

EL MONÓLOGO

UN PROCESO DE BÚSQUEDA PARTICULAR

Por Paola Ospina

Magister en artes vivas de la universidad nacional. maestra en artes escénicas de la academia superior de artes de bogotá. docente del proyecto curricular de artes escénicas de la universidad distrital francisco José de caldas.

paospina22@gmail.com

15) Conclusiones

Podemos concluir entonces

Considerando al actor, como un labrador y un poeta

Labra su cuerpo y su voz cada día.

Limpia, selecciona, quita malezas, viaja por las raíces de su

voz,

Hacia una fuente, un origen, un misterio

Regresa a si mismo interrogando a los demás a través de su

obra...

Todo este trabajo constante, para crear el destello

Que desde la escena alumbre la vida

Vale un instante, un segundo,

El momento fugaz en que actor y público se funden.

Reflexiones lírico - prácticas sobre el actor

César Brie

La posibilidad de esta reflexión como docente y a la vez como artista, la debo a todos los estudiantes del curso de actuación módulo Monólogo que me permitieron y se permitieron navegar en un estudio particular sobre el texto y la creación. Un proceso enmarcado en la posibilidad de un compartir sensible, un compartir armonioso, donde la experiencia del curso se sostenía en dejar la comodidad y así apostarle a un viaje en el que ambos fuimos viajeros y extranjeros. Donde no conocíamos ni el lenguaje ni las costumbres, pero estábamos si abiertos a la escucha de los materiales que fueron las coordenadas del viaje.

Nuestra experiencia se sostuvo desde el concepto "ignorante" que Jacques Rancière propone en su

EL MONÓLOGO

UN PROCESO DE BÚSQUEDA PARTICULAR

Por Paola Ospina

Magister en artes vivas de la universidad nacional. maestra en artes escénicas de la academia superior de artes de bogotá. docente del proyecto curricular de artes escénicas de la universidad distrital francisco José de caldas.

paospina22@gmail.com

15) Conclusiones

Podemos concluir entonces

Considerando al actor, como un labrador y un poeta

Labra su cuerpo y su voz cada día.

Limpia, selecciona, quita malezas, viaja por las raíces de su

voz,

Hacia una fuente, un origen, un misterio

Regresa a si mismo interrogando a los demás a través de su

obra...

Todo este trabajo constante, para crear el destello

Que desde la escena alumbre la vida

Vale un instante, un segundo,

El momento fugaz en que actor y público se funden.

Reflexiones lírico - prácticas sobre el actor

César Brie

La posibilidad de esta reflexión como docente y a la vez como artista, la debo a todos los estudiantes del curso de actuación módulo Monólogo que me permitieron y se permitieron navegar en un estudio particular sobre el texto y la creación. Un proceso enmarcado en la posibilidad de un compartir sensible, un compartir armonioso, donde la experiencia del curso se sostenía en dejar la comodidad y así apostarle a un viaje en el que ambos fuimos viajeros y extranjeros. Donde no conocíamos ni el lenguaje ni las costumbres, pero estábamos si abiertos a la escucha de los materiales que fueron las coordenadas del viaje.

Nuestra experiencia se sostuvo desde el concepto "ignorante" que Jacques Rancière propone en su

obra " El maestro ignorante", donde la maestra no sabe nada al igual que el estudiante. Pero en medio de este desconocimiento, este vacío, estuvimos disponibles a encontrar tal conocimiento en mutua compañía. Un encuentro abierto a la experiencia y a la construcción en conjunto. Ambos "estudiantes y maestra" a la deriva, conduciendo las naves hacia la búsqueda de preguntas y respuestas para la creación de cada monólogo.

