

MUNDO LUNATICUS

Partitura escénica de teatro físico.

Por: Aarón Yonatan Govea Aguilar

MUNDO LUNATICUS

Partitura escénica de teatro físico.

Obra de teatro físico basada en una partitura escénica y textos no dramáticos vinculados al concepto de “nómada contemporáneo”.

Con el apoyo de:

- *Creación Dramatúrgica y Coreográfica en Residencia – IBERESCENA*
- *“Amb el suport de MOVEO – centre de teatre físic i mim corporal, en el seu programa de residències – www.moveo.cat”.*

Sobre la partitura escénica.

Una partitura escénica o “texto performativo” permite el montaje escénico de una pieza teatral a partir de elementos y textos no dramáticos.

Es una estructura dramática en la cual se establecen puntos esenciales en el desarrollo de la obra dejando espacio a la inclusión de diversos elementos de dramaturgia que surjan dentro del proceso de dirección así como la modificación del orden de las escenas según convenga a la dramaturgia de la obra.

Cómo proyecto e investigación de teatro físico, tiene la intención de exaltar las capacidades expresivas del cuerpo humano, manteniendo como objetivo: un desarrollo anecdótico a través de la exposición de uno o varios conflictos y situaciones.

La dramaturgia se concentra en un sistema de acciones ejecutadas por el actor; la escenografía se considera como una serie de objetos que transforman constantemente su significado según el uso y disposición, por ello se entiende una escenografía dinámica. Asimismo diseño sonoro y lumínico son elementos performativos, es decir, tienen función dramática. Es decir, el presente proyecto considera como “personajes” de una dramaturgia común al actor, objeto, luz, sonido.

Esta partitura escénica fue escrita por el actor, dramaturgo y director quienes son la misma persona.

MUNDO LUNATICUS

Idea original: Aarón Y. Govea Aguilar

Dramaturgia, dirección y actuación: Aarón Y. Govea Aguilar

Sinopsis:

Todos somos migrantes, nómadas contemporáneos, el viaje nos hace cuestionar, olvidar y crear una propia historia.

Ir de un lugar a otro significa también un desplazamiento de la propia personalidad; un proceso de descubrimiento del entorno, un cuestionamiento de lo individual y de lo externo. **Mundo Lunaticus** parte de la **migración** y su similitud a la naturaleza nómada del Ser Humano. Hoy día la mayoría de los *desplazamientos humanos* son forzados, son causa de un contexto agresivo o poco favorable para el desarrollo del individuo convirtiéndolo en un **nómada contemporáneo**, un ser dentro a un eterno éxodo en el cual la curiosidad y el ingenio dan origen a su identidad, cuestionando y justificando su existencia.

Una exploración sobre el desplazamiento como motor de la historia; una puesta en escena cuyo proceso fue un laboratorio de creación dramática con base en la expresión corporal, textos no “dramáticos” y objetos varios con miras a crear un lenguaje escénico propio. Una pieza teatral donde se inserta la temática en una poética teatral que hace reflexionar al espectador a través de una experiencia estética.

Investigación Artística.

Se busca el equilibrio entre la energía del lenguaje dramático, lo visual y la poesía de la capacidad expresiva del cuerpo humano.

Concepto de dirección.

Espectáculo concentrado en una dramaturgia de acciones la cual genera su propia lógica narrativa; una secuencia de escenas dentro a un estilo del teatro del absurdo, donde personaje y conflicto nacen a partir de la relación con los objetos y el espacio performativo. Expresión corporal, diseño sonoro e lumínico son parte de la dramaturgia.

Poética.

Una trabajo sobre la re significación de los objetos a través de su intervención y acciones llevadas a cabo por el actor. Una poética visual basada en una serie de objetos que transforman constantemente su significado según el uso, disposición en el espacio performativo; una escenografía dinámica compuesta por solo objetos.

MUNDO LUNATICUS

Partitura escénica.

