

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN ARTES TEATRALES

OBRA ARTÍSTICA

Proceso de creación de personajes en la puesta en escena
***Cuerdas de Bárbara Colio*, dirección de José Cotero.**

Que para obtener el título de:

Licenciado en Artes Teatrales

Presentan:

Contreras García Francisco

Hernández Rebollar Emmerson Daniel

Reyes Cordova Luis Eduardo

Asesor:

L. A. D. José Francisco Millán Cotero

Sinodales:

Lic. Jesús José Angulo Hernández

L. A. D. José Alberto Hinojosa Nava

Toluca de Lerdo a 23 de junio de 2021

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
Capítulo 1. <i>CUERDAS</i> , EL DESEQUILIBRIO GENERADO POR LA AUSENCIA DEL PADRE.....	3
1.1. La paternidad en México.....	3
1.1.1. Paternidad responsable y ausente.....	8
1.1.2. Consecuencias de la ausencia paterna en la niñez.....	12
1.2. Análisis del texto dramático <i>Cuerdas</i>	15
1.3. Bárbara Colio.....	20
Capítulo 2. PROCESO DE CREACIÓN DE PERSONAJES.....	22
2.1. PETER, por Emmerson Daniel Hernández Rebolgar.....	23
2.1.1. TRABAJO DE MESA.....	23
2.1.2. EXPLORACIÓN.....	29
2.1.3. TRAZO ESCÉNICO.....	49
2.2. PAUL, por Francisco Contreras García.....	58
2.2.1. TRABAJO DE MESA.....	58
2.2.2. EXPLORACIÓN.....	65
2.2.3. TRAZO ESCÉNICO.....	86
2.3. PRINCE, por Luis Eduardo Reyes Cordova.....	92
2.3.1. TRABAJO DE MESA.....	92
2.3.2. EXPLORACIÓN.....	97
2.3.3. TRAZO ESCÉNICO.....	121
Capítulo 3. ELEMENTOS TONALES EN LA PUESTA EN ESCENA.....	128
3.1. ESCENOGRAFÍA.....	128
3.2. VESTUARIO.....	132
3.2.1. Peter.....	133
3.2.2. Paul.....	134
3.2.3. Prince.....	136
3.3. ESCENOFONÍA.....	137
BIBLIOGRAFÍA.....	141
ANEXOS.....	145

INTRODUCCIÓN

Como creadores escénicos y actores universitarios egresados, consideramos pertinente la realización de este proyecto con la finalidad de corroborar y verificar nuestras habilidades y herramientas aprendidas durante los cinco años de licenciatura en Artes Teatrales, pero específicamente las que pertenecen a las materias de actuación, tales como ficción en tercera persona, método mimético y actoralidad con base en el realismo. Este proyecto significa un cierre en nuestro proceso académico para dar inicio a un nuevo camino: nuestro proceso profesional. Gracias a nuestra formación humanística dentro de la facultad y a nuestras experiencias dentro de las tres puestas en escena académicas dimos nuestros primeros pasos con la premisa de crear un proyecto partiendo de nuestros intereses para después avanzar a una investigación profunda con respecto a una problemática actual que tenga un impacto sociocultural en nuestro entorno. Fue así que decidimos utilizar la obra *Cuerdas* de Bárbara Colio, debido al tema de la ausencia paterna, el abandono en la infancia y sus consecuencias en el adulto joven.

La obra tiene como principal eje la relación entre tres hermanos que rondan los treinta años y que, a pesar de las diferentes personalidades que tiene cada uno, los une un hecho: el abandono de su padre desde hace 25 años. Además de compartir distintos traumas posteriores como depresión, abandono, ansiedad, baja autoestima, problemas para socializar, relaciones problemáticas, rechazo total a la paternidad y falta de identidad, respectivamente. Es una obra que contiene un discurso que es necesario dialogar porque, a pesar de vivir una constante deconstrucción social y un cambio en la concepción de la masculinidad y paternidad respecto a hace cincuenta años, sigue sin existir una solución definitiva por parte del gobierno o un cambio de pensamiento en las nuevas generaciones; y el problema del padre ausente parece no disminuir sino todo lo contrario. *“La cifra de padres ausentes en las familias mexicanas ha ido modificándose: en 1995, carecía de este integrante de la familia el 31 por ciento de los hogares; para 2008, el*

porcentaje aumentó a 41.5 por ciento. Para 2015 esta cifra se calcula cercana al 47 por ciento. El problema es tan complejo que, en 4 de cada 10 hogares mexicanos, aproximadamente 11.4 millones, hace falta el padre según datos del Censo de Población y Vivienda 2010.”¹ Además, la ausencia física no es el único problema si no también la ausencia afectiva y económica siendo así que 53 por ciento de los mexicanos considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales. Mientras que 12 por ciento juzgó haber pasado bastante tiempo junto a su progenitor, de acuerdo a una encuesta de Trabajando.com

No existen datos para cuantificar el número exacto de padres ausentes en el Estado de México, siendo así un grave problema para nuestro entorno social y de ahí la pertinencia para trabajar con el texto *Cuerdas* de Bárbara Colio, ya que es una obra que nos invita a reflexionar el cómo afrontamos las responsabilidades que implican formar un hogar y criar un hijo, además de enfatizar en la conciencia de la paternidad desde el punto de vista masculino.

¹ El padre, ausente en 4 de cada 10 hogares mexicanos.(17 de Junio 20017), Milenio, <https://www.milenio.com/estilo/padre-ausente-4-10-hogares-mexicanos> [10/04/2021]

Capítulo 1. CUERDAS, EL DESEQUILIBRIO GENERADO POR LA AUSENCIA DEL PADRE.

1.1. La paternidad en México.

La familia, como hecho histórico, es sin duda un pilar fundamental en el desarrollo humano y social de cada individuo puesto en un contexto específico como en una comunidad, ciudad o país.

“Según estadísticas de 2000 a 2010, la clase media en México pasó de 38.4 a 42.4 por ciento de la población, informó el Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI). A nivel nacional, la clase media sumaba 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas, de las cuales, tres cuartas partes se concentraba en áreas urbanas. El organismo informa además de 2.5 por ciento de los hogares mexicanos era de clase alta y donde vivía 1.7 por ciento de la población del país.”²

Con base a lo que refleja el censo por parte del INEGI, nos podemos dar cuenta que la mayoría de los mexicanos se encuentran situados entre la clase media y baja, ya sea por no contar con una vivienda propia o un trabajo estable del cuál reciban ingresos suficientes para la manutención y cuidado de sí mismos, así como de sus viviendas. Estas cifras son de hace diez años, y posiblemente el panorama sea completamente distinto gracias a la concientización del individuo y las oportunidades que ofrece el mercado laboral en su zona para el presente. Los escasos de trabajo y educación en México se reflejan en los datos arrojados por el censo del INEGI, e indirectamente, pueden ser factor externo que motive al padre a tomar decisiones que lo lleven a un camino distinto al de su familia, sin mencionar el proceso psicológico por el cual está pasando que directamente y sin consultar ayuda, termina acercando a esta figura al deslinde de todo lazo emocional y físico de su entorno.

Retomando el concepto anterior, ¿Qué es una familia y quiénes la conforman?
“Robles y Di Leso conciben a la familia desde el Derecho como: “conjunto de

² Diferencias entre clases baja, media y alta en México: INEGI en CNN. (17 de junio 2013), Aristegui Noticias, [aristeguinoticias.com/1706/mexico/diferencias-entre-clase-baja-y-media-inegi-en-cnn/\[05/04/2021\]](http://aristeguinoticias.com/1706/mexico/diferencias-entre-clase-baja-y-media-inegi-en-cnn/[05/04/2021])

*personas entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión intersexual, la procreación y el parentesco*³; está conformada de manera tradicional por un hombre, una mujer y los respectivos hijos que procrean. Hoy día tenemos la certeza de que una familia no necesariamente es heteroparental, sino que existen variedades que engloban este concepto y que, sin duda, representan de la misma manera o incluso mejor la función de esta relación sanguínea, sentimental o social.

Lo anterior es un concepto ideal de unidad, que muchas veces no se ejerce con exactitud en las millones de familias de México. *“La paternidad ausente, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, puede dividirse en varios subtipos: el padre soltero que nunca formó pareja y que no asumió el embarazo inesperado/no deseado; el padre migrante, semipresencial que suele tener acceso por temporadas demasiado cortas, como para intervenir en la crianza de los hijos y el padre divorciado o separado, que pierden contacto con los hijos y en algunos casos se convierte en padre vespertino o de fin de semana.”*⁴ Es así como podemos darnos cuenta de la realidad que México habita clasificando las decisiones que los hombres han tomado a lo largo de su vida. Así mismo estos diferentes tipos de abandonos se ven en la realidad del infante como en la de los adultos víctimas de esta situación. *“De igual manera, Eduardo de la Fuente Rocha, doctor en psicología para la UNAM, explica que la sociedad orienta a los varones acerca de los sentimientos que pueden expresar y los que deben reprimir y hasta rechazar. Todo ello es relevante en la conformación de la figura del padre, pues los sentimientos son importantes porque son accesos innegables hacia la esencia de la persona, por lo que su represión fomenta la manifestación de los aspectos inaccesibles en la figura paterna”*⁵. Las causas de tal acción por parte de los hombres mexicanos se dan gracias al estilo de vida personal y comunal en la que se desarrollan, mismo estilo que durante generaciones se ha planteado como modelo a seguir en una sociedad mayormente

³ Robles C, Di Lesio. *El concepto de la familia y la formación académica en trabajo social*. Revista Debate Público de Trabajo Social, 2012. [Citado 10 abril 2021]

⁴ Caballero D. México es un país sin padres. Vanguardia Mx. <https://www.vanguardia.com.mx/mexicoesunpaissinpadres-2343274.html> [10/04/2021]

⁵ Caballero D. México es un país sin padres. Vanguardia Mx. <https://www.vanguardia.com.mx/mexicoesunpaissinpadres-2343274.html> [10/04/2021]

machista. Las posibilidades de que un niño mexicano crezca abarcando las necesidades básicas de su infancia como sus padres o las ajenas al hogar para su desarrollo, son prácticamente privilegiadas de un sector que goza de la educación emocional necesaria para entablar la relación cercana con el infante. Es así como las mujeres han tomado el papel de jefas de familia producto del problema magnánimo que existe en el país y el resto de América Latina.

Pensar en la figura paterna nos remite de una u otra manera a nuestro pasado y presente. Pero ¿Qué es la paternidad en sí? Según la CEPAL (*Comisión Económica para América Latina y el Caribe*) es la relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales, que además se transforman a lo largo del ciclo de vida tanto del padre como de los hijos o hijas.⁶ Este concepto alude a la relación que se forja entre él y su descendencia, misma que forma parte fundamental del proceso de crecimiento y guía de cada uno de los involucrados.

En México de cada 10 hogares 4 de ellos constan de un solo progenitor, la madre.⁷ Esto sucede por diversos factores antes mencionados que a ciencia cierta aún no se han encontrado fundamentos concretos para saber qué es lo que sucede por la mente del padre para realizar tal acción. Los hogares que sufren de este problema se mantienen a flote gracias al empeño que las madres de familia forjan con base a la responsabilidad social y moral que las embarga, pues como en el mundo animal, las madres dan todo por mantener a salvo y seguros a sus hijos.

Los tabúes sociales que se han ido creando a lo largo del tiempo sitúan al hombre como un portador de vigor, fuerza y riqueza para el hogar. *“Al hombre le correspondía: como esposo, el cuidado y protección de la esposa en una atmósfera de autoridad. En relación a los hijos, la ayuda para el propio autocontrol. Ponía firmeza y rigidez educativa. En relación a la casa, la función pública, el trabajo y*

⁶ Propuesta de indicadores de paternidad responsable. CEPAL.

<https://www.cepal.org/es/publications>

⁷ El padre, ausente en 4 de cada 10 hogares mexicanos.(17 de Junio 2017), Milenio, <https://www.milenio.com/estilo/padre-ausente-4-10-hogares-mexicanos> [10/04/2021]

*mantenimiento económico del hogar.*⁸ Hoy día sabemos que no podemos estigmatizar la idea de algo o alguien sin antes conocer sus antecedentes, pues la creencia común es de seguir fielmente esta “norma” que en algún momento se justificó y sustentó como absoluta sin tomar en cuenta al individuo múltiple y diverso en cuanto a las posibilidades de actuar o ser consigo mismo y los demás. A partir de aquí nos podemos dar una idea de cómo el hombre mexicano se siente al momento de encontrarse vulnerable y no como una figura rígida o ruda de la que siempre se dieron a la tarea de hacerle creer.

*“El machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.”*⁹ Alejándonos un poco de este concepto, este también engloba muchos aspectos más como el hacer sentir menos a otra persona independientemente de su género.

La sociedad mexicana a parte de su calidez que la caracteriza, también se ha dado a la tarea de dar por sentado ciertos pensamientos, actitudes y opiniones como únicas e incuestionables. Este es el caso del machismo, que de acuerdo a su significado trata de superponer el poder o figura del hombre ante la de la mujer. Pero incluso entre hombres existe el machismo reflejado en el *ser misántropo*, pues muchas veces no encajar en los estándares sociales te hace víctima de violencia, discriminación y desigualdad para con tus semejantes.

El ser humano como ente social siempre tratará de encajar en la sociedad y así podrá ser visto por los demás como un ejemplo a seguir o en su defecto como un ser capaz de lograr lo que se propone, sin embargo, cuando éste cometido no se logra comienza a engendrarse una sensación de inferioridad que poco a poco lo aleja de su contexto.

Después de todo esto surge la primicia del abandono paternal en México que desafortunadamente no existen estudios bastos y fidedignos en los cuales nos podamos basar para la realización de esta investigación, sin embargo, podemos

⁸ Valdivia Sánchez C. *La familia; concepto, cambios y nuevos modelos*. La Reveu du REDIF. Vol. 1 pp. 15-22

⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23ª ed.[versión 23.4 en línea] <https://dle.rae.es> [10/04/2021]

hacernos una idea con base en la tasa de abandono de niños en México, la situación de pobreza y los resultados arrojados por el censo del INEGI en cuanto a las diferentes clases sociales.

“En 2017, México contabilizó un total de 1.6 millones de infantes en orfandad. El legislador del Grupo Parlamentario del PAN indicó, durante el foro “La adopción en México. Retos y necesidades”, que la existencia de miles de casos de niñas y niños sin cuidados parentales, se debe a que los padres emigraron, por abandono, o a causa del crimen organizado”¹⁰

Todos los niños en esta situación carecen de la figura materna o paterna independientemente de las circunstancias, pero la migración y el abandono encuentran relación en la ausencia del padre en el mayor de los casos.

En América Latina y en especial en México los factores que impulsan a esta acción por parte del padre son la falta de educación afectiva¹¹ y cognitiva dando como resultado una situación precaria no favorable para crear y mantener en todo sentido una familia. Así como el proceso interno que sufre el hombre para con su identidad como persona capaz de llevar a cabo esta decisión con todo lo que implica.

¹⁰ En México existen 1.6 millones de infantes en orfandad: UNICEF. (8 de abril de 2017) Senado de la República. <https://www.comunicación.senado.gob.mx> [05/04/2021]

¹¹ Caballero D. México es un país sin padres. Vanguardia Mx. <https://www.vanguardia.com.mx/mexicoesunpaissinpadres-2343274.html> [10/04/2021]

1.1.1. Paternidad responsable y ausente.

La paternidad responsable implica involucrarse en los rubros social, afectivo, psicológico, económico y biológicos que son solo algunos que ayudan al ser humano a desenvolverse plenamente en su entorno. Su participación en el crecimiento del infante aporta de forma positiva al cómo esa persona entiende el mundo desde pequeño hasta el momento en que puede valer por sí mismo.

De primera instancia podría parecer complicado que uno solo de los progenitores pueda cubrir todos esos aspectos, por lo tanto, en los padres debe existir esa corresponsabilidad. Sin embargo, también contemplamos dos escenarios más, contrarios a la paternidad responsable, prácticamente normalizadas: la presencia de las figuras paternas que no cumplen con las responsabilidades que permiten el crecimiento pleno del infante; y el otro, cuando, definitivamente, no existen las figuras parentales.

Si bien, la paternidad y la maternidad no son una obligación o requisito impuesto para que una persona se sienta realizada o crea que al tener hijos ya cumplió con su propósito de vida, como si una ley lo dictaminara, históricamente sí se ha manifestado como un deber religioso al momento de delegar la responsabilidad al ser supremo, según sea la creencia asumida, con el constante argumento de “recibir a los hijos que les sean enviados”. El deber biológico, en el que se señala el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir; en el que, claramente, entre cada etapa existen un sinnúmero de posibilidades que actualmente tienen mayor valor que tener un hijo, que no necesariamente tienen atribuciones biológicas. Y el deber social, que se puede manifestar bajo la presión familiar o cultural, cuando las personas que se “demoran” en tener hijos, son juzgados como personas que no disfrutarán del gozo otorgado al convertirse en madre o padre. Que, además, cuestionan otros aspectos que no tienen nada que ver con la decisión de engendrar, como la fertilidad, la capacidad de crianza, la orientación sexual, incluso la inteligencia. Por estas, que son algunas de las razones, es que podemos vislumbrar la paternidad no deseada.

“... el varón tenía asignado el papel de protector y proveedor, dando más relevancia a este último, y la mujer tenía asignadas las tareas del trabajo doméstico y de la crianza.”¹²

En México, bajo un mecanismo patriarcal, se asumen roles de crianza en el que se reparten las responsabilidades para con los hijos, mayormente, no dialogado ni bajo acuerdos, lo cual causa que en algún momento una de las figuras paternas pierda su enfoque o abandone su responsabilidad al no sentirse comprometido por un acuerdo establecido antes de tomar la decisión de asumirse como padre o madre.

Específicamente hablando del hombre, para este es más complicado asumirse como padre pues, contrario a la mujer que desarrolla la maternidad de manera instintiva, el hombre aborda la paternidad desde su masculinidad (Montesinos 2004).

... no podemos ignorar que la masculinidad, como referente de la paternidad, ha de cumplir con los atributos que caracterizan al rol masculino, lo que establece una secuencia en la cual esa etapa representa la consumación de la identidad genérica.”¹³

El varón ve la paternidad como un requisito para ser un hombre consolidado, sin embargo, respecto a lo tratado en la obra *Cuerdas* de Bárbara Colio, lo interesante es ver si el hombre, una vez convertido en padre, cumple con la paternidad responsable. Pues no es solo el reproducirse, sino el hacerse cargo cubriendo cada aspecto que el hijo demande naturalmente hasta que, ese nuevo ser humano, pueda valerse por sí mismo. O de lo contrario, si el hombre se ausentó en la crianza del hijo, dejando toda responsabilidad al otro progenitor que puede o no también decidir si asume la responsabilidad total del hijo.

¹² Torres Velázquez, Laura Evelia (2004). *La paternidad: una mirada retrospectiva*. Revista de Ciencias Sociales (Cr), III (105),47-58. [fecha de Consulta 8 de marzo de 2021]. ISSN: 0482-5276. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153/15310504> Pág. 3

¹³ Montesinos, Rafael (2004). *La nueva paternidad: expresión de la transformación masculina*. Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 2(4),197-220. [fecha de Consulta 8 de marzo de 2021]. ISSN: 1870-2333. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=726/72620409> Pág. 7

“Ausencia del padre. Se trata de aquel tipo de intercambio emocional padre-hijo, que involucra eventos reales o funcionales de desapego, desinterés, desatención, desprecio, irresponsabilidad y falta de compromiso; comprende incluso todo hecho real de franca violencia, animadversión y odio expresado de manera verbal, preverbal o física, por el padre.”¹⁴

Referimos que los eventos de ausencia real corresponden cuando el padre se deslinda de una o varias responsabilidades económicas, afectivas, psicológicas, entre otras. Puede ser de manera consiente o desde su falta de conocimiento de cómo ser padre, desde el momento que sabe la existencia del hijo o desde que el hijo toma conciencia sobre las carencias afectivas por parte de su padre. Mientras que la ausencia funcional comprende cuando el padre expira antes de que el hijo racionalice sobre lo que representa la figura paterna. (Alveano, 1998)

De forma que la ausencia total o parcial de la paternidad en el niño, representa un cambio en su entorno, educación, desarrollo, carácter y temperamento pues, en algunos casos crece sin entender que hay alguien que falta en su vida.

Y eso no solo afecta en el presente del niño abandonado, sino que, además, dejará secuelas que aparecerán o tomarán mayor peso en la etapa de adolescencia y adultez. Ya que, mental y emocionalmente, ese niño estará en búsqueda de la figura paterna que no se manifestó durante su infancia y que la parte primogenitora que quedó, no pudo cubrir pues, evidentemente, se carga la responsabilidad en una sola persona, lo cual puede llegar a delimitar el estilo de vida, la clase social, la convivencia y el rendimiento escolar. Como también puede afectar la capacidad de toma de decisiones, trastornos, desestabilidad y posiblemente la orientación sexual.

Según la teoría freudiana, los niños que no consiguen identificarse con su padre al final del periodo edípico serán menos masculinos que los demás niños, y más propensos a ser gays cuando sean mayores.¹⁵

¹⁴ Alveano Hernández, Jesús (1998). *El padre y su ausencia*, Plaza y Valdés Editores S.A. de C.V.

¹⁵ Golombok S. (2006) *Modelos de familia: que es lo que de verdad cuenta*, Editorial Grau, 1era. Edición 2006.

Esto abre un panorama en el que se puede proponer una modificación en los roles asignados establecidos en el que el padre se ve como el proveedor y la madre como la educadora. Pues en la actualidad, ya existen casos en los que los roles tradicionales se invierten, tomando como ejemplo la familia tradicional conformada por una madre, un padre y los hijos, siendo la mujer quien funge como la parte que sostiene el hogar y la familia de manera económica y el hombre es quien se involucra en la parte educacional.

Idealmente es lo que debería suceder, ambas figuras paternas, involucrándose en la vida del niño, para que él o ella crezcan sin secuelas que afecten su autoestima en la vida adulta. Sin embargo, los postulantes a padres deben elegir entre ser un padre asertivo o ausente, siguiendo un patrón generacional aprendido o por herencia familiar, en el que si sufrió de carencia paterna están dispuestos a repetir o a desertar del patrón. ... *algunos padres utilizan la intimidación o la culpabilidad para asustar o forzar a sus hijos a hacer lo que ellos quieren, estos métodos son siempre destructivos y no deberían utilizarse. La intimidación amenaza la seguridad y autoestima del niño...*¹⁶

¹⁶ Jaksa, P. (2008) *25 Errores que cometen los padres y que podrían evitarse fácilmente*. Editorial Amat, edición para lengua castellana, 2008, pág. 21

1.1.2. Consecuencias de la ausencia paterna en la niñez.

La ausencia paterna tiene múltiples repercusiones psicológicas y sociológicas, en su mayoría negativas, para el infante en desarrollo. Principalmente, se ven reflejadas en su personalidad y adaptabilidad hacia su entorno.

Dependiendo de la etapa de vida en la que los infantes experimentan esta ausencia, sufren distintos cambios que van desde lo social, pasando por lo emocional y terminando en lo psicológico.

Partiendo del psicoanálisis, la figura materna representa el vínculo afectivo y emocional con el hijo, el amor, la protección y los cuidados otorgados por la madre se presentan desde el momento de la concepción y no son frenados, no existe una condición que imponga la madre para otorgar dichas acciones, es un amor incondicional. Por otro lado, la figura paterna representa el vínculo social, el derecho, la conciencia, el amor del padre es diferente al de la madre porque éste es condicionado, el niño tiene más posibilidades de obtener amor del padre haciendo las cosas que éste desea. Las diferencias entre ambos jefes de familia son muy marcadas, cada uno representa una parte fundamental del niño que no puede ser sustituida por el otro. Vislumbramos un complejo que Freud bautiza con el nombre de *Edipo*, el cual se basa en el odio hacia el progenitor del mismo sexo y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto, siendo éste el ejemplo positivo del mismo.

“El caso más sencillo toma en el niño la siguiente forma: el niño lleva a cabo muy tempranamente una carga de objeto, que recae sobre la madre y tiene su punto de partida en el seno materno. Del padre se apodera el niño por identificación. Ambas relaciones marchan paralelamente durante algún tiempo, hasta que, por la intensificación con los deseos sexuales orientados hacia la madre, y por la percepción de que el padre es un obstáculo opuesto a la realización de tales deseos, surge el complejo de Edipo.”¹⁷

¹⁷ Freud, Sigmund (1923), *El yo y el ello*. Traducción José Luis Etcheverry. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores.

El padre diferencia al hijo de la madre para empezar a construir en él una identidad, un “Yo” social que le permita crecer y conocer el mundo, las leyes y responsabilidades que va adquiriendo conforme va creciendo. Si no existe el conflicto edípico, se entorpecerá el desarrollo consciente de la personalidad del infante, desarrollando así conductas agresivas, depresión, sentimientos de culpabilidad, disminución del rendimiento académico, problemas de socialización, incertidumbre hacia el futuro e incluso tendencias homosexuales (Inversiones como las define el autor).

“Además de los efectos que pueda tener de acuerdo a teorías psicoanalíticas que abordan este tema, planteando por ejemplo que el niño o niña al no tener la presencia de una figura masculina tendrá repercusiones en sus etapas posteriores para la calidad de los vínculos afectivos con sus pares y parejas, lidiar con el sentimiento de abandono, inseguridades personales, etc.”¹⁸

Entrando en la etapa de la adolescencia, se cree que la ausencia de la figura paterna es la principal causa de conductas asociales y delictivas, consumo de drogas, embarazos no deseados, fracaso escolar y delincuencia, debido a los cuadros de depresión, soledad e inseguridad. Dependiendo de las características del abandono existen también episodios de angustia hacia sus relaciones amorosas y la posibilidad del fracaso matrimonial. Al llegar la edad adulta, estos niños tendrán dificultad para ejercer debidamente la paternidad por falta de guía y ejemplos masculinos, condenados así a repetir su modelo familiar.

En el caso de las niñas, es necesario el ejemplo positivo del conflicto edípico, para desarrollar una conexión con su padre que les permita diferenciarse del ejemplo de sus madres y formar una personalidad propia. Podemos ver que la dinámica constructiva en el varón hacia su padre es muy similar en la infancia femenina, así como las consecuencias posteriores cuando esta paternidad es ausente. El sentimiento de culpa por la ausencia tiene una conexión directa con la baja

¹⁸ Ordóñez Venegas, M. A., Madrid Rojas, P., & Galdames, A. M. (2013) *Consecuencias psicosociales y culturales en adolescentes con ausencia de figura paterna, en contexto de vulnerabilidad social*. (Doctoral dissertation, Universidad Academia de Humanismo Cristiano).

autoestima y un sentimiento de insuficiencia para conservar al progenitor cerca. Los ejemplos antes vistos afectan de manera general a los niños, sin distinción de género, aunque es importante hacer énfasis en que dependiendo del género el infante experimentara una ruptura con su rol en el futuro, ya sea que se convierta en el padre y siga su ejemplo de fuga o que busque a alguien parecido al mismo para formar una familia y repetir el patrón.

El rol de padre va más allá de la psicología, también es de gran importancia en el ámbito social, económico y sexual de su descendiente. Quienes sufren la ausencia paterna padecen también carencias y crisis económicas que desestabilizan el hogar provocando ansiedad, estrés y miedo hacia el futuro. En el ámbito social, no existe una buena relación con los demás círculos de convivencia como la familia, la escuela, el trabajo, etc. con actitudes agresivas, aislamiento y problemas de socialización.

1.2. Análisis del texto dramático *Cuerdas*.

La obra *Cuerdas*, escrita por Bárbara Colio, fue ganadora del Premio Nacional de dramaturgia Bellas Artes - Mexicali 2009 y publicada por ediciones El milagro en 2010. La dramaturga perteneció al taller de teatro de la Universidad Autónoma de Baja California UABC de 1988 a 1991. En 1995 cursó el diplomado en Teatro del Centro de Artes Escénicas del Noreste, Tijuana, Baja California, y de 1998 a 1999 el diplomado en Dramaturgia de la Escuela de Letras de Madrid, España.

La obra *Cuerdas* nos presenta a tres hermanos en un viaje con el objetivo de reencontrarse con su padre. Entre los personajes la relación que se manifiesta es lejana debido a la falta de convivencia e interés uno con otro; generando un distanciamiento físico y afectivo, como consecuencia del abandono de su padre a temprana edad.

Una carta remitida por el padre es el motivo por el que Peter, Paul y Prince se disponen a viajar, con la intención de desentrañar el desequilibrio presente en sus vidas.

Peter: Basta. No fue culpa de nadie.

Paul: ¿Y qué no es eso, lo que venimos a averiguar?¹⁹

Esto revela la necesidad de definir una causa específica para el caos en el que viven, traducido en el miedo a la paternidad, soledad, abandono, inestabilidad y mentiras.

El entorno debe mejor ser considerado como el lugar en el que acontece la acción dramática más el añadido de las condiciones dadas. Estas últimas carecen de contextualidad subjetiva.²⁰

Partiendo de la idea que menciona Serrano, consideramos que los aeropuertos, lugares contaminados de ruido, aglomeraciones e incomodidad, fungen como

¹⁹ *Cuerdas*, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

²⁰ Serrano R. (1982), *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 97

metáfora del desorden interno y externo de los personajes. Así mismo son los lugares donde mayormente se desarrollan las acciones de la obra.

Las dos primeras escenas presentan a los personajes y sus respectivos caracteres que los diferencian entre sí. Siendo la trayectoria de vida y sus decisiones el principal factor de diferenciación social, económica y cultural. Otro factor importante es la forma de abordar el abandono paterno en cada uno de los hermanos, pues a pesar de compartir el mismo hecho traumático, las partes involucradas no responden de la misma manera. Peter se presenta como un personaje elegante, tenso, refinado, impaciente, estructurado y contenido. Por otro lado, Prince, como contraparte de su hermano mayor, es presentado como una persona ligera, extrovertida, reservada, despreocupada, infantil, desaliñado y laxo. Así mismo Paul resulta ser una combinación de ambas partes; en ocasiones inseguro y temeroso, pero también expresivo y ligero.

Una constante que comparten los personajes es su rechazo hacia la paternidad, se refleja en la vasectomía que se practica Prince:

Prince: Yo me hice la vasectomía.

Peter: ¿Qué?

Prince: Lo tenía muy claro.²¹

En la homosexualidad y el deseo de adoptar a un perro por parte de Paul, traducido en la suplantación del bebé con una mascota.

Paul: Yo jamás me he parecido a él. Yo me voy a comprar un perro.²²

Por su parte, Peter tiene un rechazo directo a su paternidad latente al momento de enterarse por medio de Eloísa que está embarazada, suceso que lo conecta a su infancia en relación con su padre provocando un desequilibrio emocional, mismo que imposibilita su capacidad de decidir su paternidad.

²¹ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

²² Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

*Peter: ¡Eloísa está embarazada! ¡¿Ok?! (...) Y yo no quiero ser padre.*²³

Es interesante que, dentro de la obra, los personajes desarrollan miedos a partir de experiencias traumáticas durante su infancia. La claustrofobia en el caso de Prince surge a causa de los encierros en el baño por parte de Paul; quien desarrolla acrofobia después de su primer y único acercamiento a la cuerda.

Existe un miedo consciente en común a la herencia paterna: repetir el patrón de daño y comportamiento de su padre. *Una cosa es la claridad de la experiencia y otra muy distinta la claridad del significado de la experiencia.*²⁴

Es decir, una cosa es la experiencia de subir a la cuerda y otra es tener la consciencia de lo que representa: la cuerda es la figura literal y metafórica que representa a su padre. Los une física y emocionalmente desde su pasado, durante las prácticas forzadas en el bosque, hasta el presente de la obra donde cada uno de los hermanos revela la relación que tienen hacia la figura paterna, siendo Peter quien mantiene contacto constante en pos de la aceptación que nunca obtuvo.

Prince: ¿Qué es eso?

Peter: La última cuerda que dejó atada a esos dos árboles en el lago.

*Paul: Las cosas que te gusta andar cargando. ¿Qué? ¿Quieres que te la autografíe? (A Prince) Peter está mal.*²⁵

En contraste a Peter, Paul genera una distancia debido a su personalidad temerosa e insegura y esto se refuerza al sentir la presión por parte de su padre. De la misma manera en que el padre rechaza a Paul por su incapacidad, Paul rechaza la cuerda por su miedo, siendo esta la primera y última vez que tiene contacto con el objeto literal.

El miedo en Prince se relaciona directamente con la cuerda, no por las mismas causas de sus hermanos (el padre), sino en la incertidumbre que vive día tras día al

²³ *Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.*

²⁴ Medina, J. A. (2006) *Anatomía del miedo: un tratado sobre la valentía*. Editorial Anagrama. Pág. 6

²⁵ *Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.*

no conocer el futuro de su esposa Andrea. En resumen, este miedo se encuentra ligado entre la cuerda y la posible muerte de ella.

Prince: La conozco, creo que sé qué es lo que va a hacer. Ella no va a dejar que el cáncer le gane, Andrea es así. Primero sería capaz de...

Paul: Qué fuerte.

Prince: Yo camino en el aire para ella, se divierte mucho viéndome. Es lo mejor que sé hacer, hacerla reír.²⁶

Metafóricamente la obra representa un ciclo de vida en el que la mirada funge como principal medio de conexión entre las personas. En el discurso inicial de Paul encontramos el origen de la vida con el ejemplo de un bebé que empieza a descubrir el mundo con los ojos y crea relaciones de manera honesta e inocente. Con el paso del tiempo el ser humano tendrá la responsabilidad y la consciencia de crear, cuidar o romper dichas conexiones. En *Cuerdas*, la mirada, se convierte en un leitmotiv que impera en los personajes a partir de las necesidades afectivas que cada uno tiene. En el caso de Paul la mirada es un elemento importante debido a su curiosidad y la falta de atención que vive desde niño. Es por eso que crea una teoría en la que gracias al poder de la mirada consigue crear vínculos que no recibe de su familia, sin embargo, su inseguridad corta esas conexiones al no sentirse merecedor de ellas, tal como sucede en el ejemplo de la chica que ve desde su balcón.

Para Peter, el tema de la mirada va encaminado al ser admirado, al no sufrir el rechazo, pues su carácter no le permitiría soportar el ser ignorado y lo expresa abiertamente cuando concientiza que su padre dejó de mirar a uno de sus hermanos. Su deseo de no pasar desapercibido se refleja en su forma de vestir, de actuar, de comportarse y en su necesidad de siempre cumplir las expectativas.

En cuanto a Prince, la mirada, tiene menor peso porque nunca tuvo necesidad de demostrarle nada a nadie, y en general, las miradas nunca estuvieron sobre él. El

²⁶ *Cuerdas*, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

resultado de esto es una personalidad donde no existen presiones ni exigencias, presentándolo como una persona más libre y laxa.

Así como el ciclo inicia por medio de la mirada, es a través de la misma que debe terminar. La muerte significa la ruptura de todas aquellas conexiones creadas a lo largo de la vida. En el caso de los personajes, la última mirada que reciben de su padre es la que cierra el ciclo en cuanto sus necesidades. El final no es esperanzador ni resuelve los conflictos y traumas que esa conexión descuidada generó en ellos.

“El actor busca siempre un conocimiento que puede traducirse en acción. Lo que le importa es cambiar el curso del mundo; pero el mundo carece de rumbo. Es el actor quien se transforma a sí mismo en el conocimiento con el que actúa el personaje, que siempre vuelve al mutis de dónde provino.”²⁷

²⁷ De Tavira, L. (1999), *El espectáculo invisible*, 63, Arte y Escena ediciones, Pág. 26

1.3. Bárbara Colio.

Bárbara Colio dramaturga, directora teatral y maestra tallerista de artes escénicas. Nace en Mexicali, Baja California (1969-). Se gradúa de la Universidad Autónoma de Baja California como licenciada en Sistemas Computacionales. Comienza su carrera como actriz en el año de 1988 en el Taller Universitario de Teatro de la UABC. En 1994 gana la beca concedida por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes para Jóvenes creadores. En 1995 cursa el diplomado en teatro por el Centro de Artes Escénicas del Noroeste. En 1996 toma diversos cursos de expresión dramática en las ciudades de Querétaro y Tijuana. En esta ciudad se integra al taller de dramaturgia impartido por Hugo Salcedo. En 1998, recibe nuevamente la beca de Joven Creador, en esta ocasión bajo la categoría de dramaturgia. De 1998 a 1999 cursa diversos seminarios de dramaturgia en la Escuela de Letras de Madrid, España. En el año 2000, es invitada a la Residencia Internacional de Dramaturgos del Royal Court Theatre en Londres, convirtiéndose así en la primera dramaturga representante de México que participa en tan prestigioso programa europeo. Desde el año 2000 es admitida como becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. En este año escribe su pieza teatral *La Habitación*, la cual obtiene el Premio Estatal de Literatura de Baja California 2002. En el 2003 es acreedora de la Residencia Artística de Dramaturgia en la ciudad de Nueva York, otorgada por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sociedad General de Escritores de México y The Writer's Room. En el 2004, obtiene de nuevo el Premio de Literatura de Baja California por la pieza para niños titulada *Gira, gira Nicolás*. Y su obra *La Habitación* es estrenada en inglés en el marco del festival realizado en el centro de Manhattan, Nueva York. Así como *La boca del lobo*, dirigida por ella misma y que llega a participar en el distinguido 32° Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. En el 2004, recibe el Premio María Teresa León, otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España y el Ministerio de la Mujer. Dicho reconocimiento destaca nuevamente por su carácter internacional y por ser la primera vez en 11 años que es obtenido por una dramaturga mexicana. Actualmente, Bárbara Colio radica en la ciudad de México, donde mantiene una prolífica actividad artística como dramaturga, directora teatral y conferencista.

Recientemente se ha dedicado también a impartir talleres de teatro en diversas partes de la república mexicana. En el 2007 logró mantener simultáneamente en cartelera dos obras: una de ellas fue el exitoso estreno de *Pequeñas certezas* en la sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. La formación académica, los reconocimientos obtenidos y trayectoria teatral, dejan en claro la capacidad y el oficio que posee Bárbara Colio como dramaturga. Forma parte de una reciente, pero ya rica tradición teatral de la Frontera Norte, propiciada y articulada en torno al magisterio de Hugo Salcedo, promotor, maestro y editor de seis volúmenes antológicos de piezas teatrales fronterizas. La temática de la dramaturgia de Colio reflexiona en torno a la fluidez de las identidades ante las fuerzas estandarizadoras de la globalización: el consumismo salvaje, la fragmentación del individuo, la alienación del industrialismo cultural transnacional, la mediatización de la realidad, la mecanización brutal de la cotidianeidad y la incapacidad para percibir, comprender y comunicar la intimidad humana y la vida en sociedad. Por otra parte, sorprende el deliberado ahorro de recursos teatrales, reduce al mínimo, sin sacrificar la eficacia, los recursos escenográficos, para concentrarse en la entrega de las instancias interiores de los personajes con toda su compleja anonimidad y vaciedad.

Capítulo 2. PROCESO DE CREACIÓN DE PERSONAJES.

A lo largo de cinco años dentro del plan de estudios de la licenciatura en Artes Teatrales adquirimos herramientas que nos permiten complejizar los caracteres dentro una obra de teatro. Además de apoyarnos con la experiencia que hemos ganado fuera de nuestro proceso académico en el campo laboral. Partiendo de la necesidad de un texto dramático con un discurso vigente y que conectara directamente con nosotros, nos encontramos con *Cuerdas*.

Cada miembro del equipo conectó inmediatamente con la temática de la obra: la paternidad ausente, el abandono, la fraternidad y el miedo. Conforme los creativos se fueron sumando, esta cuestión conectaba de manera personal con los involucrados. Gracias a esa conexión, el trabajo cobró un sentido más allá de lo académico conjuntando discursos y enriqueciendo la creación del proyecto.

Concluimos que es un texto que ofrece posibilidades de exploraciones actorales; navegando por situaciones complejas que retan a los personajes a encontrarse con ellos mismos una vez más redescubriendo su pasado; y escénicas, porque a pesar de ser un texto mayormente realista, la creación de espacios como aeropuertos, calles y estadios correrían por parte del trabajo actoral ayudándose de algunos objetos físicos dotados de una carga simbólica.

Nos dispusimos a una serie de lecturas y exploraciones que nos permitieron concretar cada uno de los personajes a jugar. Las cuales se dividen en trabajo de mesa, exploraciones y trazo escénico. En las siguientes páginas expondremos de manera individual la información y las sensaciones adquiridas a lo largo de este proceso, que bien sabemos, no son definitivas, pues por la naturaleza del teatro, nunca se deja de conocer al personaje.

2.1. PETER, por Emmerson Daniel Hernández Rebollar.

2.1.1. TRABAJO DE MESA.

Nuestra labor al abordar el texto dramático *Cuerdas* comenzó con lecturas del mismo a través de Zoom. Encontramos una atracción por el tema de la paternidad ausente y la relación fraternal que existe de forma abstracta entre los personajes y cada sesión sorteamos quien leía a cada uno de ellos. Esto ayudó a que reconociéramos a cada uno desde su propia experiencia adquirida al sufrir el abandono de su padre. Pues, evidentemente, al igual que fuera de ficción, cada ente vive de manera distinta una misma situación.