Al recibir el curso de monólogos en el año 2011 y revisando el programa de actuación, decidí construir un syllabus donde el objeto de estudio es el propio actor, es decir; sería el lugar donde el estudiante de actuación pondría en juego la

experiencia de sus años anteriores. Mi revisión e invitación planteaba a los estudiantes hacerse una pregunta desde el Deseo ¹, ¿Qué Deseo como estudiante de actuación de cuarto año con un texto unipersonal?. Dicha pregunta condujo a los estudiantes a realizar una búsqueda minuciosa y delicada de texto, este sería el punto de partida del viaje, sería nuestro mapa. La pregunta nos permitió abandonar la idea de un montaje desde la forma, la pregunta nos acercaba a una voz de un ser político que plantea interrogantes hacia su labor como creador.

¹ El Deseo fue un concepto estudiado en el encuentro de Experimenta Sur Mapa teatro en el mes de Octubre del año 2013 con la filósofa Brasileña Suelly Rolnick. El Deseo entrecruzado entre "lo extraño y lo familiar". Lo extraño como lo vital y lo familiar como el lugar de la reducción. El Deseo friccionando entre estos dos términos "Extraño y Familiar", donde el pensamiento y el estado corporal se debaten en realizar un corte, ahondando en lo extraño sin moral y desafiando lo familiar como ese lugar cómodo y conocido.

<i>Nombres propios o personajes</i>	<i>Lugares</i>	<i>Tiempo (días, noches, fechas, meses, horas)</i>	<i>Tiempo climático</i>	<i>Verbos Pasado, presente, futuro etc...</i>	<i>Partes del cuerpo y fluidos</i>	<i>Animales</i>
<i>Objetos</i>	<i>Colores</i>	<i>Texturas</i>	<i>Sonidos – ruidos- paisajes sonoros</i>	<i>Referencias artísticas, políticas, religiosas–</i>	<i>Citas</i>	<i>Dolores</i>
<i>Anhelos</i>	<i>Perdidas</i>	<i>Sensaciones</i>	<i>Sentimientos</i>	<i>Adjetivos</i>	<i>Sustantivos</i>	<i>Olores</i>

Tabla de clasificación

CARTOGRAFIA DEL TEXTO “UN ESTUDIO EN PARA DISECCIONAR LA PALABRA”

El texto es el mapa, fui mi mapa, fue el mapa de navegación de cada estudiante. En él estaban los puntos cardinales para la construcción del personaje, la situación, el diseño espacial, sonoro y plástico; el juego de la cartografía fue navegar por cada párrafo, línea, oración, signo de puntuación y palabras.

Este método me fue ensañado por la Maestra Carolina Vivas cuando era estudiante de actuación de cuarto año, este me permitió entender después de varios años una manera de adentrarse en las profundidades de las palabras. Las Palabras, aquellas que nos dan las pistas para huir de las primeras ideas que se generan durante las lecturas del texto, los lugares comunes que inconscientemente se incrustan en el deseo.

D i s e c c i o n a r fue una palabra citada por una estudiante cuando estábamos realizando este trabajo, la cual me pareció muy apropiada al ejercicio, **D i s e c c i o n a r**. Con esta palabra

tuve la imagen del cuadro Lección de Anatomía de Rembrant, y con esta poderosa imagen, convoqué a cada estudiante a abrir su texto como un cuerpo y ser el mejor cirujano tomando cada palabra de una manera meticulosa, porque las pistas para las preguntas planteadas estaban ahí y solo con una mirada juiciosa y sin prejuicios permitirían abordar la voz del personaje.

La manera de diseccionar fue la clasificación de las palabras, estas van de acuerdo a las mismas necesidades del texto, por eso cada estudiante inventó una manera de construir su cartografía, su mapa de navegación. Unos eligieron diseñar su cartografía digital, otros en carteles, otros en su cuaderno etc... Al final del trabajo su texto original se convirtió en un paisaje de muchos colores, interrogaciones, anotaciones y preguntas.

¿CÓMO TRAICIONARME A MI MISMO? E L I N C O N S C I E N T E

Para el siguiente momento del proceso los estudiantes ya tenían completa su cartografía. Es importante anotar que el texto iba quedando en la memoria, porque para la clasificación de cada

palabra tuvieron que leerlo entre 40 o 60 veces dependiendo de la extensión del texto, el juicio y la pasión. Por lo tanto este momento al que llamo "Traicionarse a sí mismo" estaba asociado a jugar, relacionar, vincular estas palabras de otra manera, alejarse de la lógica racional a la que estamos acostumbrados.