Por: Aarón Govea

PARTE (Movimiento) I

La rutina.

Yo soy I

Viaje I.

La fuga.

El desierto.

Paraíso.

PARTE (Movimiento) II

Primate

Yo soy II

Viaje II

El "Selenita" o la Luna

El éxodo.

La Danza.

EI FINAL

La ceniza.

FIN

Acotaciones

La estructura narrativa de Mundo Lunaticus esta basada en una “dramaturgia de acciones” la cual busca establecer elementos para el desarrollo de escenas “dramáticas” en las cuales se evita el uso de la palabra y se privilegia la expresión corporal. La intención artística es aportar elementos para que el espectador interprete lo que sucede en escena a nivel anecdótico y temático.

El grado de abstracción en la expresión corporal y en la estética visual – plástica debe distar de ser figurativa.

En el espacio performativo se encuentran a vista del público los objetos que se usarán durante la representación . Sea la representación en interior o exterior se aprovechará la estética visual del espacio escénico modificándola al mínimo. La disposición del público será en semicírculo preferentemente y por ello en adelante las indicaciones de dirección son en relación al actor.

Eje temático de la pieza dramática: Exploración de teatro físico sobre el desplazamiento “forzado”: el nómada contemporáneo.

Se proponen los siguientes objetos:

1. Cajas.
2. 2 Látigos.
3. Una maleta de tela.
4. Patines.
5. 1 Banco.
6. 1 Guitarra.

La iluminación juega con las diferentes temperaturas de la luz sin llegar a considerar el uso de color.

El diseño sonoro se ejecuta en vivo.

PARTE (Movimiento) I

La rutina.

El actor se encuentra situado en algún punto cercano al centro del espacio performativo. Frente a él una bolsa de tela de tamaño suficiente para deducir que es una maleta de viaje.

“El Actor” realiza una secuencia de movimientos que simulan una rutina del cotidiano. Debe cambiar constantemente su apariencia.

Entra “El Técnico” quien con un movimiento de técnico hace caer en la parte mas alejada en relación al actor dentro del espacio escénico, un contrapeso en forma de saco o similar a la maleta de tela del actor pero en pequeña escala.

El reflejo - Yo soy I

Descripción: El actor se desplaza hacia a un lado de la maleta de tela; mira su interior fijamente mientras reflexiona (se escuchan sus pensamientos a través de un audio). Pequeñas acciones como girar, mirar, caminar tomar los objetos dentro de la maleta, se realizan de acuerdo al diseño sonoro o monólogo grabado, el cual a través de las acciones y reacciones del actor se convierte en un diálogo.

Objetivo: Se debe crear la ilusión de que el público escucha los pensamientos del actor. Las acciones del actor deben estar sincronizadas con el diseño sonoro.

Nota: El actor no realiza acción alguna que pueda evidenciar que él es consciente de este fenómeno. Hasta el final de la escena debe quedar claro para la audiencia que el actor jamás se dio cuenta los otros podían escuchar sus pensamientos. Los objetos eran sacos (pequeños contrapesos de arena, similares a la maleta de viaje).

GRABACIÓN - Pensamiento (Monólogo)

¿Qué me llevo?...

¿Me llevo todo?...

Es todo lo que tengo. No todo me sirve...

no tengo tantas cosas.

¿Me llevo todo?

Dejo todo.

Me llevo todo.

Y qué diré. Diré lo que se dice. Quien eres. Quien soy.

Yo lo se. ¿Lo sabes?

Yo lo se. Si tu sabes, tu sabes. Si no sabes, sabes que no sabes. Si sabes, sabes que sabes.

Va... Yo... no lo se.

Mientras se pone calcetines y zapatos.

Yo soy...

Aarón es el nombre que me dieron mis padres antes de conocerme.

Aarón es un nombre hebreo.

Aarón quiere decir, hombre sabio que vive en la montaña.

Un ser humano.

He vivido en la montaña...

....

