

LA DRAMATURGIA Y LA FUERZA DE LA IMAGEN

John Jairo Cardona*

RESUMEN

El artículo plantea que la sensorialidad, el travestismo imaginario y la corrección son elementos indispensable al momento de escribir dramaturgia. Argumenta que en el proceso creativo se presentan elementos de asociación, disociación y bisociación de imágenes. Y que en tal sentido para escribir dramaturgia se requiere partir de una imagen generadora, esto una “imagen semilla” desde la que florezca la obra.

Palabra claves: Dramaturgia, bisociación de imágenes, imagen generadora.

SUMMARY

The article argues that the sensory, imaginary transvestism and propriety, are essential at the time of writing drama. He argues that the creative processes are elements of association, bissociation and dissociation of images. And that as such, is required to write drama from an image generator, this is an “image seeds” from which the work blossom.

Keywords: Dramaturgy, association, dissociation and bissociation of images, image generator.

INTRODUCCIÓN

Para escribir dramaturgia se requiere partir de una imagen generadora, esto es que la imagen es la semilla desde la que florece la obra. La imagen generadora debe tener valor detonante así como valor internos, es la “imagen uno”, esto es, una unidad que contiene algo.

En un proceso creativo se dan elementos de asociación, de disociación y de bisociación. Este último es fundamental, es un fenómeno que también se le llama de apareo fantástico, esto es la mezcla de unas imágenes con otras. Bisociar es juntar dos cosas que nunca han estado unidas para que aparezca una tercera.

Escribir dramaturgia implica, entre otros aspectos, sensorialidad, travestismo imaginario y la revisión permanente, aspectos que se abordan a continuación.

LA SENSORIALIDAD

En creación dramática la imagen generadora relacionada con la sensorialidad es la que se puede oler, ver, escuchar. La imagen sensorial capta los sentidos del espectador. Esta imagen se crea con los sentidos y para ser transmitida se debe apelar a los expresivos tales como la palabra, el dibujo. Cuando se pone a disposición del receptor esta la captar con sus propios dispositivos sensoriales: la vista, el oído; el tacto, gusto, el olfato, esto es los sentidos.

En dramaturgia los recursos receptivos crean otra imagen esto es una imagen propia del receptor. La imagen sensorial es una herramienta fundamental de improvisación mental que precede y acompaña a la escritura dramática. Encontrar la imagen sensorial implica ubicarse en el lugar del (los) personajes y utilizar los sentidos para percibirles en el espacio y/o la situación. Es verles, oírles, sentirles. Es como descubrirles.

El trabajo de indagación sensorial se hace mediante la técnica del “yo-reemplazante” que consiste en ubicarse en la sensación del personaje imaginado. Es necesario en éste proceso tener presente que en ocasiones se puede perder la sensorialidad frente a los personajes y el dramaturgo les pone a decir cosas que son de él y no de los personajes. Cuando el creador no deja que los personajes hablen comienzan a sonar artificiales. Releyendo el material se sienten ruidos, porque el autor lo ha forzado a decir determinada cuestión.

TRAVESTISMO IMAGINARIO

En otro nivel de proceso de creación el dramaturgo no solo debe sentir el personajes sino también convertirse en él. Técnicamente a éste proceso se le podría llamar “travestismo imaginario”, esto es que el autor de la obra dramaturgica se mete en el cuerpo del personaje.

Cuando se está escribiendo una obra, la imaginación está funcionando todo el tiempo con relación a ella. De allí que sea recomendable escribir todo lo que se vaya ocurriendo sobre los personajes, la situación, el conflicto y demás elementos. No se debe confiar en la memoria.

También es fundamental definir a los personajes, desde el punto de vista de la tridimensionalidad, osea, lo físico, lo psicológico y lo social. Es necesario tener presente que los personajes deben ser vulnerables, es decir, que puedan ser afectados, dañados o perjudicados física o moralmente. Que sean sensibles frente a la situación que están viviendo o que puedan ser conmovidos.

El momento de escribir la obra dramaturgica es conveniente que se tenga con claridad un conflicto, en tanto éste actuará como motor de la obra en función de la acción. El conflicto es lo que dota de tensión en el texto teatral. La acción existente es el resultado de dos fuerzas que se oponen. El principio de dinamismo del personaje es la contradicción, y esta contradicción es la que genera la acción.