Las cartografías se exponían en el salón, cada estudiante sustentaba como la construyó y daba indicaciones de cómo navegar en su mapa; luego yo escogía al azar un estudiante con la siguiente consigna: *"Dejarse impregnar de lo que va a escuchar, permitirse imaginar sin censura"*, luego el estudiante se acostaba con ojos cerrados en el centro del espacio, él debía llevar consigo una hoja y un lápiz, después cada compañero seleccionaba una palabra que le llamaba particularmente la atención, jugamos entre 6 a 7 palabras y cada estudiante decía la palabra en voz alta dando tiempo que fuera escuchada. Al final el estudiante tomaba la hoja y el lápiz, escribía lo primero que había imaginado. El resultado de este ejercicio fue transcribir su imaginario, dejando a un lado la anécdota, dejando la lógica afuera del juego y permitirse estar hablando con el inconsciente.

Este juego se desencadenó en llevar estas imágenes y asociaciones a acciones plásticas, atmósferas, acciones de movimiento, acciones con la voz, con el cuerpo, con el espacio, con el sonido. Todo se suma a una caja, la cual se abre en el tercer momento del proceso, esta caja contiene los insumos "de las asociaciones del inconsciente" que ayudan a determinar la puesta en escena del Monólogo, pues lo que se creía que no tenía relación alguna con el texto resulta ser un material de gran potencial

que le permite al monólogo una poética propia del actor y del texto.

obra " El maestro ignorante", donde la maestra no sabe nada al igual que el estudiante. Pero en medio de este desconocimiento, este vacío, estuvimos disponibles a encontrar tal conocimiento en mutua compañía. Un encuentro abierto a la experiencia y a la construcción en conjunto. Ambos "estudiantes y maestra" a la deriva, conduciendo las naves hacia la búsqueda de preguntas y respuestas para la creación de cada monólogo.

Al recibir el curso de monólogos en el año 2011 y revisando el programa de actuación, decidí construir un syllabus donde el objeto de estudio es el propio actor, es decir; sería el lugar donde el estudiante de actuación pondría en juego la

experiencia de sus años anteriores. Mi revisión e invitación planteaba a los estudiantes hacerse una pregunta desde el Deseo ¹, ¿Qué Deseo como estudiante de actuación de cuarto año con un texto unipersonal?. Dicha pregunta condujo a los estudiantes a realizar una búsqueda minuciosa y delicada de texto, este sería el punto de partida del viaje, sería nuestro mapa. La pregunta nos permitió abandonar la idea de un montaje desde la forma, la pregunta nos acercaba a una voz de un ser político que plantea interrogantes hacia su labor como creador.

¹ El Deseo fue un concepto estudiado en el encuentro de Experimenta Sur Mapa teatro en el mes de Octubre del año 2013 con la filósofa Brasileña Suelly Rolnick. El Deseo entrecruzado entre "lo extraño y lo familiar". Lo extraño como lo vital y lo familiar como el lugar de la reducción. El Deseo friccionando entre estos dos términos "Extraño y Familiar", donde el pensamiento y el estado corporal se debaten en realizar un corte, ahondando en lo extraño sin moral y desafiando lo familiar como ese lugar cómodo y conocido.

<i>Nombres propios o personajes</i>	<i>Lugares</i>	<i>Tiempo (días, noches, fechas, meses, horas)</i>	<i>Tiempo climático</i>	<i>Verbos Pasado, presente, futuro etc...</i>	<i>Partes del cuerpo y fluidos</i>	<i>Animales</i>
<i>Objetos</i>	<i>Colores</i>	<i>Texturas</i>	<i>Sonidos – ruidos- paisajes sonoros</i>	<i>Referencias artísticas, políticas, religiosas–</i>	<i>Citas</i>	<i>Dolores</i>
<i>Anhelos</i>	<i>Perdidas</i>	<i>Sensaciones</i>	<i>Sentimientos</i>	<i>Adjetivos</i>	<i>Sustantivos</i>	<i>Olores</i>

