta, por eso puede haber muchos casos de semejanza. (Ucha, 2010).

La repetición y el teatro

La fuerza de la repetición, como principio de la comunicación y del arte, se aumenta en el teatro, ya que sus representaciones se logran mediante distintas puestas en escena que significan mostrar la misma obra, pero cada vez diferente, esto hace que en el teatro y en el escenario mismo de la vida urbana. Cada vez tomamos más conciencia de esta familiaridad entre la vida cotidiana y en el teatro, aun cuando este parentesco ha existido desde siempre. Para algunos pensadores los rituales, que existen en todas las sociedades humanas desde sus orígenes, fueron acciones dramáticas trasladadas al teatro. El teatro habría nacido más como imitación del proceso ritual que del drama social. Y esto es importante, pues si el teatro es el mismo rito no habría una experiencia más social.

(Repetición y teatro, 2000).

Lo anterior explica que cada vez se aumenta en el teatro de todas sus presentaciones, ejercicios escénicos, monólogos, logran mediante las mismas escenas mostrar la obra, pero siempre se presenta se ve diferente y se analiza diferentes, nuevos aprendizajes que a lo mejor no se vio en la primera presentación de la obra, esto lo logra el teatro desde el escenario (2000).

1.4.7 La exploración

La exploración es el arma de trabajo para el fragmento de la obra porque sin exploración no habría trabajo escénico. Explorar es la única manera de construir cada parte de la obra, el personaje y el texto, se puede jugar con la exploración, enriquecerla y permitir por un momento que la imaginación cree y juegue, para luego pulir el trabajo.

Utilizar varias propuestas de vestuarios es una exploración que ayuda a tener un acercamiento a un posible vestuario que luego se definiera para el personaje.

Desde la exploración también se trabaja la repetición con ella se hace que la mente trabaje y pueda imaginar hacia dónde dirigirse, cómo se imagina el lugar de la escena, para luego ir aterrizando el trabajo y plasmarlo desde las elecciones que se hacen.

“Si toda tarea de creación y de expresión genera una vuelta al individuo, proponer un espacio creativo cobra así una importancia significativa para favorecer el desarrollo de un sujeto activo” (Domínguez, 2016, pág. 2).

“La actividad teatral en su especialidad es un medio privilegiado para hacer de ese sujeto un ser “protagonista”, creador de sus propios “escenarios” y autor de sus propios textos”. (Domínguez, 2016, pág. 2).

Según Domínguez la exploración es un proceso que enriquece y crea en la escena, desde que se ensaya y se explora ya nos está contando una historia dónde el actor interpreta y crea la vida de otro ser que le da vida a cada objeto o escenografía, desde la creación explorada tiene un sentido y un significado en la escena del porque se muestra y se cuenta en el texto teatral. El actor es un ser de sus propios escenarios que crea desde su imaginación (2016).

Desde la exploración se plantea una mente en trabajo de pensamiento de fórmulas dramáticas para el uso en la escena desde la exploración del actor, un terreno en el que el artista dibuja sus propias ideas partiendo de imágenes y figuras para retroalimentar su trabajo actoral y escénico.

Trabajo físico de la actriz desde la exploración

Partiendo desde el trabajo físico de la actriz se hace una comparación en su trabajo físico, no es solo ejercitar el cuerpo como los deportistas lo hacen porque lo requieren. El trabajo físico de la actriz es trabajo desde su cuerpo, un cuerpo del actor que dialoga con su público y consigo mismo en la escena.

La actriz es comunicadora, creadora de su personaje María en la escena, siempre está contando algo desde su parte física, los gestos, la corporalidad, ya nos dice cómo se siente y qué momento está viviendo el personaje en la escena.

El trabajo de un actor es representar el personaje, jugar con la escena, creer lo que hace, recordemos que las acciones pequeñas también nos cuentan algo desde el personaje, las acciones pequeñas muchas veces dicen más que las que son representadas exageradamente.

El cuerpo de la actriz es revelador, su principal instrumento para la escena, la actriz aprende a conocer mejor su cuerpo y saberlo manejar en la escena, poco a poco sus bloqueos van desapareciendo uno a uno, y el camino del trabajo se va sintiendo libre, explora cada movimiento (ritmo, tensión, velocidad, atmósfera musical) intenta siempre que los movimientos sean más fluidos y menos pensados o planeados para su trabajo actoral. Cada aprendizaje de la actriz pasa por varios momentos desde su cuerpo, un conocimiento propio.

La comunicación del cuerpo siempre nos debe contar algo y tener su significado, el cuerpo es una percepción que constituye una gran totalidad de varias expresiones que puede ser en el mismo tiempo cuando está actuando, un cuerpo revelador permite la creación de la actriz, crear varias formas y esencias que le aporta al trabajo actoral y a la obra, la actriz tiene capacidad de crear su propio espacio, figuras, imágenes, todo esto adquiere una complejidad en la forma expresiva de su cuerpo.

Para Darío Fo, en el Manual mínimo del actor (1998), el trabajo actoral desarrolla la capacidad de resolución, improvisación y ejercicio en escena. Así como los facilitadores en las clases impartidas dentro del aula proporcionan técnicas, ejercicios y experiencias que se exploran en grupo, se debe detectar de manera individual qué técnicas son más útiles. Es un descubrimiento para los estudiantes que no solo ocurre en los inicios de la preparación, sino que permanece a lo largo de la carrera y permite reconocer aptitudes, actitudes, capacidades, resistencias, miedos y limitaciones en los cuáles debe trabajar, ya que son los que definen y dan esencia al actor en toda creación que realice (Andrade-Esparza, 2016).

El encuentro físico-corporal de la actriz abre otras posibilidades sobre el manejo y la exploración de los movimientos con el fin de generar sensaciones y emociones desde el personaje. En este punto entra el trabajo sobre la conciencia corporal, el cuerpo por sí solo no expresa ni actúa solo, se necesita trabajar y darle un sentido a su trabajo, ponerlo en funcionamiento para que luego sea el cuerpo que se vea en la escena.

Dentro de la carrera Licenciatura en Artes Escénicas se desarrolla consecutivamente el conocimiento de nuestro cuerpo, conocerlo y saberlo manejar en la escena, la conciencia corporal, la expresividad, un cuerpo dilatado y decidido a trabajar con toda su buena energía, los cuales se muestran luego en el trabajo actoral.

Desde la exploración de la actriz ella investiga, observa los videos del trabajo actoral, toma nota y repitió su trabajo en la escena, experimenta nuevas propuestas en su trabajo actoral autónomo, esto le permite a la actriz tener confianza en su trabajo y cada día madurar el trabajo que se va construyendo desde casa.

Contra esta “idea” de que el montaje es una “traducción” o una “interpretación” del “texto”, se pronuncia, con gran claridad, Anne Ubersfeld, “Vemos cómo, desde un simple punto de vista teórico, el enunciado, en un texto de teatro, si bien tiene significación, no tiene todavía sentido. Adquiere sentido en cuanto deviene discurso, cuando vemos cómo se produce, por quién y para qué es producido, en

qué lugar y en qué circunstancias. Vemos cómo, para pasar del texto de teatro (diálogo) al texto representado, no se puede hablar de traducción ni de interpretación, sino de producción de sentido”.

Ahora bien, si el texto no es más ni menos que uno de los lenguajes del texto del espectáculo (el cual establece una organicidad discursiva con los otros textos o lenguajes no verbales), el concepto de dramaturgia no se debe reducirse a los textos escritos para el teatro. (Buenaventura, 1985).

1.4.8. Marco Metodológico.

La metodología del trabajo se aborda partiendo del entrenamiento del cuerpo, realizando investigaciones que aportan al proceso de la actriz con sus propias exploraciones con el cuerpo, brindando una serie de herramientas que le ayudan ir creando la partitura corporal.

La actriz encuentra dentro de su trabajo corporal conceptos y herramientas que le permiten afrontar un trabajo de mucho rigor enfrentándose desde solo cuerpo como instrumento de trabajo para la escena, estudiando cada movimiento y entonación que puede tener en el desarrollo de la creación frente a una obra *La mujer sola* de Darío Fo.

Este trabajo parte de registros en las bitácoras, teniendo un soporte de apoyo de textos, documentos, lecturas y práctica que retroalimenta el proceso en construcción de la obra teatral partiendo del de la dramaturgia de la repetición, aquí se permite abrir varios aprendizajes y exploraciones en el trabajo actoral de la repetición.

Momento 1 creación a través de la repetición: La repetición no sólo funciona en la exploración del laboratorio escénico, la repetición implica exponerse a una creación, composición y una estructura escénica donde el procedimiento se convierte en indagaciones escénicas para la obra. Dentro del trabajo de la repetición también va de la mano lo que es el juego escénico que se vuelve un mecanismo de creación y exploración escénica.

La repetición es una acción que se repite y se emergen los sentidos con lo que se trabaja en la escena, el texto también se involucra y se deja ver el eje de la dramaturgia escénica y comienza a serlo. El trabajo de la repetición dramaturgica para la escena de la actriz siguiendo con el mismo

trabajo de la repetición también se involucra el trabajo corporal llegando a unas composiciones y figuras en el espacio escénico.

Momento 2 la repetición y las sensaciones de la actriz: La repetición es una reproducción que nos damos cuenta la relación que tiene entre el tiempo que se toma para darnos cuenta las variaciones que se hace en la escena, la repetición actoral es un procedimiento que aborda resultados escénicos que están sujetos a la creatividad teatral de la actriz. Las primeras repeticiones están trabajadas por pautas físicas y relacionadas con la repetición dramática, acciones y secuencias de movimientos.

La palabra también se trabaja en la repetición, la palabra participa en el trabajo actoral y dramático y físico para la escena, el trabajo de la repetición modifica la estructura y gesto de la escena porque siempre se está trabajando para mejorar la propuesta escénica. Se parte de la repetición donde se hacen propuestas nuevas que se ponen en práctica para el trabajo actoral, trabajando también la respiración y transformando la voz del personaje de la obra desde el trabajo repetitivo

Se identifican los límites físicos y hallazgos en el trabajo, varias formas de repetir la misma escena y el mismo personaje, siendo posible la repetición para la concentración de las acciones repetidas, la repetición como una secuencia de trabajo actoral para la escena y las acciones físicas.