¿Sabio? No lo se ¿ No lo sabes? No lo se.

El actor da pasos hacia el frente (mientras se hace una trenza).

Si me miro en un espejo, veo a un indígena, los indígenas creen en los dioses, los dioses, las diosas, dioooooses.

Curioso escuchar mi propia voz en mi cabeza, podría hablar conmigo mismo.

...Hola, todo bien.

ACTOR - Si y tu?

VOZ GRABADA - Bien también ¿ Que haces?

ACTOR -Una maleta me ayudas

VOZ GRABADA - Si porque no.

ACTOR -¿Qué hago?

VOZ GRABADA - Deja todo.

Vale. *Interrumpiendo una acción* Y si

cambio el tono de mi voz.

Así .

Así. Así. Así.

Así.

Así. Si Así...

Que tal, todo bien si, porque no.

Así...(Voz grabada femenina)

Siii, porque no.

Ahora, que me llevo? Me llevo todo.

Y qué soy... ¿Quién soy?

Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy, Yo soy aquello que tengo en el bolsillo.

(El actor saca una caja de fósforos del bolsillo de su pantalón)

Soy una caja

Cerrada cuando está llena

Abierta cuando está vacía.

Saca un fósforo.

Y si, soy uno entre tantos, uno entre tantos dentro este mundo, bajo a este mundo.

Este mundo difícil, *(con una sola mano enciende el fósforo, utilizando la misma caja de cerillos)* sorprendente, divertido.

Después de ver como se extingue la flama del fósforo

Y si, Yo soy efímero... Pero sobre todo, soy como las cenizas...

Ah, soy poeta ah...

Es una pena que nadie puede escuchar lo que pienso.

Deposita la caja de fósforos en el suelo, frente a él. En ese instante se escucha una marcha fúnebre interpretada por el técnico.

El Viaje I

Descripción técnica: Pantomima con una maleta. La maleta puede pesar 5 o 6 kg. Dentro de ella una estructura de madera debe permitir el colocar contrapesos con forma de bolsas pequeñas de tela que irán sacándose a través de la escena. En total 6 contrapesos. Al final solo un contrapeso deberán mantener la ilusión de peso.

Descripción : El actor se desplaza hacia la maleta la toma con el brazo izquierdo y comienza a balancearse como péndulo. A consecuencia de ello desarrolla una dinámica de contrapeso con punto fijo. Después se desplaza con dificultad ocasionada por el peso, inercia, contra impulso de la maleta y su movimiento pendular. Paulatinamente el actor elimina contrapesos de la maleta e incluso la maleta misma, quedándose solo con un contrapeso con el cual podrá desplazarse libremente. Al final se muestra el contenido de ese contrapeso que es arena.

Al terminar la pantomima. El actor llega, simplemente a otro punto del escenario, y deposita en el suelo la maleta "imaginaria". En realidad la pantomima es para crear la ilusión de una travesía. Un viaje.

La fuga.

Descripción técnica: El actor ejecuta un círculo de acordes en la guitarra coordinados con ciertos movimientos y acciones, tal vez baila.

Descripción: El actor se aproxima a una guitarra ubicada en algún punto del escenario, la toma y busca un lugar para interpretar una canción. Una vez que inicia a tocar el instrumento "El Técnico" entrará para decirle lo siguiente:

TÉCNICO:

Disculpe...

Usted no puede estar aquí,

Tiene que irse.

El actor se desplazará a otro punto del escenario y mientras el técnico se retira. El actor continuará la acción de interpretar una canción con el instrumento y su pequeño baile; una segunda vez el técnico entrará (por otra parte del escenario) para repetir las frases anteriores.

El actor presta atención a las palabras del técnico sin dejar de tocar. Esta relación se repite dos o tres veces hasta que el actor termina corriendo en círculos perseguido por el técnico, sin dejar de interpretar la canción con el instrumento. En cierto punto del círculo, el técnico le quita el instrumento y el actor continúa corriendo. El técnico deposita la guitarra en su lugar inicial.