EL TRABAJO DE CORREGIR

Corregir es una herramienta básica cuando se escribe una obra. Se debe estar atento a las imágenes e ideas que surgen de manera espontánea, pero es más importante aún corregirlas, es decir identificar los problemas del texto y darse a la tarea de corregir y corregir.

La obra debe tener acción, esta es el producto de sus movimientos, no es el resultado de su estancamiento. Así por ejemplo si en una escena hay un conflicto tal que la mueve, inmediatamente el autor debe estar atento para dar más. Es tan importante en el escenario el hacer como el decir, siempre y cuando sea en función de la acción, entendiendo por acción los cambios visibles de los personajes en la escena y lo que empuja la obra hacia su final.

En síntesis los pasos de la metodología creativa de la imagen generadora son:

1. La imagen.
2. La indagación sensorial.
3. La especulación situacional.
4. La construcción del personaje.
5. La definición de la estructura.

Un ejemplo de creación de una obra literaria con los elementos de la imagen generadora es la *Penúltima Sonrisa*.

LA PENÚLTIMA SONRISA

*El secreto de la risa no es
La alegría sino la tristeza
Mark Twain*

Camerino
Carpa de circo
Carlos sentado frente al espejo. Vestido de payaso
En un banco una mujer sentada. Inmóvil

CARLOS: Dijiste que jamás lo harías que solo existía
una sola persona para ti
mentiste te dejaste llevar por tu naturaleza de
mujer pasajera de mujer piel de perra
de puta contenida
¿Por qué lo hiciste? Ya sé que no me lo dirás
lo debí sospechar suponer intuir
debí darme cuenta de tu altanería tu silencio
tu resequedad de mujer casada
una puta itinerante eso eres sí eso eres
no, no, no, no eres la tumba de tus propias pasiones

Pausa

No te volviste a reír de mis chistes
ya no disfrutabas de mojarte en la lluvia al terminar la
función si llovía
y saltar en los charcos mientras nos dábamos
pequeños besos y nos acariciábamos sobre las ropas
mojadas para después terminar amándonos
silenciosamente porque la carpa es muy delgada
y todo se escucha
no querías que volvieran a escucharnos

AUTOPARLANTE: A pesar de la lluvia habrá función a
las ocho ¡entren entren!

Murmullos gritos de niños
Carlos se comienza a pintar la cara de blanco

CARLOS: Debí escuchar a mi padre “no te juntes con
quien trabajes”
Si, si, si lo escuche pero no le entendí
me hubieras dicho mejor “júntate pero no te enamores”
tampoco me enamoré
sólo necesitaba a alguien para llorar después de dos horas

de escuchar reír a otros

Pausa

AUTOPARLANTE: ¡Trapevistas. Malabaristas. Payasos!

CARLOS: Faltan sólo quince minutos para la función y
Llueve casi todas las noches llueve
pero jamás había sentido tanto frío

Pausa

Debo renunciar , debo dejarlo todo, dejarlo todo
recoger marcharme lejos
claro eso es debo dejarlo todo, marcharme, renunciar
no quiero volver a preguntar:
¿Cuál es el pez más tonto pirulito? Y escuchar la eterna respuesta:
-no, no se- y yo -pez vos-
y escuchar de nuevo y escuchar el silencio del público
no quiero volver a escuchar el silencio, la nada
quiero volver a la nada trabajar en la calle
y encerrarme en el baño de un bar a contar las monedas
y sentir los zapatos húmedos de lágrimas que no pueden
rodar
porque todavía llevo el maquillaje
¿Sí habrá público?
Con esta lluvia ¿Quién va a venir?
Debo renunciar , no hacer la función

Pausa

Debiste pensarlo mejor
tú eras mi alegría mi colibrí, mi girasolcito
mi noviecita de malabares mi ángel del sol
¿Quién es la malabarista más linda? Alegría. Alegría
eres Alegría mi tristeza
recuerdo la vez que quisiste marcharte el día que te ibas a ir
“Mírame... – me dijiste – ...despidámonos en lo alto de nuestra pasión
no hacen falta motivos debemos despedirnos antes de que llegue la rutina
no quiero que te canses de mí en el futuro...”
¡Qué linda te veías ante la posibilidad de una separación!
no podía comprenderte nos necesitábamos para ser felices
aún en los tiempos difíciles ¿Qué puede ser más terrible
que no tener con quien compartir el hambre? Sin ti no
puedo vivir

VOZ OFF: Carlos apúrate que vas a tener que empezar

porque el Yuri no aparece
¿Dónde estará tu hermano?