Momento 3 la repetición y la composición: La idea de repetir no es hacer lo mismo siempre, es dominar el trabajo y tener cada vez más seguridad en la escena, ser observadores en el trabajo escénico y tener un buen dominio de nuestro personaje, teniendo variedades y matices en nuestro trabajo actoral partiendo desde la escena creada. Desde el trabajo repetitivo acompañado del texto dramático vemos la actuación un doble juego entre tempo-espaciales en el espacio escénico, se observa que desde la repetición emerge acontecimientos y resultados creativos para el trabajo actoral, se genera un trabajo de alerta desde la predisposición física que se apropia al movimiento coreográfico para la obra.

SEGUNDA PARTE: La puesta en escena del fragmento de la obra *La mujer sola* del autor Darío Fo, desde el punto de vista de la repetición

Unidad de análisis: Texto de la obra La mujer sola

En esta segunda parte se analiza cada parte del monólogo de la obra, *La mujer sola* del autor Darío Fo, se recoge información acerca de las investigaciones y se analiza para ser trabajadas en la escena.

2.1 Comentarios acerca de la pandemia

Ahora todo el mundo afronta la misma realidad en medio de esta circunstancia todos son iguales, pobres o ricos, llegó una pandemia que nadie esperaba en nuestro planeta tierra, todos quedamos al mismo nivel, cuando el mundo marchaba normal sin tapabocas, ni alcohol para las manos. No había consciencia del planeta. Existe una postura egoísta con los otros que tal vez podrían necesitar ayuda, pero ahora las cosas cambiaron y esta pandemia dejó una lección para esta generación que no se olvidará.

Son tiempos que afectaron el estudio, la continuidad, cuando no se cree lo que pasa y se sigue diciendo que esto es mentira, la mente cotidiana no quiere escuchar, pero se sabe que se escucha todos los días hay gente contagiada por el Covid-19, un año duro, pero aun así la vida sigue.

No es fácil una vida académica virtual cuando siempre ha sido presencial, es un tiempo que se pausó en proyectos y trabajos, pero lo que se puede se saca adelante, retomar y seguir virtual ha sido un choque profundo. Cuando se sabe que en la universidad existen espacios para ensayar cómodamente, pero no se puede interferir en el proceso de políticas.

El trabajo de la obra *La mujer sola* se realiza desde casa y la asesoría de forma virtual, es importante seguir y no parar el proceso cuando se sabe que se ha realizado un avance y que el tiempo vale oro y no se retrocede.

Cuando se ensaya desde casa se avanza en medio de las circunstancias que se puede presentar como caída de la red de internet, daños en el celular y quedar sin cámara para seguir grabando el trabajo virtual.

Ahora el espacio de la sala ya no es solo la sala, hace parte de la obra, que cobra vida, ese espacio pequeño se convierte en un apoyo y un mini teatro.

Este trabajo comienza a tener un diálogo y otra mirada después de la pandemia, y saber que no todo está perdido, siempre se tiene una mejor solución para las cosas y que deja enseñanzas para la vida futura.

2.2 Análisis de la repetición como herramienta de exploración de la obra *La mujer sola*

El arte de la repetición como exploración en el teatro para el fragmento de la obra lleva a la actriz a tomar nuevos caminos de exploraciones a analizar la exploración desde otra partida de investigación desde la repetición.

Siempre que se realiza la obra no es la misma, algunas veces sale mejor que otras, es un trabajo que lleva hasta lo más minucioso a generar buena observación para analizar los puntos más importantes de la obra y del personaje.

Las mismas acciones llevan a la actriz a querer indagar más en el trabajo actoral y en la parte investigativa, hasta en la escenografía siempre habrá cambios positivos para el trabajo actoral. Por medio de la repetición la actriz puede indagar varias veces las mismas escenas con diferentes formas de actuar y de interpretar el texto. Cada vez que se repite la obra siempre se está construyendo y teniendo más claridad tanto en la partitura corporal como en la partitura del texto narrativo.

La repetición permite explorar mil maneras de improvisar y fijar la partitura corporal para seguir trabajando desde ella, tener otras maneras de mostrar el objeto, de representar el personaje de María y sentir lo que ella siente en la escena.

La escenografía también juega un papel importante en la obra, ella también entra en el trabajo de análisis, solo repitiendo una y otra vez la actriz puede ver otra manera de organizar la escenografía y que también funciona de otra manera.

Ver los colores de la escena la atmósfera, todas estas cosas también son importantes, aunque sea lo más mínimo no dejarlo para lo último, cada parte que compone la obra siempre será importante depende de cómo cada actor vea su trabajo.

Desde esta herramienta de trabajo la actriz comprende y entiende lo valioso que es trabajar con el cuerpo, en la vida cotidiana los seres humanos casi siempre se están comunicando con el cuerpo, ya sea desde un gesto, de lenguajes no verbales, siempre se dialoga desde los movimientos corporales.

2.3 Análisis del texto dramático de un fragmento de la obra *La mujer sola*

Se realizó una primera lectura para comprender la historia del texto que nos quería interpretar el autor Darío Fo a través de su obra, se analiza el texto con la primera mirada y lectura para hacer un acercamiento a la vida íntima del personaje de María, realizando un antes de la historia del texto de *La mujer sola*. Se realiza el análisis de quién era María y porque vivía con ese marido en casa, se hacen preguntas de cuáles serían las circunstancias del personaje de María para seguir en la misma casa con su marido que no la valora ni la respeta.

Llegando a varias lecturas del texto hay otro análisis, otra mirada frente a la historia que nos narra el personaje de María, con esta primera lectura se comienzan a buscarle significado a las palabras que no se entienden para poder entender la escena y poder jugar con esas palabras en la parte actoral de las emociones.

Teniendo un primer acercamiento al borrador del texto dramático, la actriz empieza a explorar y realizar improvisaciones partiendo desde lo que narra el texto.

Recuerda que cuando empezó sus primeras improvisaciones siempre la actriz tenía muchas ideas en mente que le aportaban al fragmento de la obra, se recuerda que con los meses se fue puliendo la parte actoral del texto de la obra. Sin embargo, a medida que se repetía una y otra vez las improvisaciones se volvieron parte de las repeticiones que le abortaban mucho para su proceso de búsqueda en la escena, y esa repetición se convertía en una herramienta de trabajo.

2.4 Improvisaciones de un fragmento de la obra *La mujer sola* de Darío Fo, partiendo desde la repetición

Después de haber leído varias veces el texto de la obra y comprenderla se realizó varias improvisaciones y exploraciones en la escena para mirar cómo se va haciendo el respectivo montaje del texto. Cuando se lee el texto y se tiene claro en la mayor totalidad, se comienza a escoger una parte del texto que sería un fragmento de la obra para seguir trabajando hasta el final del proyecto.

Teniendo claro la parte que se va a trabajar con las improvisaciones y exploraciones que se realizaron se lleva a cabo la limpieza para la puesta en escena, dentro de este trabajo se encuentra la repetición una y otra vez, pero cada repetición no es para mecanizar el trabajo de la escena si no para ir limpiando, perfeccionando y retroalimentando el trabajo actoral de la actriz al interpretar su personaje, María.

En las propuestas de improvisaciones se encontró una acción dentro de la escena, siempre escucha radio y cómo ella escucha radio se puede llevar a otro nivel de propuesta que no sea la misma escuchando radio sentada en la silla, la escucha de la radio se puede llevar más lejos la propuesta partiendo de la repetición.

Este personaje comienza a escuchar radio y bailar con él en sus brazos como si fuera su único tesoro que tiene en casa. La misma repetición lleva a la actriz a pensar y a jugar con sus mismas propuestas en la escena, un elemento para la creatividad.

Desde los juegos escénicos que fueron apareciendo desde las primeras improvisaciones que se realizó partiendo desde el texto.

Al repasar el texto dramático salen propuestas de varias emociones para leer el texto como el llanto, el miedo, la angustia, la alegría. Desde estas emociones que se exploraron se va generando la exploración de la voz del personaje y los rasgos para la puesta en escena.

Siguiendo con el juego explorado en la escena cuando se tiene el primer borrador con lo que la actriz fue encontrando desde sus propuestas va teniendo un primer acercamiento en el escenario de la sala de su casa en un espacio no convencional, proponiendo escenografía y vestuario para su personaje.

Siendo una sola actriz va encontrando mucho más de lo que se podía imaginar de ella misma, un monólogo se vuelve un trabajo enriquecedor desde sus materiales de trabajo que ella misma tiene en su casa para armar su ejercicio teatral desde casa.

2.5 Realización de un fragmento de la obra *La mujer sola* de Darío Fo, desde de la repetición

Cuando se trabaja el fragmento de la obra elegida solo queda pulir el trabajo con las bases que se entregaron en las improvisaciones y de las exploraciones que le aportaron al trabajo escénico. Se comienza a seleccionar el material que construye cada parte del fragmento de la obra para empezar el proceso de montaje como tal. Se realizan varias grabaciones del mismo fragmento de la obra y luego se analiza todos los videos y vemos cómo cada uno tiene la misma escenografía, los mismos elementos, pero la retroalimentación, la creatividad en cada uno de los videos cambia, la intención del texto cambia en todos los videos, esto pasa en cada repetición.

A través de la repetición nos ayuda a explorar y jugar aún más con los mismos movimientos que se propusieron anteriormente en el fragmento de la obra, desde la repetición se construye y se colorea las escenas de la obra Esa misma repetición también nos ayuda a tener más confianza y seguridad en el trabajo de la obra porque partiendo de ahí vemos como estamos en nuestro trabajo actoral y en el texto.

Llegar a la realización o construcción del fragmento de la obra se pasó por varios momentos de selección y repetición para la escogencia apropiada de las escenas, cada parte de las propuestas que iban quedando en el fragmento. Se recuerda que cuando se empezó a improvisar al principio no había cuadros de pintura en el escenario, solo la pared en blanco, pero poco a poco a medida que se repetía el mismo fragmento se iba encontrando un lenguaje con el personaje de María y la actriz en el escenario.