Entre los puntos de partida para comprender quien es Peter, tuve que definir datos como edad, estilo de vida, la relación que tenga en poca o gran medida con sus hermanos y con los otros entes que solo se mencionan en la obra, como su madre, su esposa y, principalmente su padre. Es decir, fue una mezcla entre información proporcionada por el mismo texto y hechos creados para sustentar el presente del personaje dentro de la obra.

El texto nos ofrece la información de que Peter es mayor que sus hermanos, por un año con Paul y dos años con Prince, y en el presente sugerido plantea que tiene 33 años. Tiene una constructora que le permite tener acceso económico suficiente como para pagar vuelos a sus hermanos en primera clase. Es un hombre al que le gustan los lujos y la comodidad.

Solo de lectura, se presenta a Peter como un hombre de pensamiento cuadrado y exacto; para él, las cosas deben ser como deben ser. Su mente y pensamiento no se salen de un molde moral y socialmente definido, en el que cualquier intención

fuera de lo planeado o lo rigurosamente reglamentado no son una posibilidad. Esto se ve desde las dos primeras escenas cuando están por emprender un viaje y Peter se encuentra molesto porque uno de los hermanos no llegó a la hora acordada.

Peter: Quedamos que a las 12.

Prince: Es exagerado llegar tres horas antes.

Peter: Eso dice en la parte de atrás del boleto.

Prince: ¿Y quién lee la parte de atrás del boleto? No iba a documentar nada.

¿Para qué 3 horas antes?

Peter: Si usaras ropa interior y más de un pantalón por semana, verías que no podrías viajar con tan poco.²⁸

Con esta lectura inicial, comienza a revelarse el carácter de Peter. Con esta sección de la escena me encuentro con dos datos que me resultan muy importantes sobre quien es Peter. De primera instancia, se refuerza el hecho de que Peter es un hombre que respeta mayormente las normas y reglas establecidas. En este caso los requisitos de vuelo para evitar cualquier situación negativa. Por otro lado, se entiende que es un hombre preocupado por la apariencia; seguramente, contrario a su hermano, Peter debe llevar un cambio de ropa por cada día que estará de viaje. Esto implica cargar con muchas cosas de manera tangible y, seguramente, metafórica.

La relación con sus hermanos es distante, su comunicación es esporádica y poco afectiva. El contacto con su hermano Paul solo lo tiene cuando Peter le regala su ropa usada y con Prince el contacto es prácticamente nulo. Su relación se ve afectada desde que los tres fueron abandonados, incluso desde antes pues Peter, por ser el mayor, tuvo más atención que los otros dos, por parte de su padre. Sin embargo, para Peter esto es algo que lo ha conflictuado toda la vida pues no solo se vio forzado a practicar un arte que ha detestado toda su vida, sino además cargar

²⁸ *Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.*

con el peso de ser el mayor de los hijos y eso, socialmente, siempre implica una responsabilidad adjudicada involuntariamente.

Otro de los conflictos de gran peso para este personaje es el hecho de que su esposa está embarazada y para Peter es algo que no sabe sobrellevar, por tal motivo es que se nota una necesidad por irse. La paternidad para él, es un tema que no solo no le interesa, sino además le asusta ya que no tiene referentes, ni positivos ni negativos de cómo debe ser un padre pues, al sufrir el abandono del suyo, queda completamente a la deriva sin ninguna figura paterna ni aprendizajes que lo amparen para saber cómo cuidar a un ser humano que dependería por muchos años de él.

Peter: Nosotros ya habíamos quedado en que no. Eloísa quería, pero al final estuvo de acuerdo en que no. Estos no son tiempos para traer gente al mundo, la vida está muy difícil. Las epidemias, la contaminación ¿Cómo puedes educar a un hijo en estos tiempos? ¿Qué sabe uno todavía, como para enseñarle algo a alguien?²⁹

La necesidad de huir disfrazada de viaje bien intencionado es también tratar de escapar de un pasado y un ciclo de vida que, eventualmente repetirá patrones y, tratando de empatizar con el personaje, es un acto de responsabilidad basado en el miedo de no ser igual que su padre: un hombre que, al no desear tener hijos teniéndolos, decide marcharse no sin antes dejarlos perdidos en circunstancias negativas de identidad y autoestima. Además de que un hijo con su esposa, le representaría una atadura más con ella.

... los sentimientos inician una nueva tendencia. Nos movilizan, cambian nuestra atención desde lo que estamos haciendo hacia la nueva situación. [...] El miedo dispara los mecanismos de huida. Los sentimientos están directamente relacionados con la acción.³⁰

²⁹ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

³⁰ Medina, J. A. (2006), Anatomía del miedo: un tratado sobre la valentía, editorial Anagrama.

Eloísa se menciona como una mujer controladora, dominante, autoritaria y demandante. Los hermanos no la toleran y les molesta la constante falta de voluntad que tiene Peter frente a su esposa, quien tampoco está a gusto con ella. Su relación se ha basado en las decisiones que la mujer toma por ambos dejando la individualidad de Peter en un segundo plano. Para él de alguna forma es funcional, pero eso no significa que sea una relación disfrutable debido a que Peter revela que hay presión de ella hacia él por tener un hijo, a lo que Peter reacciona con evasiones por su falta de determinación causada por la baja autoestima que dejó en él ser abandonado por sus padres tanto física como emocionalmente, ya que no solo fue su padre, sino que también sufrió de falta de desinterés por parte de su madre.

Los padres mayormente son quienes influyen en la educación de los hijos. Son quienes heredan aprendizaje, orientan al hijo desde su experiencia, sin embargo, el no atenderlos también es una forma de educar, pero de manera negativa para el ser humano pues existen carencias que, por naturaleza se buscan cubrir por otros medios o en otras personas y me parece que este es el caso de Peter. Al verse sin padre, requeriría mayor atención de su madre y al no encontrarla tampoco en ella, su refugio fue una mujer que se asemejara a su madre y que le brindara lo que esas carencias reflejaban. Por eso es que Peter tiene tan mala relación con las dos mujeres en su vida. Se refugia en lo que él percibe que le faltó, pero sin reflexionar que hay más posibilidades fuera de lo que considera que es lo correcto.

Respecto a su padre, hay un gran complejo emocional y mental pues es un golpe muy fuerte para él no tener esa figura parental masculina que en sus primeros años de vida se manifestó de manera contundente y exigente. De alguna forma, cuando Peter era niño, tuvo una figura presente que le fue arrebatada sin entender el por qué, además, dejó en él un instinto de obligación de deber ser pues, su padre lo presionaba a ser como él, haciéndolo asumir que ser como el padre es lo correcto, creando una expectativa tan alta que, si no se cumplía, no sería nada.

Por ello es que Peter revela en la obra una constante necesidad de aprobación, atención y reconocimiento de todos a su alrededor. Espera que sus hermanos le reconozcan como un hombre exitoso y le agradezcan por resolverles la vida. Que

Eloísa lo reconozca como un hombre capaz de ser igual que ella en tanto a carácter y más importante aún, que su padre los reconozca como un igual, como un hijo que ha cumplido las expectativas que el padre a depositado en él y más. Por ello es que Peter practica todos los días el funambulismo, por reprimir la culpabilidad generada por una idea forzada de que su padre se fue por no lograr su cometido de heredar el legado artístico. Todo eso representa la cuerda que Peter ha guardado por tantos años.

Esa cuerda le representa, sobre todo a su padre, los años de presión, abandono, la relación quebrantada con sus hermanos, la falta de interés de su madre, el desequilibrio emocional que vive, su dura exigencia por ser mejor que él mismo, el hijo que espera, las expectativas sociales que intenta cubrir. Todo esto es una carga emocional y mental muy pesada para él, una carga que se ha adjudicado por su carácter tan contenido que le obliga a acumular tanto emociones como cosas materiales obligándolo a ser muy duro consigo mismo y, por ende, con los demás.

En su afán por querer ser una figura de autoridad, solo logra alejar a sus hermanos y el compensar, erróneamente, carencias afectivas lo hace asignar un valor monetario a las personas, incluso a él mismo.

Con una cuerda puedes sacar a alguien de un hoyo, pero, con la misma cuerda, puedes hacer un nudo para ahorcarte. (bitácora)³¹

Peter, a lo largo de la obra no solo ha hecho un viaje a otro país sino también un viaje interno en el que desestructura todo lo que es él hasta llegar a un punto de quiebre al enterarse y aceptar que no siempre ha podido solo con todo lo que le ha tocado vivir. Debe eliminar el orgullo que padece y reconocer que, sin sus hermanos, no se habría atrevido a hacer este viaje solo. No podría confrontarse ni con su pasado materializado como su padre, ni con su futuro en forma de un hijo. Por supuesto que Peter al definirse como una persona que puede con todo, crea barreras y corazas que no permiten que exprese la vulnerabilidad que tiene, negando su humanidad y su falta de resistencia cuando se da cuenta que la realidad

³¹ Bitácora de trabajo.

es muy distinta a la que él se creó al protegerse con lujos, confort, éxito. Incluso, el hecho de que quiera dar por terminado el viaje antes de llegar al destino, cuando no logra demostrarles a sus hermanos que domina la cuerda, es una coraza más.

Para él es un golpe muy fuerte ver que Prince, quien menos tiempo paso con su padre es quien mejor domina la cuerda y, seguramente, el miedo que expresa en su monólogo sobre no ser nadie, rompe violentamente las barreras con las que ha protegido su lado más sensible. Queda expuesto al enterarse que no es bueno en eso a lo que ha enfocado toda su vida, no tanto por no saber caminar sobre la cuerda, sino por lo que significa: no logrará tener la aprobación de su padre, no habrá conseguido ser como él y debido a que eso es lo que se le encomendó indirectamente desde niño, en este punto, y sentirá que todo lo que ha cosechado ha sido en vano.

Peter: [...] De que sintieras el pavor de que, en cualquier momento, ibas a ver su cara de desilusión por ti. De que crecieras sintiendo que nada de lo que eres, vale la pena. Te envidio Prince, hubiera querido que alguien hubiera hecho eso por mí.³²

A pesar de todo y después de haber compartido un momento tan íntimo y significativo con sus hermanos como fue el abrazarse como una forma de liberar tensiones y desnudar sus almas, en señal de apoyo, soporte y empatía, el viaje continúa hasta llegar a su destino.

Los tres personajes ahora se reconocen y asumen como lo que son, tres hermanos que debían superar distintas situaciones que venían cargando, que partían desde el abandono de su padre. Ahora, junto con sus hermanos, irá a confrontar eso que tanto tiempo han estado evadiendo, la paternidad.

Para el final de la obra, Peter se coloca en un estado de percepción, con todo el entorno que lo rodea. Todo a su alrededor es un referente abstracto y explícito de su padre, los espectaculares, el público, las luces, la cuerda sobre la que caminará su padre, sus hermanos. Hasta que físicamente aparece ese hombre que han ido a

³² *Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.*

ver, sin saber que será la última vez. La imagen que la obra ofrece sobre ellos admirando a su padre arriba, caminando en las nubes, como si el hombre siguiera siendo algo inalcanzable para ellos, es un momento que demuestra lo incierta que es la vida. Que lo inalcanzable solo es un ideal y que, así como algo o alguien adquiere ese valor de inalcanzabilidad la realidad es que puede caer, es efímero y Peter no solo ve morir a su padre sino, además, ve morir esas expectativas que desde niño se vio obligado a cumplir y asumió que el patrón de conducta al que tanto tiempo trató de evitar, era fácil de destruir.

2.1.2. EXPLORACIÓN.

Tras varias lecturas ya con personajes asignados, comenzamos la parte creativa en la que el carácter comienza a solidificarse con ejercicios que nuestro director sugirió para ir acoplándonos con los personajes que nos tocó jugar.

1. Ejercicio carta astral.

El primer ejercicio que hicimos como primer acercamiento al temperamento y carácter de Peter, fue asociarlo con una carta astral basada en las características inmediatas que identifiqué con la lectura. Esto con la intención de definir o justificar desde una manera empírica el accionar del personaje. Por supuesto que esto no es lo definitivo, debido a que los signos zodiacales son relativos y pueden discrepar de la realidad. Sin embargo, fungió como un punto de partida para complejizar el carácter, apoyado después con otro ejercicio de exploración que realizamos con una psicóloga.

Peter me dio características de que los nacidos bajo el signo Leo. Pues astrológicamente, es un signo al que le encanta ser admirado, en sus acciones demuestran orgullo y determinación.

Es magnánimo, entusiasta, buen organizador, le seducen las cosas “a lo grande” y no puede concentrarse en los detalles [...] le agradan los placeres, el lujo [...] es intelectual, recto, noble.

Dogmático, muy fijo en sus opiniones, orgulloso, ostentoso, de maneras despotas, sensual, altivo, intolerante, arrogante. ³³

Los leo son disciplinados y requieren que las personas en su entorno sean igual cuando se proponen una meta. Esto se traduce al hecho de que Peter debe seguir un itinerario para realizar el viaje. Nada fuera de ese itinerario debe suceder, además de apegarse a la instrucción del boleto sobre llegar con tiempo al aeropuerto.

Una persona nacida bajo el signo leo, cuando se excede en arrogancia, hace enfurecer a los demás que lo rodean.

Peter: Ya me cansé de estarme preocupando por ustedes.

*Prince: ¡¿De qué hablas, Peter?! Si ni siquiera nos vemos. No tienes la menor idea de a qué me dedico o cómo estoy, y jamás preguntas, jamás. Y a Paul sólo vas a verlo para botarle tu ropa vieja. Quiero ver que un día le regales algo nuevo.*³⁴

Por parte de Peter, sí hay una especie de preocupación por sus hermanos, sin embargo, eso no impide que tenga sus prioridades claras y que sea capaz de valerse de trucos y mentiras para desacreditar o persuadir.

Peter: Leíste la carta.

Prince: ¿La original o la que corregiste?

Peter: Corregí un error de dedo, nada más.

Prince: De cuatro dedos.

*Peter: Bueno, ya, el caso es que estuviste de acuerdo en venir. Acéptalo.*³⁵

³³ Dumon, E. R. (2004), *Manual de astrología moderna*, editorial Kier.

³⁴ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

³⁵ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

Caracterológicamente no era posible profundizar en el tema astrológico ya que la astrología horoscópica tiende a encasillar y delimitar caracteres, corremos el riesgo de empujar a los personajes en la simpleza. Por ello es que este ejercicio nos funcionó como un primer acercamiento ideal y subjetivo.

2. Ejercicio primera sesión presencial.

Un segundo ejercicio que desarrollamos fue una lectura de la obra en la que tuvimos un acercamiento al trazo escénico de una escena de gran peso. El momento en el que los hermanos se encuentran en estado de ebriedad en el aeropuerto es una escena muy importante que funge como parteaguas en la trayectoria dramática de los personajes pues es la primera vez que se expresan y se exponen entre ellos, además de denotar los caracteres tan diferentes de los hermanos: Peter como un hombre aferrado y explosivo, Paul como alguien inseguro y Prince tan despreocupado como siempre.

La escena es emocionalmente muy intensa y requiere de un grado de energía por parte de los actores que permita sostener la intensidad de la misma. Debíamos desarrollar, partiendo del texto, las intenciones y sensaciones que los personajes exponían en cada palabra y acción. Personalmente, fue un ejercicio muy complicado para mí pues aún me encontraba en un proceso de análisis del texto y, es que, una cosa es solo leer el texto y otra es llevarlo a escena, asignar intenciones primarias. De momento me bloqueé pues le asigné a Peter las reacciones que normalmente tendría Emerson, es decir, ante el hecho de que Peter descubre que Prince es quien realmente domina la cuerda, desde la perspectiva de dirección, el accionar de Peter es una explosión contra el entorno, las circunstancias y los demás personajes, constante movimiento como forma de buscar una salida. Sin embargo, mi reacción era simplemente quedarme parado, llegar a un punto en el espacio y plantarme ahí tratando de discernir lo que estaba pasando. De alguna forma asumí que esa sería una reacción física ante algo sorprendente y revelador.

En la escena sucede que Peter amarra la cuerda a dos mesas y se decide a subirse para demostrarle a sus hermanos que él es como su padre, sin embargo, los nervios y el miedo lo invaden. El proceso mental para esta escena es una regresión a la niñez en la que Peter era obligado por su padre a entrenar y eso, corporalmente se manifiesta en forma de tensión, sudoración, risa nerviosa, incluso llanto. El director me pidió ponerme de pie e imaginar la cuerda frente a mí y tratando de seguir con la lectura me iba dando indicaciones para ir generando esos síntomas corporales que idealmente, deberán manifestarse orgánicamente. Primero fue tensarme, desde las piernas hasta la cabeza. La tensión de mi cuerpo fue creciendo tanto que llego un momento en que, incluso, mi respiración comenzó a acelerarse.

Continuamos con la lectura, conmigo parado, tenso, en medio de todos. La siguiente indicación fue emular que estaba sobre la cuerda. Es decir, tratar de mantener el equilibrio sobre un pie e ir dando pasos, hasta llegar el momento en que Peter cae de la cuerda. Al terminar esta actividad, terminé agotado física y mentalmente.

3. Ejercicio collage.

Días después desarrollamos un tercer ejercicio en el que, en un collage de objetos, representábamos a Peter, Paul y Prince, eso nos ayudaría a comenzar a materializar la esencia de los personajes. Es una actividad muy interesante pues es una forma de presentar ante el resto del equipo, como estamos interpretando cada quien el rol que le toca jugar.

Los objetos que me remontan a Peter fueron:

-Cerillo: lo relaciono con Peter como objeto y como medio generador de fuego. Un cerillo es un artefacto que fácil se prende, pero también, fácil se apaga. Es fácil de

manipular y es de un material débil, se puede doblar, se puede deshacer, sin embargo, como generador de fuego, un cerillo puede causar un gran desastre incendiario, puede detonar una bomba y eso trae consigo caos.

-Copa de vidrio: este objeto representa varios temas. Entre ellos, Peter es un hombre sofisticado que disfruta beber whisky, lo ingiere por gusto adquirido, pero también, como mecanismo de defensa para evadir la realidad, no que sea alcohólico sino como un relajante. Por otro lado, representa las barreras que Peter tiene, el vidrio funge en ventanas, como barrera protectora, no obstante, cualquier golpe puede marcar, fracturar o romperlo.

-Instructivos: esto fue un guiño a la forma tan cuadrada y recta de ser de Peter. Ser un hombre que cumple con las normas es parte importante de él. Incluso coloqué el instructivo de un juego de mesa ya que considero que, para Peter, hasta la diversión tiene reglas.

-Reloj: para Peter, el tiempo es algo muy valioso. Es un hombre que siempre se ocupa en algo. Tiene presente una fórmula: Persona que no aprovecha el tiempo es igual a una persona inútil. Agregando también su rasgo de desesperación e impaciencia.

-Máscara: tuvo lugar por su mal hábito de ocultar cosas como lo dicen sus hermanos. Mostrar la verdad en situaciones que no le convienen, es un riesgo para él pues de hacerlo, sus hermanos no irían con Peter al viaje. Su madre se habría enojado con él por ir a buscar a su padre. Se expondría como un ser vulnerable, hecho que no le gusta, representando las corazas que tiene, además de simbolizar su preocupación por las apariencias.

-Fluido no newtoniano: fluido que, a mayor presión aplicada, más duro se vuelve. Con tacto delicado sin presión, es fácil de manipular.

-Anillos: que representaban su matrimonio.

-Cuerda: todos los objetos estaban unidos con una cuerda que tenía dos funciones representativas: por un lado, el hecho de que Peter es un hombre acumulador, aferrado y obsesivo; por otro lado, también representa a lo importante que es su

padre aun estando ausente y como todo lo que es y tiene es a base del peso que tiene su padre en su vida. Esta cuerda conectora, estaba atada al último objeto.

-Piedra: esta fue quizá el objeto más significativo, con ella quise representar a su hijo. Pues de todos los objetos, era el más pesado y sólido, representaba la paternidad que, para él y el resto de los personajes, es un tema que pesa bastante, no solo por la falta que tuvieron de ella sino también por el rechazo de asumirla.

4. Ejercicio lectura con collage.

Así fue como dimos una introducción de cómo percibimos a cada personaje y con ayuda del collage nos dispusimos a ejecutar las primeras escenas. El director nos pidió que nos vistiéramos el collage como una forma de evidenciar el peso de todos esos objetos sobre el personaje, lo que representaban y reconocer como cada cosa definía el carácter.

Quedé muy limitado en movimiento pues enredé la cuerda alrededor de mí, sumando el peso de la piedra, comprendí un rasgo de personalidad de Peter: su contención expresiva. No es un hombre que corporalmente se exprese de manera tan explícita y mayormente tiende a expresarse con la mirada o la respiración. La sensación que dejó ese ejercicio, fue la de estar controlado y completamente imposibilitado a avanzar, lo cual es una referencia a que Peter se carga de conflictos, lo cual no es malo, el verdadero problema es la forma en que los lleva.

5. Entrenamiento sobre cuerda.

Como parte de toda esta exploración se planteó otro ejercicio, de modo que comenzamos con un entrenamiento de cuerda floja o slackline. Esto implicó una preparación física básica pero importante la cual comenzamos con una serie de ejercicios que ayudarían al fortalecimiento de las articulaciones de los tobillos y a la concientización corporal. Tuvimos que familiarizarnos con la forma que el cuerpo debe adoptar al momento de estar sobre la cuerda floja. Después de un par de semanas de ejercitación llegó el momento de subir a la cuerda.

Estamos acostumbrados a la seguridad, la firmeza y la estabilidad que proporciona el suelo, pero estar ahí arriba genera ansiedad, inestabilidad y temor de caer a pesar de que la cuerda estaba a menos de un metro de altura. Se despierta un instinto de alerta, al que se responde con buscar el suelo. No hay nada de que agarrarse. Solo hay dos opciones, o te bajas o buscas llegar al otro lado. Siempre existe el riesgo sin importar lo mínima o grande que sean la altura y la distancia.

Se debe encontrar la unificación y reestructuración del cuerpo para controlar el movimiento sobre la cuerda ya que, en la búsqueda del equilibrio el cuerpo se debe mantener relajado pero consciente. Si hay demasiada tensión, el peso potenciado por la misma no permite el avance y si hay demasiada soltura, es imposible mantenerse arriba.

La primera vez que subí fue muy difícil conseguir equilibrarme, mi atención rebotaba entre identificar la posición de mis pies, mantener los brazos arriba para equilibrar, apretar el abdomen, mantener la pierna flexionada, no encorvarme, empujar hacia arriba la coronilla, el movimiento de la cuerda, fijar la mirada enfrente. Es toda una

hazaña mantenerse ahí arriba y algo muy importante es no pensar demasiado, de hecho, lo que el instructor nos decía era que más que pensar es accionar. Si el cuerpo ya no encuentra equilibrio en un pie es momento de cambiarlo dando el siguiente paso.

Seguimos entrenando y gradualmente fuimos mejorando hasta el punto en que pudimos atravesar toda la cuerda. Hubo un momento en el que nuestras subidas se las retrasábamos, es decir, hacíamos un estudio muy tardado de nuestros cuerpos para subir y lo hacíamos, sin embargo, no lográbamos mantenernos arriba. Le propuse a mi compañero que ahora lo hiciéramos instintivamente. Solo respirar, subir y caminar, haciendo caso a lo que la obra apuntala. El miedo y el riesgo pueden hacer dos cosas: o te paraliza o te hace moverte, ambas son reacciones válidas. No obstante, sobre la cuerda, si te paralizas lógicamente viene la caída y si te mueves, estas a un paso menos de llegar al objetivo.

6. Autobiografía.

Por último, un ejercicio más de exploración, fue escribir una autobiografía de nuestro personaje en primera persona que incluyera hechos discutibles que reforzaran por qué los personajes están donde están y son como son en el presente de la obra.

PETER

Mi nombre es Peter Gabriel Valentini Díaz. Hijo primero de Pedro Eduardo Gustavo “Mr. String” Valentini Mora y Victoria Geraldine Díaz Bertín. Nací el domingo 24 de julio de 1988, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Mi padre me nombró así en honor al vocalista y flautista de la banda de rock progresivo Genesis, una de sus favoritas y actualmente, también de las mías. Particularmente me siento muy

identificado con mi tocayo pues, él se separó de la banda y tuvo mucho más éxito como solista que dentro de la agrupación.

Desde niño fui una persona que se obligaba a centrarse en sus objetivos pues, de los pocos recuerdos que tengo de la imagen de mi padre, es el de un hombre estricto que decía que siempre hay que dar cada paso a conciencia y no parar hasta que llegues al final. Además, mi madre siempre me recalcó que debía enfocarme en mis estudios y tener una vida seria.

Junto con mis hermanos, asistí al colegio Jaime Torres Bodet, una escuela privada en la que cursé desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Todos los grados escolares los curse con los mismos 14 compañeros, de los cuales, solo recuerdo a tres: Dorian Lemus, que fue mi mejor amigo; Tulio y Julio Retana, un par de gemelos que me molestaban con comentarios sobre la carrera de mi papá y su forma de vestir pues todos mis compañeros eran hijos de doctores, maestros, políticos o abogados y yo era el hijo del loco cirquero, como le decían los otros niños, que andaba por la vida con su mismo viejo pants café, sus tenis de lona azules y playera sin mangas.

Eso, en serio, me frustraba. No era solo por lo que me decían sino porque además de soportar sus comentarios ofensivos en el colegio sobre el oficio de mi papá, en casa era soportar a nuestra madre quejándose de mi padre por dedicarse al funambulismo y claro, tener que escuchar las interminables clases de cuerda floja y las promesas de entrenamiento en vacaciones por parte de mi papá.

Mis primeros tres años de primaria fueron un verdadero caos pues la verdad siempre he sido muy inteligente y bueno para la escuela, sin embargo, yo buscaba reprobar a propósito o meterme en problemas con mis compañeros para que me mandaran a los cursos de verano y de regularización al terminar los cursos pues cada periodo de vacaciones que teníamos, mi papá nos llevaba a una casa que nuestra madre tenía cerca de un lago a entrenar en la cuerda floja. No importaba qué hiciera para evitar pasar las vacaciones en el lago, siempre me condonaban las malas calificaciones y los reportes de mala conducta. Años después supe que era porque mi papá iba con el director y amenazaba con sacarnos a los tres del colegio.

Económicamente nunca nos faltó nada; nuestra madre, según sé, pertenece a una familia con un estatus respetable, familia que realmente nunca conocimos pues vivíamos alejados de todos ellos; creo que tengo primos y un par de tíos, sin embargo, nunca se mencionan. Y de mi papá, ni hablar, hasta la fecha no sé de donde salió, pero supongo que también debe provenir de una buena familia o su ascendencia debe ser extranjera, pues nuestro apellido es italiano.

Vivíamos en una casa grande, también de nuestra madre, de dos pisos en la cual compartía habitación con mis hermanos Paul Valentini Díaz, el mediano y Prince Valentini Díaz, el menor de los tres. Yo dormía en mi propia cama y ellos dormían en una litera de la cual Paul, constantemente se caía. Yo me despertaba al escuchar el golpe en el piso seguido de sus chillidos a los cuales mis padres, jamás atendían.

Como Paul y yo solo nos llevamos un año de edad casi siempre jugábamos juntos, hacíamos travesuras, incluso molestábamos a Prince, pero el de las ideas siempre era Paul. Para él lo más divertido, era encerrar a Prince en el baño que estaba debajo de las escaleras. Yo casi siempre intentaba sacarlo de ahí, porque me fastidiaba mucho escuchar a mi hermanito llorando y gritando, a lo cual tampoco atendían mis padres. Paul no me dejaba sacarlo, me llevaba al cuarto y aceptaba jugar conmigo lo que a mí me gustaba: juegos de mesa o rompecabezas. Paul decía que encerraba a Prince en el baño para jugar a que no existía y que así solo seríamos dos hijos.

La última vez que fuimos a la casa del lago, fue en las vacaciones de invierno de 1996. Como siempre, yo iba de malas pues odiaba ir al lago ya que estar en esa casa solo significaba entrenar en la cuerda floja, diario, por lo menos 4 horas en las que los únicos momentos de descanso, eran cuando era el turno de mi padre de estar arriba, sin embargo, debía estar al pendiente pues había que asistirlo dándole los objetos con los que hacía malabares. Esas vacaciones, serían las primeras en las que papá empezaría a entrenar a Paul la profesión del funambulismo. Justo a los 7 años, como hizo conmigo.

Nuestras vacaciones no eran como las del resto de mis compañeros. Mientras ellos iban a playas o simplemente, a casas de sus familias, nosotros íbamos

prácticamente a seguir estudiando. Pero esas vacaciones fueron distintas, pues casi todo el camino a la cabaña, mis padres iban peleando y eso provocó que el entrenamiento de todos esos días fueran los más tormentosos hasta entonces.

Papá nos regañaba por todo. Por ir detrás de él camino a los arboles donde nos hacía entrenar, por ir jugueteando con Paul, por arrastrar la bolsa donde llevábamos las cuerdas, prácticamente por cada paso y respiración que dábamos.

Como había llegado el momento de que Paul comenzaría a entrenarse, papá lo subió primero que a mí, sin embargo, Paul no pudo ni siquiera soltarse del árbol, él se aferró tanto al árbol que ni papá pudo abrirle los brazos para que se soltara. Noté que Paul moría de miedo y me costó mucho trabajo convencerlo de que se bajara, solo le extendí los brazos, nos tomamos de las manos, bajó y vomitó.

Papá, solo miró a Paul un par de segundos que parecieron horas, pero lo miró de una manera dolorosa. Como si estuviera decepcionado, como si no lo reconociera. En seguida me miro a mí tan duro que también comencé a tener miedo y sentir culpa. Creí que me haría subir a la cuerda, pero solo se dio la vuelta, subió a la cuerda y me pidió que le aventara los bolos de la bolsa que Paul traía. No entendí porque me lo pidió a mí, si esa era la tarea de mi hermano. Aun con nerviosismo, le quité la bolsa a Paul quien seguía temblando y le aventé los bolos a papá. No alcanzó a agarrar uno de los bolos y papá comenzó a regañarme, diciéndome inútil y que si seguía de incompetente en algo tan sencillo seguramente no lograría ser nadie en la vida.

Muy molesto se bajó de la cuerda y como castigo me obligó a quedarme ahí, en medio del bosque. Creí que a Paul lo castigaría con lo mismo, pero no lo hizo, ni siquiera volteo a verlo. Simplemente lo ignoró. Cumplí con el castigo, me quedé ahí, deseando que jamás volviera a regañarnos ni a mí, ni a mis hermanos.

Comenzó a anochecer y decidí volver a la cabaña, no sin antes desamarrar la cuerda y guardarla en su bolsa. Como estaba muy cansado, me fui directo a la cama, usando la bolsa con la cuerda como almohada. Al día siguiente, 23 de diciembre de 1996, solo vi a nuestra madre borracha y una carta que decía:

A mis queridos hijos Peter, Paul y Prince:

Llegar, medir, dar el siguiente paso. Feliz navidad... Feliz...

Desde ese momento, algo en nuestra familia se rompió. La relación con mis hermanos se hizo muy tensa y mi madre se hizo más fría y dura, difícil de tratar. Yo, solo le hablaba para asuntos del colegio a los cuales rara vez atendía. Sin embargo, algo que dejó la ausencia de mi padre en mí fue un instinto de responsabilidad pues ahora era yo quien empujaba a mis hermanos a hacer los deberes. Los despertaba temprano para alistarnos para el colegio, los obligaba a hacer sus tareas, a tener en orden la casa. Pero llegó un momento en el que se molestaron conmigo porque ahora parecía que yo era su papá.

En la escuela mi rendimiento y mis calificaciones mejoraron, siempre fui el mejor de la clase. Mis compañeros seguían burlándose de mí por mi padre, pero como yo ya no lo tenía, ahora sus burlas se iban a la nada. Terminé mis estudios hasta la preparatoria y yo estaba decidido a estudiar ingeniería civil, en una universidad privada. Era la mejor opción para mí, no por lo que aprendería sino porque mi madre nunca estuvo emocionalmente para mí y mis hermanos, así que yo aprovecharía lo más que pudiera del acceso económico que tenía de ella. Algo que me diera.

Así fue que en 2006 comencé los estudios de mi carrera en Ingeniería Civil. Seguí siendo muy aplicado y el mejor de la generación. Los profesores me auguraban un gran futuro como ingeniero, sin embargo, yo no iba a dejarle mi carrera y mi futuro a la suerte, yo trabajaría duro para conseguir todo lo que deseaba.

En 2010, mis prácticas profesionales las hice en una constructora que trabajaba constantemente en proyectos federales. Ahí fue donde conocí a Eloísa Peregrin Hoyer, la hija del dueño de la constructora en la que estuve. Ella estudiaba arquitectura en la misma universidad que yo. Al principio desarrollamos una relación bastante interesante. Me gustaba que era una mujer centrada, determinante, seria, recatada y elegante. Sin embargo, nuestra relación se tornó a algo más allá de lo romántico pues mi desenvolvimiento en las practicas fue tan bueno que el padre de Eloísa me contrató poco antes de salir de la universidad en 2011 y además le

agradaba mi relación con su hija, él incluso, de maneras muy sutiles me pedía que me casara lo más pronto posible con ella.

El padre de Eloísa, el señor Vicente Peregrin y yo nos hicimos muy cercanos. Aprendí mucho de él en lo profesional y personal. Decía que le gustaba que fuera tan ambicioso y enfocado. Me consideraba para todos los proyectos de la constructora al grado que me hizo su socio. Aunque, por otro lado, mi relación con Eloísa se volvió complicada, le molestaba todo lo que yo decía o proponía, de alguna forma, tomó las riendas de la relación. Decidía todo, los destinos de vacaciones, los lugares para cenar, dónde hacer las compras, hasta la hora de dormir. Eso comenzó a fastidiarme, pero me era funcional pues yo no tenía tiempo para pensar en todas esas excentricidades.

En 2017, después de 7 años de relación, Eloísa decidió que ya era momento de casarnos, así que me llevó a escoger el anillo que quería y organizó una cena con toda su familia para celebrar nuestro compromiso. Yo quería invitar a mis hermanos, pues hacía mucho que no los veía, pero Prince estaba en otro país y me aseguró que me veía el día de la boda y Paul dijo que estaría ocupado en algo de su trabajo. Trate de insistirles, pero Eloísa dijo que así era mejor, que no se sentirían a gusto con las personas y el evento tan elegante, que ya tendría tiempo de verlos a Prince en la boda y a Paul cuando le llevara en su cumpleaños mi ropa que ya no usaba yo, como cada año, sin falta.

Eloísa organizó todo. Yo le sugerí que contratáramos a una wedding planner, pero se ofendió muchísimo porque, según ella, supuse que no podría hacer algo tan sencillo como organizar una boda. Así que ella misma contrato, escogió y compro todo, incluso dio sugerencias de vestimenta personalizadas a los más de 100 invitados. Nada entraba al plan si ella no daba el visto bueno. Pero en un gesto de bondad y compañerismo, me dejó elegir las bebidas que se servirían en la boda.

Honestamente, nada de eso me emocionaba más que por fin iba a ver a mis hermanos pues, algo dentro de mí, realmente los extrañaba. Estaba tan ocupado con el trabajo que no tenía tiempo de llamarles o no coincidíamos en horarios. Pero siempre pensaba en ellos, cuando practicaba a escondidas en la cuerda, en esa

vieja cuerda que mi padre dejó atada el día que desapareció. La cuerda me hacía recordar los pocos años que estuvimos realmente juntos. Practicaba diario pues no era posible que era bueno en todo lo que hacía en mi vida menos en la cuerda, sin embargo, seguía sin perder el miedo de caer de ella y tampoco el miedo de que quizá mi padre se fue creyendo que no fui ni la mitad de bueno que era el haciendo funambulismo.

Se acercaba el día de la boda y el estrés en Eloísa potenció su mal genio y lo descargaba en mí diciendo que parecía que no me interesaba ese día tan importante. Aunque, a decir verdad, no se equivocaba del todo. Yo ya estaba tan harto y presionado por ella que un día explote y le dije que lo mejor sería romper con el compromiso y la relación. Ella solo me miró bruscamente y sin decir nada salió de la casa. Yo no sabía qué hacer, ni a donde ir, así que solo subí al techo de la casa y me quedé parado en el borde, sin decir ni pensar en nada. Fue una sensación tan satisfactoria, como adrenalina, me sentí pleno y orgulloso por mantener el equilibrio. Por primera vez sentí algo en todo el cuerpo, en mucho tiempo. Eso y la nostalgia que sentía al recordar a mis hermanos, eran las únicas dos cosas que me ayudaban a fugarme de la vida tan cuadrada que llevaba.

Cuando reaccioné, fue porque vi el automóvil de mi suegro del cual bajaron él y Eloísa. Ella fue por su padre a contarle la discusión que habíamos tenido y mi intención de terminar por completo con ella.

Enteré a la casa y ellos ya estaban esperándome en mi estudio. Mi suegro le pidió a Eloísa que nos dejara solos y ella molesta por la orden, salió de la habitación. Cuando nos vimos solos creí que mi suegro me hablaría fuerte, pero fue todo lo contrario. Muy comprensivo me contó cómo fue su experiencia al casarse, diciendo que solo era normal el estrés por la boda y que se pondría peor. Pero cuando tuviéramos hijos, vería que valdría la pena el sacrificio. Eso a mí me retumbó en la cabeza pues, jamás había pensado en eso, fue como si esas palabras despertaran en mí un deseo muy reprimido por no tener hijos. No sabía si quería tenerlos.

Mi suegro, para recuperar mi atención, dijo algo que de inmediato me puso los pies en la tierra. Dijo que para asegurar mi futuro y el de mi futura familia, en ese mismo

momento firmaríamos los papeles en los que él me dejaba como socio mayoritario de la constructora, prácticamente yo sería el dueño.

Por un momento yo me sentí como cuando estuve en el borde del techo o cuando mi padre me hacía subir a la cuerda. Por una parte, estaba el dejar todo lo que soy por todo lo que tengo y por otro tener la seguridad de tener la vida resuelta desde ese día en adelante, prácticamente mi relación con Eloísa, se convirtió en un negocio más. Firmé.

Llegó el día de la boda y lo único que esperaba era que llegaran mis hermanos. Paul llegó a la hora citada con uno de los trajes que alguna vez le regalé, fue la primera alegría del día. Pasaron horas y Prince no llegaba; siempre he sabido que la puntualidad no es el mejor atributo de él, pero como me aseguró que estaría ahí, seguí esperando.

Ya era muy tarde y Prince simplemente no llegó. Seguramente su novia Andrea lo convenció de no ir. Sé de Paul que ella es muy dominante con él y que mi hermano siempre la sigue a donde sea que ella se mueva. Me decepciona bastante que Prince se deje controlar por esa mujer siendo que él siempre hace su voluntad sin importarle lo que piensen los demás. Lo esperaba más a él que a mi madre y ella sí llegó.

Presenté a Geraldine y Paul con la familia de Eloísa, creí que sería incomodo, pero fue lo contrario. Paul y Guillermo, mi cuñado, se cayeron muy bien y estuvieron casi toda la fiesta juntos. Mi madre, por su lado, solo estuvo un rato y se fue temprano.

Llegó un momento de la noche en que me quedé solo en la mesa, pero, a lo lejos vi salir de la cocina a Eloísa con Paul con algunas botellas de vino. Eloísa se fue a hablar con su hermano y Paul llegó conmigo. Lo noté un poco molesto y abrió una de las botellas que había sacado, me dijo que quería brindar conmigo, pero el brindis se convirtió en trago tras trago. Terminé borracho y Eloísa se molestó mucho conmigo, pero más con Paul. Pues desde el día siguiente, cada que lo menciono ella me ignora o se enoja, la verdad no entiendo que pasó, siento que tuvieron alguna discusión, pero cada que le preguntaba a Eloísa que había pasado, me decía

que nada, que simplemente Paul es raro. Seguramente ella se enojó con Paul por haberme puesto borracho.

Terminó la fiesta y al día siguiente Eloísa y yo nos íbamos de luna de miel a Cuba, su padre nos regaló el viaje... que ella planeó. Y desde ese día a Eloísa se le metió la idea de que tuviéramos hijos lo más pronto posible. Yo no me atrevía a decirle, concretamente, que no quería tener hijos. Así que prefería evitar tener relaciones sexuales con ella lo más que pudiera o la convencía de que aún no era el momento, que disfrutáramos algunos años del matrimonio, sin compromisos con hijos. Fueron más de tres años en los que ella me insistía para embarazarnos, pero al final terminó por ceder, porque yo le inventé que mi plan de vida siempre había sido ser padre hasta los 35 años. Actualmente tengo 33.

Un 22 de noviembre, llegué a la constructora y sobre mi escritorio había un sobre que por fuera solo decía mi nombre y la dirección de la constructora escritas a mano. Era la primera vez que recibía correspondencia tan informal y eso me generó bastante incertidumbre. Lo abrí de inmediato y solo con leer las dos primeras palabras de la carta que venía dentro, quedé helado: Queridos hijos...

Era una carta de mi padre.

Yo no supe que hacer, en cuanto leí esas palabras mi mente tuvo una especie de regresión a esos años en la casa del lago, a esos años de regaños, de presión y de ausencia. Pasaron más o menos 5 minutos para que yo volviera mi atención a la carta en la que Mr. String decía que después de tantos años se retiraría y quería dedicarnos su último espectáculo, de modo que pedía que estuviéramos ahí. Sería en otro país. En el sobre también venían un folleto y tres boletos del espectáculo. Solo que había un detalle muy delicado: solo venían los nombres mío y de Prince. A Paul le cambió el nombre por John.