El desierto.

Descripción técnica: Escena sin palabras, se hace alusión al cruce en un desierto. Animación de dos látigos. Se realizan diferentes “figuras” las cuales tienen la intención visual de animar los látigos como serpientes.

La animación de los látigos debe ser progresiva, suave y sutil al inicio, para terminar en una serie de “cracks” que aturden tanto al actor como al espectador.

Descripción: Arrastrándose por el suelo, fatigado. El actor encontrará un par de dos látigos. El movimiento de este (obviamente animado por el actor) lo hipnotizará. Un movimiento semejante a una serpiente. La escena se desarrolla al ritmo de una música una vez más interpretada por el técnico: “Intermezzo”, Manuel M. Ponce. Al final de la animación de los látigos se escucha un fuerte “crack”. El actor cae al suelo. Lo ha mordido una serpiente.

El Paraíso.

Descripción técnica: “El Técnico” entrara a un lado por el fondo del escenario con un par de alas desplegables en su espalda.

El actor se levanta lentamente del suelo. A su derecha entra el técnico con unas alas de ángel y las despliega. El actor, descubre que probablemente esta muerto y que el ángel ha venido por él. Se prepara para entrar al paraíso. Justo al dar un paso hacia “El ángel”, este le pide sus documentos. El actor entregará uno en forma estilizada de pantomima; y el segundo será una credencial que ha solicitado al público. Al final “El ángel” no le permite entrar pero le deja una botella de agua y un pantalón holgado.

El Ángel (se retira diciendo):

TÉCNICO (ANGEL): Lo siento.

PARTE (movimiento) II

El Simio – El primate

Descripción técnica: El actor desarrolla una improvisación en torno a la frustración alternando corporalmente su gestualidad entre los movimientos de una persona “normal” y un simio. Esta transición sirve para realizar un cambio de vestuario.

Descripción: Ante la frustración, el estado absorto y la incompreensión de la situación anterior, el actor desarrolla una línea de emociones que le llevan a convertir su comportamiento hasta parecer el de un simio.

Durante la improvisación solo pronuncia dos frases en repetidas ocasiones y de acuerdo a la acción que se encuentre desarrollando o a modo de reacción.

ACTOR:

No

Lo siento

Tranquilizándose se vestirá con la camisa y pantalón entregada por el ángel. Perdón, el técnico.

El sentimiento - Yo soy II

Descripción técnica: El actor se dirige directamente al público.

Descripción: Cansado de correr. Sin lugar a dónde ir. El actor se acerca a la caja de cerillos que se encuentra al centro enfrente del escenario. Agitado y aún con el impulso de decir todo aquello que siente toma la caja y dice:

ACTOR: Yo soy... todo aquello que puedo decir mientras el cerillo está encendido.

“El técnico” entrará para interrumpir la acción justo antes de que el actor pueda decir palabra, lo hace cada vez con un saco en mano (contrapeso) y lo lanza hacia el actor. La acción de evitar el ser golpeado por el saco lanzado por el técnico hace que se apague el cerillo. El actor intentará encender un cerillo una vez mas siendo interrumpido en cada ocasión.

ACTOR (al técnico):

-Esta bien. Entiendo

-Pero, ¿A dónde ir? ¿Eh? ¿A dónde?

El actor, a público. Comienza a dar una lista de países mientras el técnico le empuja de diversas maneras fuera del escenario, hasta que el actor en un diálogo improvisado con el público llega a la conclusión de que debe viajar a la luna.

ACTOR: ... Solo queda la Luna. Si, ¿por qué no? Viaje a la Luna.

El Viaje II

Descripción técnica: El Técnico al inicio de esta escena deberá: Colgar un saco de arena a vista de público, hacerle un agujero para convertirlo en un “reloj de arena”. La cantidad de arena que cae no debe sobrepasar tres minutos.