Cuando se avanza en las improvisaciones la actriz descubre que poner cuadros en el espacio del personaje de María, su habitación cambia totalmente el color de la escenografía, y ya nos comunica algo de este personaje, María tiene una conexión con sus cuadros de pintura que posiblemente nos deja ver que en algún momento de su vida pintó cuando era una joven universitaria, esos recuerdos la acompañan colgados en su habitación, Sin embargo, esta parte no está escrita en el texto original de la obra, son propuestas que la actriz hace y funcionan para su trabajo en la escena.

Se trabaja y se piensa cual sería el pasado de María, su entorno personal que eso no lo ve ni lo sabe el público, esto solo lo sabe la actriz quien interpreta *La mujer sola* en la obra.

2.6 Proceso y repetición del fragmento de la obra

12 de mayo de 2020 primeras improvisaciones del fragmento de la obra: Cuando se empezó el proceso de creación de la obra *La mujer sola* lo primero que se hizo fue escoger un espacio de la casa para trabajar allí, teniendo claro este punto de trabajo se da paso para improvisar, hacer varias propuestas escénicas, actorales, propuesta para el personaje de María.

Al principio se trabajó con ropa de trabajo y unos cuantos elementos para la escenografía, ya que fueron las primeras improvisaciones que se estaba indagando en ello.

Tabla 1

Escenografía

Elementos			
Cuadros	Mesa	Mantel	Plancha
Cortina	Ropa	Ganchos	Teléfono
Silla	Televisor	Cepillo de peinar	Hilo de coser

(Elaboración propia)

Como vemos en este cuadro fue el primer trabajo que se indaga en el proceso de varias improvisaciones y búsquedas de exploraciones con escenografía y personaje en el espacio, partiendo desde esta primera búsqueda nacen varias propuestas que funcionan para el trabajo actoral y elementos escenográficos que ya nos está contando algo en la escena.

En la primera improvisación también se incluye el trabajo del texto se juega con ese texto en la escena, forma de decir y propuestas de tono de voz para el personaje de María.

Partiendo de este primer encuentro actoral ya se sabe que hay un trabajo que se puede fortalecer a medida que el proyecto avance y con la dedicación necesaria que merece el trabajo desde casa.

Es un monólogo que solo está una mujer en su habitación haciendo sus quehaceres domésticos y una ventana que tiene en su habitación para ver las calles, en el texto el autor lo escribe una mujer que ve a una vecina desde la ventana y este personaje le habla a su público como si ellos fueran la vecina.

Pero en esta nueva propuesta que la actriz hace pone a su vecina a dialogar con ella desde su computadora como si fuera una video llamada.

Esta acción es una nueva propuesta que funciona desde la casa de la actriz ya que es una atmósfera que aporta lo requerido, un espacio pequeño que es la sala, pero se convierte en una habitación pequeña con varios objetos y que partiendo de ahí se crea la atmósfera de la habitación del personaje de María.

13 de mayo de 2020 segundas improvisaciones del fragmento de la obra: Siguiendo con el trabajo del texto y la actuación de la obra se hace una segunda improvisación con los elementos que se trabajó en la primera improvisación, pero esta vez indagando más a fondo sobre las nuevas propuestas que puede resultar para el trabajo actoral de la actriz y el fragmento de la obra.

Cuando ya se tiene una claridad en el trabajo y sabemos hacia dónde se dirige, se comienza a trabajar desde ahí y a construir las nuevas propuestas para el trabajo actoral y la escenografía, es un monólogo que nos deja ver el contexto que vive este personaje María y de cómo este personaje nos cuenta su historia, en la vida real hay muchas mujeres en la misma situación como María.

Una mujer que vive encerrada bajo llave en su misma casa porque su marido no la deja salir a la calle por desconfianza, pero esa desconfianza que María sembró en su marido fue por falta de escucha y por no saber cómo manejar la situación sentimental como pareja. En algunas ocasiones en las parejas pasa esto porque el diálogo se pierde y no sabemos escuchar a nuestra pareja.

Simplemente en algunos momentos se ciega a las situaciones que pueden tener solución. La relación de pareja pretende tener un apoyo que comprenda al otro y saber en qué momento de su vida está pasando. Así mismo le pasa a María, que el amor y la confianza se le acaba porque su marido se le olvida la vida en pareja y comienza a pensar en otras cosas dejando a su mujer en un segundo plano o en el olvido. Sin embargo, María en medio de su silencio encuentra en la soledad una compañía que se vuelve su mejor amiga y que es la única en la que puede confiar hasta ese momento de su vida.

2 de junio de 2020 primera propuesta de escenografía: En este momento la improvisación se convierte en un material para el trabajo de las escenas y se va teniendo un acercamiento a una propuesta escenografía y del personaje. Se va encontrando nuevos objetos que faltaban para la propuesta del fragmento de la obra, nuevo material para la actuación y el personaje.

Tabla 2

Selección de los elementos escenográficos

Descripción de la escenografía	
	<p>En este proceso aparecen los cuadros de pintura de María que nos cuenta y nos dice algo en la escena.</p> <p>El hecho de ver los cuadros en la escenografía nos puede estar contando que este personaje en su vida pasada fue pintora, estudió pintura, o puede que también le gusta coleccionar para la decoración de su casa y la habitación.</p> <p>Cada objeto no está en la escenografía por que se vea bonito, está para contar algo y para comunicarle al público la historia de vida de María el antes y el después de que vive con su marido.</p>

(Elaboración propia)

Estas propuestas que aparecen para la obra no están en el texto, son nuevas propuestas que la actriz indagó y trabajó desde su casa, viendo su trabajo desde otro punto de vista ante esta temática sobre la mujer en la sociedad la cual puede vivir la misma situación en la vida real.

Los elementos escenográficos también nos están contando algo en la vida del personaje de María, la cesta de ropa, la plancha, la silla, la mesa, los cuadros, son los objetos de la escenografía que nos cuentan una historia más, son elementos que están ahí puestos por alguna razón, y que cada uno de ellos les da vida a las escenas de la obra.

8 de julio de 2020 propuesta de vestuario y maquillaje para el personaje: Siguiendo con este proceso se va encontrando el vestuario del personaje que va para la obra: una bata rosa para estar en casa.

Para llegar al vestuario se usaron varios como propuesta para el personaje, también se hizo varias propuestas de maquillaje, hasta que finalmente se encontró el color definido de la ropa para el personaje y maquillaje.

Un bata de color rosa que va colorido con la escenografía y un personaje que también va acorde con ese color de bata, un maquillaje que también debía ser colorido para que resaltara con su personalidad.

28 de octubre ensayos previos partiendo desde el trabajo de la repetición: La repetición lo llamo la retroalimentación del trabajo actoral, nos permite recordar y sobre las mismas acciones que se hace en la obra poder jugar más con ellas sin cambiar nuestra partitura corporal o de escena.

La repetición es un trabajo que todo actor y actriz debe de hacer para tener un mejor trabajo y confiarse en lo ya tiene, cada vez que se pasa la obra sabemos que es la misma historia los mismos lenguajes teatrales, pero siempre hay detalles que salen diferente y esto se descubre cada vez que la obra se repite varias veces.

Tabla 3

propuesta cuadro para la descripción y análisis de las repeticiones

Listado de cuadro de situaciones

Acto o Acción	Repetición			Comentario de aprendizaje
	Matiz 1	Matiz 2	Matiz 3	
Primer momento Cómo se montó	Se explora con el texto de la obra, partiendo desde la memorización del texto, la actriz comienza a explorar desde su imaginación.	Hay un Acercamiento desde la improvisación, la actriz propone escenografía.	Teniendo claro cada parte del texto teatral la actriz hace un trabajo investigativo en la escena, poniéndose en los zapatos de ese personaje.	Tener claridad en el texto dramático ayuda al trabajo para la retroalimentación escénica.
Segundo momento Que se cambió	Cuando hay un buen trabajo adelantado la actriz desde las improvisaciones salen propuestas nuevas que le aportan al ejercicio escénico.	La actriz a medida que avanza en su trabajo actoral y sus propuestas escénicas se va dando cuenta que hay palabras que ya están dentro de su escenografía y le aportan a su propuesta.	La actriz propone otro tipo de vestuario para su personaje, la escenografía va cambiando a medida que ensaya y repite el ejercicio escénico, se da cuenta que a un no está listo y falta detalles para pulir.	Repetir no es hacer lo mismo, la repetición ayuda aclarar las ideas de la actriz

Tercer momento Transformación y repetición	Se trabaja desde la repetición para aprenderse el texto	Desde la repetición nacen nuevas ideas para el fragmento de la obra	Trabajo en práctica Desde el escenario de la casa.	Hacer lo mismo es mecanizar el movimiento, pero repetir lo mismo retroalimenta una propuesta
Cuarto momento Objetos	Estudio del manejo de los objetos desde la repetición	Estudio del movimiento de cada objeto en la escena y la memorización repetitiva.	Estudio y memorización del objeto	Los objetos también hacen parte de la obra, y ellos se estudian
Quinto momento Ambiente escenográfico	Propuestas escenográficas	Manejo del espacio de la escenografía	Repetición escenográfica	La escenografía también se estudia
Sexto momento Vestuario	Características del vestuario del personaje	El vestuario hace parte del trabajo	Vestuario y el personaje se involucran en el trabajo repetitivo	Estos elementos que está en el trabajo de la obra también tienen su lugar un color que nos expresa y nos cuenta su historia
Séptimo momento Iluminación	Características de la iluminación neutra.	Signos auditivos repetitivos	Signos visuales repetitivos	La iluminación también se ensaya y se repite
Octavo momento La música	Efectos sonoros	Signos auditivos	Repetición y ensayo de la música desde la improvisación.	La parte sonora también se involucra en el trabajo de la obra
Noveno momento Ensayo general	Repetición 1	Repetición 2	Repetición 3	Es la misma obra, pero en cada repetición es diferente las emociones

Fuente: Cuadro propuesto por el asesor.

