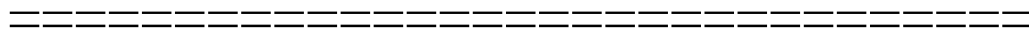
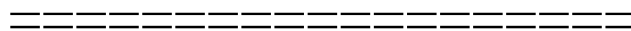

PROYECTO EDIPO – IBERCESNA 2011

CENTRO DRAMATICO DE MICHOACAM
MEXICO 2011

DIARIO DE TRABAJO

ETELVINO VÁZQUEZ

4-6-11

En el avión. Son casi las 11 de la noche. En Mexico 7 horas menos. El tiempo es una pura convención. Dentro de dos horas ya estaré en Mexico. Durante este interminable día las historias han dado vuelta en mi cabeza, interminables, recurrentes. ¿Por dónde empezar el trabajo?

Que Manuel me muestre su material y yo le muestro el mío. Comparemos. Analicemos. ¿Y si la creatividad no aparece por ningún lado? Ese es mi miedo.

¿Sirve la voluntad para ser creativo?

¿Me estimulará el actor? ¿Me estimulará el espacio, el ambiente, esta nueva cultura?

Realmente, ¿se lo que quiero contar? ¿O lo que quiero contar nacerá en el propio trabajo? Si, en el propio trabajo.

Pero, ¿en que se diferenciaron nuestras respectivas creatividades? ¿Cómo será la de él? ¿Cómo será la mía?

¿Creatividad? ¿Impostura?

5-6-11

Hoy hemos conocido el CEDRAM, aunque no hemos podido ver el teatro, al tratarse de un domingo y estar todo cerrado.

Es un espacio agradable, lleno de árboles y ajardinado.

Luego dimos una vuelta por la ciudad histórica. Todo era un gran mercado y había mucha gente, incluida una procesión de la virgen de La Salud.

¿Qué hermoso debía de ser esto en el siglo XVIII?

Finalmente vimos el lago que se encuentra al final de la ciudad. Un lago para turistas, con una isla habitada en el centro.

Todo el día de hoy ha servido para conocer al actor con quien voy a trabajar. Hemos hablado todo el día de mil temas y del propio trabajo.

Espero que este encuentro mutuo sirva para estimular nuestra creatividad.

¡Realmente todo esto es tan diferente a mi mundo!

6-6-11

Primer día de trabajo.

Manuel me muestra su material. Ha creado una secuencia pequeña, pero variada, y, evidentemente, muy marcada por sus conocimientos de la danza butho.

Yo le muestro también mis partituras. Luego interpretamos, cada uno en su estilo, una misma música.

Desde su tradición, desde su continente, desde su cultura, interpreta con su cuerpo la música de Puccini. El concepto de danza no está muy presente en él.

Comenzamos a trabajar a partir del concepto de la ceguera. Con casi todo el material de su secuencia creamos una partitura de acciones que llamamos “La venda”. Montamos y fijamos la secuencia.

Hacemos una improvisación y creamos una nueva partitura que llamamos “¿Quién soy yo?”

Por la tarde trabajamos a partir de las canciones que el recordaba de su infancia. A partir de esas canciones creamos una partitura que llamamos “Si nos dejan”. Probamos la misma partitura con diferentes canciones.

A Manuel tengo que estar todo el tiempo sacándolo de la mística del butho.

7-6-11

Segundo día de trabajo.

Comenzamos trabajando con la danza. La misma música es interpretada por los dos, cada uno desde su tradición.

Luego danzamos juntos, dialogando con nuestras respectivas tradiciones. El dialogo es posible. Luego comenzamos a trabajar sobre el tema de la familia.

Manuel improvisa sobre su padre, su madre y su abuela. De todo este material surge una nueva secuencia que hemos llamado “La familia”. Por primera vez utilizamos objetos: zapatos de mujer, botas de hombre, silla, tela, mandil, cuerda.

Improvisamos también fotos de fotomatón en una silla. Por la silla van pasando sus nueve hermanos, sus padres y sus abuelos. Cada foto es un personaje diferente.

Por la tarde repasamos todo el material e introducimos una gabardina como vestuario. Aparece La Esfinge y su enigma. Aparece Edipo y la resolución del enigma. Aparece la palabra. Usamos una música en la improvisación por primera vez.

Fijamos todo lo creado en estos dos días.

8-6-11

Trabajamos sobre temas de improvisación relacionados con el cuerpo: “las manos”, “las piernas”, “¿Qué partes cambiarías de tu cuerpo?” Hacemos también una improvisación con una pistola y otra con una tela. De todo este material ha salido una sola improvisación que genera una nueva secuencia que llamamos **Yocasta**.