Carlos se coloca maquillaje alrededor de los ojos

CARLOS: Pude haber dejado morir al Yuri
dejarlo reventado debajo de la red
dejarlo vomitando sangre
no correr a socorrerlo ni llevarlo al hospital
ese cuervo que saco los ojos a su salvador
pude ser lento hacerme el bobo
hacer tiempo y dejar que agonizara solo
pero tus gritos de compañera sensible me volvieron
blando
para nada
para ver como metía su cabeza entre tus piernas
mientras yo me muero de dolor haciendo payasadas
y verlo correr huyendo de mis manos al Yuri, a mi hermano
lo planeó todo sólo quería traicionarme, hacerme sufrir
él sabía que mi vida eras tú, que mi único punto vulnerable eras tú
me pidió trabajo cuando nuestro padre lo hecho de la casa
al descubrir que era marica
le di trabajo, le di comida , le brinde un techo donde vivir
lo planeó todo aparento ser un hombre noble, un ser humano sensible
te sedujo, esperó la oportunidad para que yo los descubriera
pero teniendo tiempo de huir y dejándote como víctima de mi sufrimiento
¿Porqué sigues tan callada?

Ella llora

Pausa

Quizás su inmovilidad refleja su angustia o su dolor o su pena o el certero
abandono quizás es solo cansancio por las fatigas del amor

CARLOS: Muchas veces se lo dije a mi padre:
“Sé que es tu hijo pero deberías echarlo”
cuando él nació murió mi madre
¿Te había dicho porque papá no lo quería?
Debí haberle dicho:
“Sé que es tu hijo pero deberías matarlo”
cuando supo lo que era tuvo el pretexto perfecto para deshacerse de él
Yuri vino a vengarse en mi el hijo consentido del papá

Pausa

¡Había un hombre que tenía una amante tan fea que todos

los amigos pensaban que era la esposa!

Silencio

Papá siempre me decía:
“no te metas con una mujer del sexo opuesto”
y mucho menos si está cerca tu hermano
siempre hará que sientas dolor
siempre buscará tu sufrimiento
siempre , siempre, siempre
podría perdonarte y olvidarlo todo
seguir trabajando como si nada hubiera pasado
olvidar que tuve un hermano y una amante
tu sexo puede lavarse y volverá a ser como antes
sensual suave lúbrico

AUTOPARLANTE: ¡ Adelante adelante y disfruten del espectáculo!

Carlos se coloca la nariz

CARLOS: ¡ Hola amiguitos !
¡¡ tan contentos ¡!
¡!! no los escucho ¡!!
Lo pude dejar morir lo hubiera detenido pero es mejor el exilio de la calle
la calle es más segura para él
no volviste a escribirme notas de aliento antes de las
funciones nunca más
volví a ver una flor encima del tocador cuando venía poco público
los abrazos para darme energías cada vez se hicieron más ligeros
y menos fuertes hasta que desaparecieron
dijiste que jamás lo harías
prometiste ser mi colibrí para toda la vida mi angelito del sol
yo prometí hacer de todo para protegerte y eso haré
¿Hace cuanto que se veían que me engañaban?
Cuanto tiempo que el Yuri se sacrificó haciéndote el amor
para después salir a vomitar el sabor de tu piel

Silencio

Ella rígida

No eres capaz ni de justificar tu engaño
si hubiera sido con otro te hubiera perdonado
te habría escuchado , no quizás no, no
el dolor sería igual
voy a hacer mi última función, voy a quemarlo todo
echaré todo abajo y le prenderé fuego

está será mi última función
adiós marica de mierda adiós perra que me abandonaste
de todas formas
renunciaré al circo y trabajaré independiente
en las calles en los buses