2.7 Análisis del título del fragmento de la obra *La mujer sola* de Darío Fo, desde la repetición.

Después de tener varias propuestas de título finalmente se llega a un título concreto por lo que se pasó por todo el análisis del tema que se estaba trabajando en el documento, partiendo de allí y desde el trabajo del montaje se tiene en cuenta cual era el trabajo en la escena.

Cuando se llega al trabajo en la escena la actriz se da cuenta que realmente no solo está trabajando la parte física en el escenario de su casa, sino que hay algo más que la hace trabajar y ver que su trabajo avance cada día cuando lo pone en práctica.

Lo que realmente se está trabajando es la repetición que cada día trabaja cuando se ensaya el fragmento de la obra, es allí donde descubre el trabajo en la escena y que a través de la repetición le ha permitido trabajar desde esa partida sus propuestas de trabajo que se retroalimentan para el personaje y el fragmento de la obra.

Al trabajar este tema automáticamente el título cambia y el proyecto se va ajustando a las propuestas de trabajo que van resultando y va teniendo un solo norte de trabajo.

Esta investigación se desarrolla en 3 momentos, que corresponden a las unidades de análisis, las cuales serían:

Tabla 4

Unidades de análisis y herramientas de recolección de datos

Unidades	Herramientas de recolección de datos
Herramientas o recolección de datos	Dentro de la investigación se encuentran textos, videos, bitácoras que apoyan al trabajo como tal para darle un desarrollo. Videos para tener referentes acerca del tema sobre la repetición y sus técnicas de estudio.
Significados	Esta información se recoge a través de bitácoras, videos, textos que le aportaran al proceso de la investigación sobre la repetición como herramienta de exploración en el trabajo dramático.

Papeles o roles

El personaje de la obra *La mujer sola* es aquella mujer que mantiene encerrada sin poder salir porque su marido la controla, el personaje de la mujer quien es llamada María es una mujer que mantiene aislada sin poder hablar con nadie a su alrededor, María se desahoga con su vecina contándole sobre su vida.

Para este trabajo se recogen datos de información apoyándose en videos, entrevistas familiares, bitácoras, textos y trabajo autónomo desde casa con las herramientas que son la Tablet, el portátil y el celular, que me permiten grabar cada ensayo virtual y tener el proceso del fragmento de la obra *La mujer sola*.

(Elaboración propia)

TERCERA PARTE: Análisis de la improvisación del texto dramático desde la repetición

Tabla 5

Técnicas e instrumentos de recolección de datos para la información

Encontramos los siguientes elementos del texto

Maltrato verbal

En el texto *La mujer sola* encontramos muchos detalles que nos dice el texto cuando lo analizamos a profundidad y no se queda con la primera lectura.

En una parte del texto del monólogo de la mujer sola nos narra el texto que hay un maniático telefónico que llama siempre a molestar a María y a decir barbaridades sin que ella se lo pida, ya eso es un abuso y acoso contra este personaje, hay palabras muy fuertes en el texto que van dirigidas hacia este personaje, pero también vemos que ella se defiende contestando desde su perspectiva desde lo sucedido.

Psicológico

En el texto también podemos encontrar la parte psicológica que este personaje tiene, un marido que la maneja psicológicamente como

él quiera, y que ella simplemente le obedece sin poder hacer nada por miedo a que su marido le pueda levantar la mano en algún momento de rabia.

Un personaje que su marido la mantiene encerrada bajo llave en su propia casa para que no pueda salir, solo cuidar de su cuñado.

Quién tuvo un accidente de auto, pero este señor hermano de su marido tampoco la respeta en su propia casa.

Baja autoestima

Aparentemente este personaje muestra ser fuerte ante los demás, pero solo esta mujer sola en casa encerrada sabe cómo se siente por dentro.

Una mujer que no puede salir a la calle porque mantiene encerrada bajo llave en su casa, y el miedo a salir tal vez por una ventana la atemoriza que su marido llegue y no la encuentre.

Es una mujer que mantiene reprimida y lo único que la mantiene activa en plena soledad es el ruido que la acompaña por toda la casa y en su habitación, es lo único que su marido no le puede prohibir porque no está en casa a esa hora.

Con el ruido ella habla y el día puede que se le haga más corto.

Pérdida de respeto entre la familia

La pérdida del respeto familiar también vemos que desaparece, una mujer que cuida de su cuñado, pero que este hombre no respeta la mujer de su marido, aprovecha cuando ella lo está atendiendo para manosearla y esta mujer solo mira la situación, sin poder decirle

a su marido porque tal vez no le creería o puede pensar que es ella quien lo busca.

Escucha familiar

La escucha en esta familia ya no existe, y no hay comprensión por el otro, la escucha se pierde desde el momento que el respeto se pierde en este hogar.

(Elaboración propia)

3.1 ¿Qué es maltrato verbal?

El maltrato verbal son palabras que ofenden y destruyen la parte psicológica y personal, son insultos, humillaciones, se puede dirigir a cualquier persona, pero casi siempre va dirigido a las mujeres por sus familiares, sus parejas, hermanos entre otros, cada palabra que salga de la boca del maltratador está ofendiendo a la mujer.

Violencia psicológica:

Puede darse en todo tipo de contextos, si bien la casa, la pareja y la familia suelen ser tres de los más comunes, y consiste en cualquier acción que sintamos que nos desagradan como personas o nos tratan de controlar nuestras acciones o decisiones. Este tipo de violencia contra las mujeres no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación, sino que puede manifestarse como acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento, produciendo daños emocionales y perjudicando nuestro desarrollo personal hasta problemas emocionales y psicológicos muy graves que han llevado a muchas mujeres al suicidio. (Blog / mujer, 2018).

La violencia psicológica suele ser la puerta de entrada hacia otros tipos de violencia, como la física o la sexual, por lo que debemos tener mucho cuidado si creemos que se están dando muestras de este tipo de violencia (Blog / mujer, 2018).

La violencia contra la mujer es un acto que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico, emocional, agresiones de golpes, y esto se traduce con lo verbal y lo psicológico ya sea desde cualquier contexto, todos los maltratos de una mujer traen consecuencias para sus

vidas, por otra parte, está la discriminación de la mujer, mujeres que sufren a través de reglas o leyes que le impiden defenderse en nuestra sociedad.

Baja autoestima: El tener baja autoestima son pensamientos negativos para nuestro cuerpo y mente, son sentimientos encontrados y palabras negativas que no traen nada bueno para nuestros pensamientos.

El nivel de la autoestima puede ser variable a lo largo de la vida, si no se trata a tiempo con un especialista para estos casos, la autoestima es una parte muy importante para nuestro desarrollo personal y emocional.

Por medio de la autoestima aprendemos a mantener una relación con nosotros mismos, ya que esta relación es el pilar de un vínculo con los demás, por este motivo este artículo nos habla acerca de la psicología Online, descubrir cuáles son las de las personas con autoestima baja. (Bastida, 2019).

3.2 Características principales de las personas con baja autoestima

La baja autoestima puede facilitar la aparición de muchos trastornos y problemas psicológicos, por esa misma razón, aquí vamos a descubrirte un listado con las características de personas con autoestima baja (Bastida, 2019).

Tabla 6

Características de la baja autoestima

Son indecisos, tienen dificultades para tomar decisiones.

Piensen que no pueden, que no saben nada, que no lo van a conseguir.

No se valoran, ni sus talentos ni sus posibilidades. Ven sus talentos pequeños, en cambio tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos.

(Elaboración propia)

Una persona con baja autoestima será aquella que presente dificultades para poder relacionarse con las otras personas de su entorno, apreciar aquellas características que hacen especial a la persona, cuando se tiene baja autoestima suele pensar la persona que no todo le saldrá bien las cosas, que sus capacidades no son buenas como la de los demás.

Pérdida de respeto entre la familia: Desafortunadamente el respeto entre la familia poco a poco se pierde por la confianza que puede tener los miembros de la familia y se olvida la palabra respeto. Una relación se construye desde el respeto mutuo y este respeto puede perderse desde el momento que la pareja permite cruzar los límites a la otra, como por ejemplo, poniéndole apodos que no le guste y simplemente por amor hacia el otro se cree que no va afectar más adelante en la relación. Muchas mujeres no suelen decir nada como les dice sus parejas por pena o miedo deja que el mal avance hasta llegar al punto de que su propia pareja la pueda dominar.

La pérdida del respeto entre la familia lleva hacia el camino de la desilusión y fracaso total de las familias, hasta el punto de que cada uno tome un rumbo diferente sin el otro darse cuenta que hace la otra persona. El respeto familiar no solo va de las palabras o los apodos que nos referimos a nuestro familiar, también ese respeto se pierde cuando la confianza se pierde entre los padres e hijos, cuando un padre por primera vez toca a su hija simplemente porque es su hija y cree que tiene derecho, con solo una tocada o como se dirija a su hija se puede perder el respeto y darse a malos entendidos.

Escucha familiar: La escucha familiar es comprender al otro, comunicarse desde el punto de vista del que habla, saberlo entender, la escucha permite estar atentos a lo que se dice, es un apoyo para poder entender los problemas en la unión familiar.

3.3 Quién es María en la obra *La mujer sola*

María es un personaje de la obra *La mujer sola* de Darío Fo, una mujer que tiene una familia y aparenta estar bien, todo puesto en su lugar, pero por otro lado nada es lindo como aparenta ser en la vida de María. Ella es una mujer que refleja un vacío en su interior y la mejor compañía para ella es su soledad, Antonio, el marido de María es un hombre que casi nunca está en casa por su trabajo. María una señora que con el tiempo se volvió ama de casa, atender a su cuñado quien tuvo un accidente automovilístico, su hija que casi no mantiene en casa, su hijo menor que permanece en casa, pero tampoco comparte con ella, mantiene encerrado todo el tiempo en su cuarto, sin hacer nada.