Llegué a casa, aun desconcertado por la carta, me metí directo a mi estudio y me serví un gran vaso de whiskey, no levanté ningún tipo de sospecha con Eloísa pues es lo que normalmente hago. Leía la carta una y otra vez, dando vueltas de un lado a otro de la habitación, no podía pensar en nada más que el remitente era

prácticamente un desconocido para mí. Aún con los boletos y el folleto, yo seguía bastante incrédulo. No salí del estudio sino hasta la madrugada, me fui a la recámara y Eloísa seguía despierta. La vi y sin pensarlo me lancé sobre ella, la besé como hacía años no lo hacía y tuvimos la noche más intensa que jamás habíamos tenido.

Los siguientes días ella estuvo muy complaciente conmigo, pero yo seguía muy impactado por el mensaje de nuestro padre. Eloísa me noto distraído y tuve que contarle sobre la carta. Después de eso logré contactarme con Prince para avisarle sobre lo mismo y le pedí que no le dijera Paul sobre su nombre olvidado. Le dije que yo me encargaría de corregir su nombre de la carta. Prince al principio dijo que no le interesaba hacer el viaje, pero pude convencerlo.

Me contacté con Paul y le expliqué todo sobre el viaje. Me dijo que justo en esas fechas tendría vacaciones y que ya tenía planes. Pero al final también accedió a viajar. Eloísa me dijo que podría hacerlo siempre y cuando regresara a tiempo para una cena de navidad que planeaba y para asegurarse de ello, hizo un itinerario que se ajustara a su plan.

Yo me encontraba en un momento de incertidumbre y esperanza, por un lado, tenía miedo de volver a ver a mi padre, pero por otro deseaba saber quién era, pues seguramente sería completamente diferente al hombre que vi por última vez.

La fecha del viaje se acercaba cada vez más y mis nervios crecían a la par. Seguía dudando en ir. Pero ya había convencido a mis hermanos y a mi esposa. Pero esos nervios desaparecieron y se convirtieron en una necesidad de largarme cuando Eloísa me lanzó una bomba enorme: “Creo que estoy embarazada”.

Este ejercicio, no solo funcionó para proponer antecedentes que me permitan como actor generar estímulos que se trasladen a la escena, además de permitirme crear un vínculo con el personaje y hacer más entrañable mi relación con Peter ya que cuando trabajamos la parte del análisis, yo juzgaba a Peter, había cierto repele al carácter, a lo cual el director me apoyó con palabras que hicieron que cambiara mi perspectiva sobre el personaje.

*El personaje tiene razón en todo lo que hace y dice. Hay que justificarlo, no juzgarlo. Debemos ser empáticos con el personaje.*³⁶

7. Sesión con psicóloga Francisca Carrasco Navarrete.

Finalmente realizamos un último ejercicio de exploración. Nos acercamos con una psicóloga que nos ayudó con la creación del personaje desde una perspectiva psicoanalítica, sobre todo, para tener fundamentos certeros y profesionales respecto a las consecuencias conductuales que desencadenó el abandono sufrido.

Nos adentramos en las estructuras yoicas y en las etapas de la niñez. Que representa el Yo, el Ello y el Súper Yo en cada uno de los personajes. En qué etapa “se quedaron” cada uno de los personajes.

Según el psicoanálisis, el infante atraviesa ciertas etapas que refieren a la vida sexual que desarrollará toda su vida, sin embargo, el tema sexual trasciende lo literal o lo que hoy entendemos como *sexual*. Para Freud, las relaciones sexuales refieren al placer y la satisfacción del mismo y especifica lo siguiente

*Es necesario distinguir de manera tajante entre los conceptos de «sexual» y de «genital». El primero es el más extenso, e incluye muchas actividades que nada tienen que ver con los genitales. La vida sexual incluye la función de la ganancia de placer a partir de zonas del cuerpo, función que es puesta con posterioridad al servicio de la reproducción. Es frecuente que ambas funciones no lleguen a súper ponerse por completo.*³⁷

La psicóloga enfocada a comentar a Peter me explicó que por los elementos caracterológicos que componen a Peter, no logró desarrollar correctamente la etapa anal la cual refiere que *en esta etapa existe, de parte del niño, un deseo ambivalente de control sobre el mundo externo y las figuras objetales.*³⁸

³⁶ Bitácora de trabajo.

³⁷ Freud, S. (1937-1939), *Moisés y la religión monoteísta. Esquema del psicoanálisis y otras obras. Obras completas (Vol. 23)*. Buenos aires: Amorrortu editores, Pág. 150-151.

³⁸ Zabarain-Cogollo, Sara J. (2011), “*Sexualidad en la primera infancia: una mirada actual desde el psicoanálisis a las etapas del desarrollo sexual infantil*”, en Revista Pensando Psicología, vol. 7, núm. 13, pp. 75-90 <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/393/394>

Me explicó que en esta etapa es cuando el niño se hace capaz de expulsar voluntariamente las excreciones y la orina, lo cual genera sensaciones fuertes, pese a eso, la instrucción de los padres puede llegar a ser un acto violento en el que el niño percibe la molestia en ellos por cubrir su necesidad fisiológica. De modo que el niño comienza a retener las secreciones. Lo que el psicoanálisis detecta en la adultez, en tanto a la etapa anal es la contante retención emociones y bienes materiales. Se vuelven obsesivos y aprensivos.

De igual manera me ayudó a reforzar la propuesta en la que Peter se identifica con su padre como una respuesta conductual de repetición de patrones. Como Peter desde los ojos de su padre no era su hijo, sino un pupilo, por supuesto que Peter se siente desvalorizado y cosificado.

Peter: [...] era su primogénito, no su clon. Me obligaba a subirme en esa cuerda atada a dos árboles, a más de dos metros de altura, si yo apenas medía uno.³⁹

Peter tiende a hacer lo mismo con el hijo que espera, al grado de nulificarlo como si eso fuera a cancelar el embarazo:

Peter: Entonces la cosa... ¿sigue? (...) Bueno, no, no es que no quiera que siga, lo que pasa es que— ya sé que no es una “cosa” pero—⁴⁰

Para este personaje no solo implica una carga emocional muy fuerte ser el mayor, sino que, además, en conjunto con mis compañeros, como parte del proceso creativo le asignamos un nombre al padre. Les propuse que uno de los nombres del

³⁹ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁴⁰ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

padre fuera el mismo nombre de Peter, o por lo menos, que hiciera referencia. Uno de los nombres que le asignamos fue Pedro, que se puede traducir a regiones anglohablantes como Peter.

La psicóloga explicó que es un tema muy grave cuando los hijos se llaman igual que los padres, pues los nombres asignan identidad que pueden limitar nuestra libertad y condicionan nuestra vida. Y en este caso, Peter desde niño se ha visto obligado por su padre a ser igual que él, a cumplir las expectativas que le impone y a practicar su mismo oficio bajo una idea romantizada de trabajar juntos. Sin embargo, yo lo traduzco a un deseo muy intenso, por parte del padre, de rehusarse a morir aun dejando el plano terrenal, quedando en Peter tanto su legado como su identidad.

*Peter: Papá decía que yo sí había heredado el don, y que si practicaba tanto como él, podríamos montar un espectáculo juntos. Yo me reía... de nervios.*⁴¹

En la sesión, la doctora nos pidió que realizáramos una tabla referente al personaje en la que se enlistan: características enfocadas al *desear ser*; personalidad como forma de interacción; fijaciones; demonios, como conflictos; síntomas, es decir, consecuencias del abandono y, por último, mecanismos de defensa utilizados por cada personaje.

	CARTACTERÍSTICAS	PERSONALIDAD	FIJACIONES	DEMONIOS (CONFLICTOS)	SÍNTOMAS	MECANISMOS DE DEFENSA
P E T E R 3 3 A Ñ O S	• Alineado	• Estructurado.	• Trabajo.	• Ser el primogénito.	• <i>Workaholic</i> .	• Negación.
	• Limpio.	• Rígido.	• Cuerda como representación del padre.	• Expectativas del padre puestas en él.	• Pelota como resolución de ansiedad.	• Proyección.
	• Ordenado.	• Serio.	• Tiempo.	• paternidad.	• Reprimido.	• Regresión.
	• Ansioso.	• Manipulable.	• Exigencias.	• Autoestima baja.	• Auto exigencia.	
	• Paternalista.	• Explosivo.	• Bienes materiales.	• La carta.	• Falta de vínculos afectivos con sus hermanos.	
	• Exitoso.	• Opressor.	• Fijación anal de las etapas sexuales.	• Sentirse obligado a hacer algo.		
	• Perfeccionista	• Determinado.		• Búsqueda de aprobación.		
	• Elegante.	• Obsesivo compulsivo.		• Incapacidad de expresividad.		
	• Orgullosa.	• Exacto.				
	• Exigente.	• Racional.				

⁴¹ *Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.*

Con esto se cerró la parte de exploración que pudimos hacer sobre los personajes a jugar respectivamente, desde la parte creativa del ejecutante. Claro que esto debe armonizarse también con el trabajo del director, respecto a la exploración de los personajes desenvolviéndose en el espacio ficcional y escénico.

2.1.3. TRAZO ESCÉNICO.

Las acciones son las herramientas con las que el actor construye los tramos iniciales de la interacción, la que a su vez, genera, ahora ya de un modo no totalmente consciente, los restantes componentes psíquicos: sentimientos, actos reflejos, etc. ⁴²

El proceso de conocer a un personaje, siempre es una tarea que implica abrirse a las posibilidades que el dramaturgo dispone. Claro que los caracteres en una obra, no son solo lo que dicen, sino también lo que hacen. Las acciones también son importantes en el quehacer creativo del actor, para entender porque un personaje es como es. No hay precisamente un orden, sino que se justifican mutuamente, palabra-acción.

Iniciamos el trabajo de trazo y las propuestas que se brindaron han sido contundentes. Claro que es un proceso que se trata de entender a la par de que se van integrando elementos y comienzas a relacionarte con los compañeros en escena y sus construcciones de personaje que a final de cuentas siempre es exquisito de pronto sorprenderte por las diferencias que detonan conflictos y las similitudes que amalgaman algunas escenas.

De inicio comenzamos trabajando con espacio vacío, éramos solo nosotros y alguno que otro elemento de utilería estrictamente necesario, como las maletas, ya que estas no solo cubren la función lógica del elemento, además, tienen un significado simbólico llevado a representar a los personajes en tanto a cargas emocionales, rasgos de personalidad, estatus, necesidades. El comenzar el proceso con espacio

⁴² Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 101.

vacío, me obligó a buscar relacionarme más con mis compañeros y enfocarme más en afianzar el desenvolvimiento de Peter con los otros personajes, también conmigo, en la búsqueda de acciones que puedan desarrollarse a favor del carácter.

Por la construcción que hasta antes de comenzar a trazar había generado para Peter, sumando la guía del director, da como resultado un Peter contenido en tanto a movimiento mecánico. Mayormente, Peter es un hombre que no tiene mucho accionar en su cuerpo y rostro. Es contenido y su expresividad se traduce a miradas o reacciones motrices definidas, salvo en momentos específicos en los que los conflictos hacen explotar a Peter. Al principio eso me conflictuó bastante pues ciertamente tengo muy arraigado el expresarme en gran manera con las manos o con la gestualidad. Así que me representó un reto el prestarme en cuerpo a lo solicitado por el personaje, sin embargo, la naturaleza de cada escena es un factor que estimula a comprender los rasgos de carácter.

La primera escena, en la que Paul le comparte su teoría a Peter, en el texto, se da a entender que Peter no está interesado en lo que su hermano le platica. Traducido al trabajo de trazo escénico, Peter está completamente de espaldas a Paul, es decir se está haciendo ausente de todo ese universo que su hermano está intentando presentarle y se hace presente volteándose, pero para irrumpir con esa atmosfera de misterio y euforia que su hermano había generado.

Para Peter es un conflicto que su otro hermano aun no haya llegado a la hora acordada, y eso lo coloca en una situación de inquietud, le es casi imposible mantenerse estático, de modo que busca a su hermano caminando de un lado a otro, como si sintiera que caminando en círculos alcanzara a quien evidentemente no está ahí.

Cuando Prince aparece, de igual manera, su carácter y personalidad se ven reforzadas por las acciones que lleva a cabo. El viene comiendo frituras y con hacer sonar la envoltura, se hace presente. Ese sonido es un estímulo para Peter, pues como personajes antagonistas, ese sonido y esa acción ponen a Peter en un estado de irritabilidad creciente.

Una vez los tres hermanos en el avión, que es una de las escenas abarcadas durante el vuelo, Peter está dormido todo el tiempo en que transcurre la escena. Actoralmente, eso no significa ausentarme de trayectoria de la escena. En primera instancia porque sería irresponsable romper con la ficción y, en segundo lugar, aún dormido, soy participe del desarrollo de la misma. El hecho de estar dormido o estar de espaldas como se mencionó anteriormente, no da licencia a declinar de la escena. Si bien, no hay intervención de diálogo por mi parte, no significa que mi personaje no esté en acción.

El movimiento es equivalente a la energía: es solo flujo, aún carece de forma [...] *Movimiento y acción se complementan el uno al otro y ninguno es más importante que el otro, pues acción sin movimiento es solo forma, mientras que movimiento sin acción es solo flujo.*⁴³

En la marcha, el tono que las escenas van adquiriendo permite un juego, por supuesto correspondiendo a la lógica de la trayectoria y carácter de los personajes, aunado a la visión que el director plasma también en el transcurso. Peter, como es un hombre constantemente tenso, requiere de algo en lo que esa tensión se canalice fuera de él. Para ello es que se agregó una pelota que, seguramente, trae a todos lados; con ella configura su estrés en un jugueteo como calmante, conjuntamente la usa como una extensión de él mismo contra Paul para callarlo cuando Peter está hablando por teléfono con Eloísa.

Hablar por teléfono o mensaje, por su calidad impersonal, mayormente expone una discrepancia entre lo que se dice y como se dice. Es decir, en un mensaje de texto

⁴³ Valles, R., Simental, I (2011) *Un estudio sobre el actor*, México, Pág. 50

en que se presenta risa onomatopéyica, la cara de quien lo escribe fue algo completamente inmutable y nada coherente con su expresión escrita. De igual manera, en la escena en que Peter habla por teléfono con su esposa, lo que el trata de comunicar es que está en buen estado, a salvo, tranquilo, sin embargo, su corporalidad, su relación con la pelota y su reacción de molestia contra su hermano, revelan en acción completamente lo contrario. Dejando claro al espectador, a través de la acción, su verdadero estado.

En una acción se refleja el sujeto, su estado de ánimo, su intencionalidad, sus contradicciones, la época, su extracción social, los problemas del entorno, la interacción con el partener ⁴⁴ y sus conflictos. Gracias a ellos es que tenemos dos escenas con una carga simbólica y muy emotiva que parten desde el pasado de los personajes. Son monólogos que tienen en los que cada uno, textual y referentemente hacia el resto de los hermanos, cuentan su experiencia adquirida en tanto a su efímera relación con el padre.

La acción en esas escenas es un juego con un resorte que, en este caso, funge como una cuerda, que a su vez simboliza al padre y los conflictos que su figura ha generado a lo largo de toda la vida de cada personaje. En cuanto a Peter su actividad con la cuerda es enredarse en ella hasta quedar inmovilizado. Atraparse el mismo con ella exponiendo a Peter en un estado de completa vulnerabilidad.

El vivir el abandono de su padre tratando de cumplir sus expectativas, para Peter es algo que lo marcó de por vida. Por ello es que se ha entrenado todos los días, solo que sin conseguir resultados favorables y el hecho de que su padre le signifique un gran problema de autoestima, un carácter obsesivo y una inminente falta de talento con la cuerda, hace que Peter se haya atado sólo, simbólica y físicamente, de una manera desesperada reflejando a su vez el caos emocional que trae por dentro dejando la acción escénica como un momento revelador del lado más sensible de Peter.

⁴⁴ Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 102.

*“La acción escénica es todo comportamiento voluntario y consciente, tendiente a un fin determinado, transformador, aquí y ahora”.*⁴⁵

Consideramos la escena en la que los hermanos se encuentran ebrios, como un parteaguas de la obra, pues es la primera vez que vemos a Peter, Paul y Prince como hermanos, unidos, honestamente empáticos entre ellos. El alcohol podría hacer caer a los personajes en la simpleza, sin embargo, en esta obra el alcohol funge como un liberador.

Cada hermano se expone ante los otros desde su instinto y responden a los matices por los que transita la escena, pues comienza siendo un momento divertido y relajado, pero termina siendo algo completamente nostálgico. En esta escena, Peter se encuentra con una energía muy distinta a la que él maneja a lo largo de la obra, independientemente de la ebriedad, busca la relajación. Por ello es que su corporalidad es amplia, torpe, suelta.

Durante la escena se tocan temas que la única forma en que los pueden abordar es a través de la risa que a su vez emana desde el dolor. En este momento ya no hay intenciones por evitarlo, solo que no saben cómo abordarlo, por ello es que se alcoholizan. Quizás entienden que es lo que sienten, solo que no tienen la suficiente inteligencia emocional para canalizar todo el torbellino que se les viene encima a continuación.

Nuevamente aparece la cuerda que para los tres significa años de presión, de culpa, abandono. Peter intenta demostrarles a sus hermanos cuán importante ha sido para él la figura de su padre, no refiriéndose al amor, sino a la necesidad de aprobación que manifiesta y al miedo a la paternidad de la que ha huido al iniciar este viaje.

Involucrar la cuerda en este momento ha sido un grito de auxilio entre ellos. Peter por fin expresa que realmente ha odiado toda su vida el haber sido obligado a practicar y el resentimiento y dolor que tiene por haber sido abandonado por su

⁴⁵ Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 101.

padre, su mente, alma y cuerpo hablan, se encuentra desesperado y quiere escapar de ese momento, no por no querer enfrentarlo, sino ya por necesidad de soltar lo que ha cargado toda su vida.

Toda esa ira se convierte en compasión y empatía cuando su hermano revela que su esposa tiene cáncer y que tiene miedo de perderla pues *es su única red*, esto aterriza el estado anímico de Peter, le ayuda a comprender que las batallas no deberían pelearse solas y que el hecho de que no veas los conflictos de los demás, no significa que no los tengan.

Cerrando esta escena con un abrazo que trasciende en los personajes, no hay necesidad de decir nada. Es dejarse llevar por lo que sienten para concretarlo en una acción tan importante dentro de la obra: el abrazo lo dice todo, el abrazo es un “*aquí estoy*”.

*Los sentimientos no tienen un origen voluntario [...] los sentimientos son productos que tiñen nuestro accionar.*⁴⁶

Entramos a la recta final de la obra en la que uno de los deberes es asumir espacios y aunado a eso, convencer al espectador de que los espacios y personas que se mencionan son tan reales como lo tangible. Como lo es el taxi en el que van montados para llegar al estadio donde será el show de su padre.

Debemos mantener la convención de que vamos apretado e incómodos en un taxi, no solo con el diálogo sino también con la acción. Los hermanos han bajado de un

⁴⁶ Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 100.

vuelo que los desveló, incómodos, con resaca, con la nostalgia de haberse sincerado entre ellos y haberse abrazado son suficientes estímulos que dejan a los hermanos en una situación de presión y premura.

Cuando los hermanos comienzan a ver indicios de lo cerca que están de su padre, algo se despierta en ellos. Una emoción que los remonta a la infancia, esa capacidad de sorpresa que hace que a un niño le impacte todo a su alrededor.

La acción de toda una escena es correr habitando todo el espacio, es crear todo un recorrido que pareciera que es eterno de donde los dejó el taxi hasta sus asientos en el estadio. No sabemos exactamente cuántos metros fueron los que corrieron, pero debe quedar claro que no importó cuánto recorrieron sino por qué cada metro valió la pena.

Particularmente, las escenas en el estadio, me parecen sumamente complejas ya que los sentidos de los personajes deben estar en un estado de percepción recibiendo toda la información que el entorno arroja: todas las voces, los aplausos, las luces del show, olores de todo tipo incluyendo los suyos, el contacto con la gente con la que van chocando por la prisa. Debe haber una creación por parte de los actores y un reconocimiento total por parte de los personajes de su situación, reconocimiento del lugar, de lo vivido en el viaje, de su compañía, de su aspecto, pero, sobre todo, el reconocimiento de su padre, de la fama que tiene, lo popular que es, de que ese hombre que jamás figuró en sus vidas, para el resto del mundo es una persona extraordinaria. Como idealmente, un hijo ve a su padre, como un ser que lo puede todo.

La tarea de hacer presente a su padre, no es sencillo. La propuesta escrita y escénica es de los hermanos sentados solo viendo arriba. No es abandonar el cuerpo, sino toda la atención y energía se canaliza en la mirada. Solo con la mirada, debemos convencernos a nosotros mismos y más aún al público de que el padre está ahí arriba, en la parte alta del espacio escénico y ficcional, como si se tratara de un cuarto actor.

La obra nos obsequia un momento sublime cuando cae la nieve. Es el momento en el que los personajes *llegan al otro extremo y olvidan todo lo que queda atrás* como dice Peter, perdonar al padre, vivir el presente, buscar que el pasado ya no duela y el futuro no preocupe. Desde mi experiencia, la primera vez que abordamos escénicamente esa escena, sentí como mi cuerpo se adormecía, de repente sentí una pesadez en los brazos, pero de manera contraria sentía como si mi cabeza comenzara a subir y acercarse a donde yo había dibujado al padre.

Claro que eso fue con ayuda del director pues, mientras nos daba las indicaciones de trazo, lo hacía con un tono de voz que evocaba a la protección. Al menos a mí, la voz del director me ayudó a crear todo el espacio en mi mente. No era un tono estruendoso ni dictatorial, más bien, algo generoso y delicado.

Para los personajes y el público, la muerte del padre debe ser algo completamente sorpresivo. Uno esperaría que ese sublime momento fuera un “final feliz” de la obra, sin embargo, romper con un momento tan feliz con un acontecimiento tan doloroso será todo un reto pues trae consigo un cambio en los personajes.

Peter no solo vio cómo se desvanecía la nieve entre sus dedos. Vio, también, cómo se desvanecía la oportunidad de conocer al hombre que tantos sentimientos le había provocado. Vio como ese ser extraordinario no era más que la decadencia. Él y sus hermanos fueron obligados por su padre a practicar un arte que ni les interesaba ni les complacía, fueron obligados a crecer solos en un mundo lleno de complicaciones, fueron obligados a convertirse en hombres bajo criterios inciertos, fueron obligados a presenciar el fin de un show que ellos no pidieron ver y que les dejara marcados por el resto de sus vidas.

Para el final de la obra es evidente el cansancio en todos, tanto físico como mental y emocionalmente. Se ven cuerpos agotados, rostros desilusionados y desconcertados. El dolor es casi tangible y lastimosamente, volvemos a ver a los hermanos tomando distancia entre ellos, alejados físicamente. no hay contacto físico entre ellos para un abrazo o una palmada. Nuevamente son como desconocidos que tratan de entender por qué debían hacer ese viaje, si por ellos o por su padre.

Vuelven a enfocarse cada quien, en sus asuntos, pero bajo nuevas perspectivas. Por parte de Peter, hay un ensimismamiento que respecto a su paternidad y su matrimonio. Se expone que hay incertidumbre, no sobre las decisiones que ahora tomará, sino en las consecuencias que habrá.

Su salida de escena es nuevamente una huida de la nueva situación que acompleja su vida, pero yendo a enfrentarse a él mismo y tomar el valor de por fin tomar rienda en las situaciones que traía pendientes respecto a su familia, es decir, arreglar un asunto a la vez, se despide de su hermano y se va.

Peter: Sí, pero por ahora no quiero... necesito pensar, solo, muchas cosas. Quizá de una vuelta antes de irme a casa. Perdón ¿Quieres que te lleve?

Paul: No Peter, gracias. Nos vamos en taxi. Ahora le va a tocar a papá pasar la navidad con un extraño.

Peter: Yo... tú sabes que...

Paul: Sí Peter, lo sé.⁴⁷

⁴⁷ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

2.2. PAUL, por Francisco Contreras García.

*“Y como si huérfano otra vez, me convertí en mi mentor
Así crecí como bestia sin amo
Y quien no conoce autoridad se torna tirano
El triunfo es una trampa
Conquistar lo esperado fue una forma de perder la esperanza”*

Fragmento de la canción “Vislumbrar (Cantar y coser)” de Rafael Lechowski

2.2.1. TRABAJO DE MESA.

“Al leer su papel por primera vez el actor ha debido manifestar una disposición a la sorpresa y a la discusión sobre sus impresiones; no sólo deberá sopesar el origen de los procesos que va siguiendo en su lectura sino también el comportamiento de su personaje; debe tratar de comprender las particularidades de ese personaje y no aceptar ninguna de ellas como inevitable, como algo que “no podía haber sido de otra manera”⁴⁸

Fui seleccionado para construir el personaje de Paul, un adulto joven homosexual que ronda los 30-33 años. Es miembro de una familia compuesta por tres hijos (de los cuales él es el segundo, el de en medio), una madre y un padre ausentes tanto física como emocionalmente.

Paul es un sujeto inteligente, sensible, comunicativo y curioso, sin embargo, también tiene una contraparte que revela su lado inseguro, maleable, nervioso e indeciso, siendo la separación de sus padres y el abandono los factores que desarrollaron estas conductas en él. Es un investigador nato, su sentido de la vista es el más desarrollado de todos los demás. En su trayectoria de personaje hay un leitmotiv que lo define y que permea gran parte de la obra: la observación y la mirada.

⁴⁸ Santana Ramos, S. (2011). *Interpretación actoral según Brecht*. México, D.F., Editorial Coyoacán. Pág. 34.

“El poder de la mirada no es una cosa tan metafórica como dicen sino algo científicamente comprobable ¿sabes? Yo creo que lo que pasa, es que la mirada, no sólo el ver algo y ya, si no el mirar, debe lanzar algo así como un rayo invisible o como un lazo de vaquero que obliga al que ves, a que voltee hacia ti. Aunque antes ni siquiera se haya percatado de tu presencia en el espacio.”⁴⁹

Paul comienza la obra compartiendo su teoría en torno a la mirada, su poder de conectar y relacionar a las personas por medio de los ojos, mientras lo fundamenta con un par de ejemplos de investigación que ha hecho con gente desconocida. Al final, hace énfasis en una gran incógnita que es importante para él debido a la opinión externa sobre su aspecto o su forma de ser pues poco a poco nos va revelando su personalidad insegura y maleable. Pero esta incógnita va más allá de lo físico o lo tangible, más bien pertenece al terreno de lo filosófico. Lo que es interesante para Paul es aquello que no se puede ver si no sentir, la intuición y lo innato es de vital importancia para el personaje.

“¿Tú qué crees que haya visto en mí? Es un misterio.”⁵⁰

Serrano define al conflicto como *“el choque o la colisión entre dos o más fuerzas, y no simplemente como una situación afligente o dolorosa.”⁵¹* Se refiere a que el conflicto no solo es una pelea entre personajes sino una confrontación de situaciones u objetivos que modifican a los personajes que lo viven. Partiendo de este hecho, Serrano los clasifica en *“tres clases de conflictos: 1) los conflictos con el entorno; 2) conflictos con el partner y 3) conflictos consigo mismo.”⁵²*

Durante su discurso inicial, Paul, nos revela en unas breves líneas uno de sus más grandes conflictos consigo mismo: la paternidad. Este conflicto es compartido por

⁴⁹ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁵⁰ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁵¹ Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 91.

⁵² Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 93.

los tres hermanos teniendo distintas salidas para cada uno: en el caso de Peter es más evidente porque pronto será padre y él no desea tener ese bebé. Existe la negación. Por su parte, Prince lleva acabo una castración física y simbólica, se realiza la vasectomía impidiendo el proceso natural para ser padre y así confirma su rechazo a la paternidad. En el caso de Paul sucede algo muy complejo, él es homosexual, su preferencia por el mismo sexo hace evidente su imposibilidad para tener una pareja heterosexual y así tener un hijo biológicamente, no se dan indicios de querer adoptar alguno y nunca se menciona que tenga una pareja. Desde el inicio revela su clara distancia con los bebés y el nulo interés en relacionarse con ellos, compartiendo entre líneas su aversión a la paternidad.

“Yo creo que tenía menos del año. Digo, no sé mucho de bebés pero era un niño de brazos todavía, así que tendría menos del año ¿no?” “Los bebés, y mira que nunca me han caído nada bien...”⁵³

Para completar su ruptura con la idea tradicional de paternidad decide, como plan, comprar un perro, discurso que repite en un par de escenas y mientras experimenta discusiones o situaciones límite. En el texto no se explica si será un sustituto de bebé, si lo menciona como reafirmación de su ideología o como un reto a la figura de su padre, sin embargo, lo unifica en discurso de contraposición y miedo a su potencial rol de padre.

“¿Sabes qué voy a hacer? Voy a comprarme un perro.” “Yo jamás me he parecido a él. Yo me voy a comprar un perro.”⁵⁴

No es un tema definido o central en la obra, pero los tres hijos se encuentran en un proceso de deconstrucción con respecto a su masculinidad, con lo que implica ser “hombre” en la actualidad.

“En tercer lugar Núñez propone tomar el concepto de “hombre” como objeto de análisis para entender la manera en que participa en la construcción de lo

⁵³ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁵⁴ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

real. Según el autor, tal concepto refiere a una ficción cultural, pues se trata de un conjunto de significados atribuidos y definidos socialmente, que emerge en una relación de diferencia con otros términos y en una cadena de significados ambiguos, elusivos e incluso contradictorios.”⁵⁵

Retomando lo que menciona Ana Amuchástegui, es necesario conceptualizar el concepto de “hombre” en tanto que es un ser social y cultural que contribuye a la construcción de la sociedad, sin embargo, es necesario no caer en significados o atribuciones erróneas que puedan confundir el propósito principal: reconstruir la figura del “hombre”. Es así que el pensamiento de Paul se contrapone a lo que aprendieron del padre y la sociedad, sin embargo, no hay una conciencia de cambio definida en alguno, dan pequeños destellos, pero jamás lo asumen totalmente.

“Su propuesta consiste en estudiar la compleja relación entre los significados sociales de “hombría” y los sujetos sociales, entendiendo que los procesos de significación no siempre coinciden con sus prácticas, cuerpos, concepciones y relaciones.”⁵⁶

Por ejemplo, Paul no encaja con el estereotipo actual del hombre exitoso ni heteronormado, es un adulto homosexual que no desea formar una familia ni tener hijos, sin embargo, aún no asume con libertad sus preferencias sexuales por miedo al prejuicio, al ataque, dejando un atisbo de su deconstrucción, pero viéndose rebasado por la sociedad.

Revelando otro conflicto consigo mismo: su propia homosexualidad. En ningún momento de la obra Paul se permite ser quien realmente es, se presenta con una máscara que esconde sus inseguridades y personalidad de su propia familia. No es sino hasta la escena de la borrachera en el aeropuerto que Prince lo confronta directamente frente a Peter dejando vulnerable a Paul. Jamás lo dice textualmente,

⁵⁵ Amuchástegui, A. (2007). *Sucede que me canso de ser hombre--: relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México*. El Colegio de México AC. Pág. 20.

⁵⁶ Amuchástegui, A. (2007). *Sucede que me canso de ser hombre--: relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México*. El Colegio de México AC. Pág. 20.

pero es un hecho que lo confirma por medio de una catarsis que es presenciada por sus hermanos y que justifica el silencio previo al último texto de esa escena.

“Prince: Paul...

Paul: ¿Qué?

Prince: ¿Cuándo nos vas a decir que eres gay?

Paul: . . . Además de tus gracias, Principito, hablas igualito que papá.”⁵⁷

Vislumbramos un complejo que Freud bautiza con el nombre de Edipo, en el cual explica el desarrollo sexual del infante en la etapa fálica (que va de los tres a los seis años)⁵⁸

Freud plantea la identificación con el progenitor del mismo sexo y la atracción sexual con el progenitor del sexo opuesto, sin embargo, cuando este complejo no se resuelve positivamente sucede todo lo contrario, provocando tendencias homosexuales. En este caso existe un complejo de Edipo no resuelto. Debido a la ausencia de su padre, Paul crea una identificación con su madre la cual puede verse reflejada en su forma de hablar y de comportarse, siendo una copia de los comportamientos de su madre.

“Paul: Por decirme. Lo de la trampa de Peter. Aunque hubiera preferido que no me lo hubieras dicho. Pero ahora, ya sé lo que tengo que hacer.

Prince sólo ve a Paul, se parece tanto a su madre.”⁵⁹

Es irónico que haya tomado como modelo a su madre y que leamos en la obra que su relación no está bien. De hecho, su relación está tan dañada que no existe comunicación entre ellos a pesar de estar cerca, esto explicado por Paul en el siguiente dialogo: *“Y bueno, tampoco que ella sea muy platicadora. Conmigo ya está en puros monosílabos y unos ruiditos medio raros.”⁶⁰* Esto le provoca conflictos a

⁵⁷ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁵⁸ Freud, S. (1923). *El yo y el ello*. Traducción José Luis Etcheverry. Buenos aires & Madrid: Amorrortu editores. Pág. 14.

⁵⁹ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁶⁰ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

Paul, en este caso es un conflicto con el partner. La madre de los tres personajes, sin un nombre definido por la dramaturga, nunca ha tenido una relación amorosa con sus hijos, de hecho, ha sido una madre ausente, encerrada en su mundo por los traumas de la ausencia de su esposo, se da indicios de esto en el monólogo de Peter.

“¿Y dónde estaba mamá? ¿Dónde? Meditando entre las flores o salvando a no sé qué puta especie en extinción... haciéndose la sorda y la ciega. No veía mi terror, ni tu tristeza por no ser el “elegido”. Tampoco oía los chillidos de Prince en el baño. Ella podía haberte sacado, mil veces, y no lo hacía.”⁶¹

El principal conflicto con el partner de la obra, y que permea a los tres hermanos, es la ausencia paterna y los traumas que dejó consigo durante la infancia, los cuales los siguen hasta su etapa adulta.

El padre, quien tampoco tiene un nombre definido, abandonó a su familia para enfocarse en su carrera de funambulista, no sin antes crear traumas en sus dos primeros hijos, Peter y Paul, debido a la disciplina y las lecciones que les impartía para aprender a andar en la cuerda, quedando así los tres desprovistos de una figura paterna y materna. Además de confesar completo rechazo a su figura paterna como hemos visto antes, Paul nos deja a la vista de algunas escenas la necesidad de atención que tiene de su padre y que provoca un profundo dolor en el personaje. Llegando a su punto cúspide cuando se revela que su nombre fue olvidado por su padre y confundido con otro. Paul fue ignorado con su padre desde la infancia y aún de adulto sigue estando en el olvido.

“No sé si te diste cuenta, o lo disimulaste, pero yo sí me fijé que desde entonces, papá, de alguna forma, te dejó de mirar.”

“Paul: No me suena. Lo prioritario en él, no me suena a nada.”

“Paul: Él nunca me vio a mí.”

⁶¹ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

“Paul: Ésta es la última que me hace ese par: Papá y Peter. Siempre, sólo ellos dos.”⁶²

Debido a este conflicto se desarrolla uno con su hermano mayor, Peter, quien le esconde el secreto de su nombre para que acceda a acompañarlo en el viaje. Paul ve en Peter la atención de su padre, el ser el “elegido”, el éxito, el lujo, todo aquello que desea y deseaba pero que nunca tendrá. Sus personalidades no son opuestas, pero tampoco conviven de maravilla, en contraste con Prince con quien tiene una relación más cercana, con él se siente más cómodo al hablar, guardan secretos, se comparten experiencias y crean códigos de comunicación que jamás tendría con Peter. Paul se siente sofocado de estar entre sus dos hermanos porque ellos si son opuestos al 100%, eso lo coloca en una posición de mediador que no desea.

Por último, quiero hablar del conflicto con el entorno que padece Paul: su Acrofobia. La cual nace de su experiencia traumática con la cuerda y se agudiza debido a la personalidad violenta y nada empática de su padre durante ese suceso.

“La acrofobia es un miedo irracional, exagerado e irreprimible a las alturas, las personas que la padecen pueden llegar a sentir temor no solamente desde grandes alturas, sino también al estar en un balcón, unas escaleras, entre otras.”⁶³

Paul no puede controlar la sensación de vértigo que la altura le produce, durante su viaje en el avión el miedo se apodera de su mente entrando en un estado de estrés y ansiedad que no se termina hasta tocar tierra. También se presenta en el momento que Peter y Prince suben a la cuerda en el bar del aeropuerto, no estaban a una altura peligrosa ni extrema, sin embargo, Paul se siente inseguro al ver el acto.

En este caso no puede luchar contra eso, su miedo lo supera y la sensación de peligro permea la escena en la que se hace presente la Acrofobia. El conflicto con

⁶² Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁶³ Ramírez, A., Benítez, S. J., & Gómez, M. A. (2017). La acrofobia y su tratamiento a través de realidad virtual. *Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información*, 4(7). Pág. 1.

el entorno puede ser un tanto complejo debido a que existen casos como este en que el conflicto tiene detrás uno del segundo tipo con causas similares o comunes.

“El estudio del papel es al mismo tiempo un estudio de la fábula o, mejor dicho, debe ser ante todo y principalmente un estudio de la fábula: ¿qué le pasa al hombre?, ¿qué hace?, ¿con qué opiniones se enfrenta?, y así sucesivamente.”⁶⁴

2.2.2. EXPLORACIÓN.

“Ninguna obra artística creada en el ámbito académico, es una ocurrencia. Es claro que un proyecto puede nacer de una ocurrencia o de una idea vaga y general, sin embargo, será necesario trabajar con ella para plantearla como posibilidad artística.”⁶⁵

Es importante mencionar que debido al corto tiempo para llevar a cabo nuestra titulación las tres partes del proceso creador, trabajo de mesa, exploración y trazo escénico, se vivieron a la par o con un rango de diferencia casi nulo.

En el caso de las exploraciones, comenzaron en cuanto seleccionamos el texto *Cuerdas* de Bárbara Colio, el día 29 de enero de 2021, como el material para titularnos. Previo a esa fecha, mis compañeros Eduardo, Emmerson y yo, realizamos una primera lectura para proponerlo entre otros cuatro textos posibles. Desde ese momento algunos de los temas y situaciones vividas por los personajes conectaron con el presente del equipo: el abandono, la soledad, la falta de comunicación, la paternidad, los estereotipos de la masculinidad, el miedo, entre otros.

El día 03 de febrero fue muy fructífero debido a que, después de un par de lecturas, descubrimos metáforas y otros elementos importantes dentro del universo de

⁶⁴ Santana Ramos, Salvador (2011) Interpretación actoral según Brecht, México, D.F. Ed. Coyoacán. Pág. 33.

⁶⁵ Parga Parga, P. (2018) *Investicreación, toda obra artística es una investigación invisible*. Santiago de Querétaro, México: Universidad Autónoma de Querétaro. Pág. 88.

Cuerdas. Así como los universos paralelos que plantean una problemática similar como Pedro Páramo, el funambulismo y la cuerda como objeto, así como su potencial simbólico.

“Los tres hablamos de los elementos, metáforas, hechos discutibles y todo aquello que el universo de Cuerdas nos dejaba vislumbrar con nuestras lecturas.

Recopilé palabras y puntos importantes de cada lectura que hicimos: el bosque, la cuerda y el abandono como lugar, objeto y situación que condicionó la infancia de los tres protagonistas y en las que coincidimos. También hablamos de los hechos discutibles de cada personaje: ¿Quién es su madre y su padre?, antecedentes inmediatos y remotos, características en la personalidad de cada uno, deseos, mentiras y rostros ocultos. Esto con la finalidad de desentrañar a cada personaje y su visión con respecto a situaciones traumáticas que vivieron juntos pero que cada quién afrontó de distinta manera.”⁶⁶

Cuando trabajábamos en una reposición de sesión, nuestro director consideró pertinente llevar a cabo una lectura con el fin de seleccionar el reparto al terminar. Leímos a los tres personajes en distintas ocasiones y fue enriquecedor descubrir la percepción de todos, sus formas tan diferentes de ver la vida, así como su opinión con respecto a sus hermanos. *“El actor debe intercambiar su papel con el de su compañero, unas veces imitándolo, otras incorporando su propia forma de actuar. Los personajes recibirán unos de otros lo que necesitan obtener unos de otros(...).”⁶⁷* Nunca esperamos que la selección sería tan pronto. No tuve tiempo de pensar un posible reparto, lo cual fue muy bueno porque cuando escuchamos la decisión abrazamos a nuestro personaje al 100%.

“Una fusión de sentimientos nos invadió y motivó a leer cada hermano con mucha atención a sus palabras y a las situaciones que se desarrollan en el

⁶⁶ Bitácora de trabajo.