Por la tarde repetimos todo lo creado con un cierto sentido del montaje, aunque sea todavía muy pronto. Seguimos la historia de Edipo e introducimos un texto por primera vez.

No quiero que el contenido limite la creatividad. No se trata en ningún momento de contar la historia de Edipo. Se trata más bien de conseguir unidad de todo el material creado.

Por la mañana bailamos juntos un mismo tema musical. Cada uno desde su estética, desde su cuerpo aculturado, y desde su continente.

9-6-11

Trabajamos nuevos temas.

Improvisamos con una cuerda, con una máscara.

Improvisamos sobre el cuerpo y las caricias, sobre el uso de los brazos.

Improvisamos sobre la aparición de la palabra. Y esa primera palabra es "Papa". Obligo al actor a contarme la historia de sus padres.

Por primera vez intervengo yo como actor.

Trabajamos también sobre el tema de Antígona y el entierro de un hermano.

Por la tarde repetimos todo el material tratando de buscar una lógica de continuidad. En cada repetición aparecen nuevos materiales, nuevos detalles.

Danzamos también comparando nuestras diferentes maneras de encarar una misma música.

10-6-11

Trabajamos todo el día repitiendo la estructura de acciones que ya tenemos creada. Añadimos matices, textos, situaciones nuevas.

Comenzamos a añadir sonidos, tanto generados por la propia actuación y por los objetos. Repetimos dos veces la misma estructura. Intentamos grabar un primer video, pero no funcionó la corriente.

Por la mañana volvemos a danzar la misma música los dos desde nuestras respectivas técnicas y estilos. Luego intentamos un dialogo donde es fundamental la escucha.

A última hora de la tarde volvemos a las improvisaciones. Improvisamos a partir de una silla pequeña, un libro y una tela.

El libro se convierte en un libro de narraciones, en un libro de los muertos, en un libro de los nombres, en un libro de la ley, etc.

Finalmente se desató una gran tormenta, marchó la luz y tuvimos que suspender el trabajo.

11-6-11

Hoy hemos trabajado menos, pues no me encuentro bien. Mi estomago comienza a sufrir los estragos de la comida mexicana. Tengo algo de fiebre y un malestar general en todo el cuerpo.

Durante el día hemos improvisado algunos temas nuevos.

El primer tema ha sido escribir una carta de amor. Aparece una frase clave: **Por ti soy capaz de volar.**

Improvisamos sobre la lectura de una carta de amor. Estas dos improvisaciones las hemos hecho con un libro y una silla pequeña.

Luego hicimos una nueva improvisación con una tela roja muy larga. La tela vuela o la tela se convierte en una nube, o en la sangre de Edipo. El actor experimenta todas las posibilidades de la tela.

Por la tarde hacemos improvisación sobre lo que el actor llama “la tradición”. Una especie de viaje iniciático del actor a sus orígenes. Como me dice, al Chaman que fue antes.

Luego tratamos de fijar y limpiar parte de lo creado.

Debido a mi mal estado dejamos de trabajar a las 7.

12-6-11

Por la mañana hemos nuevamente confrontado nuestras diferentes tradiciones pero, en vez de utilizar música clásica, hemos utilizado música mexicana. En concreto las canciones de Luis Alfredo Jiménez de un disco que he comprado en el mercado de Patzcuaro.

Luego hemos comenzado a hacer otro tipo de improvisación. No partimos de objetos o situaciones, sino de preguntas que yo le voy haciendo al actor, un poco con el método que utilizaba Pina Baus.

Partimos de la pregunta: ¿Quién soy yo?

De esta improvisación salen frases y situaciones interesantes.

Frases como: “Soy un cuerpo que se persigue a si mismo”, “Soy un montón de gritos que no se pueden escuchar”, “Soy un niño, soy un anciano” “Soy cualquier cosa sin forma”, “Soy el hijo de un campesino, el hijo del mundo”.

Por la tarde pasamos dos veces todo el material, introduciendo nuevos textos y cambios con el espacio y con las acciones. Grabamos un video que visionamos luego.

Insisto en el trabajo con la precisión y los detalles.

13-6-11

Hoy hemos descansado por primera vez. He aprovechado para ir a Morelia y comprar libros y música para el trabajo.

Morelia es una ciudad muy hermosa que por momentos me recuerda a Salamanca, pero la presencia del teatro es escasa, lo mismo que los grupos de teatro.