La peor soledad es estar acompañado y sentirse solo: Algunas mujeres en nuestra sociedad pueden haber muchas Marías, disfrutan su tiempo estando a solas, otras necesitan la compañía de alguien más, algunas de las mujeres se verán reflejada en la vida de María, han tenido alguna relación en pareja donde se comparte, se disfruta los momentos felices, hasta cierto momento, pero a medida que el tiempo corre aún siguen sintiendo el mismo vacío de la soledad interna, donde sus parejas no las llenan, no las complacen en algunas cosas.

Pero sentirse sola tiene factores que a lo mejor hay mujeres que prefieren llevar una vida así, luchar por alguien que no va a cambiar sería una pérdida de tiempo para algunas mujeres.

La primera soledad se encuentra en la elección de la pareja ya que será nuestro compañero que siempre va a estar en las mujeres y esto hace a que se vuelva una segunda escogencia de volverse esclavas de los maridos y no su compañera de vida, el tiempo para cada mujer se acaba y la relación se va al abismo.

Como vemos en la obra de la mujer sola puede ser una soledad impuesta partiendo desde sus familiares, una soledad no elegida se convierte en un estado muy negativo para la persona que lo vive. En este caso el personaje de María se caracteriza por una desagradable sensación de aislamiento de ella misma de no poder salir, de compartir con sus vecinas, de tomar el té a una hora determinada.

Por otro lado, el otro tipo de soledad que también vive María en su casa es la de estar acompañada por sus familiares, pero para ellos es invisible ya que María se siente que no encaja en ese lugar y vive una vida que a lo mejor le tocó y no tuvo más alternativa que aceptar. Al sentirse acompañada de una persona que no le correspondía se le es frustrante porque no se permite disfrutar de una intimidad o tener una conversación fluida en el mismo hogar.

La confianza entre las dos personas se pierde, se generan miedos, vacíos que no se pueden controlar y pueden llegar a ser una pareja de infelices, una soledad que para María se le dificulta respirar en su propia casa y pasa cuando esa persona que tiene al lado María ya no es buena compañía para ella, se vuelve una energía negativa.

Cómo afronta maría su situación: María afronta sus temores con mucho miedo ante su marido Antonio para tapar su fachada le cuenta a su vecina en algún momento que su marido le compra de todo, la complace como si nada pasara internamente, pero este personaje sabe que en el fondo de su alma tiene muchas heridas abiertas y lastimadas.

Unas de las escenas más angustiantes para el personaje de María, es cuando le cuenta a su vecina sobre sus intimidades con su marido Antonio, ella le comenta que cuando está con él solo es por satisfacer los placeres de su marido, pero María se siente utilizada, solo lo hace por cumplir como su mujer.

María siente un dolor desgarrador en su pecho sin saber que su marido solo la utiliza cuando él quiere estar con ella, para su marido es un objeto más de la casa. Utilizar a María como si fuera un trapo viejo es un acto de violación contra su mujer, sin consentimiento alguno.

Qué tema toca en la obra la mujer sola: La obra la mujer sola, nos cuenta su propia historia de su vida, una mujer que vive encerrada y llena de electrodomésticos acompañándola desde el ruido para no sentirse sola con ella misma, pero vacía de libertad, la única compañía que tiene su cuarto desde la ventana es una vecina que permanece siempre asomada mirando a la ventana de María. La mujer es un personaje reprimida por su esposo Antonio y otros miembros de la familia, a consecuencia del entorno que vive aquella mujer se va acostumbrando a su propia soledad.

María también pasa por una situación de violencia desde su casa, su marido dejándola encerrada bajo llave sin poder salir a la calle, junto el maltrato psicológico a través de las palabras. Para tapar su enorme soledad ella siempre está rodeada del ruido que ella misma pone a todo volumen, la radio, la televisión, las alarmas de la casa, eso ayuda para no sentirse sola y no llenarse de angustias.

Tabla 7

Sentimientos del personaje María

Temor	Temor por su marido en casa
Soledad	Sentirse sola en casa sin ninguna compañía
Desconfianza	Desconfianza en el hogar y por su marido
Confusión	Si es querer o por obligación
Tristeza	No poder hacer lo que le gusta
Atada	Atada a lo mismo sin poder hacer nada
Manipulada	Manipulada por su marido
Miedo	Miedo a no tener las cosas que le compra su marido si algún día se va de la casa.

(Elaboración propia)

Este hogar, que es como una jaula de oro con todas las comodidades tecnológicas que se suponía que iban a liberar a las mujeres de la tiranía de las labores domésticas (y que luego no fue así), me recuerda mucho a la mística de la feminidad, de Betty Friedan, que habla de las mujeres americanas amas de casa de los años 50 y 60 y de sus problemas de infelicidad, de suicidio y de alcoholismo porque sus aspiraciones no se veían realizadas porque solo podían ser amas de casa, madres, esposas perfectas de punta en blanco. Este mito del hogar perfecto y de la esposa ideal “parece” que ya no está tan vigente. Sí Franca Rame y Dario Fo escribieran la obra en 2017, ¿Cómo crees que sería esa mujer sola?

(La mujer sola, 2017).

Si la obra fuese escrita para esta época, pienso que sería una mujer con un carácter más fuerte sin tener miedo alguno, vemos que para esta época las mujeres de menor edad ya son liberales y toman sus propias decisiones sin consultarle a ningún miembro de su familia. Desde el maquillaje hasta la forma de vestir son diferentes, hoy en día, ya hay mujeres con mucho poder en nuestra población, mujeres con alto cargo que ayudan al pueblo partiendo desde las necesidades que requiera la población, hay mujeres que en nuestro país son gobernadoras, abogadas, doctoras, mujeres que sirven a la sociedad, pero al igual que otras mujeres para nuestra

época habrá algunas que estén llenas de miedo y no puedan enfrentar su propia soledad y su voz no sea escuchada, ya sea por muchas razones, el machismo, el maltrato psicológico verbal, el monólogo de la mujer sola aún se pueden encontrar en nuestra sociedad, algunas Marías que a un no pueden enfrentar a sus familiares por el temor.

Desde mi punto de vista el monólogo es una historia que nos cuenta Darío Fo, fue una obra que nos pone a pensar, reflexionar y ponernos en los zapatos de las demás mujeres cada día, recordemos que aunque la mujer tenga un cargo muy alto nunca dejará de ser mujer. La mujer siempre estará ahí llevando el peso mayor de las tareas de la casa, y más cuando tienen hijos y esposos, llegará de su trabajo para luego ser ama de casa, atender a su marido, cocinar, revisar las tareas de los niños y poner las cosas en su orden.

Por otro lado, nunca faltará el prejuicio de la mujer cuando se quiere superar, los comentarios inapropiados, diciéndole que ella no podrá con un cargo muy alto, que no está a su altura, y todas esas palabras negativas por más que una mujer luche por su bienestar ante todo también es un ser humano que siente, tiene sentimientos, se frustra cuando las cosas no le salen bien, a veces está feliz, otras veces puede estar desmotivada, triste, y no por eso deja de ser mujer en la sociedad, y esto la lleva a sentirse sola sin tener apoyo de sus decisiones, hasta el punto de sentirse aislada por los demás.

En la obra vemos que el personaje de María cuando ella ve a su vecina tiene una ilusión que nadie en ese momento se la pudo quitar, trata de tener una conversación con su vecina, hasta el punto de contarle sus intimidades. A medida que María le va contando sobre su vida en su parlamento vemos que manifiesta las dificultades que tiene a la hora de expresar sus sentimientos y de poder reconocer el maltrato de su marido, a lo largo del monólogo de la obra se va encontrando muchos detalles de machismo, la violencia física, maltrato verbal, suicidio, pensamientos negativos.

3.3.1 Cuál es la importancia de la mujer en la sociedad

En nuestra sociedad el rol de la mujer se ha ido transformado con el paso del tiempo, el papel de la mujer siempre se ha conocido como la que cuida los hijos, el hogar, su marido. Pero hoy en día ya las mujeres están capacitadas para trabajar y poder aportar a su familia, derechos, igualdad de género.

Las mujeres hoy en día se desenvuelven en sus carreras profesionales para salir adelante y tener un mejor futuro, construyendo nuevas metas para la sociedad, en este caso las que ejercen la política, las que se lanzan como gobernadora, entre otras.

Y aun así con tanto rol que hacen en el trabajo, proyectos, llegan a sus casas para seguir organizando a su familia.

Una mujer teniendo diferentes roles en la sociedad, el rol de ser mujer, esposa, madre, hija, hermana, trabajadora, administradora y poder sostener todo al mismo tiempo aun estando cansada no se rinde, pero nunca se debe olvidar que el primer rol en la sociedad de ellas es ser mujer y respetadas en la sociedad.

Cuáles son los códigos que comunica la obra la mujer sola: Un elemento importante es la comunicación verbal que tiene María con su vecina, sobre su vida, mediante el cual transmite información necesaria para saber sobre ella, la comunicación en este caso pasa por un proceso que va creciendo con la necesidad del personaje en la escena.

Cada elemento que arroja el personaje es una caja de sorpresas, cuando este proceso se completa llegando hasta el final es porque el objetivo del producto se cumplió.

Qué nos cuenta la obra en términos corporales: Es una obra que nos deja ver su desnudo teatral partiendo del texto, un cuerpo que comunica y nos dice cómo pueden estar sus estados de ánimo, para este monólogo, el trabajo del cuerpo es una herramienta para la escena, mediante técnicas y formas se ve un cuerpo vivo y presente.

3.3.2 Investigación a través de videos, noticias, periódicos

El 80% de las mujeres maltratadas están aisladas de su entorno ocho de cada diez mujeres no podían relacionarse con sus familias —un aislamiento ejercido por parte del maltratador que incluía el ámbito laboral—, casi la misma cifra tenía controlado el uso del móvil y las redes sociales, la mitad no estudiaban ni trabajaban porque su pareja se lo prohibía, el riesgo de pobreza y exclusión afectaba al 84% y el 67% de los hijos de estas habían sido testigos o víctimas de la violencia. (Elena B, 2017).