⁶⁷ Santana Ramos, Salvador (2011) *Interpretación actoral según Brecht*, México, D.F. Ed. Coyoacán. Pág. 35.

escrito, tales como las discusiones en el aeropuerto, las pláticas secretas entre ellos, las revelaciones, los monólogos con el lector y el desenlace tan rotundo. Previo a llegar al final el director tenía una respuesta respecto al reparto: Peter (el hermano mayor) sería interpretado por mi compañero Emmerson, Prince (el hermano menor) sería interpretado por mi compañero Eduardo, y yo fui elegido para dar vida a Paul (el hermano de en medio).”⁶⁸

Para entender mejor a mi personaje enliste algunas palabras que menciona dentro de lo obra y que considero son importantes para entender su pensamiento y sus emociones. *“Avanzando de frase en frase, explorando su personaje a través de las palabras que pronuncia y las que escucha o recibe, recogiendo –escena por escena- confirmaciones y contradicciones... así construye el actor a su personaje”⁶⁹* Algunas de ellas se repiten debido a que el personaje tiene un vínculo o trauma, debido a su experiencia de vida, antecedentes presentes en la obra o revelaciones durante su trayectoria, como bebé, mirada, perro, navidad, cuerda, altura, etc.

“Bebés, teoría, verlo, ojos, reflejo, innato, mirar, lazo, rayo, perros, balcón, disimulo, bebé, misterio, abrigo, marca, trajes, viaje, escribir, enfermo, prioritario, baño, nervioso, memorable, despegue, vuelo, navidad, ocultar, recordar, despegó, chillar, boda, mareo, vomitar, desmayo, aire, sangre, altura, aterrizaje, aeropuertos, agua, reencuentro, pase, platicadora, desconfiar, cumplí, todo, dominatriz, renta, carta, confianza, sofocante, John, olvidar, nombre, ridículo, solo, verlo, próspero, largó, avergonzarse, nunca, perro, terror, tranquilo, pagar, infección, trampa, siempre, ellos, internet, biografía, navidad, extraños, divertido, regalo, whiskitos, preocupa, biografía, chingón, ilegalmente, fans, celebridad, hijos, artista del aire, cirquero, odio, cuerda, baño, paso, show, ronda, don, pródigo, familiar, olvidar, otro, perdón, dejado, viaje, mierda, fuerte, aguantar, perro, parecido, abrazo, gracias, bosque, lago, alergias, boletos, crudos, sucios, turista, retraso, estadio, espectacular, llegar, papá, famoso, porque, aquí, reconocer,

⁶⁸ Bitácora de trabajo.

⁶⁹ Santana Ramos, S. (2011) *Interpretación actoral según Brecht*, México, D.F. Ed. Coyoacán. Pág. 37.

chiquitito, papá, extraordinario, orgullo, ver, fuerte, veo, volteó, ojos, mirada, nombre, caer, mirada, lago, voluntad, escrito, planeado, bosque, lago, cuando, cuando ,cuando, abrazando, extraño, navidad, feliz."⁷⁰

No lo mencioné anteriormente, pero todo el proceso de lectura y análisis se hizo por medio de sesiones en línea. La pandemia hacía casi imposible tener sesiones presenciales. Durante las lecturas experimentamos problemas que complejizaban nuestro trabajo actoral, por ejemplo, el retraso en los tiempos de acción y reacción por la mala conexión de wifi. Sin lugar a dudas el teatro pasa por una situación muy complicada que obliga al actor a investigar ámbitos que no se transitaban antes como el lenguaje de cámara, la iluminación del espacio escénico ceñido a una función virtual, las plataformas para tener una función interesante y sin inconvenientes con los asistentes.

1. Ejercicio primera sesión presencial.

Nuestra primera sesión presencial fue el 19 de febrero, la cual tuvo un gran impacto en mi concepción de la obra. Gracias al análisis previo llegamos a la conclusión de que la escena de la borrachera en el aeropuerto es, sin lugar a dudas, la escena medular. Porque los personajes dejan al descubierto sus emociones y secretos más íntimos, hasta ese momento no existía un antecedente de algo similar en la trayectoria de los hermanos. La exploración despertó mi cuerpo, mente y emociones, existía una concentración total para entender el tránsito de la misma. Escuchar a mis compañeros, sentir su presencia y el poder de cada palabra fue revitalizador después de mirar la pantalla por un mes. Los tres hermanos transitan diversas emociones, cual si fuera montaña rusa, no existe un momento de calma, de hecho,

⁷⁰ Bitácora de trabajo.

todo lo contrario, siempre hay una sensación de tensión y acumulación. Al final de la sesión terminamos cansados, tanto física como emocionalmente, es una escena que expone a los personajes, pero también les abre el panorama a distintas opciones. El llanto de cada uno brota desde una llaga que no ha sanado, de un profundo dolor y angustia que nadie ayuda a mitigar, fue complejo entender el tránsito tranquilo (de mi persona, Francisco) hasta la ruptura emocional y catártica que vive Prince. Agradezco que nuestro director guiara ese proceso por medio de estímulos sonoros para visualizar la magnitud del discurso que elegimos, sin embargo, aún hacía falta sustentar a mi personaje y darle más material de juego, por ahora la exploración y la resolución partió de nuestra experiencia. El paso siguiente es construir a nuestro personaje con base en todo lo leído, antecedentes, cosmovisión, experiencias, personalidad, cualidades, debilidades, gustos, etc.

“Es complicado crear un personaje y aún más una familia entre tres personas porque todos tienen ideas y recuerdos en común, pero con visiones completamente distintas, lo hermoso surge cuando esas visiones se empatan para crear un universo complejo y que sea interesante de observar y jugar. Esa es nuestra tarea como equipo, además de permitirnos darle cuerpo y voz a un personaje sin prejuicios, sin victimizarlo, ni idealizarlo. Prestarle al personaje lo que necesita sin forzar nuestro pasado u opinión para que sea de tal o cual manera, los personajes funcionan en la obra tal cual son, Bárbara los ha escrito de tal manera que encajan y cada uno tiene algo que decir, poco a poco hemos visto lo que puede ser, pero el camino es largo y aún nos falta seguir explorando este universo para decidir cómo será en escena. No temer a las nuevas posibilidades.”⁷¹

⁷¹ Bitácora de trabajo.

2. Ejercicio collage.

En pos de complejizar y descubrir a mi personaje en otros códigos de lenguaje realizamos un collage que sería expuesto en primera persona. Yo me concentré en las palabras que detonaban conflictos en mi personaje: como la cuerda, su infancia, su madre, su homosexualidad reprimida, su trabajo, la navidad y sus hermanos. También me enfoqué en investigar su forma de vestir, su aroma, la música que escucha y sus vicios. No podía concebir el collage lejos de mi cuerpo, una posibilidad hubiera sido dejarlo en una mesa y exponerlo frente a mis compañeros, pero era mucho más enriquecedor sentir todos esos elementos y su respectiva carga emocional. La imagen externa es muy importante para el personaje por eso escogí un abrigo, un suéter ajustado y un pantalón negro, estos elementos juntos me daban una sensación de cuidado y elegancia que nada tienen que ver con el dinero o lo

costoso de las prendas. Así es Paul, un tipo cuidadoso en su imagen, pulcro y elegante. Para su aroma, escogí una esencia cítrica, pero con notas maderosas para generar ese contraste con su imagen y su edad joven. La cuerda alrededor de su cuello es una metáfora de la asfixia que representa la imagen de su padre para Paul, sus exigencias, su dureza, su abandono. La imagen de la madre está en el reconocimiento de color rosado, a pesar de tener una relación gastada y dolorosa nunca ha podido eliminar la etiqueta de “hijo de mamá” frente a sus hermanos. Los cuales están representados en un par de figuras de madera, así como su personalidad insegura e indecisa. Para la palabra navidad escogí un gorrito, hay un contraste entre la soledad que vive Paul cada año al llegar esta época y el espíritu de esperanza, amor y unión que plantea la misma. Escogí a artistas de varias épocas para crear la playlist perfecta para Paul porque considero que su oído también es uno de sus sentidos más valiosos, Mónica Naranjo, Shakira, Lucero, Roberto Carlos, José José, Yuri, Marisela, Ana Gabriel, Mocedades, Juan Gabriel,

Laura Paussini, Evanescence y Stacie Orrico son sus favoritos, en su mayoría son artistas femeninas por la pasión y el sentimiento al cantar.

3. Ejercicio carta astral.

Además de enfatizar en los elementos físicos de collage, investigamos cual sería el signo zodiacal más acorde a nuestros personajes. Si bien la astrología parte de la generalidad y los supuestos, mi trabajo es escoger todo aquello que comulgue con lo planteado en el texto y así llegar a un resultado más específico. Fue así que llegué a la conclusión de que Paul es Géminis, signo regido por el elemento aire que lo dota de ligereza en la forma de hablar y de comportarse. Entre sus rasgos generales se encuentran la amabilidad, curiosidad y aprendizaje rápido, así como ser nerviosos, inconsistentes e indecisos. Gracias a esta investigación pude definir el trabajo de mi personaje, ya que no lo mencionan en el texto. Debido a su personalidad, las carreras para este signo zodiacal son las de profesor, inventor, periodista, escritor, orador y abogado. Cualquier carrera que ofrezca amplias oportunidades comunicativas. Fue así que llegué a la conclusión de que Paul es un Periodista digital.

4. Ejercicio lectura con collage.

Regresando al collage, después de la presentación frente a mis compañeros, realizamos una lectura con la indicación de llevar todos los elementos expuestos encima de nosotros y movernos por el espacio según lo requiera o permitiera nuestro texto. Gracias a este ejercicio fueron visibles las cargas que cada personaje lleva consigo, según el tamaño era la importancia y relevancia del elemento. Es interesante notar un contraste, de nuevo, entre la visión de Emerson y Eduardo, siendo el primero en cargar con más peso al ser el hermano mayor, mientras que el segundo se ve más libre y despreocupado. Siendo mi personaje un balance entre la saturación de conflictos y la ligereza. Durante la lectura enfocaba mi atención en cada palabra y oración que dice Paul, si aparecía alguna palabra o situación que conectara con mi

collage intentaba darle foco al objeto de representación. Por ejemplo, cuando Peter menciona a su madre, el reconocimiento para Paul se torna incomodo e intentaba ocultarlo de su vista. Cada frase está llena de un sentido, no son palabras solamente, hay una emoción, un recuerdo, una imagen, una sensación detrás de ellas. Es trabajo del ejecutante descubrir o crear ese trasfondo para interpretar de manera profesional cualquier obra.

5. Autobiografía.

Cuerdas cuenta con situaciones, conflictos, personajes y lugares bien definidos, sin embargo, aún hace falta explorar todo aquello que esta fuera del mismo.

Para complejizar la construcción de nuestros personajes redactamos su autobiografía, comenzando por definir el carácter, a partir de las acciones, diálogos y conflictos, pero ahondando en su perspectiva de lo ocurrido en sus antecedentes remotos, mediatos e inmediatos:

PAUL

“Nací el viernes 02 de junio de 1989 a las 09:00 a.m., en Guadalajara, Jalisco, soy el segundo hijo de Victoria Geraldine Díaz Bertín y Pedro Gustavo Eduardo Valentini Mora. Me nombraron Paul por el famoso integrante de The Beatles: Paul McCartney. Guardo semejanza con él porque a pesar de ser talentoso y escribir canciones propias jamás va a superar a Lenon, pero tampoco será tan olvidable como Ringo

o el Beatle que nadie recuerda. Tengo dos hermanos: Peter, el mayor, y Prince, el menor.

Vivíamos en una modesta casa de dos pisos, con solo dos habitaciones en el piso de arriba: una para mis padres y otra para nosotros tres. El único que tenía cama propia era Peter mientras que Prince y yo teníamos que compartir una litera muy fea. Odiaba esa cama porque me dormía en la litera de arriba y Prince abajo, le dieron esa cama por ser el más pequeño y para evitar que le ocurriera algo ¡¿Y yo?! También merezco cuidado y atención, ¿No?, Me aterraba la idea de caerme de la cama y lastimarme el cuerpo, me sucedió un par de veces, me despertaba el golpe contra el suelo, el dolor y la oscuridad en la que sucedía. Peter y yo encerrábamos a Prince en el baño que estaba debajo de las escaleras de la casa, era un juego y el niño siempre terminaba llorando y buscando a mamá.

Estudí en la escuela privada Jaime Torres Bodet, donde se impartía educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en el mismo plantel, como dato curioso los tres hermanos fuimos a la misma escuela, además de convivir con ellos en casa también nos veíamos siempre en la escuela. No siempre era muy divertido, pero era reconfortante tenerlos cerca cuando nos bulleaban a los tres por nuestro papá cirquero, por oler a caca de elefante, porque vivíamos en un circo cuando sabían que vivíamos a unas cuerdas de ellos. Me molestaba todo lo que nos decían, pero me sentía peor cuando veía que a mi padre no le importaban los comentarios que nos hacían, decía que eso forjaba el carácter y que, por el contrario, debía sentirme profundamente orgulloso de tenerlo a él como padre, al gran “Mr. String”.

Las vacaciones son el ejemplo perfecto de la relajación y la flojera, pero en mi caso, y el de mis hermanos, eran todo lo contrario debido a que nos íbamos a la casa del lago que era propiedad de mamá. Una hermosa cabaña de madera fuera de la ciudad con una chimenea y cercana a un pequeño lago, un paraíso, aunque no para mi nariz porque me daban alergia el lago y el bosque, con el tiempo fue disminuyendo, aunque aún hay un poco de eso. “Mr. String” aprovechaba todos los días para entrenarnos firmemente y lograr ser “un artista del aire” tal como él. Todas las vacaciones (semana santa, verano e invierno) eran lo mismo; sentía una tortura

en el bosque, los gritos, los castigos, la tensión, y cuando me obligó a subir a la cuerda llegó el miedo, temblaba, me mareaba, sentía hormigueo en mi cuerpo y cuando vi la altura, dos metros que para mí eran casi cien, llegó el vómito. Era asqueroso el sabor del vómito, pero nada se comparó a la mirada de papá ese día, estaba enfurecido, me bajó del árbol y el castigo posterior fue aún peor: me dejó en medio del bosque por no tener el valor de hacerlo. Fue la única vez que lo intenté y la única que ese señor me tomó en cuenta. Pobre Peter, no sé cómo él si podía dar unos pasos sin vomitar, aunque eso no lo salvó de sufrir varias veces el castigo. Mi padre no era tan malo cuando estábamos en casa, pero al llegar al lago se volvía más violento y duro.

Esa era la rutina, bullying en la escuela y estrés en casa. No podíamos huir con nuestros familiares porque nunca los conocimos, vivían muy lejos de la casa (o eso decía papá) y en vacaciones nunca los visitamos ni ellos a nosotros. Así que estábamos abandonados a nuestra suerte, ni siquiera celebrábamos Navidad como yo quería. Es una época donde todos se reúnen para abrazarse, regalarse cosas, cantar, bailar y pasársela bien, pero nuestra cena era extraña: nosotros llegábamos del entrenamiento estresados, regañados y traumatizados mientras que mamá ya se había acabado una de las botellas que le ayudaban a “relajarse”. Aún al día de hoy le gusta beber el mismo vino tinto Ícaro con un costo de \$1,200 pesos la botella.

Al lado de nuestra casa vivía una familia que tenía solo un hijo que se volvió mi mejor amigo: Fernando Ramírez Castro. Era un poco gordito y tímido cuando lo conocí, le decían “Coquito” porque era morenito y siempre estaba despeinado además de que era cabeza dura, una ventana rota y una cicatriz en su frente lo certifican. Llegó una vez a mi cumpleaños porque Geraldine invitó a su madre para “conocer a los vecinos”, aunque realmente era para hacerles saber que ella no era fácil de engañar ni intimidar. Coquito y yo siempre jugábamos después de la escuela, él no tenía hermanos y yo no empataba del todo con los míos. Nuestra amistad era genuina porque nos gustaban cosas similares y nos complementábamos muy bien, yo le hablaba de historias ficticias y seres que inventaba en el momento mientras que él corría por todos lados con mucha energía,

me contaba lo que hacían en vacaciones, Navidad, cumpleaños y reuniones, me invitaba a ser más “valiente”, subir árboles, hacer carreras, jugar futbol o basquetbol eran de las cosas que más le gustaban. Nunca dejamos de vernos, aunque crecimos, de hecho, fue lo contrario, nos frecuentábamos para platicar de nuestra vida, gustos, vivencias y problemas. Con él me sentía muy libre, podía escuchar las canciones que ponía mamá en casa, las que a mí me gustaban y las que él me recomendaba porque sonaban más rudas y duras. A mí me gustan en su mayoría artistas femeninas porque siento que las letras toman un sentido superior en su boca, el dolor, el amor y la pasión se potencia cuando canta una mujer. Bueno, con él me descubrí por primera vez, fue cuando íbamos en la prepa en el 2005, ambos teníamos 16 años, a veces me salía de casa por las noches cuando mamá se había dormido y me quedaba en casa de Fer para ver alguna película o dormir hasta tarde. Esa noche hacía calor y él decidió dormir sin playera, su cuerpo había cambiado, ese gordito que conocí se volvió alguien alto y fortachón, mientras él me hablaba de Daniela, su novia, y como le pidió andar con ella, yo no podía dejar de ver su boca y su cuerpo, me atraía demasiado, sentía algo extraño dentro de mí cuando se acercaba para molestarme o cuando “jugábamos rudo”. Nos acostamos en la misma cama y yo no podía dormir, no dejé de verlo, pasaron un par de horas y sólo lo contemplaba en la oscuridad, lo miraba atentamente y deseaba que abriera los ojos, lo deseé con tanta fuerza que sucedió; al poco rato abrió los ojos y se percató de mi mirada. Se sentó y me preguntó porque no podía dormir, yo no pude responderle, cerré los ojos, un impulso me invadió y rápidamente me acerqué a su rostro dándole un beso. Al abrirlos ya estaba en el suelo, un puñetazo en mi quijada y “Coquito” alterado, me gritó que saliera de su casa y no volviera jamás. Me lancé al vacío y me fue muy mal. Yo quería explicarle, pero no me dio chance, con empujones me sacó de su habitación y su casa. Cerró la puerta en seco y me fui llorando a casa. Desde ese momento me descubrí tal cual era, pero también fue el inicio de una represión con la que sigo luchando al día de hoy. Perdí a Fer por ser quien realmente soy, ya no lo he vuelto a ver, se mudaron cuando terminamos la prepa y nunca me despedí.

Papá nos abandonó la noche del 23 de diciembre de 1996 siguiendo lo más importante para él, la fama, el reconocimiento y su trabajo. Nos dimos cuenta porque mamá ya se había acabado un par de botellas Ícaro y por la carta que nos dejó, la cual decía: "A mis hijos Peter, Prince y Paul: Llegar, medir, dar el siguiente paso. Feliz navidad. Feliz." Después de ese día jamás volvimos a ver a papá, nunca llamó, ni nos contactó de alguna manera, dentro de mí sentía tranquilidad extraña porque se había ido el entrenador riguroso y los días de trauma con la cuerda se acabaron, pero también un vacío porque nunca supimos la razón, si fue por la mala relación con Geraldine, si fuimos nosotros, si fue mi único intento fallido, nadie lo sabe. A quien más le golpeó el suceso fue a Peter, seguía a pie de la letra todo lo que nos había inculcado ese señor: levantarnos temprano a pesar de ser fin de semana o repetir la frase de la carta en cualquier ocasión que podía. Y Prince estaba en su mundo en donde no le pasaba nada porque era muy pequeño y no vivió lo que Peter y yo. Al irse papá busqué apoyo en mi madre (de las peores decisiones en la vida junto a lo de "Coquito). A veces mamá solo me utilizaba para enterarse de lo que los demás planeaban y volcaba sus frustraciones conmigo. Me sentía muy seguro viviendo en casa de mamá porque no pagaba nada y ella se ocupaba del sustento, pero después de pelearme con ella todos los días y sentirme su juguete durante doce años decidí irme a estudiar lejos de casa cuando cumplí 20 años, tal y como hizo Peter hace unos años, y Prince un año antes que yo, aunque él se fue al extranjero.

En el 2009 opté por estudiar periodismo digital en la UDG (Universidad de Guadalajara) porque me atrae la observación, la investigación, el trabajo en casa y la escritura. Decidí alejarme un tiempo de la naturaleza por mis alergias, sin embargo, de vez en cuando me voy a algún parque para despejarme u observar a las personas que transitan en él, a veces saco fotografías de lo más inspirador, curioso, extraño o random, que veo. Tengo la habilidad de aprender rápidamente, no sólo memorizar conceptos, si no aprenderlos y ponerlos en práctica. Gracias a eso fui de los alumnos más destacados dentro del curso, no al grado de Minerva, la número uno de la clase, pero si entre los mejores. Gracias a mi personalidad agradable, espontánea y sociable pude conectarme con varios de mis compañeros

como Rocko, Mar, Jozué y Lili. Ellos me acompañaron durante toda la carrera y aún siguen en mi vida después de graduarnos en el año 2013, me invitan a sus hogares o a convivir con sus familias en las fechas “importantes” como: Día de muertos, Navidad, año nuevo, vacaciones de verano, fiestas de independencia o revolución, tengo fotos de esas reuniones en mi departamento. Poco a poco ellos se convirtieron en mi familia, esas personas que se apoyan entre sí, que se guardan amor y respeto, que se buscan para un consejo o armar un plan, que te regañan porque actúas como un patán, que te obsequian cosas porque pensaron en ti o porque te gustan, lo que nunca tuve con Peter, Prince, Geraldine, o con “Mr. String”. Es curioso como de pronto un grupo de extraños se conecta más allá de lo físico de tal manera que dejan de ser extraños para convertirse en algo más íntimo, difícil de romper. Nunca negué mi hogar, el lugar de donde vengo ni a mis hermanos, pero es mucho más llevadero vivir lejos de ellos porque puedo expresarme como mi cuerpo, mente y alma desean sin ponerme corazas o escudos que pesan cada vez más. Es irónico como, por una parte, repudio a mi familia, pero por otro lado la extraño enormemente, me siento vacío y solo cuando no los veo, de eso hace ya varios años. Por lo poco que sé, Peter es exitoso y tiene muchísimo dinero, un buen auto, una casa hermosa, ropa costosa (que me regala en mis cumpleaños cuando ya no la quiere) y lujos con los que sólo puedo soñar, vive bien, dejando de lado a esa loca controladora que tiene por esposa: Eloísa. Prince no vive tan mal como yo, eso creo, ha vivido en varios lugares del país y del extranjero debido a su trabajo, nunca cuida su aspecto y me imagino que su casa tiene el mismo aspecto que su facha, un asco, pero al menos tiene a Andrea, bueno, a veces. Lo digo porque jamás he entrado a su hogar, el único encuentro importante que hemos tenido fue en un café del centro mientras él iba con Andrea, ahí me contaron de su boda en secreto, más nada. Mis hermanos son felices, dudo que vivan en un asqueroso departamento con fugas de agua por todas las llaves, con una regadera que dispensa agua con solo un chorrillo, una cocina en la que a duras penas puedo cocinar mi comida, con muebles usados que compré en internet o en baratas y teniendo que pagar \$8,000.00 sin contar los servicios, creo que mi cuarto es el único lugar decente gracias al balcón que da a la calle.

Encontré mi primer empleo en el año 2015, tardé dos años porque no lograba escribir algo que conectara con alguna editorial, periódico o sitio web de divulgación. Definían mi trabajo como “falta de fuerza, falta de sentido, falta de personalidad”, entre otras “cualidades” que siempre llegaban a mi correo. Un sitio similar a la revista “Muy Interesante” me abrió las puertas publicando un par de mis escritos, mientras que yo ya había postado tres más en redes sociales. Fue complicado llegar a donde estoy, hubo más de una ocasión en la que deseaba tirar la toalla para regresar a casa de Geraldine con el fracaso bajo el brazo. El pensamiento que siempre hizo eco en mi cabeza, que me permitió mantenerme sin desertar era: “Si Peter y Prince jamás han vuelto, yo no lo haré, si ellos lo consiguieron, yo lo haré”. Me ofrecieron un trabajo presencial de investigación en una editorial fuera del estado, pero nunca me decidí si ir o no. Me dio miedo volar del nido, no conocía a nadie y no tenía dinero para realizar mi traslado. No quería pedirle prestado a Peter y seguramente Prince no tendría en que caerse muerto.

He pensado cambiarme de departamento un par de ocasiones, pero aún no encuentro el lugar perfecto además de que las mudanzas siempre son costosas. Los vecinos que tengo son muy interesantes y gracias a ellos han llegado las mejores ideas de mis investigaciones: “¿Qué ocurre exactamente cuando “se te sube el muerto?” y “Mitos y verdades detrás de las vacunas” en 2015, “Luces en cielo, platillos voladores y auroras boreales” y “¿Por qué se encarnan las uñas y cómo prevenirlo?” en 2016, “La intuición, el sexto sentido” en 2017, entre otros de mis trabajos publicados. Ahora mismo estoy trabajando en una teoría sobre la mirada y el poder de conectar al ser humano.

Un suceso que jamás olvidaré fue la boda de Peter y Eloísa en el 2017, el evento estuvo lleno de momentos incómodos y molestos, empezando por la recepción en dónde nos cambiaron las corbatas por una más fina y de color ocre. Todo ideado por Eloísa. Yo asistí solo al evento, sin amigos ni pareja, porque quería convivir con mis hermanos para compartir la alegría de Peter. Error. Jamás llegó Prince, no me avisó absolutamente nada, si había tenido un percance, si surgió algún contratiempo, nada. Me quedé sentado en una mesa cercana a Peter junto a

Geraldine, la cual se sintió libre de escupir veneno en contra de Prince y de la mala influencia que representaba para él su relación con Andrea. Se acercaron los padres de Eloísa junto a su hermano para conocer a la familia de Peter, fui muy cortés y serio con los viejos, pero me cayó muy bien su hermano Guillermo. Me quedé platicando con él casi toda la noche, nunca se aburrió de mis teorías y me proponía cosas distintas, fue muy bello. Gracias al alcohol, al baile y al ambiente, nos acercamos en todo sentido, él me propuso escondernos en la cocina para coger, yo accedí. No lo hubiera hecho. En plena mamada entró Eloísa a la cocina y nos descubrió en el acto, Memo salió de inmediato mientras que yo me quedé atrás. En ese momento conocí a la verdadera Eloísa, la controladora, manipuladora, maquiavélica, con un rostro mojigato se hizo la sorprendida e inocente, pero sus ojos decían lo contrario, me propuso guardar mi secreto si yo accedía a ayudarla cuando lo necesitara, me pidió mi número y se largó. Memo se fue de la fiesta y jamás lo contacté de nuevo. Al salir de la cocina me encontré a Peter sentado en una mesa bebiendo solo, me acerqué y, ya muy ebrio, me empezó a contar lo ofendido que estaba con Prince por no asistir a su boda. Yo quería ayudar a Prince con algún argumento barato, pero no me salió nada, no tenía mente para eso. Peter estaba seguro que quien convenció al “Enano” de faltar fue Andrea. Siguió con ese argumento toda la noche hasta que se levantó de la mesa para despedir unos invitados y aproveché para irme. Nunca supe cuando mamá se fue y creo que fue lo mejor, no me imagino la que se hubiera armado si se enterara de mis “mamadas”.

En 2019 conocí a Sebastián, el vecino más misterioso con quien me he topado, un tipo alto, fornido y con un rostro tallado por los mismos dioses, llegó a vivir a la cuadra rentando una casa que no quedaba muy lejos del departamento y que se podía ver gran parte de ella desde mi balcón. Una noche encontramos miradas, él desde su patio y yo desde la ventana, hacia ejercicio mientras que yo bebía café, seco de ideas. Me sonrió, sólo pude retroceder a mi cuarto, cerrar la ventana y las cortinas, me dio miedo. Al día siguiente me sorprendió su visita en la mañana, era muy sofisticado y hablaba con una seguridad que me atrajo de inmediato, me saludó con cortesía pidiéndome informes de la zona, preguntas de lugares para comer, comprar alimentos, súper mercados, etc., lo invité a pasar y después de una corta

plática llena de miradas directas sentí en mi cuerpo sus intenciones reales. Se convirtió en mi pareja sexual recurrente, iba al departamento a pedirme algún favor en la puerta y al entrar cambiaba su semblante por un depredador sexual con un apetito insaciable. Nunca me dejaba visitarlo en su hogar y sólo tenía contacto con él cuando venía al departamento o cuando nos veníamos desde la ventana. Rápido me di cuenta de lo enamorado que estaba y mi deseo de formalizar nuestra relación fue evidente a pesar de sólo conocernos por un par de meses. Gracias a algunas pláticas con Rocko y Lili, me decidí a hablar con Sebastián sobre nuestra relación y nuestro futuro, pero él no quería ponerle nombre a “lo nuestro” para no perder la pasión y para tener chance de conocer a otras personas con las que ser felices, me planteó una relación abierta y todo se quebró ¡Qué mamada! Me di cuenta que tenía varias parejas frecuentes y que sólo era uno más del montón, él se justificaba en que no me podía dar más atención porque su vida no giraba en torno mío, que era un egoísta por mi manera de ser y se sentía ofendido por pensar distinto. A pesar de conocer su lado más arrogante y déspota no podía dejarlo ir, sentía que sólo él podía darme lo que buscaba, nuestras discusiones estaban fundamentadas en mi poca experiencia, su distancia era porque algo fallaba en mí y no me atrevía a nada nuevo por miedo. Sin decírselo a nadie, Sebastián se fue de la casa en las vacaciones de diciembre de hace tres años, al enterarme lo busqué, le llamé al celular, pero jamás me contestó. El fantasma del abandono me inundó de nuevo y busqué a mi madre, le conté lo sucedido, pero en una versión hetero para no tocar el tema de mi verdadero yo. Varios de mis traumas más grandes regresaron a mi mente: el abandono y maltrato de papá, mi pelea con “Coquito”, mi falta de cariño y mi soledad. Geraldine me aconsejó seguir adelante y ponerme un caparazón más duro que el anterior, además de seguir visitándola para hacer cosas juntos y no sentirnos solos. Después de un mes me di cuenta que lo hizo para enterarse de la vida de Peter y Prince con quienes no habla desde hace mucho tiempo. Nunca hubo un interés por mí ni mis sentimientos, cuando la confronté me dejó de hablar y desde ahora sólo me contesta con monosílabos y ruidos medios raros. Es doloroso sentir esa falta de cariño y atención por parte de tu propia madre, sin embargo, me trago todas mis emociones para quedar bien con ella y que me herede la casa. Es un

abuso pagar tanto dinero, que no tengo, por mi departamento y me iría mejor cambiarme a ese lugar. Aún hay cosas que duelen de la casa como recordar mi habitación, mi antigua cama, mi cajón de ropa, mi caja de zapatos y debajo de ellos, mis secretos. Siento una melancolía al entrar a la casa, pero creo que es la única forma actualmente de sentir cerca a mis hermanos y nuestros días de juego y aventuras. Quizás, si me quedo con la casa pueda cambiar algo de mi pasado.

Hace poco menos de un mes me llamó Peter, lo cual fue extraño porque él no se comunica con nadie que no sea de su trabajo, pero me habló de una carta que fue enviada por papá el 22 de noviembre, en la que explicaba que haría su último gran espectáculo y deseaba que sus tres hijos estuvieran presentes. Dudé en confirmarle mi presencia. A pesar de todo el tiempo, a pesar de los años ya vividos, aun me duele su ausencia, son sentimientos de dolor, tristeza, furia, decepción, duda, incertidumbre y miedo explotando dentro mí. Al final Peter me convenció de ir, me aseguró que yo no pagaría nada porque él se encargaría de todos los gastos de traslado, hospedaje y comidas, típico de Peter, y me convencí más al saber que Prince ya había aceptado ir, creo que el viaje será menos pesado y agobiante si está él presente. No sé nada de ellos desde hace mucho, cada quien ha tomado un camino diferente desde muy jóvenes, me gustaría saber que hay de nuevo en sus vidas, si tienen planes, nuevos autos, nuevas aventuras o historias, siendo sincero, me gustaría pasar navidad acompañado de mis hermanos, vivir una navidad de adultos que se conocen y platican de sus vidas. Ojalá éste año me guarde una feliz navidad.”

Mi objetivo con el texto anterior fue desentrañar las razones por las cuales su personalidad se tornó insegura y solitaria, así como reforzar sus lazos de amistad con los seres que acompañaron su desarrollo sin ser parte de su familia. Intenté incluir amigos y vecinos que aportaran un contraste alegre y esperanzador a su vida. En pocas palabras, traté de conectar con ese lado vulnerable y secreto que Paul guarda con tanto cuidado durante la obra y que sólo nos deja ver en pequeños destellos que reprime en cuanto salen a la luz. Un ejemplo perfecto es su monólogo.

Paul: ...

¿Qué?

A mí el bosque y el lago me daban alergia.

No tengo más que decir.

*Bay.*⁷²

Como equipo fue importante conjuntar fechas y sucesos vividos entre los tres hermanos para así llegar a un acuerdo mutuo. Esto debido a que estamos creando la vida de tres hermanos, no son tres desconocidos, son una familia con códigos de convivencia, tradiciones, cosmovisión, conflictos, compartidos, pero con una visión distinta.

Una de sus características más importantes que trate de explorar fue su sexualidad. Su homosexualidad reprimida es uno de sus más grandes conflictos y necesitaba sustentar esa parte de sí que nadie de su familia conoce, además de sus amigos. Ser diferente, no cumplir con los estándares de su padre y ser repudiado por su madre generan en Paul un sentimiento de insuficiencia y culpa. Cree para él un par de encuentros traumáticos con su sexualidad, la figura de Sebastián y “Coquito”, que reforzarán esa idea de no merecer a nadie y mantenerse solitario. Esos encuentros fallidos con el amor y su sexualidad me ayudan a entender su represión y las razones por las que esconde su verdadero ser.

6. Sesión con psicóloga Francisca Carrasco Navarrete.

Para finalizar el proceso de exploración fue pertinente tener una sesión con una psicóloga debido a que estábamos fundamentando la mayoría de las características de personalidad de nuestros personajes en el psicoanálisis. *“El psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración del inconsciente. Esta exploración clínica se fundamenta en la “asociación libre” por parte del paciente y en la “interpretación” por parte del psicoanalista.*⁷³ Es decir, ahondaremos en el perfil que cada personaje presenta de acuerdo a los indicios dentro del texto, específicamente en los sucesos

⁷² Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁷³ Qué es el psicoanálisis.(S.F.) Asociación Psicoanalítica Mexicana A.C.
<https://asociacionpsicoanaliticamexicana.org/que-es-el-psicoanalisis/> [12/04/2021]

que impactaron su infancia. Para después, con la ayuda de la psicóloga, interpretarlos y enriquecer o fundamentar nuestra investigación previa. Fue así que tuvimos una sesión con Francisca Carrasco Navarrete el día 28 de marzo de 2021, quien es Post-Doctora en ciencias de la educación, Dra. en ciencias para la familia, Mtra. en ciencias de la educación familiar y Lic. en Psicología.

Comenzamos compartiendo nuestros análisis y lecturas de *Cuerdas*, así como la investigación individual de nuestros personajes. Conforme el tiempo avanzó comenzamos a tocar temas, traumas y conflictos en la etapa adulta que encuentran sus causas en la infancia. Así que ahondamos en las etapas de desarrollo sexual infantil que propone Freud: Etapa Oral, Anal, Fálico-edípica y De latencia. De las cuales, encontramos que Paul presenta fijaciones en dos de ellas, las cuales definiré a continuación. Para Carrasco, las fijaciones tratan de llenar vacíos existentes en las etapas.

*“Etapa oral: se desarrolla durante el primer año de vida. Se inician las conductas relacionadas con un primer contacto con el mundo externo y las figuras objetales, a través de la alimentación. Se encuentra la energía pulsional, condensada en la mucosa oral o en la boca como zona erógena. El primer contacto con el mundo externo, y la diferenciación yoica, se hace a través de la relación con la madre.”*⁷⁴

⁷⁴ Zabarain-Cogollo, Sara J. (2011), “Sexualidad en la primera infancia: una mirada actual desde el psicoanálisis a las etapas del desarrollo sexual infantil”, en Revista Pensando

En este apartado se explica que la boca del bebé es el primer medio de contacto con el mundo. La figura de la madre es muy importante en esta etapa puesto que se encarga de alimentar al infante y generar un lazo con el mismo. En la obra, la madre de los protagonistas está ausente a pesar de vivir con ellos durante su infancia, la relación con ella es casi inexistente y no está basada en el amor. La falta de su madre genera en ellos inseguridades y sentimientos de insuficiencia, principalmente en Paul que genera una identificación con ella.

“Etapa fálico-edípica: se desarrolla durante los 4 o 5 años aproximadamente. La energía libidinal se centra en los genitales como zona erógena; esta energía libidinal no es de carácter genital. En esta etapa se presenta el amor “no erótico” por el padre del sexo opuesto y la rivalidad hacia el padre del mismo sexo.”⁷⁵

Como ya hemos expuesto anteriormente, Paul tiene una resolución negativa en su complejo de Edipo, resultando en su homosexualidad reprimida. Gracias a la identificación con su madre y a la ausencia de su padre es que no se resuelve este conflicto. Además de no contar con otros referentes familiares que pudieran guiarlo. Posteriormente llenamos una tabla con la cual, por medio de palabras clave, tratamos de definir al personaje respetando los parámetros del texto, nuestra investigación y los nuevos acercamientos que nos brindó la sesión.

Psicología, vol. 7, núm. 13, pp. 76 -77

<https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/393/394>

⁷⁵ Zabaráin-Cogollo, Sara J. (2011), “Sexualidad en la primera infancia: una mirada actual desde el psicoanálisis a las etapas del desarrollo sexual infantil”, en Revista Pensando Psicología, vol. 7, núm. 13, pp. 77 <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/393/394>

Personaje	Características	Personalidad Trabajo	Fijación	Demonios	Síntomas	Historias	Mecanismos de defensa
Paul	<ul style="list-style-type: none"> -Inseguro -Brillante -Sensible -Hablador -Pasivo-agresivo -Observador -Irregular -Mentiroso -Cuidadoso -Cabello corto -Aparenta -Solitario -Sin auto -Renta un departamento -Mala economía -Homosexual pasivo -32 años -Pensamiento abstracto -Maniaco depresivo -Similitud con su madre 	<ul style="list-style-type: none"> -Periodista Digital en el área de lo social y curiosidades -Femenino -Indeciso -Inseguro -Ambivalente 	<ul style="list-style-type: none"> -Observar a la gente (voyeurista) -Morbosidad -Oral: Habla mucho. -Fálica: Homosexualidad reprimida. 	<ul style="list-style-type: none"> -Identificación con la madre -Violencia paterna -Inseguridad -Baja autoestima -Abuso sexual -Miedo a la paternidad -Conflicto con la figura paterna -No ser visto por su padre -Odio/amor a mamá -Ausencia afectiva -Abandono 	<ul style="list-style-type: none"> -Acrofobia -Problemas socioeconómicos -No poder mantener una relación sólida -Aparentar -Miedo a crecer, avanzar adelante, superarse -Alcohólico -Bulimia -Repulsión a la homosexualidad -Homofóbico 	<ul style="list-style-type: none"> -Abuso del padre -Identificación con la madre -Violencia en las etapas oral, anal y fálica. -Varias parejas e inestabilidad -Ambivalencia 	<ul style="list-style-type: none"> -Odio a la cuerda por el odio al padre -Evadir -Dejar de hablar -Igualdad de comportamientos con la madre -Amor/odio hacia lo femenino y lo masculino

En el apartado de características incluimos todas aquellas palabras que definen al personaje tanto en su interior como en el exterior, es por eso que incluí que tiene mala economía, así como que es solitario, debido a que ambas condicionan su forma de actuar dentro de la sociedad.

En la siguiente columna definimos su trabajo y lo más esencial de Paul. Escogí que fuera Periodista digital por su curiosidad, sensibilidad y obsesión con los ojos.

Hay dos columnas que guardan relación: Demonios y síntomas. Definimos demonios como todo aquello que atormenta y aqueja al personaje. Siendo la identificación con su madre, la ausencia paterna y su sentimiento de insuficiencia los más claros. Cada uno de ellos se expresa por medio de síntomas físicos y psicológicos como el caso de la Acrofobia o su inseguridad.

Dentro de la sesión la psicóloga encontró un patrón que daba a entender que Paul había sido abusado sexualmente por su padre. Justificando su tardanza en el baño con una posible bulimia consciente en pos de expulsar ese trauma. Fue interesante explorar esa posibilidad porque justificaba algunos de sus comportamientos: su represión, similitud con su madre, el miedo a la cuerda, etc.

Sin embargo, decidí no incorporarlo al personaje porque no convivía con lo que proponíamos en escena. Fue importante para mí agregar a mi personaje todo aquello que enriqueciera nuestro proceso sin dar un giro de 180° en el camino.

Gracias a todo el proceso de creación me he acercado más a la personalidad de Paul, entender sus razones, sus motivaciones, sus miedos, sus metas, su carácter, su relación con los demás personajes, de donde nacen sus decisiones, para después darle un sentido dramático a las acciones dentro de la escena.

2.2.3. TRAZO ESCÉNICO.

“El director no puede hacer como el actor hace, pero el actor no es capaz de observar como el director observa, es por ello que uno necesita del otro, es por ello que pueden ser compañeros y crecer y caminar juntos, ya que no se estorban si no que se complementan.”⁷⁶

Desde el día uno llegamos al acuerdo con nuestro director de que la propuesta no podía quedarse en lo literal, en lo evidente. Decidimos explorar desde el espacio vacío siendo nuestras maletas el único elemento de juego que fungiría como asientos, mesas, etc. La obra transita por una vastedad de espacios que sería muy complejo definir desde lo literal, ¿Cómo cambiar del interior de un avión a una sala de espera? ¿Cómo ir del bar de un aeropuerto al interior de un taxi? Si pensamos en definir cada espacio a partir de nuestra realidad sería bastante complejo cada tránsito, así que apostamos por definirlos nosotros a partir de posturas, elementos escenográfico o auditivos.