Y eso que existe una Escuela de Teatro que se encuentra dentro de la Facultad de Bellas Artes y donde ha estudiado Manuel.

14-6-11

Retomamos el trabajo. Hacemos calentamiento. Luego, un día más, trabajamos la misma música cada uno desde su tradición particular. Luego volvemos a bailar conjuntamente la misma música insistiendo en la escucha. Luego comenzamos a trabajar iconográficamente. A partir de imágenes que yo le propongo, y que he traído de España, imágenes de

cuadros, fotos de futbolistas, Capilla Sixtina, etc. Con 10 de esas imágenes Manuel crea una secuencia de movimientos que yo también aprendo. Primero reconstruye en su cuerpo cada una de las imágenes que le propongo y luego las une en una película juntándolas de manera que case cada una con la siguiente. Creamos así una nueva secuencia de acciones que llamamos “Secuencia Iconográfica”

Fijamos también la improvisación que habíamos creado a partir de la pregunta: “¿Quién soy yo?”

Contamos, pues, con dos nuevas partituras de acciones que formaran parte de la estructura dramática que estamos creando.

Por la tarde trabajamos toda la estructura. Por primera vez introducimos música.

Fijamos nuevos detalles, trabajamos la precisión. Comenzamos también a trabajar sobre algún fragmento de “La carta al padre” de Kafka que compramos en Morelia.

15-6-11

Por la mañana repasamos todo el trabajo iconográfico y separamos algunas partes donde las acciones están menos claras. Repasamos la secuencia: “¿Quién soy yo?”.

Luego repasamos toda la estructura que hemos creado y metemos nuevos textos y situaciones.

Por la tarde volvemos a repetir toda la estructura espectacular.

Insisto en la precisión y los cambios de ritmo. Aparece la imagen del Oraculo de Delfos.

16-6-11

Por la mañana hacemos dos nuevas improvisaciones.

Improvisación con una caja de madera. Utilizamos nuevamente la silla pequeña y el libro envuelto en la tela. Aparecen, por primera vez, palabras indígenas que no tienen que ver con el castellano.

Improvisamos a partir de un pequeño trozo de tela negro. Ponerlo en el suelo y bailar sobre él. Probamos luego a que Manuel baile sobre la tela y yo con la mesa ensayo a caer y a levantarme, siempre mirando al frente.

Fijamos y limpiamos las improvisaciones.

Por la tarde hacemos toda la estructura dramaturgia. Volvemos a trabajar secuencia de la tela roja. La rehacemos cambiando algunas acciones, pero conservando la esencia. Cambiamos el mover la tela como si de unas alas se tratase.

Introducimos nuevos textos.

Llegamos al posible final de la estructura que estamos creando.

Mañana la repetición de la estructura será una nueva improvisación.

17-6-11

Por la mañana trabajamos solo las secuencias vocales de la estructura. La Voz tiene que ser también una sucesión de acciones vocales.

Luego trabajamos las músicas de la estructura. Las bailamos conjuntamente para conocerlas y, sobre todo, que las conozca nuestro cuerpo.

Por la tarde repetimos toda la estructura y grabamos un video.

Repetimos dos veces la parte final añadiendo detalles y realizando algún cambio.

Añadimos una nueva secuencia con libro y un nuevo texto.

Lo repetimos todo fijando el final lo más claramente posible.

18-6-11

Vamos al centro de Patzcuaro a comprar un abanico y unas máscaras.

El resto de la mañana la pasamos cosiendo telas, haciendo una marioneta y ensayando con las máscaras nuevas.

Por la tarde repetimos toda la secuencia. Introducimos dos frases nuevas.

Insisto en los detalles y en repetir lo más posible la partitura general.

Seguimos buscando un nombre para lo que estamos haciendo.

19-6-11

Sigo con un gran catarro. Estoy un poco afónico.

Por la mañana repetimos todo el trabajo de Manuel. Limpio y fijo bien sus acciones. Luego repetimos nuevamente la misma melodía danzada por uno y por otro. Lo grabamos en un video. Se ven diferencias en el uso de los pies, del tronco. Manuel tiende a hacer gestos y no acciones.

Por la tarde repetimos toda la secuencia que queda fijada de forma definitiva, e incluso encontramos un título: "*El dolor del tiempo*".

En la repetición insisto en los detalles y en el ritmo.

20-6-11

Por la mañana hacemos nuevas improvisaciones y aparece nuevo material.