Tabla de clasificación

CARTOGRAFIA DEL TEXTO “UN ESTUDIO EN PARA DISECCIONAR LA PALABRA”

El texto es el mapa, fui mi mapa, fue el mapa de navegación de cada estudiante. En él estaban los puntos cardinales para la construcción del personaje, la situación, el diseño espacial, sonoro y plástico; el juego de la cartografía fue navegar por cada párrafo, línea, oración, signo de puntuación y palabras.

Este método me fue enseñado por la Maestra Carolina Vivas cuando era estudiante de actuación de cuarto año, este me permitió entender después de varios años una manera de adentrarse en las profundidades de las palabras. Las Palabras, aquellas que nos dan las pistas para huir de las primeras ideas que se generan durante las lecturas del texto, los lugares comunes que inconscientemente se incrustan en el deseo.

D i s e c c i o n a r fue una palabra citada por una estudiante cuando estábamos realizando este trabajo, la cual me pareció muy apropiada al ejercicio, **D i s e c c i o n a r**. Con esta palabra

tuve la imagen del cuadro Lección de Anatomía de Rembrandt, y con esta poderosa imagen, convoqué a cada estudiante a abrir su texto como un cuerpo y ser el mejor cirujano tomando cada palabra de una manera meticulosa, porque las pistas para las preguntas planteadas estaban ahí y solo con una mirada juiciosa y sin prejuicios permitirían abordar la voz del personaje.

La manera de diseccionar fue la clasificación de las palabras, estas van de acuerdo a las mismas necesidades del texto, por eso cada estudiante inventó una manera de construir su cartografía, su mapa de navegación. Unos eligieron diseñar su cartografía digital, otros en carteles, otros en su cuaderno etc... Al final del trabajo su texto original se convirtió en un paisaje de muchos colores, interrogaciones, anotaciones y preguntas.

¿CÓMO TRAICIONARME A MI MISMO? E L I N C O N S C I E N T E

Para el siguiente momento del proceso los estudiantes ya tenían completa su cartografía. Es importante anotar que el texto iba quedando en la memoria, porque para la clasificación de cada

palabra tuvieron que leerlo entre 40 o 60 veces dependiendo de la extensión del texto, el juicio y la pasión. Por lo tanto este momento al que llamo "Traicionarse a sí mismo" estaba asociado a jugar, relacionar, vincular estas palabras de otra manera, alejarse de la lógica racional a la que estamos acostumbrados.

Las cartografías se exponían en el salón, cada estudiante sustentaba como la construyó y daba indicaciones de cómo navegar en su mapa; luego yo escogía al azar un estudiante con la siguiente consigna: *"Dejarse impregnar de lo que va a escuchar, permitirse imaginar sin censura"*, luego el estudiante se acostaba con ojos cerrados en el centro del espacio, él debía llevar consigo una hoja y un lápiz, después cada compañero seleccionaba una palabra que le llamaba particularmente la atención, jugamos entre 6 a 7 palabras y cada estudiante decía la palabra en voz alta dando tiempo que fuera escuchada. Al final el estudiante tomaba la hoja y el lápiz, escribía lo primero que había imaginado. El resultado de este ejercicio fue transcribir su imaginario, dejando a un lado la anécdota, dejando la lógica afuera del juego y permitirse estar hablando con el inconsciente.

Este juego se desencadenó en llevar estas imágenes y asociaciones a acciones plásticas, atmósferas, acciones de movimiento, acciones con la voz, con el cuerpo, con el espacio, con el sonido. Todo se suma a una caja, la cual se abre en el tercer momento del proceso, esta caja contiene los insumos "de las asociaciones del inconsciente" que ayudan a determinar la puesta en escena del Monólogo, pues lo que se creía que no tenía relación alguna con el texto resulta ser un material de gran potencial

que le permite al monólogo una poética propia del actor y del texto.