⁷⁶ Valles, R., Simental, I. (2011) *Un estudio sobre el actor*. México , D.F., Editorial Libros de Godot. Pág. 135

Gracias a la propuesta de nuestro escenógrafo se agregaron cuatro practicables con forma de triángulo que nos servirán para resolver todos los elementos escenográficos que requiere la obra y con los que cada personaje tiene contacto. Es así que estos practicables unas veces serán asientos de avión, parte de la sala de espera, otras de sillas y la mesa de un bar, entre otros usos.

Uno de los retos más importantes era el trazo de los monólogos de cada hermano puesto que rompían con la línea temporal de la obra para generar una atmósfera onírica y hacer una regresión a su pasado. Parecido a una suspensión en el aire, los monólogos suponían una pausa en la trama para reforzar la perspectiva de cada personaje hacia la cuerda y así entender el porqué de su comportamiento y personalidad en su adultez. Como acabo de mencionar anteriormente, la cuerda es el elemento físico y simbólico que une a los personajes, fue así que el director decidió utilizar un resorte gigante para crear formas y trazos que incluyeran la cuerda y sus repercusiones en cada personaje. En el caso de Prince, la cuerda propone una ventana que se convierte en la cuerda con la que juega y forma triángulos. Peter y Paul son quienes manipulan el resorte para generar trazos e imágenes con las que Prince juega. Para Peter, la cuerda tiene más significados que para Prince por lo que se ve “enredado” y superado por sus pensamientos y pasado. En este caso, Eduardo y yo somos quienes sujetan al personaje de Emerson para que por medio de los nudos y su imposibilidad de movimiento se rinda, en este momento Peter es ayudado por sus hermanos quienes son los únicos que escuchan y comprenden lo que siente.

En el caso del cortísimo monólogo de Paul, la cuerda se presenta como una especie “sube y baja”, que propuso nuestro escenógrafo Edgar Mora para solucionar el problema de la cuerda en escena. Debido a que era bastante complicado instalar un mecanismo para cuerda floja en el escenario y el uso del mismo no sería de más que para esta escena por lo que se descartó esa idea.

El uso del resorte gigante intenta enfocar nuestras miradas en el personaje que interactúa con ella, enmarca nuestra mirada para no perder de vista algo que es importante. Como en el caso de la escena de encierro en el aeropuerto, donde la cuerda delimita el espacio, dando la sensación de encierro y sofoco que aqueja a Prince volviendo más compleja la discusión que se desarrolla dentro. Paul tiene un monólogo cortísimo en el cual no se utiliza este elemento, sin embargo, él abre la obra con su teoría sobre “el poder de la mirada”, es así que el director propuso utilizar una liga que enmarcara la mirada de Paul, y en menor escala, enfocar la atención del público en los ojos del personaje. Fue un reto encontrar los momentos donde la liga debe aparecer y transitar por el rostro del personaje, con el paso de los ensayos entendí que cada movimiento debía estar cargado de sentido sin realizar trazos innecesarios que le restaran fuerza al discurso que comparte Paul en ese momento. La mirada como leitmotiv en la obra potencia el discurso de los personajes, pero también el del actor que está en la escena.

“El actor es una fuerza que investiga posibilidades de comunicación porque su propósito fundamental es el de establecer contacto con el espectador y demás compañeros a través de la acción precisa y auténtica, es decir, hace porque sabe que está en presencia de alguien más que observa.”⁷⁷

El actor es observado por el espectador, sin embargo, esto no parte del exhibicionismo, sino de un contacto profundo y sincero, por medio de la mirada, en el que el dar y el recibir son el medio de comunicación que permite un diálogo entre emisor y receptor.

⁷⁷ Valles, R., Simental, I. (2011) *Un estudio sobre el actor*. México, D.F., Editorial Libros de Godot. Pág. 131.

El trazo de cada escena fue dinámico y fluido gracias a que todos teníamos el texto aprendido, no existía torpeza en la exploración y ejecución del trazo porque no había un texto que estorbara en las manos, como si sucedió en las primeras exploraciones. Pero lo importante no es sólo aprenderse el texto en sí, si no entender de donde viene cada una de las palabras que el personaje expresa o necesita decir. Fue así que por medio del listado de palabras que realicé en mis primeras exploraciones y de una lectura consciente de las mismas encontré los impulsos que provocaban conflicto o cambio en Paul. Entendiendo impulso como *“un flujo de vibraciones eléctricas que recorre el cuerpo del actor en una danza de tensión-relajación; es un proceso interno del actor que comienza con una concentración extra-cotidiana de energía para después deliberadamente transformarla en un flujo de descargas eléctricas capaz de traspasar el cuerpo del actor y llegar hasta el espectador.”*⁷⁸ En cada escena mi personaje transita por una serie de impulsos que van desde la contención hasta la explosión de emociones y movimientos. Previo al trazo pensaba en estas escenas e impulsos como algo mecánico y predeterminado a lo que se tiene que llegar, sin embargo, gracias a la exploración y contacto con mi equipo, comprendí que es un flujo que no debe entorpecerse, más bien dejarlo transitar desde el interior hasta que salga del cuerpo. Si sucede, la conexión con el espectador se fortalecerá, presenciando el espectáculo como orgánico y verdadero.

Considero que la escena más importante para los personajes, la escena de la borrachera, ha tenido cambios significativos con respecto al trazo. Mi percepción de ella ha cambiado desde que la leímos por primera vez, transitando nuestra primera exploración física hasta llegar al trazo. Una de las directrices de la escena fue eliminar el tono de borracho que imprimimos al inicio puesto que entorpecía el discurso y se perdían las intenciones de cada conflicto. El estímulo del alcohol debía traducirse en el cuerpo sin crear obstáculos en la voz. *“La voz del actor no busca ser bella y melodiosa, aunque el actor por su naturaleza pueda lograr esta característica. “La voz del actor busca descubrir las posibilidades a las que la voz*

⁷⁸ Valles, R., Simental, I. (2011) *Un estudio sobre el actor*. México, D.F., Editorial Libros de Godot. Pág. 171.

*humana puede acceder.*⁷⁹ En cada oportunidad de lectura exploraba cómo podía expresar, desde el impulso y la certeza, las emociones que Paul transita, haciendo conscientes los bloqueos mentales y físicos para eliminarlos en la siguiente oportunidad.

Los impulsos de Paul se ven enriquecidos por las imágenes que el trazo propone. Si bien existe un trauma con la cuerda y la altura para Paul, se potencia con su presencia en escena y el acto temerario de sus hermanos. La aparición de elementos de utilería también importante para el juego escénico, desde los boletos de abordar, la botella de alcohol o la carta. Así como los objetos inanimados cobran un sentido para el actor, sus compañeros de escena enriquecen el trabajo mutuamente. Anteriormente atacaba esta escena por medio de la forma. Atacaba los síntomas, no la raíz. Entender el tránsito de Paul me abre un panorama con respecto al camino y acumulación de sus emociones e impulsos. El abrazo final de la escena me permite sentir las emociones de mis compañeros sin necesidad de palabras, es un abrazo fraterno que nos conforta a la vez que impulsa a los personajes a seguir con su viaje.

Para las escenas posteriores a la borrachera se planteó un contraste entre ellas. Mientras que las primeras dos están llenas de euforia, impaciencia y adrenalina debido a la prisa por llegar al evento de su padre; las últimas tienen una atmósfera abismalmente diferente, llenas de silencio, distancia, incertidumbre, dolor y miedo, ganas de huir lo más lejos posible.

Mientras que en unas se propone correr por el escenario, brincando obstáculos, evadiendo gente, viviendo un caos externo que los personajes no pueden controlar; en otras se propone una composición estática que tiene como base al triángulo, ahora el caos incontrolable se encuentra dentro de ellos, en su mente.

La mirada es muy importante en la escena del acto final en el estadio, tanto para el personaje como para el actor. Por medio de ella ayudaremos al espectador a observar lo que el personaje puede ver: pantallas gigantes, la cuerda, la altura, el

⁷⁹ Valles, R., Simental, I. (2011) Un estudio sobre el actor. México, D.F., Editorial Libros de Godot. Pág. 194.

público, la expectativa, y servirá de medio para expresar aquellas emociones que inundan a los tres hermanos. Es de vital importancia en éste momento porque se vuelve un tópico para los personajes, aquí es donde se cierra el discurso con el que Paul abre la obra. Un momento que es interesante mencionar es cuando aparece la nieve, la cual no se presentará de manera tangible dentro de la obra, sin embargo, ayuda a crear una atmósfera de suspensión en el aire y tiempo, crea un momento onírico de pausa, de suspiro, que se rompe de manera abrupta con la caída y horrible muerte de su padre.

Existe un objeto que modifica a los hermanos por completo y que ayuda a generar un aura de luto: la urna de cenizas de su padre. Peter y Prince huyen de dicho objeto por todo lo que representa: su pasado, la imagen de su padre vivo y la de su padre muerto, siendo Paul el único que la carga y confronta su imagen, no por decisión propia sino más bien circunstancial.

En la última escena existe un contraste entre los hermanos, Peter y Prince, impacientes, desean irse del aeropuerto lo antes posible para buscar una solución o huida a sus problemas y olvidarse, momentáneamente, de lo sucedido en el viaje, mientras que Paul no quiere quedarse solo, detiene a sus hermanos buscando su ayuda para cargar con el peso simbólico y emocional de los restos de su padre, sin embargo, ninguno se queda con él. Ambos hermanos salen en direcciones opuestas sin mirar atrás, dejando a Paul en el centro del escenario. Así es como termina la obra, con Paul en víspera de navidad sosteniendo la urna de su padre, hecho un caos de emociones, observando con miedo a la nada y en una absoluta soledad.

Esta parte del proceso avanzó con muy buen ritmo, sin embargo, exigía complejizar nuestro trabajo de mesa y traducir toda nuestra exploración e investigación a escena. Comencé a trabajar en mi personaje de manera muy superficial, preocupándome más por la forma y el texto. Gracias a una plática con nuestro director decidimos direccionar nuestro trabajo hacia la creación de atmósferas de manera orgánica, descubrir el ritmo de cada escena y asumir cada situación partiendo de las palabras, frases y tránsitos que hace y dice mi personaje.

2.3. PRINCE, por Luis Eduardo Reyes Cordova.

2.3.1. TRABAJO DE MESA.

“La actuación es un proceso epistemológico y hermenéutico con anverso y reverso: si la mente es todas las cosas, todas las cosas son la mente, porque si el actor existe, puede pensar, pero si el personaje no piensa, no existe.”⁸⁰

Luis de Tavira

Comencé a indagar más en el pasado de mi personaje para poder concretar una idea específica de cada momento, que revelara el porqué de las acciones que Prince está teniendo para consigo mismo como con los demás, y así complejizar su personalidad a la par de la relación que tiene con cada uno de sus hermanos, como hechos establecidos que se pueden encontrar en el texto y también hechos discutibles como las relaciones amorosas o sanguíneas que se mencionan durante la obra pero nunca vemos en la escena.

“El actor al acercarse a una situación dramática y por ende conflictiva, tiende a describir el conflicto y para ello se sitúa fuera de él, adopta un punto de vista exterior que lo abarca entonces como una totalidad igualitaria”⁸¹

Serrano explica que el actor, como conducto, se acerca al conflicto de los personajes de manera externa y que será el trabajo del mismo, involucrarse estrechamente para al final encontrar una solución a ésta situación. La trayectoria que mi personaje plantea con base en los conflictos que se desarrollan en el texto es lineal; navegando por distintos estados de ánimo hasta llegar a un clímax catártico al momento de mostrarse sin ataduras ni corazas.

Prince es un hombre que a lo largo de su vida ha pasado por sucesos que lo han encaminado a desarrollar una personalidad mayormente reservada, y ligera en su modo de pensar que se ve reflejado en su corporal, vocal y entorno personal. A lo

⁸⁰ De Tavira, L. (199) *El espectáculo invisible*. México. Editoriales Arte y escena ediciones.

⁸¹ Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 91.

largo de este trayecto ha tenido que enfrentar problemas o conflictos que Serrano clasifica en tres:

“...técnicamente hablando, existen tres clases de conflictos: 1) los conflictos con el entorno; 2) conflictos con el partner; 3) conflictos consigo mismo.”⁸²

En primera instancia Prince encuentra un *conflicto consigo mismo* cuando su padre decide abandonarlo, esto genera en él una sensación de ausencia afectiva y física que permea en su niñez hasta su vida adulta, que es cuando decide acudir al viaje para cerrar esa herida. Curiosamente de los tres hermanos es el que menos encuentra importancia en dicho problema; con esto no quiero decir que no sea relevante, sino que al ser muy pequeño no logró generar un vínculo estrecho de afectividad y lo que le afecta es la sensación de abandono y soledad producto de tal suceso.

La vasectomía es también un *conflicto consigo mismo*, pues ésta es el resultado del pensamiento de no querer repetir el patrón del padre al momento de ausentarse en todo sentido de su familia. Para Prince, no tener hijos significa no parecerse a su figura paterna, sin embargo, personalmente encuentra dilema con la relación que mantiene con su esposa quien tiene la necesidad de probarse como mujer al momento de resultar embarazada.

“Prince: Se lo habían advertido, no podía embarazarse. Pero es terca, y no era porque realmente quisiera ser madre, la conozco, lo hubiera dado en adopción, si no por probar que ella podía. Andrea es así.”⁸³

El conflicto que para el presente de Prince genera mucho dolor y tiene más importancia que todos los demás, es el cáncer que su esposa padece desde hace unos años y que indiscutiblemente afecta su vida, pues a pesar de que Andrea le fue infiel en un viaje que realizaron, Prince encuentra en ella un refugio que le da seguridad en el ámbito amoroso y familiar; es con ella donde descubre el cariño que

⁸² Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 93.

⁸³ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

desde pequeño le hizo falta y puede llenar la sensación de soledad que gobierna su vida, dando como resultado una codependencia afectiva que no le permite progresar personalmente ni en su relación sentimental por sentirse seguro en su estado de confort. Este problema es el que ronda por su mente día y noche, mismo que evade durante la mayor parte del viaje y es hasta casi el final de la obra cuando decide externar lo que está sintiendo en relación con la incertidumbre de su esposa.

“Prince: Andrea va a morirse. O ya lo está.

Paul y Peter, lo ven.

Peter: ¿Qué?

Prince: Y ella es... mi única red.

Peter: (Tratando de decir algo correcto) Pero... a ver, Andrea... ¿por qué?, ¿qué es lo que...?

Prince: Cáncer. Avanzado.

Peter: Lo siento.

Prince: Vine con ustedes sólo porque ella me lo pidió. Me obligó, más bien. Me hizo prometerle que no la llamaría durante el viaje. Que necesitaba estar sola.”⁸⁴

Además, encuentro que la relación con sus hermanos no fue nada fructífera desde la niñez y que en el momento que nos encontramos con los personajes, dicha relación se ve aún más fracturada. Esto responde al *conflicto con el partner* que tiene con su hermano mayor Peter, pues en repetidas ocasiones vislumbro la fricción entre dos figuras masculinas encaminadas a demostrar las habilidades o logros que cada uno tiene o desarrolló a lo largo de su vida; como las veces que han viajado en primera clase en avión, el trabajo que cada uno tiene, el teléfono y hasta demostrar su destreza sobre la cuerda, siendo Prince el que en repetidas ocasiones demuestra, sin fines egocentristas, lo que es y tiene.

⁸⁴ *Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.*

“Prince: Ya lo hice yo, Peter, con una chingada, dije que yo invitaba.

Peter: Sólo quería—

Prince: Nada Peter, no quieres nada, ése es tu problema. Finges querer, es todo. (Se quita los zapatos, no usa calcetines).

Peter: Mira enano, una cosa es que andemos medio pedos, y otra que—

Prince: No te concentras. Piensas en hacerlo bien, pero no piensas en simplemente: hacerlo. Fijate.”⁸⁵

Desde pequeños, y gracias al texto dramático, podemos detectar que el juego que Paul mantenía con su hermano Prince de encerrarlo en el baño era en principio a manera de broma, sin embargo, su hermano mayor Peter revela que lo hacía para no sentirse desplazado.

“...Paul empezó a encerrarte como un juego, pero realmente era porque desde que naciste, no le gustó la idea de no ser nadie...”⁸⁶

El resultado de tal acción por parte de Paul, es el temor que tiene Prince a estar en espacios pequeños y sentirse encerrado, aplastado o atropellado en lugares carentes de luz.

*“La claustrofobia proviene de la palabra latina **claustrum** que significa cerrado, y de la palabra griega, **fobos** que significa miedo o temor irracional.”⁸⁷*

Este término es introducido por *Raggi de Bologna en 1871, y significa literalmente temor a ser encerrado*. Textualmente podemos leer que uno de los conflictos *consigo mismo* que vive Prince proviene desde su infancia y es el miedo a estar encerrado en lugares pequeños o limitados provocándole angustia, falta de aire y vulnerabilidad al no sentir la libertad de su cuerpo.

⁸⁵ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁸⁶ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

⁸⁷ Claustrofobia (s.f) <https://www.fobiass.com/claustrofobia/> [09 0421]

“Prince: Nos van a dejar aquí toda la noche ¿o qué? Este cuarto se está haciendo más pequeño ¿no lo notan?”

Paul: Nunca he entendido tu terror por los cuartos pequeños.

Prince se detiene, ve a Paul con dureza”

Esta fobia afecta de manera directa su mente y cuerpo al encontrarse en una situación que despierte ese pánico en Prince, y a su vez genera un *conflicto con el partner* en relación con su hermano Paul al reconocer que él es el responsable del trauma que lleva arrastrando desde niño hasta su etapa adulta.

Así mismo otro conflicto de ésta índole (*consigo mismo*) se encuentra con la madre, quien idealmente debió estar presente en su niñez física y afectivamente, sin embargo, el abandono de su esposo dio como resultado la alienación de su entorno y por ende no brindó la atención necesaria a sus hijos. “*Sandor Ferenczi se refiere también a la asociación entre claustrofobia y la idea de estar dentro de la propia madre: “El psicoanálisis de numerosos sueños y de la claustrofobia neurótica, explica el temor de ser enterrado vivo como la transformación en temor del deseo de retornar al seno materno”⁸⁸*. En palabras de *Ferenczi*, encuentro conexión directa con los hechos que Prince nos presenta a partir de la relación lejana que tiene con su madre, pues desde pequeño se sabe que la madre no estuvo presente en su vida, razón por la cual tampoco generó un vínculo afectivo que le permitiera desarrollar confianza y comunicación con su contraparte femenina. La claustrofobia en Prince se traduce como el temor a la soledad en la que se encuentra desde los primeros años de su vida, así como el rechazo total o parcial de lo que su madre representa.

Por último el conflicto con el entorno no solo se queda en la sensación de miedo y terror al demostrar su fobia, sino en los distintos lugares en que la trama se desarrolla y que mientras el conflicto entre los personajes va en crescendo, las características espaciales y ambientales influirán en el carácter como en la ficción; por ejemplo, estar en el aeropuerto por muchas horas, la aglomeración de la gente

⁸⁸ Lewin, B. D. (1952) *claustrofobia*. *Revista psicoanalítica*, tomo 9. Pág. 123-128

al momento de abordar y documentar equipaje o el estadio donde volverán a ver a su padre por última vez.

“Paul: ¿Le tienes más confianza a él que a mí?”

Prince: (A la persona de atrás, en la cola) ¡Que no me da la gana avanzar!”⁸⁹

2.3.2. EXPLORACIÓN.

“...partiendo de lo empírico y sobre ello procurando la construcción de lo imaginario, Stanislavsky plantea que la creación de un personaje es un proceso que, como ya apuntamos, parte de la realidad del actor, de sus comportamientos más objetivos, los físicos, en su camino a la corporización, la encarnación de los personajes. El método de las acciones físicas comienza con este sencillo reconocimiento.”⁹⁰

Raúl Serrano.

Todo comienza el día en que conecté emocionalmente al momento de leer el texto por primera vez, pues como menciona *Serrano*, el actor presta su cuerpo, vida, y realidad para que el carácter presentado en escena esté lleno de herramientas para desarrollarse adecuadamente a lo largo del suceso ficticio. Este proceso lo viví al momento de enlazar con la historia de los personajes y en especial con la de Prince, porque sorpresivamente y no a manera de proyección, encontré muchas similitudes entre su historia de vida y la mía; transitando desde el abandono paternal que sufre a temprana edad gracias a que su padre decide partir en busca de gloria y fama, hasta el proceso doloso que vive al lado de su esposa quien sufre de cáncer. Dicha enfermedad también estuvo presente en mi infancia en el cuerpo de mi madre y

⁸⁹ *Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.*

⁹⁰ *Serrano, R. (1982). Dialéctica del trabajo creador del actor. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 101.*

desafortunadamente perdió la batalla. Tuve sentimientos encontrados al momento de ver la historia que el hermano menor presentaba, pues el leitmotiv que rige la obra es el abandono paternal y en particular los conflictos que se descubren a lo largo de su trayectoria generaban empatía con el personaje a partir de encontrar lo que *Stanislavsky* plantea como *vivencia*; mi pasado encuentra cierta correspondencia con los sucesos de mi personaje y así entablé una relación más cercana. *“Mi yo de niño, no tiene alguno de estos recuerdos porque jamás conté con un padre, es como si mi padre se hubiera dedicado al circo, a la cuerda floja y jamás estuviese conmigo, y lo único que recuerde sea nada.”*⁹¹

Todos estos antecedentes con los que cuenta mi personaje me abren las puertas para crearle una historia de vida que enlace todos los sucesos pasados con los presentes, así mismo éstos antecedentes serán los responsables de complejizar el carácter y la personalidad que Prince presenta a lo largo de la historia desarrollada en *Cuerdas*.

“La lectura del texto dramático genera pensamientos, ideas, imágenes mentales o en el mejor de los casos, sonidos (palabras, frases) cuya capacidad para transformarse en hechos sobre el escenario resta comprobar.”

Encontrar un texto dramático fue en principio, la labor que más trabajo me costó al momento de verme con las mil posibilidades que diversos autores y autoras me ofrecían. Todo esto para terminar eligiendo tres o cuatro textos que respondían al número de personajes que necesitábamos y también que estuvieran publicadas.

Me acerqué de manera muy literaria a cada una de las propuestas que mis compañeros y yo ofrecimos para la realización de este montaje, sin embargo después de leerlas con el director presente, llegamos a la conclusión que *Cuerdas* de Bárbara Colio era la mejor opción a desarrollar porque cumplía en primera instancia con todos los requerimientos académicos y en segunda porque presentaba una historia con caracteres complejos que se veían inmiscuidos en un

⁹¹ Bitácora de trabajo.

momento crucial de desorden personal, hasta concluir la historia con un desenlace que nos muestra el trayecto y cambio de los personajes; esto responde a la necesidad de probar todos los conocimientos actorales adquiridos a lo largo de mi carrera profesional.

Una nueva forma de acercarnos a las lecturas del texto fue a partir de las plataformas virtuales, pues la situación actual no favorecía en nada la cuestión de vernos físicamente para iniciar con el trabajo enfocado, a desnudar la totalidad del texto para después descubrir la particularidad de cada uno de nuestros personajes. La tarea de inicio resultó un poco complicada pues a pesar de ver y escuchar a mis compañeros en “tiempo real” a través de la pantalla, no surgía en mí la reacción correspondiente a la situación planteada en cada uno de los cuadros.

De entrada fue bastante raro conectar con la dinámica de las escenas, pues muchas veces el audio llegaba segundos más tarde y naturalmente el estímulo se veía interrumpido, sin embargo la sensación de mantener la ficción en pie demandó que mi cuerpo se moviera del lugar donde se encontraba; primero con acciones pequeñas de mis brazos, de mi torso entero hacia alguna dirección, hasta levantarme de mi silla para hacer énfasis en la acción que mi personaje realizaba y lo que quería dar a entender.

Semanas más tarde logramos coincidir en un ensayo presencial donde el objetivo sería explorar una de las escenas cumbre de la obra, en la cual encontramos a los personajes transitando por un cúmulo de situaciones y emociones.

“La escena comienza y nosotros estamos fríos. Nos acercamos de manera muy lejana al texto; algo no nos deja avanzar ni sentir lo que realmente se debería de saborear. La nota es “dense con el texto”. Se puede interpretar de

muchas maneras, pero la única que importaba era dejar a un lado nuestras corazas de actores y entrar de lleno a la situación, atmósfera y ambiente que la escena demandaba. Eso hicimos.”⁹²

Ese día de exploración escénica encontré más estímulos que beneficiaban al trayecto en cuanto a mi personaje y el cómo se encuentra al momento de ésta escena o las próximas. La lectura fue completamente enfocada a descubrir las diversas posibilidades de resolución. Mientras avanzaba la escena no hallaba el momento de conexión entre lo dicho y lo que eso resultaba en mi ser; conforme pasó el tiempo me descubrí vulnerable al momento de percatarme que las lágrimas estaban brotando de lo más hondo que mi persona brindaba para los hechos que el personaje mencionaba. Ese día entendí lo que los antecedentes del personaje estallan en el actor, reflejados en la totalidad de mi cuerpo y el proceso mental que viví para estar en esa situación.

“Es por la acción que lo pensado se convierte en real y por lo que se abandona el terreno de lo ideal, o de lo inerte (el entorno) para penetrar en el terreno de los objetos resultantes de la praxis creadora, objetos en los que aparecen rasgos notoriamente humanos.”⁹³

En cuanto al terreno de lo ideal nos decidimos por explorar algunos caminos que en cierta forma ayudaban a la creación y exploración escénica de los personajes, encontrando la subjetividad en objetos, conceptos y palabras para después objetivar lo recabado con base en las acciones de mi personaje en la escena.

1. Ejercicio carta astral.

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, el zodiaco es la *zona o faja celeste por cuyo centro pasa la eclíptica y que comprende los doce signos, casas o constelaciones que recorre el Sol en su curso anual aparente, a saber, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y*

⁹² Bitácora de trabajo.

⁹³ Serrano, R. (1982). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2da ed.), México. Editorial Cartago, Pág. 101.

*Piscis*⁹⁴. Pero me enfoqué en detectar lo que la *Astrología* propone como el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas⁹⁵. Descubrí que uno de los signos que puede regir la parcialidad del carácter de Prince es *Acuario* por el mes, día y la hora en que nace (28/01/1991- 2:00 PM), y con base en la posición de los planetas y las diferentes casas, su signo zodiacal ascendente es Tauro.

Acuario con ascendente en Tauro

*“Combinación de inteligencia, practicidad y de fuerte voluntad. Este Acuario puede sorprender por sus reacciones contradictorias, ya que en él tienen lugar tendencias muy dispares que, tarde o temprano, se exteriorizan. Por un lado, es independiente, aventurero y original, pero, por otro, le gusta sentirse seguro del suelo que pisa y de todo aquello que le apetecería emprender. Esto suele dar lugar a que se interese por temas muy distintos, en cada uno de los cuales pondrá su voluntad y concentración, al menos hasta que esa dedicación suponga una amenaza a su libertad personal. Es menos comunicativo y hablador que el Acuario típico, pero igualmente atractivo y con un fuerte magnetismo que agrada a aquellos con los que se pone en contacto. En el amor es más estable y más tendiente también a las relaciones duraderas. Le gusta la comodidad y la seguridad que una buena posición social y económica puede proporcionarle. Si no tiene esa situación ya desde el nacimiento, es capaz de trabajar duramente hasta conseguir esos objetivos.”*⁹⁶

Con base a la definición exacta de este signo con su respectivo ascendente, puedo afirmar que las características mencionadas corresponden al carácter y personalidad que Prince demuestra durante el texto dramático; aunque es solo una

⁹⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: diccionario de la lengua española, 23ª edición. [versión 23.4 en línea]. [https://www.dle.rae.es\[10042021\]](https://www.dle.rae.es[10042021])

⁹⁵ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: diccionario de la lengua española, 23ª edición. [versión 23.4 en línea]. [https://www.dle.rae.es\[10042021\]](https://www.dle.rae.es[10042021])

⁹⁶ Acuario ascendente en tauro (s.f.) <https://www.horoscopo10.xyz/acuario/acuario-ascendente-tauro/>

herramienta aplicada al presente del carácter pues solamente podemos apreciar las caras que el personaje nos muestra, sin embargo para fines creativos, aterrizan muchas premisas que me formulé al principio de la obra, como lo introvertido que se muestra pero a la vez decido en todo lo que hace. Volqué toda esta información al proceso creativo y al pasar de los ensayos afirmé todas las acciones junto con las sensaciones con las que mi personaje se refería internamente y con los demás. Aunque todo está sujeto a interpretaciones por la significación que cada uno tiene a partir de su vida, pero como labor de exploración fungió correctamente para atar los antecedentes con el presente.

2. Andrea: el cáncer.

*El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control.*⁹⁷ Esta enfermedad se traduce en el dolor físico y emotivo que la persona vive, así como el sufrimiento mental que sus familiares directa e indirectamente padecen.

El problema que Prince está ocultando a cada momento es el dolor que siente al recordar a su esposa en ese estado; realmente desea que no sufra más, pero esa decisión está completamente fuera de sus manos. Lo único que le queda es hacerla reír con su actitud infantil o bien, realizando un acto sobre la cuerda para apreciar su bella sonrisa.

*“Prince: Yo camino en el aire para ella, se divierte mucho viéndome. Es lo mejor que sé hacer, hacerla reír.”*⁹⁸

Andrea es una persona de carácter fuerte que necesita gobernar siempre todo lo que piensa, decide y hace. Todo debe estar bajo su control para verse firme con los demás, pero el mal que le aqueja la ha vuelto vulnerable, pequeña, y esto va en contra de toda la idea que ella misma ha creado sobre su persona.

⁹⁷ Cáncer de mama. (14 de septiembre de 2020). Centros para el control y la prevención de enfermedades. https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm [06/05/2021]

⁹⁸ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

“El diagnóstico de cáncer de mama desencadena un impacto psicológico. La mayoría de las mujeres experimentan sentimientos de ansiedad, incertidumbre, miedo o depresión. Después, más allá de la noticia, está la esperanza. Uno de los problemas de esta enfermedad es el miedo que produce al asociarse inevitablemente a la idea de muerte.”⁹⁹

En Andrea, el miedo a la muerte está día con día rondando en su mente. De igual forma existe el miedo a que una persona especial a la cual le tienes mucho cariño, desaparezca. Es así como las sensaciones que ella vive se traducen de manera literal en su esposo Prince, pues los dos temen por lo que le suceda al otro a partir de lo que están viviendo.

El miedo, ansiedad o depresión son factores que llevan a las personas a cometer actos que van en contra de su vida. Para Andrea, no tener control sobre su enfermedad es un estímulo que detona inseguridad, miedo y debilidad al no sentirse capaz de salir adelante por cuenta propia, sin embargo su personalidad y carácter tan marcados son factores que la impulsan a decidir sobre sus acciones.

Prince: La conozco, creo que sé qué es lo que va a hacer. Ella no va a dejar que el cáncer le gane, Andrea es así. Primero sería capaz de...¹⁰⁰

Para indagar más en este problema, me permití realizar una entrevista a personas que han pasado por todo el proceso doloso de dicha enfermedad. En dicha actividad detecté que cada proceso es distinto, pues todo parte del contexto en el que la persona se encuentre; la familia, los hijos, el trabajo e incluso una mascota puede ser factor decisivo en el proceso de sanación para esta enfermedad.

El dolor físico y emotivo está presente en todos los casos que se presentan día con día, sin embargo la trayectoria hacia el final es completamente distinta. La

⁹⁹ Impacto psicológico frente al diagnóstico de cáncer de mama. Primeras reacciones emocionales. Index Enferm vol.26 no.4 Granada oct. /dic. 2017.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962017000300015#:~:text=El%20diagn%C3%B3stico%20de%20c%C3%A1ncer%20de,%20%20incertidumbre%20%20miedo%20o%20depresi%C3%B3n. [06/05/2021]

¹⁰⁰ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

importancia de tener un porqué para seguir viviendo como el amor, es la médula en todo este proceso aunque muchas veces el final sea completamente indeseado.

E: ¿Cómo fue el proceso que llevó tu esposa contra esta enfermedad?

A: Afortunadamente todo el proceso se aligeró gracias a las atenciones que nos brindaba el hospital. El centro de salud contra el cáncer era relativamente nuevo y fuimos de los primeros en ser atendidos, entonces por ese lado no tengo nada que decir. El dolor físico lo sentía ella, pero nosotros; su familia, estuvimos siempre a su lado y para serte sincero lo que más la mantuvo en pie fue nuestro hijo. Conozco a muchos colegas que se han dado por vencidos ante este problema pero no por decisión propia, sino por la persona afectada que se deja caer. Esto no nos pasó pues jamás decidimos tirar la toalla.¹⁰¹

En este caso las personas involucradas jamás se dieron por vencidas. Algo contrario que nos presenta la trama de la obra pues Andrea se está dejando caer y eso repercute de manera directa en Prince. Él quiere todo lo contrario para su esposa; que ella esté bien después de un día atareado, que el dolor físico disminuya y que en sus ojos se revelen las ganas de luchar contra esta enfermedad, pero a final de cuentas no es lo que él decida, sino lo que su esposa vea por su futuro atendiendo a las consecuencias o beneficios producto de sus decisiones. Este problema está en su mente a cada minuto pues no entiende cual es el motivo para que su esposa decida dejarse controlar por esta enfermedad; no logra comprender si es falta de amor, autoestima o ganas de seguir viviendo. Prince siempre se mantendrá en pie como un acompañante a pesar de que ella se deje caer. Andrea es lo más importante para él; existen mil problemas más en su mente, pero su ella es lo que para este momento tiene toda su atención y cariño.

Crear a grandes rasgos la imagen de lo que es Andrea es fundamental en la construcción de mi personaje pues como anteriormente lo he dicho, la condición en la que se encuentra su esposa es el principal motivo de acción y movimiento en

¹⁰¹ Entrevista virtual Adalberto

Prince. Por esto debía ahondar en el carácter y los motivos que tiene su esposa para después trasladarlos de manera específica en la obra.

3. Ejercicio collage.

Para continuar con el proceso de exploración, el director nos pidió realizar un collage que englobara la totalidad del carácter e inclusive lo metafórico que mi personaje significaba. Este proceso fue interesante desde mi perspectiva; porque a pesar de ser el menor de los tres, no tiene un pasado traumático en especial con sus padres como sus otros dos hermanos, sin embargo, el trabajo de búsqueda e interpretación lo basé en los conflictos que tuvieran mayor peso como la relación con su esposa o la claustrofobia que padece, sin dejar de tomar en cuenta cuál es el resultado de todos los problemas en su familia y lo que significan.

Comencé por enfocar mi pensamiento en un sentido simbólico para encontrar los objetos que significaran por sí mismos y luego en conjunto, el concepto o idea en el mundo ficticio de Prince; es así como realicé con pedazos de cartón un *cuco* de dimensiones pequeñas con solamente cinco caras, totalmente pintado de **negro**, esto representa en su totalidad la claustrofobia que padece y la única cara que no tiene da al exterior como símbolo de libertad.

“...vinculamos al negro con lo desconocido, lo aterrador, lo oscuro e incluso lo maligno. Es un color asociado a lo que nos da miedo y a lo que no podemos ver (algo lógico teniendo en cuenta que en ausencia de luz lo único visible es la negrura). Ello hace asimismo que se asocia a aspectos que también nos son desconocidos y nos asustan, siendo la más conocida la muerte (es uno de los colores más asociados al luto, aunque no el único). Se relaciona también con la soledad, el sufrimiento, la tristeza y la

*añoranza.”*¹⁰² Curiosamente este color lo comencé a percibir desde las primeras

¹⁰² Mimenza Castollero, O. *Negro en psicología*. Psicología y mente.
<https://www.psiocologiymente.com/psicologia/que-significa-el-color-negro>.

lecturas pues mientras leía, en mi mente el negro aludía al miedo constante a que su esposa muera, la ausencia de luz que le produce claustrofobia y la soledad que sufre. De los extremos de esta caja salían dos *hojas*; una de color **verde** con mucha vida y la otra café, amarilla, representando la muerte, así como el lado frágil de Prince. *“En primer lugar, el verde, se vincula con el nacimiento, la vida, la fuerza y la energía. Se trata de un color profundamente asociado a la primavera y ligado a la fertilidad y al crecimiento, algo que hace de él algo relacionado con la idea de juventud. En este sentido también es símbolo de inocencia. Otro elemento relacionado con su vínculo con el crecimiento se da en lo económico: es símbolo de riqueza.”*¹⁰³ Siendo explicado así conecto las características que la psicología dota de este color con el significado de fertilidad, misma que en Prince no se encuentra y es por eso que la otra hoja está seca; así mismo la fertilidad y vida que Andrea representa por sí misma siendo afectada por la situación de su esposo. En el sentido monetario representa riqueza y es una característica que Prince posee al momento de presentarse como acreedor de bienes materiales representativos de una clase media alta.

A Andrea la representé con una *flor* alargada de pétalos delgados y escasos, con muy pocas hojas, refiriéndome al cáncer que por dentro la está matando; ésta flor situada al centro del cubo hace la metáfora a que ella es sinónimo de la libertad y vida que brinda a Prince a pesar de ser lo contrario.

Cruzando los objetos ya antes mencionados se encuentra una pequeña *soga* unida por la mitad representando al padre y la indecisión de Prince para soltar los problemas que le causan dolor; en esta soga coloqué una cruz haciendo referencia a la religión Cristiana, esto porque a partir del trabajo de campo que realicé a personas que sufrieron la misma situación de tener un familiar con cáncer, explicaban que al sentirse en este momento de vida o muerte encontraban apoyo en la fe que encomendaban a Dios.

¹⁰³ Mimenza Castollero, O. *¿Qué significa el color verde? Su simbología y emociones asociadas.* Psicología y mente. <https://www.psiocologiymente.com/psicologia/que-significa-el-color-verde>.

E: Como esposo ¿Qué alternativas tomaste para aligerar la carga de tu esposa? No para evadir el tema, sino para sobrellevarlo.

A: Fíjate que la religión, las oraciones y el apoyo de la familia. El apoyo de mis hermanos, de su familia, sus papás, mis cuñadas. Dios está muy presente entre nosotros siempre.¹⁰⁴

Para culminar con la explicación de estos objetos, las monedas representaban la riqueza física que mi personaje demuestra y que no le hace falta dinero gracias al trabajo que siempre tiene presente; ligando a este apartado, los lentes son la significación de la inteligencia con la que cuenta para desarrollar bien las actividades laborales, mentales y corporales. De igual forma la playera completamente arrugada refleja la liviandad con la que se desenvuelve día a día y como resultado da un olor húmedo como a ropa sin ser lavada o en reposo por muchos días.

4. Ejercicio lectura con collage.

Inmediatamente después de explicar en primera persona nuestro collage al director, nos dimos a la tarea de integrar todos los elementos en nuestro cuerpo de alguna manera en que la totalidad de aquella significación materialmente se presentara en nosotros, dando como resultado el vínculo ideal con cada conflicto, pero a la vez material.

Después de esto tomamos el texto e irrefutablemente conecté más con mi personaje, pues a pesar de no leer el total de la obra con éstos elementos en el cuerpo, las partes que abordamos tuvieron mayor significado, pues mi persona

entendía la relación de personajes, pero en este momento dicha relación estaba

¹⁰⁴ Entrevista a Adalberto Téllez Gutiérrez

dentro y fuera entablando un diálogo interno que me permitía conectar con lo que sentía y decía.

5. Entrenamiento sobre cuerda.

Un elemento que refiere mucho el texto es la cuerda con la que su papá practicaba el arte del funambulismo, así como las repetidas veces que obligó a los hijos a hacerlo. “*El funambulismo es el arte de caminar a lo largo de un delgado alambre, cuerda o similar mínima superficie de apoyo, practicado desde la antigüedad clásica por los funámbulos (del latín «funambulus», de «funis» -cuerda-, y «ambulare» -andar-)*”¹⁰⁵. Mi personaje a través de su trayectoria revela que él es el único de los tres que puede mantener el equilibrio sobre la misma. El resultado de esto fue investigar los inicios del funambulismo en el arte de la acrobacia para después como exploración o *vivencia* entrenar dicho arte sobre una cuerda atada a dos árboles.

Antes de subir a la cuerda físicamente, en algunos ensayos hacía la *mímesis* de estar arriba de una cuerda con base en los recuerdos o imágenes con las que contaba. Para cuando iniciamos este entrenamiento, la sensación cambió rotundamente pues no es lo mismo equilibrarte gracias a tus dos piernas y brazos; a diferencia de solo con una pierna; con la tensión necesaria en el torso, el movimiento de brazos, la cadera en su lugar y la mirada enfocada hacia el frente. Fue una experiencia reveladora

darme cuenta que la simplicidad que muestran los artistas circenses es nada comparado con lo que realmente es vivirlo en carne propia. Sorprendentemente los involucrados en este entrenamiento entendimos ágilmente de manera técnica el hecho. Esto me resultó en el avance significativo sobre la cuerda; como dar los primeros pasos hacia enfrente y mantener el equilibrio arriba por más de cinco segundos.