Este anuncio se relaciona un poco con el personaje de María, se encuentran puntos similares en ellos, vemos que este anuncio es de la época actual que nos cuenta que aún se ve el machismo y la agresión contra la mujer. En las ocho de cada diez mujeres, como se mencionó anteriormente, está incluida María, una mujer de pocas relaciones con su familia que vive en la misma casa, aislamiento por parte de su maltratador, de su marido Antonio, ausente del mundo de afuera, sin poder salir para trabajar, estudiar, una vida llevada de violencia y maltrato.

Es un tema que no solo se involucra la mujer, están también sus hijos que sufren por la relación que llevan sus padres y esto hace que ellos también sean distantes en todos los aspectos con su madre María.

Se va desconociendo las necesidades de cada uno en unión familiar y la mujer pasa a ser la víctima en todo este caso, la educación de sus propios hijos se va perdiendo y el respeto queda en un segundo plano hacia su madre.

Los niveles de violencia sobre las mujeres son alarmantes, "preocupantes y elevados". Hasta el 24 de agosto, según datos oficiales, 36 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. El pasado julio, los partidos acordaron un plan de 200 medidas para hacer frente a las agresiones machistas con 1.000 millones de presupuesto (Elena B, 2017).

En el caso de María también se encuentra un alto nivel de violencia hasta el punto de atentar contra su vida y suicidarse, aumenta la desesperación de querer limpiar su nombre y volver a ser la mujer que era antes de conocer su marido Antonio. Tener que aguantar agresiones verbales no es fácil para María, una mujer que quiere seguir en su hogar manteniéndolo como si nada pasara, vivir antes los demás con una buena apariencia.

Cuáles son los lenguajes escénicos de la obra: La obra habla de una mujer que es ama de casa, burguesa, hablando con su vecina desde casa, la real situación que vive en su hogar, una soledad que la cobija de cabeza a pies, un marido que es celoso todo el tiempo, un hombre que la llama por teléfono y la acosa, y fuera de eso, mantuvo una relación encubierta con un chico menor que ella, pero que en el tiempo que estuvo con ella la supo querer.

Un lenguaje escénico puede estar dentro de la misma comunión con la vecina, el cuerpo de la actriz, sus gestos, los lenguajes verbales y no verbales, la kinesis son los tipos de señales no

verbales, pero pueden significar algo más, la proxemia es el lenguaje de nuestro cuerpo y los mensajes que transmitimos a través de nuestras posturas corporales, las distancias en relación con el otro, en este caso la distancia que tiene María con su esposo es proxemia.

Otro lenguaje que se puede mostrar en la obra es la proxemia que hay entre María y su vecina, manejan una distancia pública.

Estos lenguajes en la obra son significativos para mostrarlos al público, luego viene la palabra que puede ir acompañada de la kinesia y proxemia, con elementos escenográficos, iluminación, con los gestos y movimientos se complementa la historia de la obra.

El vestuario y el maquillaje son otros elementos visuales y gestuales, cada uno de estos elementos puede narrar el paso a paso de la obra.

En cuanto a lo que se llamó la puesta en escena, que se considera a fines del sigloXX a la actuación, se va imponiendo la imitación de la vida cotidiana (Buenaventura, s.f.,pág.1).

La escenografía reproduce los ejercicios reales y la luz crea ambientes.(Buenaventura,s.f., pág.1).

Según como nos dice Buenaventura la escenografía hace parte de los ejercicios teatrales, la escenografía también se ensaya desde el texto escenográfico, una escenografía hace parte del trabajo actoral porque con ella es la que crea las atmósferas en el escenario y da vida al espacio escénico. (Buenaventura, s.f.).

El actor trata de representar al personaje teniendo como modelo sus propias experiencias y sentimientos que debe ser descifrado mediante interpretaciones de especialistas. (Buenaventura,s.f., pág.1).

Según lo que nos cuenta Buenaventura nos dice que un actor se prepara y ensaya su representación de su personaje, teniendo sus propios elementos y autodisciplina para su trabajo de construcción actoral. (Buenaventura, s.f.).

Cómo me afecta el tema de la obra la mujer sola: En la obra hay varios temas que se mencionan, el maltrato verbal, psicológico, baja autoestima, pérdida del respeto entre la familia, personalmente he vivido algunos de los temas mencionados, entre estos temas sobre la escucha

familiar, para mí es un punto muy importante porque es el núcleo del apoyo de la familia, pero en ocasiones la familia no está presente para una urgencia.

Al igual que María en su casa tiene compañía, pero en el fondo se siente sola y triste, a veces al igual que ella me siento así, llena de familiares por todo lado, pero al mismo tiempo no me llenan lo vacíos que algún día me dejaron en mi infancia, con el paso del tiempo uno comprende el porqué de las cosas y nuestro corazón va sanando para empezar un nuevo capítulo en su vida.

No estoy de acuerdo que la mujer solo sirve para planchar y estar en casa, se sabe que las mujeres tienen un don por naturaleza, que son multifacéticas, pueden ser amas de casa, ir al trabajo, atender a sus maridos, cocinar y el tiempo les alcanza y les sobra para estar un rato en familia.

María es una mujer luchadora que tiene sueños y metas por realizar, pero al lado de su marido se le complican las cosas. ¿Nos podríamos preguntar si aún María lo quiere? Respondería que ya el amor se acabó hace muchos años, pero aun así ella le guarda respeto porque es el padre de sus dos hijos.

Con respecto a lo que habla la actriz en las cuales no se sentía bien o tal vez le afectaba como ser humano, es leer el texto y encontrar palabras, frases, que en la vida cotidiana algunas mujeres lo sufren, así como ese personaje de María hay muchas mujeres que lo viven a diario con sus familias o parejas, ponerse los zapatos de otra persona y sentir esa misma frustración no es para nada agradable.

A veces la misma actriz podía recordar algunos acontecimientos similares a los del texto, agresiones verbales que hieren los sentimientos y si no se sana esa herida puede hacer daño más adelante en el futuro.

Siempre es bueno sanar las heridas y sentirse libre de ataduras, perdonar aquellas personas que no saben lo que dicen, y de su boca hieren un corazón sin saberlo, pero perdonar y sentirse libre se avanza y se hace un cambio positivo para la vida.

El repetir una y otra vez la obra, es ponerse en los zapatos de ese personaje, sentir su misma piel en el cuerpo de la actriz quien la interpreta es entender muchas cosas y preguntarse

por qué hay que sufrir y seguir en el mismo sitio cuando se puede escapar y comenzar una nueva vida con aquellas personas que si les aportan a nuestras vidas.

CUARTA PARTE: Ejercicio escénico del fragmento de la obra y reporte final

Tabla 8

Ejercicio escénico del fragmento de la obra

Momentos	
	<p>*Primer acercamiento de personaje y escenografía.</p> <p>En este primer momento se trabaja haciendo un primer análisis de la obra <i>La mujer sola</i> con la actriz María Eugenia Aguirre, quien estará a cargo del trabajo de un fragmento de la obra.</p>
Momento 1: Trabajo de mesa con la lectura del texto.	<p>Se hace un análisis de la obra y se indaga en la biografía del autor para tener referentes y claridad del contexto de la obra, llevar a cabo el trabajo actoral partiendo de la repetición.</p>
Momento 2 Ensayos, creación en la escena, propuesta de vestuario y escenografía.	<p>El momento dos son acercamientos de exploraciones creativas para la propuesta del fragmento con el trabajo dramático y la repetición, incluyendo propuestas de vestuario y ambientes sonoros que le aporten a la escena.</p>
Momento 3 Ajustes de ensayos de la obra.	<p>En el tercer momento se busca tener el primer borrador del fragmento la obra desde el trabajo dramático y la repetición, con el equipo de trabajo, para luego pulir y comenzar a ajustar lo que realmente irá, para luego mostrarlo en video y dar su punto de vista de retroalimentación del trabajo visto.</p> <p>Se mostrará unos avances en video</p>
Momento 4 Identifica los elementos de la obra.	<p>En este cuarto momento se comienza a identificar elementos que van dentro de la actuación de la actriz y del fragmento de la obra como tal, partiendo desde la</p>

repetición.

Este cuarto momento se divide entre el momento tercero que se retroalimenta de los videos consultados sobre la corporalidad, el teatro físico, documentos de investigación y el trabajo autónomo desde casa, frente al trabajo en construcción.

Momento 5 Muestra del fragmento de la obra

Muestra virtual de un fragmento de la obra *La mujer sola* de Darío Fo.

(Elaboración propia)

Unidad de análisis: actriz investigadora.

El desarrollo de la investigación del proyecto lo realiza la actriz investigadora quien pone su proceso en práctica en el ámbito artístico y pedagógico, y está en la capacidad de recoger los datos de información para analizar su trabajo como un ejercicio escénico.

Siguiendo con la investigación del trabajo, con base en lo planteado en el marco metodológico, la investigadora recurre a los apuntes de sus bitácoras, videos, textos, documentos y libros de apoyo, para su trabajo escrito y escénico.

CONCLUSIONES

La repetición es un trabajo que todo actor y actriz regularmente hacen para tener un mejor desempeño actoral, le permite ganar confianza y cada vez que se pasa la obra se encuentran nuevos detalles que salen diferentes y esto hace que la obra se enriquezca. La repetición ayuda a los actores a ser más observadores y a tener claridad en el mecanismo de trabajo en la escena y con el personaje.

Desde la repetición la actriz toma esa fuerza que le faltaba en su trabajo escénico, su propia confianza en ella misma, esa fuerza se convierte en entrenamiento autónomo desde casa, el método Re- repetición, un proceso que poco a poco se vuelve interesante para trabajarlo desde el teatro, mil maneras de pensarlo y de nuevas ideas para llegar al montaje de una obra teatral.

El método Repetición es una fuerza que despierta a la actriz desde su propia subconsciencia, entender que repetir por repetir no es lo mismo, sino que es para que el proceso evolucione en la escena con el personaje.

Con este trabajo de investigación la actriz se da cuenta que es fundamental tener claridad en su corporalidad y entiende que repetir es una forma significativa de recordar y construir su gestualidad. Asimismo, cada elemento escenográfico es un lenguaje que narra y muestra al público lo que acontece en la historia y que se relaciona con el personaje.