Pausa

Conseguiré empleo en una fábrica
trabajaré como obrero de seis a dos y dormiré en las
tardes el hastío de tu traición
debiste haber dicho que no
mantener tu dignidad de mujer solapada eres una puta
o solo una mujer engañada que vive con uno por necesidad
y se acuesta con el otro por deseo pero no es
feliz con ninguno de los dos
estoy seguro, este es el comienzo de mi carrera

VOZ OFF: Carlos van a dar entrada al público

Carlos se coloca la peluca

CARLOS: Debo purificarme del horror que le tengo a los payasos
les tengo miedo
su sonrisa es el demonio disfrazado
no puedo verlos ni en las fotos, ni en trabajos artesanales
ni en las calles, ni en los circos
los payasos son perfectos protagonistas de películas de terror
son la carcajada de la desesperanza
debo purificarme, hacer reír
quizás yo soy un payaso

Ríe
Más risas
carcajadas

Había un pueblito tan chiquito tan chiquito
que el último que se acostaba apagaba la luz

Ríe

Y yo vivía en una casa tan chiquita tan chiquita pero tan chiquita
que uno se tenía que salir para que entraran las llamadas

Ríe

Claro que yo no tenía teléfono

Silencio

Voy a maquillar de blanco tu piel y luego voy a besarte
todo el cuerpo para dejarte una multitud de sonrisas
no mejor no
sólo voy a maquillar tus pies y masturbarme con ellos
para que dejes tu huella en mi sexo
¿No dices nada?
Te gustaba que te dijera esas cosas mientras te penetraba
Te hablaba vulgaridades para alterar tu lujuria

Se queda detenido mirándose al espejo
Se escuchan murmullos de personas entrando a la carpa
algunos gritos, risas y llantos de niños

Quiero viajar visitar otros lugares más interesantes
más hermosos, llenos de niños que vengan al circo
y compren palomitas de maíz y azúcar rosado y tiren al blanco
y se ganen peluches. Niños que rían y griten
con sus vestiditos de colores
y sus madres hermosas y sus hermanos contentos
hay que llevar la alegría y la felicidad a todos los rincones del mundo
que vengan muchos niños hay que reír hay que gozar
hay que exteriorizar la energía
hay que olvidar los problemas
hay que dejar la oscura realidad
y abandonarse al placer
quiero rodar , ser itinerante, ser nómada
desarmar la carpa aquí y armarla en otro campo
en un desierto , en una ciudad
en el monte, en un parqueadero, en un aeropuerto
desarmarla viajar y armarla
desarmar armar, desarmar ,armar, viajar
hay que saltar confrontar al mundo vencer la tristeza
ser felices
soy un payaso un abanderado de la risa
¿Quién dijo que los payasos éramos tristes? Es una mentira

Se queda detenido mirándose al espejo

¡Tan contentos!
quiero viajar visitar otros lugares más interesantes
más hermosos y cuando muera que me cremen y
coloquen mis cenizas en el pecho de mi amada

Pausa

Alegría gira un poco

ALEGRIA: Te amo

Carlos la mira.

Saca las tijeras de la caja de maquillaje y comienza a pulir la peluca mientras se le acerca lentamente

Silencio

CARLOS: Sé que reconoces tu culpa no tienes que decir nada lo entendí todo, te comprendo, eres mi alegría, te amo

Silencio

Mira al espejo

Buenas noches amiguitos como les parece

¿Dónde está el lapicero? Aquí no se me puede olvidar

amiguitos ¿ustedes saben como sacan el lapicero las enfermeras?

¿Nooooo?... ¡pues así!

Esbozo de risa

No puedo reír de mis ocurrencias es una humillación

no puedo despertar compasión, sería lo peor

tengo los ojos tan vacíos como mi nariz y el maquillaje

perfecto blanco. Líneas azules nariz roja

tengo el maquillaje perfecto

el maquillaje de un muerto

voy en busca de mí mismo y huyo de lo que soy

tengo el rostro del peor de los suicidas, el de los que no mueren

tendrás que huir para toda la vida Yuri

si papá estuviera aquí

¿Dónde estás papá?