¹⁰⁵ Diccionario enciclopédico abreviado (1957) Espasa Calpe, tomo 4. Madrid, España,

Los entrenamientos se enfocaban primero a calentar, hacer subidas guardando el equilibrio, caminando hacia enfrente o hacia atrás y después de esto subíamos ambos actores al mismo tiempo para crear la confianza y sincronización al momento de encontrarnos con la escena. La parte fundamental de este entrenamiento no fue solo la sensación del trabajo acrobata, sino también cumple como material del actor que sustente la ficción al momento de estar en situación, en este caso, sobre la cuerda, que para el final de la obra aparece y los dos hermanos desarrollan en ella gran parte de la acción hasta llegar a sus últimas consecuencias.

6. Sesión con psicóloga Francisca Carrasco Navarrete.

Como una herramienta de apoyo en la construcción y el sustento de nuestros personajes, nos dispusimos a indagar psicológicamente cada personalidad expuesta en *Cuerdas*, pero individualmente la que rige a Prince. Dicha exploración se enfocó desde un principio a descifrar el porqué de los conflictos internos y externos de los personajes.

Para fines de ésta exploración contactamos a la Dra. En Ciencias para la Familia, Francisca Carrasco Navarrete, egresada de la licenciatura en Psicología Clínica y Educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos brindó una asesoría intensiva acerca del psicoanálisis de *Freud* para proponer un perfil psicológico que respondiera al carácter y temperamento de mi personaje a partir del material literario. Pero para este reconocimiento, la subjetividad y la interpretación que concebía de mi personaje tomó mayor partido.

“El psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración del inconsciente. Esta exploración clínica se fundamenta en la “asociación libre” por parte del paciente y en la “interpretación” por parte del psicoanalista.”¹⁰⁶

La asesoría no se decantó en lo absoluto por generar un conocimiento complejo ni el desarrollo de términos psicológicos aplicados al tratamiento de diferentes patologías; más bien el lenguaje actoral y teatral fueron los encargados de guiar la sesión.

Claro que la exploración en principio resultó informática, sin embargo, el tono que alcanzó el conversatorio fue encaminado a la conexión objetiva del material propuesto por la psicóloga y el nuestro.

Nos preguntó sobre los hechos en particular de nuestro personaje presentados en la obra y cuál era nuestra interpretación. Yo me sentía muy nervioso pues a pesar de tener claro el carácter de mi personaje y sus antecedentes, al momento de desarrollarlos entró en mí cierta inquietud que me producía tartamudeo y en ocasiones me llegaba a trabar. Fue como estar en el escenario por primera vez, ya que sentía que constantemente la doctora hacía un análisis de mi corporal, gestual y vocal. Este análisis lo conecto con lo que hacemos con el personaje al momento de detectar las acciones que tiene con el entorno, la situación y el sujeto en cuestión.

Después de explicar cada una de las partes el material necesario para iniciar con este proceso, la psicóloga nos propuso la formulación de un cuadro en el cual, las casillas tendrían diferentes características en términos psicológicos usados para establecer un tipo de personalidad.

¹⁰⁶ Qué es el psicoanálisis.(S.F.) Asociación Psicoanalítica Mexicana A.C.
<https://asociacionpsicoanaliticamexicana.org/que-es-el-psicoanalisis/> [10/04/2021]

Esto resultó ligeramente complicado a la hora de pensar en los conceptos que corresponderían con aquellos términos, sin embargo, después de las horas recorridas, las palabras surgieron a la par de relacionar directamente todo el pensamiento de mi personaje con sus acciones encasilladas en el siguiente cuadro.

	Características	Personalidad	Trabajo	Fijación	Demonios/Conflictos	Síntomas	Historia de vida	Mecanismo de defensa
PRINCE	Creativo Directo Hedonista Reservado Hábil Exitoso Amoroso Relajado Cursi Dejado Resiliente Extrovertido Despreocupado	Autónomo e indiferente. Sentimental Introverso Tibio Laxo	Programador de software	Etapa oral Dependencia a sentirse querido; dependencia emocional. Carencia de afecto, cariño y atención en la infancia.	Identificación con la víctima Nulo sentido de pertenencia a la familia Negación a la paternidad Autoestima baja Codependencia Cáncer de su esposa traducido a la compasión Relación inexistente con el hermano mayor.	Claustrofobia traducida en el miedo a la soledad y la negación del retorno al seno materno. Castración simbólica Anulación de la familia	Abandono físico y emocional del padre antes de los cinco años. Encierros en el baño por parte de su hermano mayor. Conocer a su esposa Infidelidad de Andrea.	Evasión de temas del cáncer de Andrea.

Las *características* son todos los conceptos con los cuales relaciono a mi personaje, desde el punto de visto más objetivo hasta la más remota idea; esto para comenzar a identificar por cual parte de las personalidades se sitúa mi carácter. Es por eso que las palabras con una connotación relajada o vivaz son las que cubren más terreno en esta casilla. Ligando todos éstos conceptos concluyo que la *personalidad* de Prince es completamente autónoma; producto de la falta de atención en su niñez que lo orilló a generar los conocimientos y herramientas necesarias para la vida por sí solo. Así mismo ligera al momento de entablar conversaciones, pero a la vez introvertida por todos los miedos que desde pequeño generó.

El *trabajo*, se estipuló para conocer el estilo de vida, mismo que para el presente de mi personaje condiciona de manera interna el modo de acción y reacción con los demás. Esto por las carencias o excesos que el mismo detona en su vida.

La fijación trata de llenar vacíos desde la infancia dados por la carencia o exceso de algo y principalmente se da en la etapa oral del desarrollo de la función sexual. *“Etapa oral: se desarrolla durante el primer año de vida. Se inician las conductas relacionadas con un primer contacto con el mundo externo y las figuras objétales, a través de la alimentación. Se encuentra la energía pulsional, condensada en la mucosa oral o en la boca como zona erógena. El primer contacto con el mundo externo, y la diferenciación lloica, se hace a través de la relación con la madre.”*¹⁰⁷

En Prince estos vacíos son completamente afectivos al momento de ausentarse el amor desde sus primeros años y es en su etapa adulta donde la búsqueda de éste lo mantiene en esa constante de llenar dicho vacío.

Los *demonios* que Prince manifiesta son causados por traumas que en su vida han provocado movimiento interno y externo; la infidelidad y su identificación con la víctima llenando los vacíos con la miseria de los demás. Los *síntomas*, según Carrasco, son el *manifiesto físico o mental de los demonios*. Esto en particular fue lo más difícil de entender pues mientras nos explicaba cada uno la idea resultó incierta de significado, sin embargo, se traducen en lo que física y mentalmente producen los traumas pasados.

Cabe resaltar que toda esta exploración está sujeta a interpretaciones a partir de quien lea los personajes, sin embargo, la mía fue traducida en las páginas anteriores donde a partir de una rama enfocada a descubrir la mente humana, entendí de manera interna lo que sucedió y sucede en la mente de Prince. El resultado de todo esto fue, sin duda, una puerta más que abrí para acercarme directamente con los hechos que presenta mi personaje en la obra, así como los que *posiblemente* sucedieron en el pasado.

¹⁰⁷ Cooperativa de Colombia- Volumen 7, Número 13 / julio-diciembre 2011

7. Autobiografía.

Añadiendo al apartado anterior, desde un principio el director nos pidió que redactáramos la biografía de nuestros personajes para reforzar los antecedentes presentados, creando una historia de vida a partir de los sucesos más relevantes para ellos y que fueran congruentes con todo lo antes mencionado. Este ejercicio estuvo basado en la imaginación que tuve en cuanto a los posibles hechos positivos o negativos en la vida de Prince, pues realmente todo lo que vertí en las siguientes páginas tiene relación directa con el texto, pero la mayor parte es creación mía para fundamentar el aquí y ahora del personaje.

PRINCE

Prince Valentini Díaz, (Guadalajara Jalisco, 28 de enero de 1991). Soy un afamado ingeniero en sistemas enfocado en softwares que procesen y almacenen la información de empresas diversas como Grupak, Wal-Mart, PepsiCo. entre otras.

Soy el menor de tres hijos provenientes de una familia conformada por mi padre, un famoso funambulista llamado Pedro Gustavo Eduardo Valentini Mora alias "String", y por mi madre Victoria Geraldine Díaz Bertín, bióloga y activista activa en pos de la preservación de especies endémicas en peligro de extinción.

Cursé el preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en el colegio privado "Jaime Torres Bodet" donde aprendí lo suficiente para ser acreedor de una beca del 70% en Queen's University Belfast, ubicada en el Reino Unido.

En 1994 ingreso al preescolar. Como recuerdo, por boca de mis maestras revelan que el desapego con mi madre fue nulo al momento de dejarme en la escuela.

No tengo muchos recuerdos de mis primeros 4 años de vida, pero en el quinto sucedió algo que marcaría a nuestra familia de por vida, pues en el invierno de 1996, mi padre decide abandonarnos en busca de la gloria y la fama que su arte le brindaría. Lo último que nos dejó fue una carta donde expresaba lo que sentía al momento de partir. Esa misma navidad fue la última vez que voluntariamente fuimos a la cabaña cerca del lago situada a unas horas de nuestra casa en la ciudad.

Tampoco tengo muchos recuerdos de papá, pues cuando éramos pequeños a mis hermanos, en especial Paul, les nacía la idea de encerrarme en el baño por horas. Realmente no sabía por qué lo hacía y me sentía rechazado, como si no fuera parte de la familia; ahora entiendo por qué; mi hermano se sentía desplazado, hacía todo lo posible para que yo no estuviera a la vista y lograra captar la atención de mamá y papá. Lo logró de cierta manera con mi madre, pero nunca vi la mirada que papá ponía sobre Peter como con él.

El momento en que recuerdo bien a papá fue la primera vez que lo vi subir sobre la cuerda, justo antes de la navidad en que nos abandonara. No recuerdo bien su cara, ni su voz, solo a él con su ropa de entrenamiento que siempre usaba estando arriba de una cuerda a más de dos metros de altura, era fenomenal.

Mi primera novia la tuve cuando cursaba el 3er año de la primaria (1999) y para ser más exactos fue mi mejor amiga Jazmín dos años mayor que yo. Extrañamente nuestra relación continuó de manera muy inocente, hasta que ella egresara del sexto grado.

La vida de artista misma que profesa mi padre, no captó mi atención lo suficiente como para dedicarme a este estilo de vida, sin embargo, conforme pasaban los años y las materias se iban complejizando, me percaté que las matemáticas en general desde álgebra hasta cálculo se me facilitaban y disfrutaba de resolver los problemas lógicos matemáticos.

En la primavera del 2004 gané mi primera olimpiada de matemáticas compitiendo contra distintas escuelas a nivel estatal, representando a mi alma mater y llevándome a casa el galardón de primer lugar a nivel secundaria.

Ese mismo año sufro de mi primer evento claustrofóbico consciente. Jugábamos mis amigos y yo a las escondidas, cuando decidí meterme al cuarto donde los conserjes guardaban toda la indumentaria, mismo que no contaba con ventanas amplias ni ventilación adecuada. Mis compañeros me jugaron la broma de encerrarme ahí dentro al percatarse dónde estaba. Al principio fueron risas incluso de mi parte, pero dentro de mí, sentía cómo el miedo de sentirme solo me gobernaba

cada vez más; las paredes se veían más pequeñas de lo normal, me faltaba el aire y todo comenzaba a quedarse sin luz. Grité lo más fuerte posible para pedir que abrieran, pero no lo hicieron hasta que escucharon cómo rompí en llanto.

Después de ese día comencé a alejarme de las personas creyendo que todos serían capaces de lastimarme de la misma manera o peor. Esto lo he sentido desde pequeño hasta convertirme en la persona reservada que soy.

Me gradué de la secundaria en 2005. Ese mismo año ingreso a la preparatoria.

Para este momento mi cariño por las matemáticas se reflejó aún más, pues en cualquier materia relacionada con éstas las realizaba de manera eficiente. Las competencias y premios siempre los oculté de mi madre y hermanos, pues a pesar de ser el menor, la atención siempre estuvo en ellos teniendo grandes expectativas en su desarrollo académico. Estas solo fueron por mi hermano Peter, pues al igual que yo recibía condecoraciones por su esfuerzo y ahora es un Ingeniero Civil graduado de una universidad de renombre.

En el último año de la preparatoria hicimos el examen de habilidades para saber en qué área nos desenvolveríamos mejor como estudiantes. Mis resultados fueron Ingeniería, Física o Actuaría.

En 2008 terminé el nivel medio-superior; recibo la llamada de una universidad ubicada en el Reino Unido para ofrecermé un lugar dentro de sus instalaciones con una beca y sin pensarlo con el apoyo de mi madre y los pocos ahorros que tenía guardados me dirijo a solicitar mi pasaporte y permiso de estudio en el extranjero. A los 17 años próximamente a cumplir dieciocho me subo a un vuelo sin retorno de esta casa, familia y país.

Mi primer cumpleaños sin mi familia fue en 2009. Han pasado algunos meses desde que llegué a Reino Unido. Al principio se me dificultó entablar conversación con las personas pues el inglés que aprendes en la escuela es completamente distinto al de la vida real, sin embargo, logré conectar con dos personas que hasta la fecha son entrañables en mi vida, Vania y George; ellos fueron los que me acompañaron en mi cumpleaños y toda mi estancia en la universidad. No recuerdo haber recibido

alguna llamada por parte de mi mamá o hermanos, solo un mensaje de mi querido hermano Paul muy corto, por cierto.

Comenzó el 2010 con una gran fiesta en Europa central y en todos los países bajos por el mundial de Sudáfrica de ese mismo año. Las calles estaban a reventar de personas y todo el día se vivía un carnaval por el encuentro de clubes.

Recuerdo que ahí conocí a mi colega “Chanticleer”, mejor pronunciado “shantichier”, un artista circense de las calles que se ganaba la vida haciendo de todo tipo de malabares y trucos que aprendiera. Ese día lo vi atando una cuerda a dos árboles y con ese show deleitaba a unas 50 personas (inmediatamente me trasladó a mi infancia, a mi padre) me acerqué a platicar sobre lo que hacía, cómo había aprendido, hasta la pregunta más simple de la vida porque todo me parecía interesante. Después de horas de charla, Chant me invitó por una cerveza (realmente no me gusta mucho el alcohol, pero una o dos cervezas si me gusta deleitar) y ahí me preguntó si yo quería aprender el arte pues me veía muy interesado. Por unos segundos dudé mi respuesta, pues no quería traer aquella imagen que con los tiempos se había ido desvaneciendo. Terminé por aceptar.

Nos sorprendimos bastante pues para el final de la primera clase yo ya sabía caminar hacia enfrente y hacia atrás con una variante de vuelta sobre mi eje central. Yo no sabía qué pensar, todos los recuerdos de mi infancia llenaron mi presente. Me percaté que yo sí podía caminar sobre el aire y que si lo hubiera hecho cuando lo demandaba mi papá, jamás se hubiera marchado de nosotros.

Cada tarde después de la universidad íbamos a un parque a entrenar meramente por hobby. Por las noches estudiaba y hacía tareas de la escuela. Tal vez ahí encontré el amor por vestir casualmente y despreocupado, porque Chant vivía feliz siendo y haciendo lo que lo llenará de vitalidad.

Los meses transcurrieron y las calificaciones jamás descendieron ya que potencié mis habilidades matemáticas enfocadas a la creación de sistemas reguladores de materias tangibles o intangibles.

Mi primer empleo fue en el otoño de 2010. Mi madre me apoyaba con el 30% restante de la colegiatura a pagar en la universidad y con algunos euros más para la renta, sin embargo, la comida y todas las necesidades básicas como agua, internet, electricidad y demás se veían interrumpidas por la falta de ingresos. Después de investigar me enteré que como estudiante era posible trabajar dentro de la misma universidad en la cafetería o algún departamento que necesitara ayuda. El 10 de octubre del 2010 fue el día en que preparé mi primer Cappuccino Moka con bombones en la cubierta.

Los primeros dos años de carrera los viví a lado de mi computadora HP, pues realmente no sabía las características de una máquina apta que soporte los distintos softwares de creación y dirección de los sistemas. Es por esto que dio su último servicio al finalizar este semestre. Para este momento no contaba con dinero basto para adquirir otra así que lo que restó del año me la vivía en los centros computacionales de la universidad. En 2011, al comenzar mi tercer año de carrera, adquirí la computadora portátil que me acompañaría hasta finalizar mis estudios. Mi primer MacBook fruto de los ahorros del trabajo en la universidad.

Para el penúltimo año de la carrera, en 2014, asistimos a un congreso en España, donde desarrolladores de softwares presentarían las nuevas cualidades de sus programas al mundo entero. En este evento conocí al manager de la agencia para la que ahora trabajo, Richard Obendorf, un agente especialista en el outsourcing y con quien enlacé una amistad casi inmediata.

Después de contar con el dinero suficiente para pagar todos mis gastos, me di cuenta que contaba con el dinero suficiente para una operación que hace años llevaba rondando mi mente. No quería repetir el patrón de mi padre, pues sabía que no iba a vivir para siempre en Europa y si llegaba a tener un hijo tendría que partir como lo hizo él. A inicios del 2015 con 24 años de edad decidí realizarme la vasectomía. Fue bastante rápido. En una hora ya estaba en la calle caminando sin ningún malestar. Días después, extrañamente, recibí una llamada por parte de mi madre para saber cómo estaba y si el dinero que estaba invirtiendo en mí estaba siendo bien utilizado. Platicamos por unos minutos y en seguida saqué a la plática

que me había realizado la vasectomía; de pronto se escuchó un silencio eterno, balbuceo algunas palabras y colgó.

Para este momento de mi vida la habilidad que desarrollé sobre la cuerda era bastante notoria, incluso había superado al artista circense que me había enseñado en las calles de Europa

En el verano de 2015 Chant y yo, visitamos uno de los parques más nuevos de Reino Unido, el Parque Nacional de South Downs, creado en 2011. Colocamos la cuerda a dos árboles cerca del estacionamiento y como era de costumbre las personas inmediatamente se acercaban a presenciar el show. Ahí vi por primera vez a la mujer de mi vida. Una chica medianamente alta de cabello castaño al hombro con sus ojos clavados en mí; se acercó sin quitar su mirada de mí cuerpo y por alguna extraña razón caí de la cuerda. Terminó el show. Todos se habían marchado menos ella. Me acerqué a preguntarle sobre qué le había parecido, en inglés obviamente, pero en su voz detecté un acento latino, ¡era mexicana! le pregunté en qué Estado vivía y me contestó que era de Monterrey y que estaba de intercambio en una universidad de Gales cerca de Inglaterra estudiando negocios internacionales.

Después de pasarnos los números de teléfono y platicar durante meses ella se graduó con honores y volvió a México con la esperanza de crecer en el ámbito laboral. No sabía si la volvería a ver.

Mis primeros trabajos en sistemas de operación y almacenamiento fueron en conjunto con la agencia de Richard, trabajando para Wal-Mart desde el Reino Unido en 2016 inmediatamente después de haber egresado. Comencé a ganar dinero con los trabajos que realizábamos para estas empresas de talla internacional. Laboralmente crecí bastante rápido al conocer todas las trabas, necesidades y oportunidades que me brindó la agencia de outsourcing para la que trabajo actualmente. En el verano de ese mismo año viajé a México para concretar relaciones entre empresas interesadas en nuestro trabajo.

Me volví a encontrar con Andrea en la Ciudad de México y la conexión fue una vez más, inmediata. Comenzamos una relación formal primero a distancia después de ese viaje y con el tiempo la llevé conmigo a cada lugar que visitaba por mi trabajo.

Andrea es tres años mayor que yo y pasado el tiempo me hacía mucho énfasis en concretar una familia. Yo postergaba mucho el tema pues realmente no es mi objetivo primordial para este momento de mi vida.

Nos casamos en enero de 2018 a escondidas. Fue una ceremonia completamente simbólica pues solo algunos familiares suyos asistieron y días después concreté un encuentro con mi hermano Paul para platicar sobre nuestras vidas al tiempo de revelar mi unión con aquella chica que conocí en Inglaterra.

Los meses pasaron y en junio de 2018 ella se percató de que no lograba quedar embarazada a pesar de no usar protección. El amor estaba presente, pero algo comenzaba a interferir en nuestra relación. Ese día le confesé que me había practicado la vasectomía y le expliqué que esa decisión la había tomado años atrás, pues el pensamiento de ser un mal padre no dejaba de rondar por mi cabeza, así mismo le externé todo el daño que mi papá me había hecho al momento de concebirme y su vez abandonarme; no quiero repetir el patrón. Desde ese suceso cambiaron muchas cosas; la comunicación comenzó a fracturarse y la distancia entre los dos crecía constantemente.

A finales de ese año, en diciembre, Andrea sufre de una caída repentina y pérdida del conocimiento. Los doctores mandaron a hacer análisis para saber la causa específica y diagnostican Cáncer de Mama.

La relación continuó pero las cosas no iban nada bien. Es por eso que en 2019 planeé un viaje a Madrid para las vacaciones de invierno. El objetivo era limar asperezas, volver a coincidir y olvidarnos unos días del malestar que la aquejaba, pero resultó completamente diferente. El último día en el hotel al revisar una notificación del celular de Andrea me enteré que la noche anterior había estado en la cama con otro hombre. La bomba estalló esa noche y las cosas quedaron muy mal. Cada uno regresó a casa por su propia cuenta sin esclarecer ni tratar el tema.

En abril de 2019 me llaman desde un hospital en México para darme conocimiento del estado de salud de una paciente que había sido ingresada la noche anterior, era Andrea, me informan que había llegado en estado de gravedad por desangramiento a causa de un aborto espontáneo. Asistí al hospital y me quedé con ella toda la noche y hasta la fecha no me he apartado.

Diciembre de 2021, han pasado dos años desde que mi esposa fue diagnosticada y se ha rehusado a recibir quimioterapia a pesar de que el cáncer cada vez la invade más a la par de volverse muy agresivo. Los momentos de pérdida de conocimiento son periódicos y muchos días los vivimos en el hospital.

Afortunadamente el trabajo no ha faltado, pero desde hace dos años ya no viajo en lo absoluto para cuestiones de trabajo, todo es desde casa respondiendo a la agencia de outsourcing para la que trabajo desde Europa.

20 de diciembre de 2021

Recibo una llamada por parte de mi hermano Peter, hace mucho tiempo que no hablamos y es extraño que lo haga hasta ahora, pero el motivo de localizarme es para informarme que mi padre después de 25 años, decidió comunicarse con nosotros por medio de una carta, para invitarnos y avisarnos que es el final de su carrera y quiere que estemos presentes en su último show.

21 de diciembre de 2021

Después de una extensa plática con mi esposa me convence de ir al encuentro con mi pasado, asegurándome que ella estaría bien. Pido un Uber y me encamino al aeropuerto.

2.3.3. TRAZO ESCÉNICO.

“El actor es el dramaturgo que imprime en su cuerpo la genealogía del personaje: ficción encarnada, articulación del cuerpo y el drama; su presencia en la escena muestra un cuerpo impregnado de historia, una historia que es la ruina del cuerpo y un cuerpo que es el fin de la historia.”¹⁰⁸

Estar en la escena una vez más me recordó a una frase que mi maestro Angulo nos dijo alguna vez: *“Hacer teatro ahora, es un privilegio”*.

Independientemente de la exploración pasada, entender que el movimiento que hace mi personaje en la parcialidad de la obra debe tener una carga energética enfocada a demostrar de manera física lo que es, hacia dónde va y cómo se siente. Como menciona Tavira, la dramaturgia que comenzamos a escribir fue a partir de nuestro cuerpo. Lo que representa. Yo. Para entender la dinámica expuesta en cada situación.

Desde el primer día que comenzamos a trazar la obra, los elementos clave que aparecen en la obra se atendieron de manera aproximada o bien, literal. Es así como las maletas que cada uno lleva al viaje necesariamente debería demostrar la situación económica y personal de los personajes. Fue así como de entre mis curiosidades propuse un maletín para computadora. Esto porque el mismo texto dice que el personaje lleva lo necesario para los días de viaje.

*“Prince: ¿Y quién lee la parte de atrás del boleto? No iba a documentar nada.
¿Para qué 3 horas antes?”*

Peter: Si usaras ropa interior y más de un pantalón por semana, verías que no podrías viajar con tan poco.”¹⁰⁹

Después de esto el director propuso que el personaje, con base a su personalidad, entraría en la escena comiendo unas papas fritas. En principio me resultó bastante

¹⁰⁸ De Tavira, L. (1999) *El espectáculo invisible*. Editorial arte y escena ediciones. 150.

¹⁰⁹ *Cuerdas*, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

interesante pues me recordó a las primeras clases de *universo pre expresivo* donde la acción que estuviéramos desarrollando tendría que ser realizada con la energía extra cotidiana necesaria para hacerse presente en la escena. Así fue como la bolsa de papitas cobró mayor sentido, pues de cierta manera también genera un antecedente mediato para el personaje: de donde viene, para qué viene y para qué lo hace. Así mismo en las siguientes escenas se añadió un vaso y un popote con muy poca agua para que el sonido de sorber, detonara en el personaje y los otros un estímulo cargado desde el carácter.

“El movimiento es equivalente a la energía: es solo flujo, aún carece de forma. La necesidad de establecer contacto nos hace crear formas significantes; es así como “algo abstracto” en este caso el movimiento interno de la energía, llega a convertirse en “algo concreto”; una acción.” ¹¹⁰

La verosimilitud es un término que liga a estos dos conceptos: el movimiento y la acción. Esta particularidad se vio reflejada al momento de estar en el avión o en el aeropuerto pues desde mi persona solamente una vez he viajado en avión, sin embargo, el trabajo imaginativo tomo demasiado partido para acercarnos a la organicidad de los personajes en los entornos y por ende en sus acciones.

Para el momento del monólogo de Prince, se propuso la utilización de un resorte grueso con una longitud de ocho metros para comenzar a jugar y explorar sobre las posibilidades que este nos permitía. La tensión y distensión son dos conceptos que metafóricamente se encuentran en la obra; físicamente nos remitimos a la tensión

a partir de la trayectoria del monólogo vertida en la misma que ofrecía el resorte al ser estirado.

Para mí esta escena fue bastante difícil de abordar, porque mi mente tenía la

¹¹⁰ Valles, R., Simental, I (2011) Un estudio sobre el actor, México, Pág. 50.

claridad del texto, sin embargo, el objeto indiscutiblemente condicionaba mi cuerpo al momento de no tener la práctica necesaria para utilizarlo a mi favor; sin necesidad de pensar en las dos partes por separado. Así mismo buscar figuras que representara la relación de los hermanos o con su padre fue productivo para la escena. De esta manera llegué a un punto de tensión corporal al momento de estar prácticamente en horizontal, solamente sostenido por la fuerza que mis compañeros aplicaban, misma que se traduce como la idealidad de sostenerse como hermanos. Al final de este trayecto se produciría una caída en la cual desde mi persona tenía que tener muy claro el por qué y la técnica para no lastimarme. Caer hacia el piso representa la inestabilidad con la que mi personaje cuenta pero que no es demostrada partiendo de la evasión.

Al momento de leer la obra jamás se presentó en mi mente la idea de trasladarla a escena con mucho trabajo físico en cuanto a composiciones o trazos. La pelea que mantiene con su hermano, surge del cúmulo de emociones contenidas que tiene cada uno de ellos para al final explotar en un caos donde los golpes y las caídas estarían presentes.

“La partitura es el ancla que impide que el actor se vea sorprendido por la imprecisión, es la constante, es el elemento que le permite al actor la profundidad, mientras que el contacto le permitirá sinceridad”¹¹¹

Técnicamente fue bastante difícil comulgar con esta escena pues Tavira menciona que *la verdad en el teatro siempre es clandestina*, esto porque toda acción “real” debería traducirse en la imitación de la misma, dando como resultado una acción escénica. Al explorar sobre esta escena aparecieron moretones, cansancio e incluso vomité después de contener toda la energía de mi compañero. En la escena se tradujo en lo mismo; lastimándome un brazo y por ende ya no pensar en la tenacidad de la acción, sino en el dolor que ésta me había resultado. Se puede decir que esto es producto de la nula comunicación entre compañeros, pero la realidad es que antes de todo discutimos las posibilidades de ejecución técnica para no

¹¹¹ Valles, R., Simental, I (2011) *Un estudio sobre el actor*, México, Pág. 70.

resultar lesionados, avanzando hasta encontrar una partitura de movimientos a seguir para llegar al mismo resultado sin complicaciones de cualquier índole.

El trazo demandaba movimiento por todo el piso gobernando primero Prince sobre Peter y luego al contrario provocando ahorcamiento, mordidas y estrangulamientos. Todo esto para revelar la situación interna y literal que los dos hermanos ponían sobre la mesa.

El resorte una vez más cobró sentido, pero ahora desde la perspectiva de Peter quien en su monólogo se enredaba al momento que nosotros le ayudábamos, explicando que somos nosotros, sus hermanos, un detonante de fuerza mayor en su vida.

La escena que continuaba después de esto era el momento en que trasladaban a los personajes a los separos del aeropuerto por alterar el orden con su pelea. De nuevo el resorte se presentó, pero ahora para delimitar el escenario. Solamente se colocó en cuadrado en el piso y fue ahí donde comenzamos a explorar lo que aquel espacio reducido significaba o producía en los tres hermanos y en especial para Prince; es el momento en que lo claustrofobia se muestra de manera literal en el texto.

Todo lo antes mencionado tenía que mostrarse en la siguiente escena; *en el bar del aeropuerto*.

En cuanto a mi personaje, el trazo escénico se complejizó cuando entendí de manera interna como externa el por qué y para qué de los movimientos en escena. La idea de tomar una copa de vino nos remite a las diversas circunstancias en las que se puede dar; es así como la acción trata de cómo los personajes, a partir de este condicionante, se dan la oportunidad de expresar lo impensable. Producto de esto, la cuerda física aparece en la escena al momento en que Peter decide mostrar su habilidad sobre ella.

El trabajo que tuvimos del entrenamiento de cuerda floja se vería reflejado en este momento, sin embargo, fue muy distinta la sensación, pues el director concluyó que no era necesario tener el instrumento físicamente para desarrollar esta acción, sino

que una tabla apoyada en una estructura sería la representación de dicho objeto. Antes de pasar a la tabla, pusimos la cuerda que utilizamos para entrenar sobre el piso para tener un estímulo visual y corporal. Pero pisarla e intentar guardar el equilibrio resultó completamente distinto a lo que habíamos sentido, pues estaba ubicada sobre el piso, y el trabajo único que realicé fue la representación del corporal que ahí arriba había obtenido gracias a la técnica. No obstante los estímulos encontrados en el entrenamiento, me permitieron entender la dinámica por la cual mi personaje atraviesa: como la habilidad que se debe mostrar, el temple, el control, la mirada, y la decisión a realizar tal acto.

En este momento el conflicto principal que gobierna el cuerpo y la mente de Prince, el cáncer de su esposa mismo que encuentra salida en el momento de caos interno para todos los personajes.

La segunda vez que Prince sube a la cuerda es completamente distinta a pesar de que el trazo escénico demande la misma acción: caminar por la cuerda de un extremo a otro. Ahora la intensión es completamente diferente pues este es el momento en que el personaje vomita lo que realmente piensa de sí mismo y de los demás. Al bajar de la cuerda encontré la significación del desequilibrio en su vida así como en la de sus hermanos.

Para el final de esta escena los tres hermanos se encuentran completamente expuestos y es el momento en que la vulnerabilidad de cada uno queda en segundo plano. Un abrazo entre los tres es la acción que denota la confianza, hermandad y cariño que debió haber existido desde su infancia, pero que tuvo que suceder este viaje para volver a encontrarse como semejantes.

Es casi el final de la obra y la autora sugiere una escena en donde viajan en un taxi para llegar al estadio donde se va a realizar el espectáculo de la cuerda floja. Pensar en solucionar este trazo de manera literal no era viable, así como la opción de estar sentados sobre un practicable nos limitaba en exploración sensorial e imaginativa. Por esto nos decidimos explotar nuestra imaginación haciendo la *mímesis* de subir las maletas al taxi, abrir la puerta, cerrarla y sentir el auto en marcha con los movimientos dados por los posibles baches en la carretera o la brusquedad al

manejar. Esta acción se puede quedar en lo ilustrativo si solo pensamos en “hacer como que voy en un taxi”, pero la tarea en especial era entablar el diálogo sobre este trazo a la par de crear imágenes sobre los diferentes momentos del trayecto. Nos quedamos en un solo lugar pero la acción fue en crescendo hasta un clímax en el cuál las emociones y sentimientos encontrados se revelaron de manera contundente.

Continuamos con el movimiento externo para llegar a un lugar en específico, pero dentro de ese hecho, el movimiento interno del pensar del personaje se modificaba para llegar completamente distinto al principio. Antes los personajes pensaban y decían cosas de las cuales no estaban seguros, pero ahora se muestran todos los anhelos que a lo largo de su vida han deseado, y es todo el tránsito realizado el responsable de cambiar su modo de accionar para con su figura paterna.

Las últimas escenas se vieron influenciadas mayormente por el plano imaginativo que indiscutiblemente nosotros debíamos traer al plano real. Crear un estadio en la mente es una tarea compleja que necesita de toda la atención por mi parte. Enfocar un punto en específico y comenzar a ver dentro de tu mente lo que posiblemente sea, es un momento sublime que pocas veces experimentamos.

La muerte del padre es muy fuerte, directa y cruda. Jamás he visto un hecho como este, pero esto no quiere decir que el personaje gracias a la imaginación del actor no lo esté viendo. El trazo que se demandó para este momento es una vez más acercarnos para formar una unidad que soportara este hecho traumático.

El viaje de vuelta se propuso como un aparte en el tiempo donde la mente de cada uno de los hermanos está centrada en la urna con las cenizas de su padre. No hay movimiento externo pero el cansancio, el dolor, y la tristeza son los estímulos principales para este momento.

Es el final de la obra y los personajes vuelven a su realidad después de un viaje que resultó completamente distinto a lo que había imaginado. Prince tiene la necesidad de volver con su esposa para saber cómo se encuentra, por ende su mente ya no está con sus hermanos. Una vez más las necesidades de cada

personaje se manifiestan en la acción; en mi caso el celular es el centro de atención por esperar un mensaje de aliento y esperanza.

Todo lo antes presentado son los primeros acercamientos al hecho físico de la obra. Cabe mencionar que el universo ficticio es completamente diferente al pasar de los ensayos o las funciones, sin embargo, todo esto es la base que debe existir en cada oportunidad de estar sobre el escenario, y con el paso del tiempo encontrar nuevas posibilidades que nos arrojen la situación y el trazo.

Capítulo 3. ELEMENTOS TONALES EN LA PUESTA EN ESCENA.

Como hacedores de teatro interesados en su profesionalización, nuestro deber, además de lo actoral es sostener el montaje con elementos que componen estética, sonora y visualmente, de modo que, como productores de la obra, buscamos un equipo de trabajo que alimentara las necesidades escénicas.

Fueron varias sesiones en las que conversamos con los creativos para que la idea general del director conviviera armónicamente con las propuestas que los creativos nos ofrecieron. Estéticamente, todo se apuntalaba a la importancia de manifestar simbólicamente la relación de los personajes entre los tres y posteriormente ellos con su padre.

Respecto a la musicalización, el creativo se dio a la tarea de encontrar la corriente musical que se acercara de manera simbólica a las situaciones y los personajes presentados en la obra. El futurismo fue la vanguardia que ofrecía mayor material viable para la realización de las atmósferas de la obra. Los sonidos crean texturas que producen una sensación de irritabilidad. Esa constante se presenta de manera externa e interna en los personajes.

3.1. ESCENOGRAFÍA.

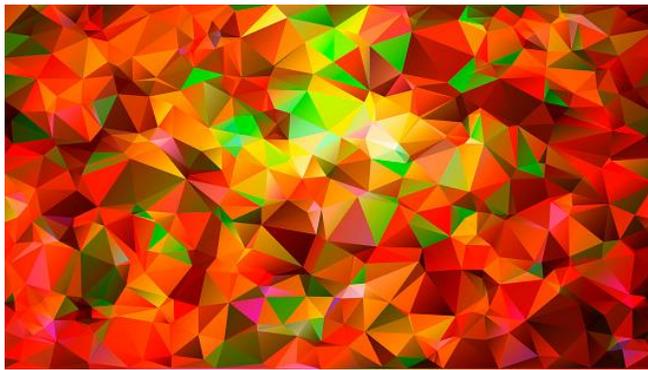
“La escenografía es, pues, el resultado de una concepción semiológica de la puesta en escena: acuerdo entre los diferentes materiales escénicos, interdependencia de estos sistemas, en particular, de la escena y del texto...”¹¹²

El seleccionado para ser nuestro escenógrafo e iluminador fue Edgar Mora, egresado de la Licenciatura en escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Ciudad de México de 2010 al 2014. Ha trabajado en proyectos escénicos dirigidos por Paloma Mozo, Reina

¹¹² Pavis, Patrice (1998) *Diccionario del teatro*, Barcelona, Paidós. Pág. 173

Pérez, Olinka Trueba, Uriel García Solís, Emma Pulido, Enrique Aguilar, Alexis Casas Eleno, José Coteró, entre otros.

El principal referente que utilizó nuestro diseñador para el universo de *Cuerdas* fue el triángulo, en su mayoría isósceles y escaleno, explotando su irregularidad y el desequilibrio dentro de una composición, siendo una metáfora del caos en la vida de los personajes. El color verde y amarillo en la escenografía generan un vínculo con el bosque del pasado de Peter, Paul y Prince, donde el trauma con la cuerda y su padre se hace presente por medio de los monólogos de cada uno. El color rojo hace referencia al lazo sanguíneo de los personajes ya que se trata de tres hermanos.

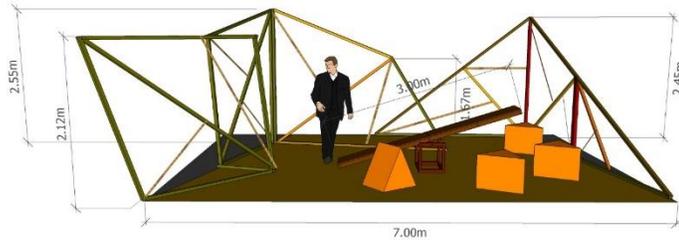
“ESCENOGRAFÍA CUERDAS.

La estética de la puesta en escena está inspirada en una abstracción a nivel sensorial de lo que la misma obra significa, la figura geométrica del triángulo representa la relación de los tres hermanos que se encuentran en un viaje para comenzar a conocer más a fondo de ellos mismos. La cuerda en la obra es un elemento importante debido a que es donde el padre de los tres hombres ha tenido como parte inherente de su carrera sobre la suspensión en el vacío, por eso es importante retomar dicha cuerda en el elemento plástico del espacio escénico.

La cuerda no sólo funciona como elemento de espectáculo sino también concentra la posibilidad de plantear el cuerpo humano como un ente que puede contener equilibrio o simplemente caer al vacío. Para el espacio propongo una instalación que contenga todos los trazos derivados de las acciones que permiten contar la

historia, un contenedor que permita dar la sensación de que el espacio está también en desequilibrio, sin embargo, la fuerza que resiste es la misma relación que tienen los tres a pesar de las sutiles diferencias que se puedan presentar en el desarrollo de su trayectoria dramática.

La estructura está inspirada por el principio del futurismo, vanguardia artística que ocupa el movimiento y las líneas rectas para manifestar que hay continuidad. Los triángulos de metal forman una estructura que puede sostenerse por sí misma sin necesidades técnicas relevantes.

Se ha generado como parte de la propuesta cuatro módulos triangulares, que son el desprendimiento conceptual de las mamparas, es decir, no mantienen una forma convencional y ayudarán a generar espacios y convenciones claras sobre los sitios que hace referencia el texto, pues parte de lugares públicos, hasta íntimos y privados.

Un sube y baja es la representación gráfica de la infancia en la que se encontraban cuando los tres hallaron en ese punto una forma de entender la vida desde la carencia, la desigualdad o la ausencia. Al mismo tiempo que este elemento ayuda a generar una imagen que pueda complementar la idea del equilibrio, así como ser un elemento que, si se pone de pie, muestra una referencia fálica, y es importante manifestarlo debido a que el padre ha sido el motivo por el cual los tres decidieron emprender el viaje.

La escenografía y todos los elementos visuales estarán sobre un piso que ayudará a delimitar el espacio de acción, así como el espacio neutro. De color verde, debido a que la estructura metálica también lo es, para manifestar a través de ese color el simbolismo de que se trata de la imagen del padre. (Edgar Mora, 06 de mayo de 2021)

La escenografía delimita el espacio de acción de la obra al mismo tiempo que rompe con la estética realista del mismo, es así que por medio de los practicables y el sube y baja se crearán convenciones o los lugares de acción de la obra, tales como el aeropuerto, la sala de espera, la cabina del avión o el

estadio del show de su padre. Existen dos convenciones que servirán de entrada y salida para los actores, es interesante que, a pesar de que el personaje salga de escena el actor sigue a vistas del público gracias a los triángulos de la estructura.

La cuerda es un elemento que ayudará a crear más triángulos en la escenografía; ya no aparece de manera literal en la escena de la borrachera por los obstáculos que suponía su instalación y desinstalación, sin embargo, fue sustituido por la tabla del sube y baja que tendrá la misma función

y servirá como el vínculo a la infancia de los hermanos, en la cual se exploraran las causas del presente de la obra.