El fragmento de la obra trabajada, sufre una transformación desde el trabajo escénico de la actriz, en el ejercicio de la repetición consciente del texto y del cuerpo dramático que se trabaja en la escena.

El trabajo autónomo desde casa, en condiciones de encierro por la pandemia, favoreció en la actriz una amplia indagación de su partitura corporal y le permitió una identificación cercana con el personaje que fue encontrando su caracterización.

Este trabajo para la actriz fue un aprendizaje de varias experiencias que se vivieron en el montaje de la obra, la puso a pensar en cada una de esas mujeres que existen en la vida real pues muchas mujeres a diario están en la misma situación que el personaje de María, que no son escuchadas por sus familiares o por sus parejas, no les dan importancia a sus sueños.

Es una obra que puso a reflexionar a la actriz investigadora desde la historia narrativa del texto, deja aprendizajes significativos para su vida personal, aprende que a veces no siempre se tendrá todo a la mano, a veces tenemos que cambiar la página para reconstruir el material de trabajo. Es una obra que se construyó durante toda la cuarentena y la pandemia en casa, aun así teniendo dificultades de conexión a internet, no teniendo un computador bueno se logra alcanzar las metas propuestas de la actriz para terminar su trabajo de grado.

Para la actriz es un trabajo muy significativo porque ya venía trabajando la obra, desde unos semestres atrás en la asignatura: Principios de dirección con la maestra Jacqueline Gómez, y es ahí donde nace el deseo de indagar en la obra, investigar más afondo sobre el autor y sobre el monólogo. La mujer sola para ella es un reto muy grande pero no imposible. Le ayudó a superar las falencias que tenía, los miedos de dirigir, y finalmente esto desaparece cuando confía en ella, llegando al desarrollo del proyecto que es su tesis. Se tomó toda la libertad de experimentar y aprender poniendo en práctica sus capacidades dramaturgias actorales.

Hallazgos

La creación desde la repetición vista desde el teatro, es una forma que permite trabajar y dar un aporte a la construcción de la escena, estimula la capacidad de crear más y fortalecer el trabajo escénico. La repetición busca profundizar los elementos actorales desde la escena teatral, toma como punto de partida componer y crear desde los ensayos generales, convirtiéndose en una partitura corporal para luego trabajarla a conciencia.

El cuerpo del actor es el instrumento de trabajo, crea y compone historias desde una acción física que se repite, cada repetición lleva el trabajo hacia la exploración y la sistematización de una acción; esto puede variar desde el instrumento del cuerpo cuando se encuentran nuevos elementos de trabajo corporal.

La repetición es un método de aprendizaje natural y eficaz para el proceso de montaje de la obra teatral, pone a trabajar el cuerpo y la mente, recordando cada paso que se hace en la obra, la memoria guarda la información que se requiere para el proceso del trabajo actoral; desde la repetición se aprenden y se construyen nuevas propuestas de hallazgos que se encuentran en la escena.

Este trabajo confronta a la actriz y la lleva a ponerse en los zapatos del personaje y de algunas mujeres que pueden vivir la misma situación de María en la obra, *La mujer sola* del autor Darío Fo. El compromiso que un actor debe tener en su trabajo actoral, comienza desde su trabajo autónomo.

Lista de referentes

- Andrade-Esparza. (31 de 2016). *Teatro La importancia del training para ser actor total*. Recuperado 2020, The importance of training to be a total theatrical actor: <http://www.redalyc.org/jatsRepo/281/28150017010/html/index.html>
- Bastida Ana M. (16 de 05 2019). *Características de las personas con autoestima baja* Recuperado el 20 de 05 de 2019, Características de las personas con autoestima baja [Características de personas con autoestima baja - ¡descubre tu autoestima! \(psicologia-online.com\)](http://Características de personas con autoestima baja - ¡descubre tu autoestima! (psicologia-online.com))
- Biomecánica (teatro). (7 de 04 de 2020). Recuperado el 31 de 07 de 2019, de *Biomecánica* (teatro): [https://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica_\(teatro\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica_(teatro))
- Blog, mujer. (05 de 07 de 2018). *Tipos de violencia contra las mujeres*. Obtenido de Ayuda en acción: <https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/tipos-violencia-mujeres/>
- Buenaventura (06 de 1985). *La dramaturgia del actor*. Obtenido de Archivo: <https://www.teatrodelpueblo.org.ar/dramaturgia/buenaventura001.htm>
- Buenaventura, (S.f) Notas sobre kinesis y proxemia. Recuperado el 31 de 07 de 2019, de *Notas sobre kinesis y proxemia*: [Notas de kinesis y proxemia.pdf - Google Drive](https://drive.google.com/file/d/1mujd_kxTKD7R7N9PU2onWZoPHKmtZra0/view) https://drive.google.com/file/d/1mujd_kxTKD7R7N9PU2onWZoPHKmtZra0/view
- Díaz, J. B. (10 de 03 de 2019). *Cada día, 9 mujeres y niñas sufren la violencia en el Valle*. Recuperado el 12 de 09 de 2019, de *Cada día, 9 mujeres y niñas sufren la violencia en el Valle*: Cada día, 9 mujeres y niñas sufren la violencia en el Valle - Cali - Colombia - ELTIEMPO.COM
- Domínguez, Julia. (2016). *El teatro como exploración y creación*. Obtenido de archivo [El teatro como exploración y creación \(unlp.edu.ar\)](http://El teatro como exploración y creación (unlp.edu.ar))
- Elena, B. (13 de 09 de 2017). *El 80% de las mujeres maltratadas están aisladas de su entorno*. Obtenido de Mujeres [:https://elpais.com/elpais/2017/09/12/mujeres/1505236784_069954.html](https://elpais.com/elpais/2017/09/12/mujeres/1505236784_069954.html)
- Escuela en Cuerpo, Escuela, Jacques Lecoq, Máscara . (10 de 06 de 2014). *jacques lecoq, el cuerpo y la máscara*. Recuperado el 5 de 07 de 2019, de *jacques lecoq, el cuerpo y la máscara*: <http://escuelainternacionaldelgesto.com/blog/jacques-lecoq-el-cuerpo-y-la-mascara/>

Fuentsanta, M. (24 de 02 de 2010). *Artes escénicas*. Obtenido de El laboratorio de Grotowski: <https://arteescenicas.wordpress.com/2010/02/24/el-laboratorio-de-grotowski/>

Fuentsanta, M. (16 de 01 de 2010). Ideas sobre interpretación: *la Biomecánica de Meyerhold*.

Recuperado el 09 de 05 de 2019, de Ideas sobre interpretación: la Biomecánica de Meyerhold: [Ideas sobre interpretación: la Biomecánica de Meyerhold | ARTES ESCÉNICAS \(wordpress.com\)](#)

Gershanik, P. (s.f). *Teatro Físico Pedagogía Lecoq*. Recuperado el 5 de 07 de 2019, de Teatro

Físico Pedagogía Lecoq: [TEATRO FÍSICO LECOQ & CLOWN \(gershanik.blogspot.com\)](#)

. Gina Fierro.(21 de 10 de 2016). *Teatro físico, construir una historia a través del cuerpo*.

Recuperado el 6 de 05 de 2019, de Teatro físico, construir una historia a través del cuerpo :[Teatro Físico, construir una historia a través del cuerpo - Cartelera de Teatro CDMX](#)

Gourarie, M. (s.f). *Recuperando el respeto*. Recuperado el 15 de 2 de 2020, de Recuperando el respeto:

https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1340641/jewish/Recuperando-el-respeto.html

Grotowski, C. P.(13 de 04 de 2016). *Los ejercicios*. Obtenido de Archivo de video: recuperado

de:<https://www.youtube.com/watch?v=uYaC5HhdG9w>

Igor, B. p. (1999). *El trabajo corporal en la formación del actor*. Obtenido de:[el-trabajo-](#)

[corporal-en-la-formacion-del-actor.pdf \(uchile.cl\)](#)

Nexo teatro, (6 de 23 de 2021). *Apuntes sobre dramaturgia, Eugenia Barba*. Obtenido de Archivo:

<https://www.nexoteatro.com/Eugenio%20Barba.htm>

Patrice Pavis, (05 de 1988). En el diccionario de *dramaturgia, estética, semiología*. Obtenido

[297378567-pavis-patrice-diccionario-del-teatro-dramaturgia-estetica-semiologia-tomo-02-l-z-proc_compressed.pdf \(tdterror.com\)](#)

Redacción el tiempo. (11 de 04 de 2000). *Repetición y teatro*. Recuperado el 7 de 01 de 2021,

Repetición y teatro:[REPETICIÓN Y TEATRO - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com](#)

Síntesis n° 3. (2012). *La repetición como procedimiento*: Obtenido de La repetición como procedimiento:

[La repetición como procedimiento: condicionamientos, posibilidades y límites en la construcción actoral \(1library.co\)](#)

Teatro, C. d. (16 de 06 de 2016). *Colectivo de teatro*. Obtenido de Archivo de video: recuperado de :<https://www.youtube.com/watch?v=lu8KFyTqj34>

Telón de fondo, (07 de 2005). Telón de fondo, *Revista de teoría y crítica teatral*. Obtenido de Archivo: [dramaturgia-del-actor-y-tecnicas-de-improvisacion-escrituras-teatrales-contemporaneas.pdf - Google Drive](#)

https://drive.google.com//file/d/1R112-4HdD91Nop4Gmm9xYHMbrYWmko_k/view

Total, L. i. (31 de 2016). *La importancia del training para ser actor teatral total: artículo_redalyc_28150017010.pdf (uaemex.mx)*

(09 de 2017). “*La Mujer Sola*” y „*La Esclusa*». Obtenido de Teatro :<https://www.todoporhacer.org/teatro-mujer-sola/>

Ucha, F.(04 de 210). Definición de repetición, *Definición ABC*. Obtenido de Archivo: <https://www.definicionabc.com/general/repeticion.php>

ANEXOS.

Anexo 1. Texto dramático.