Descripción: El actor buscará por diversas partes del escenario como representar un viaje a la Luna. Al final encontrará un sombrero de ala ancha con el cuál hará una secuencia de manipulación, un par de patines viejos, los cuales deberá ponérselos en cuestión de segundos y la guitarra. El resultado: Un viaje a la luna.

Mientras patina en círculos o trayectos curvos interpretará “el cascabel”, son jarocho. Escena musical y de transición.

El “Selenita” – La Luna

Descripción: Una vez en la Luna, “El Actor” hará una improvisación en torno a la conquista, propiedad, apropiación de lugar. Deberá expresar corporalmente que ese espacio, ese lugar le pertenece. Movimientos y expresiones incluso animales. Movimientos que transitan desde la alegría hasta la agresividad, desde el compartir hasta el delimitar, hasta defender a toda costa ese pequeño lugar.

El actor se instalará casi en el centro del escenario. Sobre un banco o algo que le de una posición de poder. Dentro de la improvisación se repite la frase:

ACTOR: Esto es mío. (O: Esto me pertenece.)

El Éxodo

Descripción: En algún punto el técnico interrumpirá la acción de la escena anterior, entrando por la derecha, interpretado en un instrumento un fragmento de “Dios Nunca Muere, Macedonio de Alcalá”, con el par de alas en su espalda en forma de paquete o simplemente des-hechas. Un par de pasos antes de cruzar el centro del escenario “El Actor” le detiene para desarrollar el siguiente diálogo:

ACTOR: Disculpe.
Aquí usted no puede permanecer.
Y nada de documentos.
Pero, usted puede pagar. (Cifra cualquiera).

TÉCNICO: (Secuencia de acciones). Suspira, deja su instrumento en el suelo. Con gesto convincente de pantomima saca una cartera y paga.

ACTOR: (Recibe el dinero). Gracias. (Empuja al técnico por la espalda para hacerlo cruzar la mitad del escenario).

TÉCNICO: *Después de algunos pasos recuerda su instrumento y regresa por el. El actor le detiene antes de cruzar la mitad del escenario.*

ACTOR: Lo siento pero, esto es mío. Pero, usted puede pagar. *(Cifra cualquiera).*

TÉCNICO: *Paga una vez más con la dinámica anterior. Cruza. Recoge su instrumento, da medio giro y se dispone a caminar. El actor le detiene.*

ACTOR: Disculpe, pero... Usted puede pagar. *(Gesto con la mano).*

TÉCNICO: *Se gira hacia el público, ve su instrumento musical, le quita una parte o lo divide en dos, y le da al Actor una de ellas, además de su par de alas. Después se retira interpretando un fragmento de la misma canción del inicio de la escena.*

La Danza

Descripción: Con la parte de instrumento musical en mano y el par de alas, el actor mira a su alrededor. Absorto sin comprender lo que acaba de suceder o lo que acaba de hacer, se dirige a la caja de cerillos. No hace nada. Va hacia el pedestal dónde se encuentran algunas partituras y donde solía estar el técnico cada vez que interpretaba algún fragmento musical. No hace nada. Deja la parte de instrumento, va a colocar en alguna parte el par de alas. Activa una canción desde el dispositivo ubicado en el pedestal. Se dirige hacia su maleta, la observa, la pesa, la deposita a un costado del escenario. Regresa al centro, retoma el gesto del primer viaje (pantomima de tomar una maleta en mano), se detiene, deja la maleta. Se gira hacia el público, da algunos pasos. Acompañado por la música ejecuta una serie de movimientos que se terminan en una danza-coreografía en la cual el eje de la improvisación es la pregunta ¿A dónde ir?.

Al final solo se acerca al público para decir con un gesto o palabra:

ACTOR: No lo se.

La ceniza – El Final

El Actor va hacia la caja de cerillos, enciende uno y hace lo posible por que este no se apague hasta que sea imposible mantenerlo encendido.

FIN