3.2. VESTUARIO.

Lo que el traje por sí mismo cuenta no pertenece solo a la historia del teatro sino apunta a una mayor comprensión de los fenómenos sociales y habla de una posición respecto a la necesidad humana de producir fenómenos culturales.¹¹³

En lo que al vestuario compete, no solo busca definir de manera realista las posiciones sociales de cada personaje sino también el carácter, la conducta, edad, rasgos de personalidad, incluso el entorno presentado en la obra, la época invernal en la que se ambienta y los espacios ficticiales. Funge como una especie de antecedente que le ofrezca al público una idea de quienes son en tanto a su forma de verse ellos mismos y cómo los ven los demás.

En su intención, no es solo para abrigar los cuerpos de los actores, sino también para definir que cada personaje es diferente a los otros dos respecto a estilo y experiencia de vida ya que, como se ha mencionado antes, todos los personajes tuvieron lecciones, decisiones y caminos diferentes, partiendo del abandono de su padre, que en el presente de la obra se aclara que se posicionaron en situaciones que podría evidenciar su falta de relación, ya no solo afectiva, sino también física, social y económicamente.

Pues no es solo para abrigarnos, para ornamentarnos o para marcar nuestra pertenencia a un determinado sector de la sociedad que nos vestimos. Nos vestimos y nos desvestimos para demarcar ese espacio ficcional que resulta de la construcción de la propia imagen.¹¹⁴

A pesar de todo tipo de diferencias entre ellos, literariamente no solo los une el mismo acontecimiento. Escénicamente, el vestuarista buscó relacionarlos a base de una paleta de colores que permita al público entender que entre esos tres hombres hay una conexión que trasciende de lo material, convirtiéndose en una

¹¹³ Gutman, L. (2012) Habitar el traje. Una reflexión sobre el vestuario teatral en Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, No. 39, Pág. 179-193

¹¹⁴ Gutman, L. (2012) Habitar el traje. Una reflexión sobre el vestuario teatral en Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, No. 39, Pág. 179-193

fraternidad simbólica generada no solo por los colores como signo de su parentesco, sino también, del por qué usar esos colores: verdes y cafés, evocando su cercanía a la naturaleza, el bosque dónde su padre los obligaba a entrenar; colores vinos y rojos, significando el lazo sanguíneo que tienen y el negro por el luto y la ausencia.

3.2.1. Peter.

Respecto a Peter, un hombre que tiende a la elegancia, la sofisticación, las apariencias, sobrevalorar los lujos, además de su rasgo contenido y estructurado, es presentado con un vestuario que manifiesta lo anterior. Viste de traje, zapatos y abrigo, además de accesorios y complementos que denotan que es un hombre que tiene un acceso económico amplio. Si bien, no es millonario, la construcción de personaje esclarece que pertenece a una clase social media alta en la que no importa cómo te sientes sino como te ves. Para Peter, es muy importante que la gente vea, a través de su vestimenta, que es un hombre maduro, exitoso y pudiente.

*Paul: [...] Vas a lucirte frente a papá, con tu carísimo abrigo favorito. Vas a echarle en cara lo próspero que eres...*¹¹⁵

El traje que porta es color vino con solapa negra satinada, el total tiene una textura detallada pero sutil, camisa de manga larga negra, zapatos color miel, guantes y, algo muy importante, un abrigo largo color negro. Este último elemento es muy importante para la obra pues textualmente es el que explica no solo su refinada personalidad, además, es un signo que expone la importancia que Peter le da al viaje que está a punto de realizar cuando Paul evidencia a Peter al cuestionarlo sobre por qué llevar su abrigo favorito al viaje.

Paul: [...] Éste abrigo es más... ya que no lo uses podrías...

Peter: Es mi favorito.

¹¹⁵ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

*Paul: No me digas que te pusiste tu abrigo favorito para este viaje.*¹¹⁶

Su vestuario se va modificando junto con Peter en el transcurso de la obra, revelando en cada situación su estado anímico, es decir, la vestimenta y el porte van perdiendo valor en tanto sus emociones y sentimientos salen a relucir. Al inicio de la obra, Peter aparece sobrio, impecable y ajustado. Más adelante, cuando sufren el altercado con el avión y habla con Eloísa, se ve un Peter alterado y su vestimenta abierta y más suelta. A continuación, en la escena de la borrachera, Peter esta completamente relajado sin saco, con la camisa desaliñada. Y para el final, su ropa pierde todo valor pues su atención y valorización está en su padre y sus hermanos, permitiéndose abandonar gran parte de su ropa a excepción de su abrigo.

3.2.2. Paul.

El vestuario de Paul representa el buen gusto y la preocupación por verse bien. Si bien, no es tan recatado como Peter para vestirse ni tan despreocupado como Prince, sí presta atención a su imagen, a lo que le beneficia corporalmente. Influenciado por su comodidad, su estilo de vida y su posibilidad económica. Paul

¹¹⁶ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

viste de un pantalón entallado color beige, polo negro, cazadora café con interior de lana, zapatos cafés y guantes sin dedos.

En él prevalece una imagen juvenil pero madura, cómoda y básica que le permiten un libre movimiento que se ajusten a un estilo que tiene arraigado a pesar de la influencia que su hermano mayor quisiera tener en él. Pues en la obra se habla de que Peter le regala su ropa, la cual Paul no utiliza porque no corresponde a su entorno ni su gusto, a excepción del abrigo que Peter está utilizando.

Paul: Se ve. (...) Los trajes que me pasaste hace un par de años han salido muy buenos ¿te conté? No los he usado. Realmente no tengo mucho a dónde ir de traje, pero ahí están, impecables.¹¹⁷

Paul es un hombre que, según su historia de vida y la construcción de personaje, pasa por desapercibido y su vestimenta refuerza esa idea ya que es el único que podría decirse, va vestido de acorde a su edad, entorno y contexto. No lleva nada que lo haga destacar como lo ostentoso en Peter y lo desfachatado en Prince. No destaca, no por el precio de lo que viste, sino porque sabe adaptarse a la situación y va con un perfil bajo generado por la inseguridad de sí mismo, el cual trata de modificar al procurar verse bien.

¹¹⁷ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

3.2.3. Prince.

Por su parte, Prince, no tiene interés en lo que usa. Él es un hombre enfocado más a lo funcional y cómodo, además de que su vestuario ayuda a entender la posición familiar que tiene como el hijo menor. Su vestimenta es mucho más desaliñada que las de sus hermanos, mucho más juvenil cayendo un poco en lo aniñado.

El entorno en el que se desenvuelve Prince, su situación laboral y su personalidad le permiten vestir de manera despreocupada, holgada y poco elegante, permitiéndose incluso usar la misma ropa por varios días seguidos.

Viste con un pantalón de tonalidad verde, camisa negra, chamarra café, tenis color vino y bufanda amarilla. En conjunto, ofrecen una imagen que podría ser de un adolescente denotando en Prince un rechazo a lo vanal y lo que la sociedad demanda debería ser y hacer un adulto.

Prince, por su forma de vestir, genera con su hermano mayor una contraparte y diferencia muy evidentemente en cuanto a comportamiento y carácter. Textualmente, también se expone de Prince, hábitos y códigos de vestimenta que, en su mayoría, se le adjudican a personas sucias y *fachosas*.

Peter: Si usaras ropa interior y más de un pantalón por semana, verías que no podrías viajar con tan poco.¹¹⁸

Queda claro que Prince va por la vida con cierta ligereza en su vestir, reflejo de su personalidad que le permite no contener nada que realmente no le importe.

¹¹⁸ Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.

3.3. ESCENOFONÍA.

“En tanto que el espíritu humano se nutre de este planeta, la música de alguna forma de vida será acompañar y sostener y darle significado expresivo.”

Aaron Copland

Una obra de teatro se constituye en esencia por el contenido que el actor y director generan en el espacio escénico dedicado a hablar sobre la vida. Acompañando a este proceso se agregan distintas profesiones o artes que se involucran de manera directa con la totalidad del producto artístico teatral.

Aaron Copland enumera los diferentes planos en los que las personas escuchamos la música: *“En cierto sentido, todos escuchamos la música en tres planos distintos. A falta de mejor terminología, se podrían denominar: 1) el plano sensual, 2) el plano expresivo, 3) el plano puramente musical.”*¹¹⁹

El plano expresivo es donde la palabra del actor y la totalidad de su discurso habitan; siendo el cuerpo del actor el instrumento y la palabra las “notas” con las cuales se comunica, para que al final surja en el espectador un sentimiento producto de lo que está viendo, escuchando y sintiendo.

*“El plano expresivo del teatro se derivará del sentimiento que nos produzca lo que sucede en la escena. Se nos mueve a lástima, se nos agita o se nos alegra. Y es ese sentimiento genérico, engendrado el margen de las determinadas palabras que allí se dicen, un algo emocional que existe en la escena, lo que es análogo es la cualidad expresiva de la música.”*¹²⁰

El trabajo actoral es el principal motor de acción en el teatro, sin embargo, la música es un elemento que aunado con la voz del actor ayudan a generar ambiente, atmósfera y que el mensaje que se pretenda comunicar llegue a la gradería con mayor claridad en cuanto a lo dicho y lo emotivo.

¹¹⁹ Copland A. 1994. *Cómo escuchar la música*. Trad. de Jesús Bal y Gay, 2ª ed. México. Pág., 27

¹²⁰ Copland A. 1994. *Cómo escuchar la música*. Trad. de Jesús Bal y Gay, 2ª ed. México. Pág., 34

Para este apartado nos dirigimos ante el actor y compositor Horacio Arenas quien a lo largo de su trayectoria ha compuesto música para diferentes obras de teatro como *Rabia* y *En la tierra de los corderos* del escritor Alexis Casas Eleno, así como la música original para la adaptación musical de *Panteón de amores* de Jesús Angulo entre otras.

El compositor nos visitó en un ensayo que realizamos para que él tuviera mayor claridad en cuanto a la dirección de la obra. Días más tarde organizamos una reunión virtual donde nos mostró el material en el cual se basaría para la realización de la música. *El futurismo se definía a sí mismo a partir de su obsesión por la velocidad, que consideraba una virtud de los tiempos venideros. Apreciaba la tecnología, la energía, la fuerza, y ello intentaba plasmarse en sus obras pictóricas o poéticas, empleando formas, ritmos y transparencias, así como sucesiones de imágenes como en un caleidoscopio*¹²¹. La velocidad es una virtud del nuevo siglo y algo que viene con ella es el ruido. Esta cualidad se aplicó a la música donde el ruido tomó más partido que los sonidos convencionales.

“Russolo en su Manifiesto de los Ruidos (1913) afirma que la música se verá muy influenciada por la poesía de Marinetti. Russolo, inclusive, llegó a agrupar los ruidos en sus investigaciones.

Las seis familias de ruidos de Russolo son:

- 1. Tonos, estrépitos, explosiones, etc.*
- 2. Silbidos y siseos.*
- 3. Murmullos, gorgoteos y susurros.*
- 4. Estridores y crepitaciones.*
- 5. Sonidos obtenidos por percusión sobre metales, maderas, pieles y piedras.*

¹²¹ "Futurismo". María Estela Raffino. Argentina. Concepto de.: <https://concepto.de/futurismo/>. Consultado: 09 de mayo de 2021.

6. Voces de animales y de hombres, gritos, gemidos y risas.¹²²

Usan el ruido como materia sonora, eso nos puede ayudar con las texturas; utilizar el sonido de aviones y modificarlo digitalmente para usarlos como instrumento. El compositor se está basando en el ruido que los aviones generan al momento del despegue y el aterrizaje, elemento que vemos en la obra en los múltiples aeropuertos donde se desarrolla. De la misma manera se refiere al ruido que se genera con la bulla de las personas, los automóviles, televisiones etc.

Nos mostró gran variedad de música de ese estilo, misma que nos provocaba incertidumbre, miedo y dolor.

En realidad, ese tipo de música más que una melodía reconocible se sustenta en lo armónico (es lo que hace que nos dé la sensación de textura) sólo que por la época suena a viejo. El ejemplo con orquesta tampoco es nada nuevo para nosotros, incluso suena a película del cine de oro, por lo tanto pienso tomar como elementos la saturación armónica y los todos los sonidos repetitivos; eso nos va a dar la sensación de "tensión" e "inestabilidad" (pues no hay un movimiento concluyente, las cadencias perfectas en la música nos dan una sensación de estabilidad). Para lo "metálico" se usará color del sonido del instrumento, en una de las grabaciones donde imitan sonidos de máquina están usando un chelo. El sonido es viejo y me gustaría combinarlo con la electrónica, pues el futurismo es el inicio de este género musical.

En general esta música no tiene nada que ver con las tonalidades que acostumbramos a escuchar, pues el movimiento excesivo o las repeticiones de los sonidos completamente metálicos ajenos al oído, son los que generan molestia, incomodidad e incluso angustia. Todos estos conceptos se aplican a la puesta en escena *Cuerdas*, pues en principio la inestabilidad emocional de cada uno de los personajes es una metáfora que se relaciona con la misma de la música futurista. El dolor que ésta genera se vincula con los distintos problemas por los que los

¹²² *El futurismo musical*, Escuela de Música Virtual. 2017. <https://escuelavirtualdemusica.com/el-futurismo-en-la-musica/> [09/05/2021]

personajes se encuentran a lo largo de la obra, inclusive representan el momento en que el padre se suicida; no se rompe ninguna cuerda, solamente un cuerpo cae a gran velocidad para al final generar un estruendo al momento de estrellarse contra el asfalto. El acto sucede y en los personajes existe un sentimiento traumático de dolor y tristeza, mismos que nos produce al escuchar la inestabilidad del ruido en la música.

La música se va a enfocar en ambientar completamente las escenas, crear atmósfera y reforzar la acción dramática con el movimiento que proponga. También la escenofonía se encargará de crear estatus social. Por ejemplo, al viajar en primera clase mientras al fondo se perciba música jazz o la diferencia entre la tercera clase con algo más popular o vulgar.

Como antes mencionábamos en el plano expresivo se encuentra toda la interpretación directa que en las personas surge a partir de escuchar la música. Es así como el actor con su voz ayudado de las características tan específicas de la música, transmite una sensación de congruencia como de unidad para que el espectador codifique esa información resultando en la catarsis.

BIBLIOGRAFÍA

- Acuario ascendente en tauro (s.f.)
<https://www.horoscopo10.xyz/acuario/acuario-ascendente-tauro/>
- Alveano Hernández, Jesús (1998). *El padre y su ausencia*, Plaza y Valdés Editores S.A. de C.V.
- Amuchástegui, A. (2007). *Sucede que me canso de ser hombre--: relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México*. El Colegio de México AC.
- Bentley, E. (1988) *La vida del drama*. Editorial Paidós. México.
- Caballero D. México es un país sin padres. Vanguardia Mx.
<https://www.vanguardia.com.mx/mexicoesunpaissinpadres-2343274.html>
- Cáncer de mama. (14 de septiembre de 2020). Centros para el control y la prevención de enfermedades.
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
- Chejov Michael, 1917, *Al actor técnica de actuación*, México, Editorial Diana.
- Claustrofobia (s.f) <https://www.fobiass.com/claustrofobia/>
- *Cooperativa de Colombia- Volumen 7, Número 13 / julio-diciembre 2011.*
- Copland A. 1994. *Cómo escuchar la música. Trad. de Jesús Bal y Gay, 2ª ed.* México.
- *Cuerdas, Bárbara Colio, 2010, Ciudad de México, ediciones El milagro.*
- De Tavira, L. (1999), *El espectáculo invisible*, 63, Arte y Escena ediciones.
- Diccionario enciclopédico abreviado (1957) Espassa Calpe, tomo 4. Madrid, España.
- Diferencias entre clases baja, media y alta en México: INEGI en CNN. (17 de junio 2013), Aristegui Noticias,
<https://www.aristeguinoticias.com/1706/mexico/diferencias-entre-clase-baja-y-media-inegi-en-cnn/>
- Dumon, E. R. (2004), *Manual de astrología moderna*, editorial Kier.

- *El futurismo musical, Escuela de Música Virtual. 2017.*
<https://escuelavirtualdemusica.com/el-futurismo-en-la-musica/>
- El padre, ausente en 4 de cada 10 hogares mexicanos.(17 de Junio 2017), Milenio, <https://www.milenio.com/estilo/padre-ausente-4-10-hogares-mexicanos>
- En México existen 1.6 millones de infantes en orfandad: UNICEF. (8 de abril de 2017) Senado de la República.
<https://www.comunicación.senado.gob.mx>
- Freud, S. (1937-1939), *Moisés y la religión monoteísta. Esquema del psicoanálisis y otras obras. Obras completas (Vol. 23).* Buenos aires: Amorrortu editores.
- Freud, Sigmund (1923), *El yo y el ello.* Traducción José Luis Etcheverry. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores.
- *Futurismo. María Estela Raffino. Argentina. Concepto de.:*
<https://concepto.de/futurismo/>. Consultado: 09 de mayo de 2021.
- Golombok S. (2006) *Modelos de familia: que es lo que de verdad cuenta*, Editorial Grau, 1era. Edición 2006.
- Gutman, L. (2012) Habitar el traje. Una reflexión sobre el vestuario teatral en Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, No. 39.
- <https://www.milenio.com/estilo/padre-ausente-4-10-hogares-mexicanos>
- <https://www.thefamilywatch.org/wp-content/uploads/Informe20151.pdf>
- Impacto psicológico frente al diagnóstico de cáncer de mama. Primeras reacciones emocionales. Index Enferm vol.26 no.4 Granada oct. /dic. 2017.
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962017000300015#:~:text=El%20diagn%C3%B3stico%20de%20c%C3%A1ncer%20de,%2C%20incertidumbre%2C%20miedo%20o%20depresi%C3%B3n.
- Jaksa, P. (2008) *25 Errores que cometen los padres y que podrían evitarse fácilmente.* Editorial Amat, edición para lengua castellana, 2008.

- Lewin, B. D. (1952) *claustrofobia*. *Revista psicoanalítica*, tomo 9.
- Medina, J. A. (2006) *Anatomía del miedo: un tratado sobre la valentía*. Editorial Anagrama.
- Mimenza Castollero, O. *¿Qué significa el color verde? Su simbología y emociones asociadas*. *Psicología y mente*.
<https://www.psiocologiymente.com/psicologia/que-significa-el-color-verde>.
- Mimenza Castollero, O. *Negro en psicología*. *Psicología y mente*.
<https://www.psiocologiymente.com/psicologia/que-significa-el-color-negro>.
- Montesinos, Rafael (2004). *La nueva paternidad: expresión de la transformación masculina*. *Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*, 2(4),197-220. [fecha de Consulta 8 de marzo de 2021]. ISSN: 1870-2333. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=726/72620409>
- Ordoñez Venegas, M. A., Madrid Rojas, P., & Galdames, A. M. (2013). *Consecuencias psicosociales y culturales en adolescentes con ausencia de figura paterna, en contexto de vulnerabilidad social* (Doctoral dissertation, Universidad Academia de Humanismo Cristiano).
- Parga Parga, P. (2018) *Investicreación, toda obra artística es una investigación invisible*. Santiago de Querétaro, México: Universidad Autónoma de Querétaro.
- Pavis, Patrice (1998) *Diccionario del teatro*, Barcelona, Paidós.
- Propuesta de indicadores de paternidad responsable. CEPAL.
<https://www.cepal.org/es/publications>
- *Psicología*, vol. 7, núm. 13, pp. 76 -77
<https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/393/394>
- Qué es el psicoanálisis.(S.F.) Asociación Psicoanalítica Mexicana A.C.
<https://asociacionpsicoanaliticamexicana.org/que-es-el-psicoanalisis/>
- Ramírez, A., Benítez, S. J., & Gómez, M. A. (2017). *La acrofobia y su tratamiento a través de realidad virtual*. *Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información*, 4(7).

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23ª ed.[versión 23.4 en línea] <https://dle.rae.es>
- Robles C, Di Lesio. *El concepto de la familia y la formación académica en trabajo social*. Revista Debate Público de Trabajo Social, 2012. [Citado 10 abril 2021]
- Santana Ramos, S. (2011) *Interpretación actoral según Brecht*, México, D.F. Ed. Coyoacán
- Serrano R. (1982), *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago.
- Stanislavski Konstantin, 1953, *Un actor se prepara*, México. Editorial Diana.
- Torres Velázquez, Laura Evelia (2004). *La paternidad: una mirada retrospectiva*. Revista de Ciencias Sociales (Cr), III (105),47-58. [fecha de Consulta 8 de marzo de 2021]. ISSN: 0482-5276. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153/15310504>
- Valdivia Sánchez C. *La familia; concepto, cambios y nuevos modelos*. La Reveu du REDIF. Vol. 1.
- Valles, R., Simental, I. (2011) *Un estudio sobre el actor*. México, D.F., Editorial Libros de Godot.
- Zabarain-Cogollo, S., 2011. *Sexualidad en la primera infancia: una mirada actual desde el psicoanálisis a las etapas del desarrollo sexual infantil*. *Revista de la Facultad de Psicología Universidad Cooperativa de Colombia*, [online] (Volumen 7, Número 13), pp.75-90. Available at: <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/393/394>
- Zabarain-Cogollo, Sara J. (2011), “*Sexualidad en la primera infancia: una mirada actual desde el psicoanálisis a las etapas del desarrollo sexual infantil*”, en Revista Pensando Psicología, vol. 7, núm. 13, pp. 75-90 <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/393/394>

ANEXOS

Entrevista a Alejandro Romero Valdez el 1º de marzo de 2021.

E: ¿Qué es una relación amorosa?

A: Es una posibilidad de reconocimiento de uno mismo a través de otra persona, de descubrimiento de uno mismo. Cómo me descubro yo mismo a través de otra persona y ella también a través de mí.

E: Claro pues te encuentras a ti mismo como un complemento más allá de un espejo. De eso se trata un matrimonio, no encontrar a una persona igual a ti sino tu otra parte como el ying y yang.

A: Así es. Eso debe estar siempre presente.

E: ¿De qué manera influye la enfermedad de tu esposa en tu persona?

A: Muy directa. Afortunadamente hemos estado luchando juntos durante casi 17 años. Ella recibe los golpes pero como compañero de pareja, como amante estás ahí; y no porque tengas que estar, sino porque jamás te cuestionas huir ni alejarte. Ella es la que sufre, claro, pero siempre estoy ahí. Recuerdo la primera vez que pasó esto hace 17 años, lo veía muy lejano solo lo escuchaba de conocidos o en las películas pero cuando te ves en el ojo del huracán te descubres vulnerable.

E: ¿Cómo fue el proceso que llevó tu esposa contra esta enfermedad?

A: Afortunadamente todo el proceso se aligeró gracias a las atenciones que nos brindaba el hospital. El centro de salud contra el cáncer era relativamente nuevo y fuimos de los primeros en ser atendidos, entonces por ese lado no tengo nada que decir. El dolor físico lo sentía ella, pero nosotros; su familia, estuvimos siempre a su lado y para ser sincero lo que más la mantuvo en pie fue nuestro hijo. Conozco a muchos colegas que se han dado por vencidos ante este problema pero no por decisión propia, sino por la persona afectada que se deja caer. Esto no nos pasó pues jamás decidimos tirar la toalla.

E: Como esposo ¿Qué alternativas tomaste para aligerar la carga de tu esposa? No para evadir el tema, sino para sobrellevarlo.

A: Fíjate que la religión, las oraciones y el apoyo de la familia. El apoyo de mis hermanos, de su familia, sus papás, mis cuñadas. Dios está muy presente entre nosotros siempre.

E ¿Qué es lo más doloroso, aparte de lo físico que provoca esta enfermedad?

A: Ver cómo se desgasta el cuerpo de la otra persona, su espíritu y de la familia en general. Como esa enfermedad lo va desgastando. A mí no me ha tocado, si hemos envejecido los dos pero tú la ves y no crees quien está enferma o que haya vencido al cáncer tres veces. Esto pasa porque tiene muchas ganas de vivir. Ella conserva su luz y su fuerza que nunca ha perdido y espero que nunca la pierda.

E: Que bonito es escuchar esto. Muchas veces pensamos que el cáncer es sinónimo de dolor u otras cosas pero que bueno que su historia es completamente diferente. Yo venía con otra expectativa, a escuchar algo doloso pero al parecer su historia es completamente especial y buena. Pero bueno gracias por esta entrevista que me concediste y como última pregunta quisiera saber, ¿Cómo es Adalberto ahora?

A: Pues yo creo que mejor persona. Me siento muy bien, afortunado, agradecido, feliz contento porque hemos vivido esto juntos de la mano. Uno de los mayores miedos que tengo en la vida es perderla. Despierto con angustia al saber que no puedo estar con ella y me llena de felicidad despertar y verla a los ojos.

E: Me da gusto escuchar eso en verdad, te veo bien y gracias por esta oportunidad que me diste para conocer tu historia. Bonita noche y mucho éxito en todo lo que hagas.

Bitácoras de trabajo.

Luis Eduardo Reyes Cordova

Una cuerda es un objeto que puede o no estar unida de un extremo a otro. ¿Para qué nos sirve una cuerda?, para sostener algo o mantenerlo firme, tener el control de un animal como un caballo, o muchas cosas más.

Se dice que nuestra vida pende de un hilo, o bien, una cuerda o soga; donde se encuentran todas las experiencias vividas o por vivir.

En esta obra nos presentan la historia de tres hermanos que se aventuran a un viaje que posiblemente les cambie la vida por completo o no, pero en el transcurso del mismo, existen hechos reveladores que a cada uno afecta de distinta manera.

La primera impresión que tuve fue a partir de la relación de personajes, pues los tres a pesar de ser hermanos, parece que no tenían mucha comunicación por haberse distanciado desde muy temprana edad. Esto enriquece la trama pues conforme transcurre la historia se pone sobre la mesa este problema, y al pasar de los hechos se resuelve generando confianza o mayor apertura entre los tres. Se conocían pero en realidad no tenían idea de lo que pasaba cada uno, de lo que sentían o habían decidido en tiempos pasados. Esto genera sorpresa al revelar acciones fundamentales que vinculan a los tres con uno de los temas principales de la obra: la ausencia del padre.

El viaje que realizan es para ir a ver a su padre, un artista circense que dedicó toda su vida a su acto, esto, provoca un desinterés para con su familia dejando a un lado los deberes como padre y dando como resultado la fractura con sus tres hijos.

Algo sucede en la mente de los protagonistas durante su infancia, pues comienzan a reprimir el deseo de ser padres. Los tres se niegan a repetir el patrón que infundió su padre; uno se hace la vasectomía, el otro se tiende por otras preferencias sexuales, y el último embaraza a su esposa, y por lo ya mencionado le pide que interrumpa su embarazo.

Los tres están en una revolución tanto interior como exterior, pues en la actualidad o hasta hace unos años, se creía que todo hombre tendría que engendrar hijos para conservar el linaje del apellido. De esto surgen traumas pues si no quieres conservar esta costumbre te tachan de impotente, poco hombre, o simplemente eres señalado por la sociedad y familia.

Pero en este texto los personajes están en busca de encontrarse primero como ser humano capaz de decidir por su cuerpo y lo que quieren para su futuro, sin embargo, su padre sigue siendo una piedra en el zapato y hasta no sublimar ese trauma su vida se mantendrá por la misma línea.

De aquí la “cuerda” o “cuerdas” que los une a los tres con su padre, y entre ellos también existe una que los entrelaza, algo así como un sentimiento de hermano.

Este viaje es para cortar la cuerda que está unida a su padre, y que al pasar de los años se ha ido estirando sin dejarlos escapar para ser libres. Solamente existe tensión, pero no la suficiente para romperse.

Esta obra puede hablar sobre muchas realidades en México, pues existe una constante en la que el padre mexicano decide abandonar a sus hijos por falta de responsabilidad o realmente no sé qué suceda en su mente para hacer esto.

Mi yo de niño, no tiene alguno de estos recuerdos porque jamás conté con un padre, es como si mi padre se hubiera dedicado al circo, a la cuerdo floja y jamás estuviese conmigo, y lo único que recuerde sea nada. Éste es mi caso, pero aseguro que miles más existen en nuestro país. Es un tema que se aborda muy pocas veces y que esta obra aborda de una manera metafórica.

La obra nos invita a realizar este viaje para cortar la cuerda que no nos deja avanzar, y que puede ser del padre, madre, hermano, tío, abuelo etc...

Es un viaje difícil por los obstáculos que te encuentres en el camino, quizá no lo logres en un solo viaje y ocupes de los que sean necesarios pero después de concretar esto seguramente tu vida será diferente.

Bitácora 25 y 26 de febrero 2021

Es la primera vez que después de mucho tiempo nos vimos el director y los actores para abordar una de las escenas con mayor peso de toda la obra. Para ser honesto no me esperaba todo lo que pasó aquella noche. Pero antes de eso comenzamos leyendo nuestras bitácoras. Me di cuenta que estaba siendo un poco objetivo en lo que estaba escribiendo y que desarrollaba mucho una idea con base en lo que la obra me hacía sentir. Debo también ver lo literal y subjetivo a partir de lo que dicen, piensan o hacen los personajes.

Al escuchar las bitácoras de mis compañeros descubrimos una palabra que lleva gran peso y significado en esta historia: el dolor, que significa, Sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Este sentimiento o emoción está palpable en cada segundo que transcurre de la escena, pues los personajes parten del dolor propio que están experimentando para reírse de sí mismos y así liberar un poco presión que ciertos recuerdos los mantienen apresados.

La escena comienza y nosotros estamos fríos. Nos acercamos de manera muy lejana al texto, algo no nos deja avanzar ni sentir lo que realmente se debería de saborear.

La nota es “Dense con el texto”. Se puede interpretar de muchas maneras pero la única que importaba era dejar nuestras corazas de actores y entrar de lleno al sentimiento, atmósfera y ambiente que la escena demandaba. Eso hicimos.

La escena llegaba a puntos muy específicos y también engendraba en nosotros una sensación rara; mientras unos se sentían presionados o confrontados, otros pensábamos demás las cosas y nuestra mente seguía en el intento de reprimir algo, llámese sentimiento o emoción, que poco a poco fuimos dejando. Hubo risas, lágrimas, enojo, golpes etc...

Todo esto es por y para la obra. Nosotros, como actores, somos el ingrediente principal para éste magnífico platillo, sin embargo, el ingrediente por sí solo puede generar cierto movimiento en nuestros sentidos, pero cuando se sazona y cose con

los otros (explorando todo el ingrediente en su máxima expresión) es ahora lo que le da sabor al platillo.

Necesitamos explorarnos aún más como actores. Nunca dejamos de aprender pues estamos en constante cambio, referente a cualquier tipo ámbito.

De nuevo a la escena.

Necesitamos estar en ella y en nuestra mente esto aún no está pasando, pues como recién egresados, esperábamos leer la escena sí con intenciones adecuadas pero mentalmente no nos habíamos preparado para lo que sucedería a continuación.

La escena continuaba y el director nos comenzaba a guiar por el camino, el tono y la situación que los personajes demandaban. Por un lado, nuestro cuerpo pedía a gritos moverse y sería muy egoísta no dejar que lo hiciera. Estar sentados ya no era una opción porque natural y literalmente debíamos estar en movimiento físico, mental y emocional mismo que nos llevaba directo a otro punto. Y se dio. El primer destello de carácter y la obra se sentían por primera vez en carne viva, viendo al otro, sintiendo su respiración, viendo las gotas de sudor que en la sien escurrían y al mismo tiempo oler cómo el cuerpo estaba reaccionando a este tipo de “estrés” que el actor se encarga de desarrollar controladamente.

En lo personal el proceso que llevé para encontrar ese sentimiento fue sentirlo desde mi persona, posicionándome primero yo en esa posibilidad y luego remitir esa sensación a Prince ayudándome de la situación, de su pasado y el cómo se siente para este momento. Se siente pequeño, es el pequeño y los problemas que sufre no son de pequeños. Ya no puede más y en este momento de júbilo todo juega a favor de desnudar a cada uno de ellos.

Prince, es el único que puede maniobrar con virtuosismo la cuerda floja. Esto no lo hace para recordar a su padre sino para reforzar el vínculo con su esposa Andrea, pues es algo que no muchas personas pueden hacer y ella encuentra regocijo al observar cómo se juega la vida estando arriba de ella, como un superhéroe que no teme a la caída. Todo esto gracias a la filosofía de vida que descubre al pasar de los años “No lo pienses, sólo hazlo”. Esto me recuerda a la famosa frase de algún

maestro en la carrera. El Juego, cuando un niño juega al fútbol no piensa al momento de una jugada a cuántos kilómetros de velocidad deberá correr y golpear la pelota para crear una parábola en relación con el balón y el arco de la portería. No. Es absurdo pensarlo. Claro que deben existir reglas, y técnicas para que el juego se logre sin lesiones, pero lo importante es sentir lo que estás haciendo en ese momento hasta que al abrir los ojos regreses otra vez al sitio donde empezaste pero con la experiencia anterior en tu hacer como persona. Debemos tomarlo más en cuenta para nuestro quehacer actoral por cierto.

Terminamos la escena y anímicamente estamos por los suelos. Claro que es una emoción o sentimiento “falsa” pero en ese momento se siente tan real, porque lo es, que desgasta, pero a la vez refuerza nuestra consciencia emocional y corporal.

Gracias por permitirnos a descubrirnos en el texto y con nosotros mismos. Gracias por acercarnos y escuchar nuestra respiración.

Al final de la noche dialogamos lo que habíamos sentido en ese momento súper efímero. La cuerda representa algo para todos pero en particular representa cosas bastante diferentes para cada uno. Para Prince, representa su amor y dependencia para con Andrea.

Para el 26 de Febrero, comenzamos la sesión de lleno con la lectura. YA TERMINAMOS DE LEER LA OBRA por primera vez de corrido y con un trabajo de análisis basto. Lo raro fue que veníamos de estar en un momento de catarsis y peripecia el día anterior que entramos conmocionados a la ficción. Se nos apuntó que estábamos perdiendo el carácter del personaje y continuamos leyendo la obra. Para este momento muchas cosas tomaron sentido: el final; la primera vez que leía la obra, me dejó como un vacío que no se llenaba, hasta ahora que le dimos una interpretación diferente es congruente que los personajes terminen de esa manera.

Este momento es cuando la figura del padre se desvanece poco a poco de ellos, pues están en un aeropuerto con sus cenizas. Ya no está vivo. Todo lo que habían vivido y por lo cual habían desarrollado algún carácter o trauma estaba ahora en una caja sellada.

Después del viaje y toda esta aventura están de nuevo en casa. Diferentes, pareciese que regresan a lo mismo de siempre, pero es un sabor que no podemos decir que será de por vida.

Francisco Contreras García

Bitácora del 08 de febrero de 2021

Uno de los días más importantes en este proceso; todo comenzó con una reposición de sesión el día lunes 8 debido a que tuvimos problemas conexión y re agendamos nuestra reunión para no retrasarnos con el proceso. Retomamos nuestras bitácoras que contenían nuestra percepción con respecto a la obra, los tres hablamos de los elementos, metáforas, hechos discutibles y todo aquello que el universo de cuerdas nos dejaba vislumbrar con nuestras lecturas.

Recopilé palabras y puntos importantes de cada lectura que hicimos: El bosque, la cuerda y el abandono como lugar, objeto y situación que condicionó la infancia de los tres protagonistas y en las que coincidimos. También hablamos de los hechos discutibles de cada personaje: ¿Quién es su madre y su padre?, antecedentes inmediatos y remotos, características en la personalidad de cada uno, deseos, mentiras y rostros ocultos. Esto con la finalidad de desentrañar a cada personaje y su visión con respecto a situaciones traumáticas que vivieron juntos pero que cada quién afrontó de distinta manera. Mi compañero Emmerson hacía hincapié en la importancia de enfatizar nuestra investigación en la relación entre los hermanos y hacia el padre para no quedarnos con solo una visión. Coincido con su forma de pensar porque tenemos que construir una relación fraternal y una dinámica entre hermanos que nos permita jugar con los personajes y desarrollar una ficción compleja con respecto a los temas que la obra nos permite tratar.

Después de la lectura de nuestros análisis el director consideró pertinente realizar otra lectura de la obra, pero con la finalidad de decidir en ese momento el reparto que tendría nuestro montaje, situación que nadie esperaba y que suponía el siguiente paso de nuestro proceso de titulación. Una fusión de sentimientos nos

invadió y motivó a leer cada hermano con mucha atención a sus palabras y a las situaciones que se desarrollan en el escrito, tales como las discusiones en el aeropuerto, las pláticas secretas entre ellos, las revelaciones, los monólogos con el lector y el desenlace tan rotundo. Previo a llegar al final el director tenía una respuesta respecto al reparto: Peter (el hermano mayor) sería interpretado por mi compañero Emmerson, Prince (el hermano menor) sería interpretado por mi compañero Eduardo, y yo fui elegido para dar vida a Paul (el hermano de en medio). Ninguno de nosotros esperaba una decisión de reparto tanto así que no nos dimos el tiempo de pensar entre nosotros quien tenía posibilidades de interpretar a alguno de los hermanos. Teniendo en mente este reparto llegamos al final de la obra con la conciencia del análisis que necesitamos hacer de cada uno de los personajes, poco a poco vislumbramos lo que dicen y hacen los hermanos en el escrito, pero hace falta llenar al personaje con un análisis más profundo con respecto a la cosmovisión y antecedentes de quién nos tocó.

En mi caso, Paul repite un discurso que se revela como factor importante para él y con el que abre la obra: la mirada. Platicando un par de anécdotas en las que hace énfasis del uso de la mirada como “lazo de vaquero” que une a dos personas y las conecta, Paul nos revela entre líneas lo importante que es para él ser visto, y no solo el simple hecho de ver si no de mirar de manera consciente a otra persona, haciendo especial énfasis en la intuición y el terreno de lo filosófico.

Otro punto importante de mi personaje es todo lo que oculta. Durante las lecturas percibíamos a Paul como un sujeto misterioso que utiliza distintas máscaras para no mostrar quien realmente es o las emociones que lo invaden en ese momento. Oculta su homosexualidad, su odio hacia su madre, el dolor y la rabia hacia su padre, su inseguridad por no ser visto, entre tantas más que será necesario investigar para entender la trayectoria de Paul.

Bitácora del 12 de febrero de 2021

En mi búsqueda por entender mejor al personaje decidí explorar lo que dice y hacer un listado de las palabras que repite o que menciona durante los momentos de conflicto y sinceridad que tiene Paul. Las cuales fueron: Bebés, teoría, verlo, ojos,

reflejo, innato, mirar, lazo, rayo, perros, balcón, disimulo, bebé, misterio, abrigo, marca, trajes, viaje, escribir, enfermo, prioritario, baño, nervioso, memorable, despegue, vuelo, navidad, ocultar, recordar, despegó, chillar, boda, mareo, vomitar, desmayo, aire, sangre, altura, aterrizaje, aeropuertos, agua, reencuentro, pase, platicadora, desconfiar, cumplí, todo, dominatriz, renta, carta, confianza, sofocante, John, olvidar, nombre, ridículo, solo, verlo, próspero, largó, avergonzarse, nunca, perro, terror, tranquilo, pagar, infección, trampa, siempre, ellos, internet, biografía, navidad, extraños, divertido, regalo, whiskitos, preocupa, biografía, chingón, ilegalmente, fans, celebridad, hijos, artista del aire, cirquero, odio, cuerda, baño, paso, show, ronda, don, pródigo, familiar, olvidar, otro, perdón, dejado, viaje, mierda, fuerte, aguantar, perro, parecido, abrazo, gracias, bosque, lago, alergias, boletos, crudos, sucios, turista, retraso, estadio, espectacular, llegar, papá, famoso, porque, aquí, reconocer, chiquitito, papá, extraordinario, orgullo, ver, fuerte, veo, volteó, ojos, mirada, nombre, caer, mirada, lago, voluntad, escrito, planeado, bosque, lago, cuando, cuando ,cuando, abrazando, extraño, navidad, feliz.

Fue muy interesante descubrir que las palabras ojos, mirada, bebé, navidad, cuerda o papá se repitieron bastante. Considero importante tomarlas en cuenta porque no son sólo palabras, cada texto que dicen los personajes sale por primera vez y viene potenciado por una carga emotiva, causada por un trauma, experiencias fuertes o la cosmovisión que tiene. Es importante decirlo en el momento que está escrito y así como los movimientos y el exterior revelan el carácter del personaje, así también lo hace todo lo que dice o lo que esconde.

Bitácora del 19 de febrero de 2021

¿Estamos frente a la escena medular de Cuerdas? Si, la escena de la borrachera en el aeropuerto es tal vez la escena más importante y reveladora para los tres personajes y en un momento explicaré mi visión. Las escenas de borrachera siempre han sido para mí escenas en las que los personajes complejizan más su trayectoria por tomar decisiones partiendo del alcohol, donde se revelan secretos, donde siempre sucede algo chusco o hasta una pelea; pues todas y cada una de esas opciones contiene esta escena, pero no por contener todos estos elementos

se vuelve importante sino porque vemos en ese único momento, en ese único instante, a los tres hermanos, sin máscaras, sin secretos, sin inhibiciones, vemos a una familia.