La escritura de esta obra es un monólogo, una sátira social que está cargada de comedia y crítica escrita por el autor Italiano Darío Fo y su esposa la actriz Franca Rame, *La mujer sola* es un monólogo que nos cuenta sobre una mujer rodeada de muchos electrodomésticos acompañada del ruido de la radio y de su televisión, viendo a través de su ventana una vecina que llega al vecindario, la obra transcurre en el momento de la vida de María quien lleva más de un mes sin salir a la calle, con la llegada de la nueva vecina encuentra el desahogo de su depresión por parte de su pareja y otros miembros de la familia.

La mujer sola

Personaje:

María Eugenia Aguirre, La mujer sola

Monólogo

Autor: Darío Fo

(Elementos escenográficos: Dos puertas a ambos lados del escenario. Una la del lateral izquierdo; la de la derecha es la entrada al piso; la de la izquierda, la del dormitorio. La del fondo, la cocina. Hacia el proscenio, una mesa alargada sobre la que vemos: un teléfono, una plancha, una radio, una palangana, un cepillo. Delante de la mesa, un taburete. Un mueble aparador, sobre el que está una bandeja con esparadrapo, vendas, alcohol y pomadas. De la pared cuelga una escopeta de caza. Una silla. Es el cuarto de estar de una casa corriente. Entra una MUJER con una cesta de ropa para planchar. Lleva una bata muy escotada. La radio está puesta a todo volumen. Se asoma a una ventana imaginaria en el proscenio, y se sorprende agradablemente al ver a alguien en la casa de enfrente.)

MUJER

(En voz alta, llamando la atención de la otra persona.)

Señora... ¡Señora!... Buenos días... Pero cuánto tiempo lleva usted viviendo ahí, si ni me había dado cuenta de la mudanza..., no, qué va, creía que estaba deshabitada. Pues me alegro

mucho **(Grita.)** ...que digo que me alegro mucho... ¿No me oye? Ah, claro, lleva usted razón, es la radio, ahora mismo la apago... Perdona, pero es que cuando estoy sola en casa o pongo la radio así de fuerte, o me entran ganas de morirme...

En esa habitación **(va a la puerta de la izquierda)** tengo siempre puesto el tocadiscos... **(Abre la puerta, se oye la música.)** ¿Lo ha oído? **(Cierra.)** En la cocina, el cassette... **(Abre la puerta.)** ¿Lo ha oído? **(Cierra.)** Así me siento acompañada en toda la casa. **(Se acerca a la mesa y empieza a trabajar: cepilla una chaqueta, cose botones, etc.)** No, en el dormitorio no, claro. Allí tengo el televisor, sí, siempre encendido. Sí, a todo volumen. Ahora están transmitiendo una misa cantada... en polaco, ¡caray con el idioma! ¡Idioma de papas! No hay quien lo entienda.

Sí, también me gusta, yo mientras sea música..., el ruido me acompaña, sabe... Y usted, ¿cómo se las arregla para estar acompañada? Ah, tiene un hijo, qué suerte... Pero qué digo, estaré tonta, si yo también tengo un hijo..., mejor dicho, tengo dos. Es que con la emoción de charlar con usted se me había olvidado uno..., pero no me acompañan, de eso nada. La nena porque es mayor, ya sabe, los amigos, las amigas..., en cambio, el niño está siempre conmigo, pero tampoco me hace compañía. Siempre está durmiendo. Hace caca, come y ronca... ¡como un viejo! Pero no me quejo, no, señora, yo en mi casa estoy divinamente. Como una reina. No me falta de nada, mi marido me lo compra todo. ¡Tengo de todo!

Tengo..., pues ni yo misma lo sé, fíjese..., tengo frigorífico..., sí, ya sé que todo el mundo lo tiene, pero es que el mío hace hielo en cubitos, sabe... Tengo lavadora de veinticuatro programas, lava y seca, ¡si viera usted cómo seca! A veces tengo que volver a mojar toda la ropa para poder planchar de seca que está, toda tiesa. Tengo olla exprés, batidora, picadora, licuadora, trituradora. Música en todas las habitaciones, ¿qué más voy a querer? Después de todo, sólo soy una mujer. Ah, sí, tenía una por horas, pero salió corriendo. Después vino otra, y también huyó. Todas las asistentes salen corriendo de mi casa.

¿Cómo? No, qué va, no es por mí. **(Incómoda.)** Es por mi cuñado... Sí, es que las tocaba. Las tocaba a todas en semejante lugar..., es que está enfermo, sabe. ¿Morboso? Pues yo no sé si será morboso, yo lo que sé es que pretendía cada cosa de esas pobres chicas..., y ellas, claro, se negaban. ¿Usted qué haría si mientras limpia la casa le meten la mano por debajo de la falda? ¡Y con una mano! Uy, señora, ¡si viera el pedazo de mano que tiene mi cuñado! Menos mal que sólo

tiene una, que si no... Sí, un accidente... **(Durante este diálogo se ha sentado frente a la ventana y cose mientras charla con la vecina.)** Un accidente de coche, imagínese, tan joven, treinta años, y se rompió entero. Está escayolado de arriba abajo: sólo le han dejado un agujerito para respirar y comer, pero no habla, sólo masculla, no se le entiende nada. Los ojos le quedaron bien, así que no se los escayolaron..., se los han dejado al aire, y también la mano tocona, que también está sana, y también tiene sano... **(Se interrumpe, confusa.)** No sé cómo decirle..., es que aún no tenemos confianza, acabamos de conocernos como quien dice, y no quiero que piense mal de mí..., bueno, en fin..., que se ha quedado sano... allí.

¡Y cómo de sano, señora! ¡Demasiado! Siempre tiene ganas de... ya me entiende... Sí, eso sí, el pobre se distrae mucho. Lee una barbaridad, se mantiene informado..., revistas porno, sí, tiene el cuarto abarrotado de revistas guarronas, ya sabe, de esas con muchachas desnudas, ¡en cada posturita! Yo creo que, a esas pobres muchachas, después de hacerles las fotos, las escayolan igual que a mi cuñado..., si parecen anuncios de carnicería, con esas piezas de carne ampliadas, a todo color. Yo cuando me tropiezo con una de esas revistas, luego no puedo ni freír un filete, oiga, es que me da un asco...

Así que, desde que se me han ido todas las asistentas, me ocupo yo de mi cuñado. Lo hago por mi marido, sabe..., después de todo es su hermano... ¡Pero ¡qué dice! **(Ofendida.)** Claro que me respeta. Faltaría más. A mí me lo pide siempre. Antes de meterme mano me lo pide, sí señora. Pérdida del respeto familiar.

(Suena el teléfono.) Debe ser mi marido, siempre llama a esta hora. Perdone un momentito. **(Contesta.)** ¿Diga? ¿Cómo? Sí..., pero cómo... ¡Vete a tomar por culo, hijo de perra! **(Cuelga con fuerza. Está furiosa. Mira a la vecina y le sonrío, como excusándose.)** Perdone la palabrota, pero es que a veces no hay más remedio. **(Vuelve a trabajar, nerviosa.)** No, claro que no era mi marido, ¡estaría bueno! Pues no, no sé quién es... ¡Es un maníaco telefónico! Me llama una, dos, tres... mil veces al día..., me dice guarrerías, cada palabrota... que ni siquiera vienen en el diccionario, que yo las he buscado, oiga, ¡y nada! ¿Enfermo? A mí qué me importa, con un enfermo en casa ya tengo de sobra, no voy a ser yo la enfermera de todos los guarros de la ciudad, ¿no le parece?

Anexo 2. Fotos de propuesta del fragmento de la obra para la construcción escénica.

Ilustración 1. Inicio de propuesta escenográfica

(La primera propuesta escenográfica que llega a la escena. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 12 de mayo de 2020)

Ilustración 2. Primeras Improvisaciones del fragmento de la obra

(En el escenario la actriz María Eugenia Aguirre Mendoza, primeras improvisaciones del fragmento de la obra. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 14 de mayo de 2020)

Anexo 3. Foto de los lenguajes escénicos en un espacio no convencional desde casa.

Ilustración 3. La grabadora

(Propuesta de objeto escenográfico para el personaje de la obra. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 14 de mayo de 2020)

Ilustración 4. Lenguaje escénico en un espacio no convencional

(Búsqueda de atmosferas en el espacio de la sala de la casa. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 10 de junio de 2020)

Anexo 4. Foto de los lenguajes escenográficos desde casa en un espacio no convencional.

Ilustración 5. Lenguaje escenográfico un espacio no convencional

(Propuesta y búsqueda escenográfica. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza 12 de junio de 2020)

Ilustración 6. Nuevos elementos escenográficos un espacio no convencional

(Nuevos elementos escenográficos para el fragmento de la obra. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 8 de julio de 2020)

Anexo 5. Foto del personaje María, *La mujer sola*

Ilustración 7. Personaje de María mostrando su cuarto

(La actriz María Eugenia Aguirre Mendoza. Interpretando el personaje de María *La mujer sola*. Fotografía tomada por María Eugenia Aguirre. 15 de julio de 2020)

Ilustración 8. Personaje de María saludando a su vecina del otro lado

(El personaje María de la obra *La mujer sola* se imagina una vecina que posiblemente puede existir al otro lado de su ventana. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 15 de julio de 2020)

Anexo 6. Foto con los elementos escenográficos del fragmento de la obra.

Ilustración 9. Ensayo con todos los elementos de la obra

(Ensayo desde casa. Espacio no convencional sala de la casa. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 5 de agosto de 2020)

Ilustración 10. Ensayo desde casa

(Ensayo desde casa. Aparecen nuevas propuestas gestuales. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 28 de septiembre de 2020)

Anexo 7. Foto de propuestas gestuales para el personaje de María.

Ilustración 11. Gestualidad del personaje

(La actriz encuentra nuevas propuestas de aporte desde la gestualidad del objeto y su corporalidad. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 30 de septiembre de 2020)

Ilustración 12. Personaje cociendo

(El personaje María se encuentra cociendo un saco mientras su marido llega a casa. Fotografía tomada por: María Eugenia Aguirre Mendoza. 14 de octubre de 2020)