Hacemos una improvisación sobre: "*La anciana india*". Hacemos otra improvisación sobre: "*El charro*". Otra improvisación sobre: "*El chamán*", que Manuel considera que es uno de sus ancestros.

Finalmente hacemos una improvisación sobre: "*El tigre*". Manuel dice que el tigre es el animal con el que más se identifica, y que dentro de él hay un tigre que no sale a causa de los convencionalismos.

Luego comenzamos a trabajar en una danza individual con diferentes músicas. Manuel trabaja con música de "*Lucia Lecourvier*" y yo con *Pavarotti* cantando "*Una furtiva lacrima*".

Repetimos y fijamos la coreografía.

Por la tarde repetimos el total de la estructura creada. Introducimos pequeños cambios en pasos, en canciones, ruidos, etc. Introducimos algunas de las acciones de la improvisación de “*El chaman*” en el trozo de los zapatos de tacón. Introducimos algunas acciones de la improvisación del tigre en la danza en solitario de Manuel. Introducimos alguna acción de la improvisación de “*La anciana india*” en la secuencia de leer el libro. Cambiamos algunas acciones más y vamos construyendo una estructura de acciones cada vez más compleja.

21-6-11

Hoy he descansado. He ido a conocer Guanajuato, donde se celebra el famoso Festival Cervantino de Teatro. He ido a la casa-museo de Diego Rivera.

En el museo hay numerosos dibujos y cuadros de Rivera donde se muestra algo de lo que estoy haciendo: Espaldas dobladas, posición en cuclillas de sus personajes, posiciones de manos, caras, etc. Los dibujos de Rivera, sin yo saberlo, también forman parte del trabajo iconográfico que estoy realizando.

He conocido el famoso Teatro Juarez.

22-6-11

Hoy hemos visto un grupo de teatro de Morelia que actuaba en el CEDRAM. Era una obra para alumnos de secundaria, pero había muy poca gente y toda adulta.

Luego hicimos una repetición total de nuestra estructura dramática. Introducimos algún cambio: Utilizo el abanico de forma diferente al final de la tela roja. Al final me quito la gabardina y se la pongo a Manuel.

Insisto en la precisión y los detalles.

23-6-11

Introducimos un texto de Eugenio Barba como prólogo del proceso. Decimos una frase cada uno:

- 1- “Cada uno de nosotros es hijo del trabajo de alguien”
- 2- “Cada uno de nosotros se orienta alejándose del pasado que ha elegido”.

Repetimos toda nuestra estructura dramática añadiéndole nuevos detalles en los desplazamientos o en las máscaras. Tratamos de centrarnos lo más posible en los detalles. Repetimos nuestras respectivas coreografías y comenzamos a trabajar en la creación de una danza que muestre los principios de nuestras tradiciones. Manuel lo hará sin música y yo lo haré con música.

Volvemos al trabajo iconográfico, en este caso con las pinturas del techo de la capilla Sixtina e introducimos algunas posiciones de pies y manos

sacadas de las figuras de la cúpula de la capilla Sixtina. Manuel introduce el busto de la Sibila en la lectura del libro. Yo introduzco posiciones de cuerpo y brazos en mis secuencias en el suelo y en la silla.

Por la tarde vemos la obra del grupo de Morelia "*Curva peligrosa*" y luego vamos al centro del pueblo a ver las celebraciones del Corpus Cristi. Un espectáculo donde lo religioso se mezcla con la fiesta sin solución de continuidad.

24-6-11

Hoy nos hemos trasladado del cenador donde hemos estado trabajando al escenario. En el escenario lo hemos planteado todo y hemos realizado nuestro primer ensayo.

Primero hacemos un repaso de nuestras coreografías, y cada uno montamos una pequeña secuencia que muestre nuestra pequeña tradición. Los dos partimos de una tradición oriental: Manuel de la danza Butho yo a partir de mis conocimientos del teatro oriental a través de la ISTA.

Grabamos un video con todo lo que hemos hecho hoy.

Cuando repetimos toda nuestra secuencia nos encontramos con problemas con el espacio, pues el escenario es mucho mayor que el cenador donde trabajábamos. El nuevo espacio, dado su tamaño, nos desorienta. Pese a todo hacemos pequeños cambios en pasos y utilización de objetos.

25-6-11

Hoy repetimos todo nuevamente, centrándonos en los detalles y en el espacio que, al ser más grande nos desorienta constantemente. En estas repeticiones, como si se tratase de un ensayo de un espectáculo normal, yo insisto mucho en Manuel sobre la precisión. Tiende a moverse mucho, a moverlo todo de una vez.