Debí haberte escuchado y no meterme

con mujeres de mi sexo opuesto

¿Quién es la malabarista más linda? ¿Quién es? Di, di

yo Alegría

no debiste haber dicho te amo

Le acaricia los senos, las piernas, le da suaves besos

le acaricia el cuello

Aplausos y gritos del poquito público asistente

Quisiera meterme dentro de ti podría hacerlo a través de tu vulva

y con mi pecho hinchado de dolor limpiar todas las babas

el semen del degenerado

Con las tijeras destruye el pintalabios, tira los frascos y bases

del maquillaje por el piso

le habla sin mirarla. los ojos en el piso

No debiste haber dicho TE AMO
me abandonaste puta me traicionaste
no estés tan callada no respondes
voy a maquillar de blanco tus pies
debiste haber dicho que no
dijiste que era yo tú único amor
no debiste haber cedido a sus deseos
no te diste cuenta que sólo quería hacerme hacernos daño
puta itinerante, mi amor

se pasa las tijeras untadas de pintalabios por los labios
y luego los pule con los dedos deja su boca entreabierta
Afuera se escuchan aplausos y gritos murmullos llantos de niños

VOZ OFF: Carlos en cinco minutos a escena

CARLOS: ¡ Te vas, te quedas maldita!
Y ahora ¿dónde está la manada de chiquillos que debo descuartizar?
Que quiero acostarme con sus madres, que quiero restregar
mi maquillaje en sus culos para lavar mis lagrimas
Ahorquen esos niños que gritan afuera que operen a todas
las mujeres que no quiero volver a saber de mi trabajo
¿Qué puede hacer un hombre traicionado? ¿Qué puede ser de mí?
Si soy incapaz de suicidarme
tendré que matar muchas vírgenes para olvidar tu recuerdo a ti
mi niña de malabares mi ángel del sol, mi girasolcito
mi colibrí alegre

AUTOPARLANTE: Buenas noches comenzaremos nuestro
espectáculo de hoy con ¡Campanita! el payaso preferido de los niños
y de los adultos también

CARLOS: No tendré que calentar mis músculos faciales
tengo el maquillaje perfecto
sólo salir y dejar que mi soledad se esparza por el espacio
debes darme una explicación
lo sé lo sé es todo muy claro
estás tan rígida como si la lluvia hubiera congelado tu corazón
tu quietud es la forma de tu ausencia de tu culpa
nadie entrará aquí debería sepultarte en esta carpa
me encanta ver tus cabellos esparcidos por la almohada
tus largos cabellos de seda no te muevas
unos niños sedientos de diversión me esperan

Aplausos

VOZ OFF: Carlos a escena ¿dónde está el cagada de tu hermano?

CARLOS: Un día mi papá compró unos pantalones bota campana y los devolvió porque no le sonaban
¿Quién dijo que somos tristes? Es una mentira
¿Dónde estás papá? Tenías razón el Yuri es una...

AUTOPARLANTE: ... y con ustedes Campanita

CARLOS: Vendré por ti y todo será diferente
si sólo estuviéramos tu y yo
tu amor sólo para mí

Sale corriendo al escenario
Aplausos
Se escucha su voz

¡ Hola amiguitos !
¡! tan contentos !!
¡!! no los escucho ¡!!

Gotas de sangre invaden el camerino
Ella insinúa una sonrisa que más bien parece un llanto
Parece una pintura de Edward Hopper
Parra pa punch pa punch pa punch tararararara

Fin.

CONCLUSIONES

Para escribir una obra dramturgica los conocimientos teóricos son esenciales y básicos, sin embargo, estos deben ser canalizados en la realización misma para los cuales fueron racionalizados, en este caso, la creación dramática.

La metodología de la imagen generadora y las herramientas utilizadas en este proceso creativo, pueden funcionar como elementos que enriquecen y hacen consciente la imaginación del dramaturgo, para liberarlo de la angustia que produce el sentarse a escribir sin tener un material previo.

La indagación sensorial de la imagen generadora es la etapa más importante en el proceso creativo, ya que en ella se encuentran los elementos esenciales que harán parte del sentido y la carga dramática del texto final.

El trabajo de corregir y corregir es la mejor escuela. Porque es una herramienta que te lleva a que el texto cobra una vida real. Los cambios de un texto no se deben tener en la cabeza, es importante que sean materializados continuamente en el papel.

Para la escritura de obra dramturgica es importante que el autor se responda con hipótesis las preguntas que se formule, después debe analizar si dichas hipótesis le sirven para sus intereses en relación a la obra.