Repetimos todo varias veces hasta mejorarlo y fijarlo.

26-6-11

Por la mañana hemos estado buscando gomas para las máscaras. El iluminador estuvo colocando una luz general en el escenario.

Por la mañana hacemos un buen calentamiento y fijamos lo más posible nuestras danzas individuales.

Por la tarde hacemos un largo ensayo insistiendo en la repetición y los detalles. Manuel a veces se vuelve muy impreciso o compromete demasiado su cuerpo moviendo muchas cosas de cada vez.

En esta última fase repetimos la estructura creada como si se tratase de un ensayo de una obra de teatro al uso.

Terminamos agotados.

Grabamos el ensayo.

27-6-11

Por la tarde hicimos un largo calentamiento físico y vocal, y repetimos algunas acciones, algunos pasajes de nuestras secuencias. Repetimos también las diferentes maneras que tenemos de desplazarnos en el espacio, con sus diferentes formas de usar los pies. Repasamos nuestras danzas individuales y las muestras de nuestro respectivo vocabulario.

A las 8 de la tarde vienen los 16 alumnos de la CASA DEL TEATRO, profesores y gente de Patzcuaro.

Explico qué es Iberescena, quién soy y qué hago en el CEDRAM. Les presento a mi colaborador: Manuel Martinez.

Les explico que, a pesar de nuestra diferencia de país, edad y experiencia, hemos podido dialogar a nivel teatral gracias a nuestros conocimientos orientales. Manuel de danza Butho, y yo de conocimiento de danza Odissi de la india y danza Balinesa, opera de Pekin y teatro japonés.

Cada uno muestra el vocabulario particular de la técnica oriental que conoce. Manuel del Butho y yo los diferentes ejercicios indios, balineses, chinos o japoneses.

Luego cada uno baila con esos elementos, con ese vocabulario, más diez posiciones extraídas de 10 imágenes iconográficas. Manuel baila con un aria de "*Lucia Lecoubrier*" y yo con "*Una furtiva lacrima*".

Luego presentamos nuestra estructura dramatrúgica que hemos titulado: "*El dolor del tiempo*". Insistimos que ellos, el público, no son espectadores, sino testigos de que la experiencia de creación se ha realizado.

Nuestro "*Dolor del tiempo*" gusta y sorprende mucho. Tras la representación mantenemos un largo e interesante coloquio con los alumnos y el público asistente. Explico más claramente que es Iberescena. Nos preguntan mucho sobre el significado de lo que hacemos e insistimos, una vez más, que nuestro trabajo ha sido fundamentalmente con la acción y no con el significado.

28-6-11

Manuel y yo hacemos una valoración de lo hecho el día anterior y también de toda la experiencia vivida, tanto a nivel teatral como a nivel humano. Yo insisto con Manuel que tiene que intentar no actuar. Tiene que hacer solo sus acciones y ser fiel a ellas.

Volvemos a calentar y repasar.

Volvemos a mostrar nuestro trabajo a varias personas de Patzcuaro.

El trabajo les interesa mucho, y luego hacemos un coloquio con ellos.

Hacemos una grabación total, tanto del prólogo como de "*El dolor del tiempo*".

Por la noche Manuel y yo hacemos una valoración general del trabajo. Creemos que el resultado es muy positivo, no solo por la respuesta del público sino también por nuestra propia experiencia.

Para un actor joven que está comenzando su carrera la experiencia ha sido importantísima, pues ha tenido que enfrentarse a muchas situaciones y técnicas desconocidas de su oficio de actor. La experiencia le ha permitido crecer en conocimientos y sobre todo crecer como actor y como persona.

Para mí la experiencia ha sido también importantísima, pues me ha obligado a una constante confrontación con mi oficio, con mi saber y con mi creatividad.

Me ha obligado a ponerme en riesgo constantemente y a mostrar muchas cosas más a través del trabajo.

Como me decía Mauricio Pimentel, director artístico del CEDRAM admiraba mi capacidad de ponerme en riesgo a pesar de mi edad y de mi curriculum.

Yo he insistido mucho a Manuel en que haga un espectáculo con todos sus materiales, dado que mi actuación era pequeña y él llevaba el peso del experimento. Espero que no se desoriente tras mi marcha y sea capaz de dar forma a todo su material en un espectáculo que también se llamaría “*El dolor del tiempo*”.

Yo no solo utilizare parte del material creado en mis cursos y mis espectáculos demostración, sino también para un espectáculo unipersonal que llevo preparando desde hace tiempo y que lleva por título: “*Libertad no conozco*”.