Todo comienza con carcajadas y chistes hacia su padre, su fama, su familia y hasta su madre, el alcohol les quita esas barreras que les impiden hablar sobre todo aquello que les duele o que les aqueja mentalmente, revelar el odio hacia su madre es también muy importante puesto que ellos nunca se mencionan lo que sienten hacia ella, solo nos dejan ver lo que su madre influye en cada uno. En este momento los tres se unen en un tema que por la ligereza del momento pareciera lo más simple del mundo, pero es mucho más complejo: bajar del pedestal a sus progenitores, bajarlos de las nubes para criticarlos como a un igual. Suena simple y estoy seguro que cualquiera de nosotros lo ha hecho, sin embargo, es hasta este momento que nos dejan ver como los hijos empiezan a confrontar su realidad sin darle vueltas al asunto, sin huir, solo ellos tres contra la figura de su padre y de su madre. Parten de una admiración, de ver a su padre como la celebridad, como el artista del aire conocido mundialmente, temerario, amado por sus fans, polémico, pero poco a poco lo bajan a la realidad de su rol familiar, a un contraste donde es un padre desconocido, odiado por su entrenamiento de funambulista, ausente, irresponsable, etc. Su dolor y sus traumas les provocan una catarsis que se traduce en risas incontrolables. Tal vez el inicio es demasiado corto, pero llevan ya varias cervezas encima con el mismo código de desahogo.

Seguimos con la aparición de la cuerda de su padre, este momento es muy complejo para los tres porque se aparece un objeto que significa su infancia, sus horas de trauma y a su padre principalmente. Vemos a un Peter que, a pesar de entrenar sin pausa desde la partida de su padre, no puede mantenerse arriba y cae al suelo, al mismo tiempo que sube a la cuerda, Paul se aleja de esa práctica, toma su distancia porque no es lo suyo, desde niño nos revela el recuerdo de Peter que es traumático para él subir a la cuerda y todo lo que tenga que ver con la adrenalina. Creo que aquí vemos a los dos personajes con destellos de sus contrapartes del pasado, vemos a un Peter que desea mantenerse en la cuerda para no ser ignorado por su

padre y a un Paul que decide alejarse para mantenerse a salvo. Peter lo menciona cuando va a poner la cuerda “Esto nos lo hacía de niños, Prince, siempre, cualquier lugar era bueno para ponernos a practicar.” En ese momento veo un flashazo de esos niños en el lago y la cuerda, de sus traumas con ella y con su padre. Pero, así como vemos un leve reflejo del pasado regresamos al presente gracias a Prince, real heredero al trono, que tiene el don de subir sin ningún problema, con la agilidad nata; no sin antes revelar a Peter “Piensas en hacerlo bien, pero no piensas en simplemente: hacerlo.” Comienzan a decirse verdades sin el velo que tenían en anteriores escenas donde era casi imposible escupirse verdades tan fuertes a la cara sin empezar una guerra. Peter, conflictuado, se aleja de Prince para hablar con Paul y mencionarle lo mala idea que fue el viaje, partiendo de su enojo por no ser el elegido, pero también de la realidad. Prince pone la cereza del pastel con la revelación más fuerte de él hasta el momento: “Andrea va a morir. O ya lo está.” Estas palabras cambian la dinámica una vez más, hemos brincado de las carcajadas y el chiste hasta la caída y frustración de Peter, ahora Prince nos marca un ritmo totalmente distinto. Prince no quería revelarse frente a sus hermanos, huía cada que llegaba ese tema, pero siempre le rondaba la cabeza como el sonido de una gota que jamás deja de caer. Subir a la cuerda después de esto cambia la dinámica para Prince y Peter, vivir el momento, no pensar en el pasado y dejar de pensar las cosas para sólo hacerlas, a la par de esto, Prince nos regala frases muy profundas y llenas de verdad debido a que nadie niega o confronta lo que se acaba de decir: “Los tres necesitábamos largarnos. Pero no lo habíamos hecho por no parecernos a él.” Para los tres; “No sé si es que no quieres tener un hijo Peter, lo que sí sé es que ya no quieres estar un día más con Eloísa.” Para Peter; “Y yo no puedo ver a Andrea podrirse.” Para sí mismo.

Esta escena cierra con un abrazo final, fraterno, lleno de respeto, empatía y regalándonos el único momento desde su adultez que existe con esa sensación de seguridad entre ellos. Pareciera que esta escena la llevan Peter y Prince mientras que Paul solo se deja llevar por el flujo que marcan sus hermanos, yo visualice esta escena como una coreografía donde Peter marca un ritmo y de pronto Prince marca otro mientras que Paul hace participaciones cortas pero significativas. Sin embargo,

después de ver a Prince y Peter enfrentarse al vacío, a su realidad y a sus secretos, Prince enfrenta a Paul: “¿Cuándo nos vas a decir que eres gay?” Todos se han quitado sus máscaras, pero él no. Me quedé pensando en sí realmente después de esta pregunta Paul se los confiesa o si se guarda sus secretos. Paul a lo largo de la obra muestra varias máscaras dependiendo de su situación, eso sí, siempre esconde sus secretos y trata de enfrentar a los demás o de atacar primero para no ser herido en donde más le duele. Lo vemos cuando sale a la luz sus intenciones con la casa de su madre o cuando su nombre no viene en la carta de su padre, al verse vulnerado siempre ataca con más fuerza a los demás. No creo que sea vulnerado en este momento, pero considero que no se los dice, creo que guardar sus secretos define al personaje. Eso no significa que no sea modificado por lo que acaba de suceder, creo que después de esta escena puede actuar más libre con su cuerpo, su actitud, sus deseos, etc. No creo que se desnude en este momento, sino que lo hace paulatinamente hasta el final.

Es complicado crear un personaje y aún más una familia entre tres personas porque todos tienen ideas y recuerdos en común, pero con visiones completamente distintas, lo hermoso surge cuando esas visiones se empatan para crear un universo complejo y que sea interesante de observar y jugar. Esa es nuestra tarea como equipo, además de permitirnos darle cuerpo y voz a un personaje sin prejuicios, sin victimizarlo, ni idealizarlo. Prestarle al personaje lo que necesita sin forzar nuestro pasado u opinión para que sea de tal o cual manera, los personajes funcionan en la obra tal cual son, Bárbara los ha escrito de tal manera que encajan y cada uno tiene algo que decir, poco a poco hemos visto lo que puede ser, pero el camino es largo y aún nos falta seguir explorando este universo para decidir cómo será en escena. No temer a las nuevas posibilidades.

Emmerson Daniel Hernández Rebollar

Bitacora del 03 febrero 2021

El día de hoy, siendo el primero en que discutimos la obra comenzaron a surgir un sinfín de pensamientos, ideas y planes. Me sentí un poco abrumado, en un buen sentido.

Me hizo mucho ruido lo que dijo Lalo: “La vida pende de un hilo”. ¿Cuántas veces no me he sentido así? Tambaleante, como si fuera en la cuerda floja en la que siento que, viendo de frente, de un lado se encuentran las malas consecuencias y del otro las peores, tras cada paso que damos. Claro que también hay cosas que nos dan un equilibrio, tangible y metafóricamente. Por ejemplo: un equilibrista usa una barra que te ayuda a equilibrar su peso en cada mal paso. Y metafóricamente. Nuestra barra sería nuestra autoestima, inteligencia emocional, confianza en nosotros mismos, reconocimiento interpersonal.

Como último recurso, en caso de caer, debemos tener nuestra red de apoyo si es que el equilibrio se pierde y vamos para abajo. Siempre es importante tenerla ya sea familia, amigos, terapeutas y direccionándolo a la obra, me parece que la red de apoyo de los personajes, al inicio podría estar rota, pero en el transcurso de la obra, podría irse reparando cuando los personajes se están reconociendo entre ellos y están tratando de entender su relación entre ellos y ellos con su padre. Evidentemente el final nos muestra la muerte del padre (ausencia de una red) y los hermanos se vuelven a separar, me hago la pregunta sobre que necesitaban ¿Recuperar la figura paterna que casi nunca estuvo y no estará más o recuperar la relación de hermanos que aún está a tiempo de trabajarse?

Porque sí, relatan que el padre “estuvo” cuando eran niños, obligándolos a hacer lo que el padre amaba. Evidentemente llegó un punto en el que definió su prioridad: su carrera y cuando volvieron a ver después de muchos años a esa ausente figura, fue para verla irse de nuevo. Sin embargo, la relación fraternal se mantiene viva, con la posibilidad no se recuperar el tiempo perdido, sino de aprovechar el tiempo que queda.

La obra no habla sobre hilos, no habla de una sola hebra fácil de romper al mínimo estirón, frágil. Sino de una cuerda: unión de muchos hilos. La unión de la fragilidad de esos delgados hilos es la que le da fuerza al producto final que es la cuerda.

Aunque ¡Ojo! Con una cuerda fuerte puedes sacar a alguien de un pozo. Pero con la misma cuerda fuerte, puedes hacer el nudo ahorcado.

Bitácora del 17 de febrero de 2021

El proceso de análisis, por mi parte, se está volviendo muy complicado pues estoy descubriendo a Peter de una manera muy distinta a como lo leí la primera vez. Cuando comenzamos a analizar el texto junto con el director, el tendió a darnos opiniones sobre los personajes desde su perspectiva y respecto a Peter, su interpretación fue mucho más rígida y estricta de lo que yo había pensado. Bajo esa imagen, el personaje me llegó a caer mal y eso me conflictuó bastante.

Paco me dijo algo que nunca había escuchado: “el personaje tiene razón en todo lo que dice y hace. Hay que justificarlo, no juzgarlo”. Nunca había escuchado eso. Creo que es porque tengo más arraigado aquello de “Uno es lo que hace, no lo que dice”

Claro que me había percatado que Peter es algo mucho más complejo que una personalidad explosiva que se enoja por todo. Y eso se ve reflejado en el hecho de que cuando dice su monólogo recordando su pasado expresa que sus hermanos realmente le importan o le importaron. Como sea, abre su corazón y se vulnera, expresa el dolor y su causa y a pesar de tantos años con ese sentir, no le reprocha nada a sus hermanos, paga el viaje, a regañadientes continúa y convence a los hermanos de seguir.

Entendí que debemos ser empáticos con el personaje, como dijo Paco, debemos encontrar ecos de nuestra vida en el texto. Me gusta comenzar a entender más a Peter a partir de lo que tenemos en común.

CUERDAS
de Bárbara Colio

Personajes:

Peter

Paul

Prince

Hermanos. En sus treintas.

En el aeropuerto.

Paul: Yo creo que tenía menos del año. Digo, no sé mucho de bebés, pero era un niño de brazos todavía, así que tendría menos del año ¿no? Los papás eran feos y... gordos. Pero al bebé lo llevaban muy bien vestido, con un pantaloncito de pana café y camisa a rayas, por eso me fijé en él. Y se me ocurrió probar mi teoría. Haz de cuenta: el bebé estaba en los brazos de su papá, dándome la espalda ¿sí? Entonces, me puse a verlo, acá, directo a su nuca. Te juro que apenas habían pasado unos segundos -en serio- unos segundos o hasta menos, cuando el bebé volteó y se me quedó viendo directamente a los ojos.

No buscó, no titubeó. De un giro ¡Pas! se clavó en mis ojos.

Debe ser como un reflejo o algo, no sé... algo innato. El poder de la mirada no es una cosa tan metafórica como dicen sino algo científicamente comprobable ¿sabes? Yo creo que lo que pasa, es que la mirada, no sólo el ver algo y ya, si no el mirar, debe lanzar algo así como un rayo invisible o como un lazo de vaquero que obliga al que ves, a que voltee hacia ti. Aunque antes ni siquiera se haya percatado de tu presencia en el espacio. Porque lo impresionante es que voltean directamente a tus ojos, al punto más pequeño de tu cuerpo con tal puntería que... Bueno, suena

paradójico que sea un rayo que lanza el ojo y que sea invisible al mismo ojo, porque si fuera visible, más gente sabría de esto que te estoy hablando.

Peter: Ya se pasó media hora.

Paul: No ha de tardar.

Silencio.

Paul: Ayer la probé. Desde mi balcón. Mi teoría. Hay una chica que saca a pasear a sus perros en la tarde, todos los días, entre cuatro y media y cinco quince. Yo me salgo a leer al balcón desde las cuatro, para no errarle. Se ve que es buena persona. Recoge la caca de sus perros, la guarda, la pasea. Eso no lo hace cualquiera ¿no crees? Y bueno, quise probar si el efecto mi mirada funcionaba a una distancia más larga y me le quedé viendo – unos 10 metros ha de haber de distancia entre mi balcón y la acera de enfrente— y... ¡Eureka! Volteó. Directamente a mí. ¿Qué tal? Es la primera vez que mi mirada coincide con la de ella. Nos vimos, ella disimuló, parpadeó rápido, bajó la cabeza y yo... metí la nariz en mi libro. “El disimulo” eso no es innato. No la saludé ¿puedes creerlo? sólo tenía que alzar mi mano, y nada. Eso más bien es estúpido. En cambio, el bebé de las hamburguesas no disimuló conmigo ni yo con él. Los bebés, y mira que nunca me han caído nada bien, pero tengo que reconocerles que son bastante honestos: chillan y ríen, comen y cagan, no hay dobles caras. Ése bebé no dejó de mirarme, ni yo a él. ¿Tú qué crees que haya visto en mí? Es un misterio.

Peter: ¿Trajiste tu pasaporte?

Paul: ¿Vamos a necesitar el pasaporte?

Peter: ¡¿No lo trajiste?!

Paul: Claro que sí.

Peter: ¿Visado?

Paul: Por supuesto. (...) Buen abrigo. ¿Alpaca?

Peter: Sí. Creo.

Paul: El color café me queda muy bien. Los marrones en general. El mío no es de marca, pero es muy cómodo y calienta bastante bien. ¿El tuyo es cómodo?

Peter: Bastante.

Paul: Se ve. (...) Los trajes que me pasaste hace un par de años han salido muy buenos ¿te conté? No los he usado. Realmente no tengo mucho a dónde ir de traje, pero ahí están, impecables. Éste abrigo es más... ya que no lo uses podrías...

Peter: Es mi favorito.

Paul: No me digas que te pusiste tu abrigo favorito para este viaje.

Peter: ¿Quedó claro que nos veríamos aquí a las 12?

Paul: Clarísimo. Yo pensaba aprovechar estos días para hacer otras cosas. Son las únicas vacaciones que tengo al año.

Peter: Estuvimos de acuerdo.

Paul: Sí. ¿Y sí es en serio que lo vamos a hacer?

Peter: ¿Qué te pasa, Paul?

Paul: Prince no llega. Y sinceramente no creo que lo haga. Andrea volvió.

Peter: ¿Volvió?

Paul: En el verano. ¿Los boletos son reembolsables?

Peter: Dijo que fuéramos los tres.

Paul: Técnicamente no lo dijo, lo escribió. Bueno, suponiendo que él lo escribió, o que se lo dictó a alguien. Que bien a bien es lo más seguro, si es que es cierto todo lo demás. Y si es así, no lo pudo haber escrito él. Quizás sólo le dijo a alguien: "Escribe este recado por mí, que diga más o menos tal" y el que lo hizo puso eso de "es prioritario que vengan los tres", porque le pareció correcto o quería completar el renglón. A veces la gente se pone muy creativa con los enfermos, creen que así les ayudan. Además, la palabra "prioritario" no me suena que sea de él.

Peter: ¿Cómo puedes saber que no es de él?

Paul: No me suena. Lo prioritario en él, no me suena a nada

En la sala de abordaje.

Peter: No hay que decírselo a Paul. ¿Entendiste?

Prince: Paso.

Peter: Lo va a tomar muy mal. Es capaz de pedir un paracaídas y saltar del avión.

Prince: ¿Para qué me cuentas algo que no quieres que cuente?

Peter: Necesitaba decírselo a alguien.

Prince: Pues como si no me lo hubieras dicho.

Peter: No seas infantil. La carta original decía lo mismo.

Prince: Pues si me pregunta le voy a decir que no sabía. Que fue cosa tuya, te lo advierto. Vas solo.

Peter: ¿Por qué llegaste tan tarde?

Prince: No llegué tarde.

Peter: Quedamos que a las 12.

Prince: Es exagerado llegar tres horas antes.

Peter: Eso dice en la parte de atrás del boleto.

Prince: ¿Y quién lee la parte de atrás del boleto? No iba a documentar nada. ¿Para qué 3 horas antes?

Peter: Si usaras ropa interior y más de un pantalón por semana, verías que no podrías viajar con tan poco.

Prince: Me das la razón...

Peter: ¿Es cierto que Andrea volvió contigo? ¿Por qué no me lo dijiste?

Prince: Hace mucho que no nos vemos.

Peter: Podrías haberme hablado por teléfono.

Prince: Tú también.

Peter: ¿Paul lo hizo? No me digas que él sí te habló.

Prince: ¿De qué sirve llegar tres horas antes, si vas a perder el avión por estar en el baño?

Peter: Siempre se tarda cuando va al baño.

Prince: Yo necesito andar por aquí estos días.

Peter: Y yo más que tú, créeme. Pero los tres estuvimos de acuerdo.

Prince: Ustedes estuvieron de acuerdo.

Peter: Leíste la carta.

Prince: ¿La original o la que corregiste?

Peter: Corregí un error de dedo, nada más.

Prince: De cuatro dedos.

Peter: Bueno, ya, el caso es que estuviste de acuerdo en venir. Acéptalo.

Prince: Sí, lo acepto, pero no acepto que tenga sentido. ¿Por qué está haciendo esto hasta ahora? Que cómodo es pedirnos que vayamos nosotros... Hubiera venido él.

Peter: (...) Tú nunca lo viste hacerlo ¿verdad? O bueno, no te has de acordar. Era increíble. (...) Oye, ya todos abordaron.

Prince: Vámonos.

Peter: Ve por Paul al baño.

Prince: ¿Por qué yo?

Peter: Más vale que yo vaya a convencer a la señorita de que no cierre la puerta.

Prince: Que nos alcance adentro del avión.

Peter: Prince, ve por él. Voy a hablar con la señorita.

En el avión, primera clase.

Peter en ventanilla, Paul al lado.

Prince, cruzando el pasillo, nadie a su lado.

Bebidas servidas.

Paul: ¿Qué tiene de malo afeitarse antes de un vuelo tan largo?

Peter: Nada. Nada. Si no te están voceando para que abordes de inmediato.

Paul: No sabemos lo que nos espera, así que mejor ir prevenido.

Prince: Tienes un poco de sangre aquí abajo.

Paul: Gracias. Peter me pone nervioso.

Peter: ¿Desde cuándo tomas whiskey tú también?

Paul: No te enteras de nada.

Peter: ¿Se han estado viendo ustedes dos?

Paul: Me lo topé en una cafetería. ¿Cómo cuándo fue, Prince? Ya había dejado de hacer calor ¿no?

Prince: ¿Qué?

Paul: Que nos vimos. Con Andrea.

Prince: Ah... por octubre, más o menos.

Paul: Sí, fue en octubre. Prince iba con Andrea. De hecho, fue a ella a la que vi entrar primero. Oye Prince, no lo quise comentar ahí mismo, pero tu chica ha enflacado bastante ¿No te parece?

Prince: Algo. ¿Me das uno de tus hielos? Esta cerveza esta tibia.

Paul: Claro, toma.

Peter: Estas en primera clase, puedes pedir otra cerveza.

Paul: Fíjense que he pensado que este viaje podría ser memorable, digo, que al final resulte una maravilla esto de viajar juntos. Nunca lo habíamos hecho, ¿verdad? ¿Por qué, eh? No tendríamos por qué pasárnosla mal. Estos asientos de piel me dan muy buena espina. Es la primera vez que puedo estirar las piernas. Gracias por comprar los boletos, Peter. Por lo general no me acomodo en ningún medio de transporte.

Peter: Escuchen: tenemos que llegar, medir, dar el siguiente paso.

Prince: Yo ya había viajado en primera.

Paul: ¿Ah sí? ¿Cuándo?

Prince: No hace mucho.

Paul: ¿Con Andrea, o antes de que...? ¡Ah! Claro. Fue en aquel viaje que hicieron. Curioso, me enteré de todo lo demás, pero no sabía que, en aquel viaje suyo, fueras en primera.

Prince: No, no fue en aquel viaje

Siguen la indicación de ajustarse el cinturón de seguridad, el avión inicia el despegue.

Paul: Los despegues me ponen un poquito nervioso.

Prince: Es la mejor parte.

Paul: Platiquemos algo. ¿Y tu constructora... sigue bien?

Peter: Sí.

Paul: Levantando casas, edificios, mucho cemento ¿no?

Peter: Sí.

Paul: Mmm. Y Eloísa ¿qué novedades?

Peter: Está muy bien. Gracias.

Paul: ¿Pasarán Navidad en...?

Peter: Casa.

Paul: *(Respira profundo)*

Prince: ¿Y sí le contaste a ella de qué iba este tour o le inventaste algo?

Peter: No le inventé nada.

Paul: A Peter le encanta ocultar cosas.

Peter: Eloísa está tan convencida como yo, de que esto es lo correcto. Ella misma me ayudó a hacer el itinerario.

El avión inicia su ascenso.

Paul: ¡Dios! ahí viene...

Prince: Wow... qué velocidad...

Peter: ¿De veras van a estar evadiendo el tema todo el viaje?

Paul: Sshh...

Despegan. En el aire.

Paul: Ya. Creí que era un mito, pero sí ¿eh? en primera no se siente nada. Y además puedes quedarte con tu bebida en el despegue. Fantástico. ¡Salud!

Prince: A ver... podemos escoger entre lasaña vegetariana o filete con champiñones.

Paul: ¿Para qué le llamas a la azafata, Peter? ¿Te mareaste?

Peter: Quiero otro whiskey.

Prince: Mini cepillo de dientes, pasta, mentas, y calcetines para dormir.

Paul: Al fin tendrás un par.

Peter: ¡Okey! ¡Ganan! Hagan lo que quieran. ¡¿Qué nadie me puede traer otro whiskey?!

Paul: *(Al pasajero del asiento de enfrente)* Disculpe, es que él es un poco eufórico.
(A Peter) ¿Qué es lo que quieres? No grites.

Peter: Estamos montados en el avión, sin vuelta atrás, y ustedes siguen sin querer enfrentar nada.

Prince: ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar?

Peter: Tenemos que organizarnos: llegar, medir, dar el sig—

Paul: Peter, Peter, tranquilo, sólo eras un año mayor que yo: tú 8, y yo 7. Y no creo que te acuerdes de mucho más que yo.

Prince: Me voy a dormir, díganle a la aeromoza que me deje una lasaña.

Paul: Y tú apenas cinco, cuando papá... despegó.

Peter: Yo ya no voy a decir nada.

Prince: Buenas noches.

Paul: Nunca se te culpó.

Silencio.

Prince: ¿Me hablas a mí?

Paul: Un tercer hijo ya era demasiado, sobre todo si considerábamos—

Prince: ¿Qué?

Paul: Bueno, que... chillabas noche y día. Qué vocación de chillar la tuya, de veras, lo comprendería si hubiera sido eso, a cualquiera le puede estallar el cerebro si—

Prince: ¿Qué?

Paul: Tu otro whiskey no llega, Peter. Quizá sólo tengas derecho a uno.

Prince: ¡¿Qué?!

Peter: Basta. No fue culpa de nadie.

Paul: ¿Y qué no es eso, lo que venimos a averiguar?

En el avión, primera clase.

Paul se ha cambiado de asiento, junto a Prince.

Peter en el suyo, dormido, con los ojos cubiertos con un antifaz.

Paul: Peter no debe saber que tú y yo sabemos.

Prince: ¿Y tú cómo te enteraste?

Paul: Eloísa. Me habló ayer. Me contó. Quiere que lo cuide. Dice que cuando se lo dijo, Peter se asustó tanto que se quedó mudo, se salió de la casa y ella lo encontró después, en la azotea, parado en el borde. En un pie. Sin tambalear, nada. En equilibrio perfecto. La imagen es linda, pero la mujer casi se desmaya del pánico. Eloísa quiere asegurarse de que todo salga bien. Y claro, que lo regresemos a tiempo para su cena de Navidad. Mira que, diciéndolo así, hasta pareciera que es una buena mujer, pero no me fío.

Prince: Esa mujer es...

Paul: Sshh, baja la voz. ¿Te acuerdas de la boda? Exigió que todos los hombres llevaran una cierta corbata, color ocre, Yves Saint Laurent. Y si llegabas con otra, te la cambiaban ahí mismo, en la entrada. ¿Qué tipo de cerebro puede maquinarse tal cosa? Yo aproveché y me quedé con un par.

Prince: A Andrea no la dejaron pasar.

Paul: ¿Por qué?

Prince: Llevaba vestido corto. Nos fuimos.

Paul: Ahh, es cierto, no estuvieron. Uff, Peter se ofendió tanto... ¿por qué no le dijiste eso? Pensó que no quisiste ir a su boda. Más bien, que Andrea te convenció para que no fueras. Me dijo.

Prince: Nos la pasamos mejor en un barecito del centro.

Paul: Te lo creo. Me estoy mareando, aquí de tu lado no se siente igual de bien.

Inicia una turbulencia.

Prince: Yo me hice la vasectomía.

Paul: ¡¿Qué?! Me vas a hacer vomitar, Prince, por favor.

Prince: Peter debió haber hecho lo mismo.

Paul: ¿Por qué hiciste eso? Necesito respirar profundo, permíteme.

Prince: Viajas ligero.

Paul: Seguro que fue idea de Andrea.

Prince: No. Fue antes de Andrea. De hecho, por eso descubrí que ella me había sido infiel en aquel viaje.

Paul: ¿Que en primera no se puede vomitar? ¿Dónde están las bolsas?

Prince: ¿Quieres vomitar?

Paul: No es que quiera. ¿Cómo pudiste hacerte...? Ahhh. Yo creía que había sido al revés.

Prince: ¿Qué cosa?

Paul: Que tú le habías puesto el cuerno a ella.

Prince: No, nunca lo he hecho.

Paul: Los aviones se están cayendo mucho últimamente. Checa a Peter, ha de estar desmayado.

Prince: Está dormido. Cálmate.

Paul: ¡¿Qué le pasa al piloto?! Diles que paren, Prince, que paren, esto va mal.

Prince: No vamos en autobús. Cálmate.

Paul: Aire...Aire. Prince le echa un poco de aire con una revista.

Prince: Sí, sí se ve más delgada, y más pálida... pero sigue siendo preciosa. Está enferma. La verdad no la culpo por haber intentado tener un hijo con otro. Desde que la diagnosticaron le entró como una prisa, pero la verdad no debió haberlo hecho, se puso peor, perdió mucha sangre.

Paul: No me hables de sangre...

Prince: Se lo habían advertido, no podía embarazarse. Pero es terca, y no era porque realmente quisiera ser madre, la conozco, lo hubiera dado en adopción, si no por probar que ella podía. Andrea es así.

El avión pasa por una bolsa de aire.

Paul: Odio la altura.

Prince: Aunque gracias a eso la pude encontrar. Mi nombre todavía estaba en su tarjeta de "Lláme en caso de emergencia".

Gran tumbo. Peter despierta, se quita el antifaz.

Peter: ¿Qué...qué pasa?

Paul: ¡Caemos...! (*Vomita*).

Prince.

Prince: Al caer me lastimé la planta del pie. Pues porque andaba descalzo y me tuve que brincar por la ventana. A ustedes dos les daba mucha risa dejarme encerrado en el baño, y siempre era tu idea Paul, pero tú Peter, tampoco hacías nada. Claro que lloraba mucho, me asusta estar encerrado. No sé por qué a ustedes les daba tanta risa. Lo bueno de esa cabaña cerca del lago era que ahí sí había una ventana en el baño. Por eso me gustaba que fuéramos. Ahí sí me podía escapar. Claro que lo vi hacerlo Peter, me lo dices como si yo no pudiera acordarme, era niño, no estúpido. Claro que lo vi. Ésa vez fue la primera, a escondidas, detrás de unas piedras. Nunca he sentido los ojos tan abiertos: Papá caminaba en el aire. Papá era un ser de otro planeta que podía flotar. Ustedes estaban sentados en el pasto, le aplaudían mucho... en ese momento me convencí de que éramos una familia de extraterrestres.

Luego me di cuenta que lo que mi papá hacía, era caminar arriba de una cuerda que estaba atada a dos árboles. Nada más. Pero tampoco había visto que alguien

podiera hacer eso, ni siquiera en la tele. Él caminaba, así, con los brazos extendidos y sus ojos... sus ojos ahí arriba eran muy distintos a los que yo le conocía... como que veían algo sobre la cuerda que nadie más podía ver. Me acuerdo que ni cuenta me di cuando empecé a llorar... no sé si por lo que estaba viendo o por el pie que me estaba sangrando. Peter... tú... tú le lanzaste dos cosas, como un par de bolos de boliche o algo parecido, y él los cachó en el aire y los empezó a lanzar por arriba de su cabeza... luego uno voló muy alto y cayó cerca de ti... algo te dijo... algo que te puso muy serio... ¿Por qué nunca me dejaron ir con ustedes? ¿O era que él no quería llevarme? A mí también me hubiera gustado que me enseñara a no caerme. Imagino que así ha de ser una vida perfecta: una donde nada cae.

Aeropuerto. Sala de tránsito. En una escala.

Paul recostado sobre tres asientos, con una mano en la cabeza.

Peter habla por teléfono.

Peter: Sí amor, estamos bien. Nos tocó un aterrizaje algo forzado, pero estuvo bien.

Paul: “Estuvo bien” Ha sido el peor aterrizaje de mi vida.

Peter: Vamos a hacer una escala de más o menos hora y cuarto, no mucho. Sí. Espero que en la aduana no se pongan muy pesados. Ajá. ¿Tú— (...) Sí, traemos todo en orden. ¿Y— (...) Sí, sí hace frío, pero... sí, sí vengo bien abrigado. ¿Tú, cómo estás?

Paul: Odio los aeropuertos.

Peter: Entonces la cosa... ¿sigue? (...) Bueno, no, no es que no quiera que siga, lo que pasa es que— ya sé que no es una “cosa” pero— Eloísa, los dos leímos sobre eso en los libros que— bueno, sabes tan bien como yo que hay muchas probabilidades de que al principio haya riesgos y que puedan suceder... cosas. Tu edad— No. No te estoy diciendo vieja es que— No, tampoco es que no lo quiera tener, ya hablamos de eso, era sólo una pregunta— Eloísa, escúchame... siento mucho si—

Eloísa le cuelga el teléfono, Peter hace lo mismo.

Paul: No quiero ni pensar como se la pasaron los de clase turista. Necesito agua. Una botella grande.

Peter: No te dejan subir agua al avión.

Paul: ¿Cómo no me van a dejar? Es agua.

Peter: Por las bombas líquidas.

Paul: ¡Por favor! Tengo cara de deshidratado, no de terrorista.

Paul se reincorpora, toma aire.

Paul: Las mujeres sólo son buenas para hablar por teléfono, si son las únicas que hablan.

Peter: No me has dicho qué te dijo mamá por esto del... reencuentro.

Paul: Con lo que te haya dicho a ti, basta. Ja, reencuentro... ya hasta pasaron de moda los reencuentros. Oye, aquí había dejado mi pase de abordar ¿no lo ves?

Peter: ¿No me digas que lo perdiste?

Paul: Aquí lo dejé.

Peter: Yo no le dije nada.

Paul: ¿A mamá? Ah, pues, yo tampoco.

Peter: ¡¿Qué?!

Paul: De loco le decía algo, tú eres el mayor, te correspondía.

Peter: Pero oye, tú eres el único que todavía se lleva bien con ella.

Paul: Y quiero seguir siéndolo.

Peter: Puta... ¿tú crees que Prince...?

Paul: Claro que no. Mamá le dejó de hablar desde hace años. Y bueno, tampoco que ella sea muy platicadora. Conmigo ya está en puros monosílabos y unos ruiditos medio raros. Válgame, ya perdí mi pase... ¿Sabes que me han dado ganas de

seguirla un día? Sólo para ver si, así como me habla a mí, le habla al carnicero o al del pan, si así se da a entender por la vida, o es nomás con nosotros. Me encantaría descubrir que mi mamá tiene una vida secreta en la que... no sé... es cigarrera en un bar de mala muerte.

Peter: Va a creer que no le quisimos decir.

Paul: *(Encuentra su pase en el bolso de su saco)* ¡Aquí está! A veces desconfío demasiado de mí mismo.

Peter: Me va a matar. Creí que para eso sí ibas a servir.

Paul: Te equivocaste.

Silencio. Peter saca su teléfono y marca, espera a que le contesten.

Paul: ¿Qué estás haciendo? Paul le quita el teléfono, lo apaga y se lo devuelve.

Paul: Tú tampoco sirves para mucho.

Llega Prince, carga una bolsa de la tienda de Souvenirs.

Peter: Creíamos que ya te habías perdido.

Paul: No pluralices. *(A Prince)* A ver, ¿qué te compraste?

Prince: Es un regalo para Andrea. Hay cosas muy lindas en las tiendas de allá. Deberían darse una vuelta.

Paul: ¿Y mi agua?

Prince: ¿Cuál agua?

Paul: Te dije.... “Necesito agua”.

Prince: ¿Y? Pensé que tú ibas a ir por ella.

Paul: Otro inútil.

Peter: Oye Prince, de...casualidad... tú no...

Paul: Ay, por favor.

Prince: ¿Qué?

Peter: Le contaste a mi mamá que íbamos a...

Prince: Ah, sí.

Paul: No te creo.

Peter: Te lo dije.

Prince: Supuse que ninguno de ustedes se iba a atrever.

Peter: ¿Y qué te dijo?

Prince: ¿Exactamente?

Peter: Claro.

Prince: “Ah”, “ajá”, “mnn”, “mgrrr”, “scchhhkkk”. Luego empezó a tararear algo y luego me dijo: -eso sí lo dijo claramente- “Mejor, no me lo hubieras dicho”

Paul: ¿Ven? Cumplí.

Prince: “Pero ahora que me lo dijiste, ya sé qué es lo que tengo que hacer”.

Paul: Chingado... ¿Qué tienes en la cabeza, Prince? Hace siglos que no se hablan ¿Cómo me iba a imaginar? ¿Cómo crees que quedé yo, eh?

Peter: A ver, ¿qué fue lo que le dijiste?

Prince: ¿Exactamente?

Peter y Paul: ¡Sí!

Prince: “Hola mamá, soy Prince. No hace falta que hables, sé que me estás oyendo. Creo que debes saber que papá se comunicó con nosotros, le mandó una carta a Peter. No lo había hecho antes, o al menos no que yo sepa. Dice que —papá dice que—va a hacer su último súper espectáculo y que quiere que lo vayamos a ver. Peter nos va a pagar todo. Salimos mañana. ¿Algún recado para papá?”

Peter: Cínico.

Paul: ¿Y?

Prince: Nada más. Me contestó lo que ya les dije y me colgó.

Peter: ¡¿Se lo dijiste por teléfono?!

Prince: Sí. ¿Qué tiene?

Haciendo cola en la línea de aduanas.

Sus documentos en la mano.

No se hablan.

Avanzan un paso.

Avanzan un paso.

Peter: ¿Llenaron su formulario?

Paul: Mjú.

Peter: Pasando la aduana le voy a hablar a Eloísa para pedirle que vaya a ver a mi mamá, que la invite a comer, no sé. Eloísa va a poder calmar las cosas mientras regreso. Igual y voy a tener que comprarle algo caro para que vea que—

Paul: Mmmm.

Avanzan un paso.

Peter: ¿Qué? ¿Se te ocurre otra cosa?

Paul: Puffftt.

Prince: *(A Paul)* ¿Tú también ya vas a hablar con puros ruiditos?

Paul: *(A Prince)* Pobre de ti, que me vuelvas a hacer algo así.

Prince: No te apures, mi mamá sabe perfectamente que, si la sigues visitando, es porque quieres que te herede la casa. Este medio demente pero no es tonta.

Paul: ¿Crees que es por eso?

Peter: Es por eso Paul. No pasa nada.

Paul: Claro... claro... es muy fácil para ustedes, ¿no? A ti no te hará falta Peter, tienes todo lo que quieres. Y siempre nos lo haces ver. “Boletos de primera” Já. Y con itinerario escogido por esa dominatriz. Con razón estamos haciendo una estúpida escala en... ¿en qué ciudad estamos?

Peter: ¿Quieres callarte?

Paul: Y a ti te daría lo mismo dormir en la calle, Prince. Así que no me critiquen si al menos yo, quiero dejar de pagar una renta abusiva por los malditos 63 metros cuadrados donde vivo.

Avanzan un paso.

Peter: (A Prince) La verdad es que eres un inconsciente, por no decir que un pendejo.

Prince: Y tú un cobarde. Los dos

Peter: ¡A mí no me hablas así!

Prince: ¿Y por qué no se lo dijiste tú?

Paul: Ahí tiene un punto.

Prince: Siempre con tu ridícula manía de ocultar cosas.

Peter: Tú qué sabes.

Prince: Nada, no sé nada. Y eso en esta familia, es una bendición.

Paul: Quietos, los de seguridad están volteando.

Avanzan un paso.

Peter: Ya me cansé de estarme preocupando por ustedes.

Prince: ¡¿De qué hablas, Peter?! Si ni siquiera nos vemos. No tienes la menor idea de a qué me dedico o cómo estoy, y jamás preguntas, jamás. Y a Paul sólo vas a verlo para botarle tu ropa vieja. Quiero ver que un día le regales algo nuevo.

Paul: Sí es cierto. Pero ese abrigo, no importa que no sea nuevo.

Prince: A ver, si te preocupas tanto por nosotros, ¿Por qué no le dices a Paul lo que realmente decía la carta?

Peter: ¡Imbécil!

Paul: ¿Qué decía la carta?

Peter: Esa mujer te tiene perdido Prince, te tiene mal.

Paul: ¿Qué es lo que no me has dicho, Peter?

Peter: Estas demasiado enculado con esa—

Prince: ¡Con Andrea no te metas!

Peter: ¡Golfa psicópata!

Prince empuja a Peter, Peter responde, Paul en medio, no es que trate de mediar, pero está en medio.

Paul: ¿Le tienes más confianza a él que a mí?

Prince: *(A la persona de atrás, en la cola)* ¡Que no me da la gana avanzar!

Peter: ¡Estas demente, Prince! A mí, tus pinches excentricidades no me apantallan. Eso es lo que tú has heredado de mamá: La demencia.

Prince: Y tú herencia paterna, son las ganas de abandonar a tu hijo.

Peter: ¡Hijo de tu puta madre!

Paul: ¡¿Que decía la carta...?!

Se lían a golpes.

Peter.

Peter: Uno debería escoger qué se hereda y qué no. Eran horribles ésas dizque vacaciones en el lago. Prefería reprobar en la escuela, que me castigaran, que me dejaran solo en casa, pero por más que hacía, no, nunca pude evitar que fuéramos. Yo no quería, no quiero caminar en el aire. Quiero tener los pies en la tierra. Era su primogénito, no su clon. Me obligaba a subirme en esa cuerda atada a dos árboles, a más de dos metros de altura, si yo apenas medía uno. A ti también te obligó una vez Paul, pero ni siquiera te soltaste del árbol, te aferraste como un oso y empezaste a vomitar. Algo vi en la cara de papá ese día mientras vomitabas. La cara de la... desilusión. No sé si te diste cuenta, o lo disimulaste, pero yo sí me fijé que, desde entonces, papá, de alguna forma, te dejó de mirar. Y yo no quería que eso me pasara a mí, por eso lo intentaba: cinco metros de un extremo a otro en los que se me iba la vida. Me daba terror. Papá decía que yo sí había heredado el don, y que, si practicaba tanto como él, podríamos montar un espectáculo juntos. Yo me reía... de nervios. ¿Y dónde estaba mamá? ¿Dónde? Meditando entre las flores o salvando a no sé qué puta especie en extinción... haciéndose la sorda y la ciega. No veía mi terror, ni tu tristeza por no ser el “elegido”. Tampoco oía los chillidos de Prince en el baño. Ella podía haberte sacado, mil veces, y no lo hacía. Paul empezó a encerrarte como un juego, pero realmente era porque desde que naciste, no le gustó la idea de no ser nadie. A mí me dolía oírte llorar Prince, aunque nunca me lo llegues a creer, pero pensaba que era mejor así. Quería protegerte de... él. De que también te obligara a— de que te mirara con esos ojos tan duros de entrenador y no de padre, de que te diera la espalda y te dejara solo en medio del bosque cada vez que te cayeras de la cuerda. De que sintieras el pavor de que, en cualquier momento, ibas a ver su cara de desilusión por ti. De que crecieras sintiendo que nada de lo que eres, vale la pena.

Te envidio Prince, hubiera querido que alguien hubiera hecho eso por mí.

Separo de vigilancia del aeropuerto.

Un pequeño cuarto.

Los tres, descompuestos. No se hablan.

Silencio.

Paul: ¿A ustedes también les hicieron que se quitaran los...?

Peter y Prince, asienten.

Paul: ¿Y les revisaron el...?

Peter y Prince, asienten.

Paul: Perros.

Peter: Sshh.

Paul: Les digo a ustedes.

Silencio.

Prince: ¿Hasta cuándo nos van a tener aquí?

Prince desespera. Saca su teléfono, lo ve, quiere marcar, no lo hace. Lo tendrá entre sus dedos, cada vez más inquieto, pero no terminará de marcar ningún número.

Prince: Está muy sofocado... ¿no?

Paul: Estar en medio de ustedes dos: eso es sofocante.

Silencio.

Paul: Bueno ¿y ya me vas decir que decía la carta o qué?

Peter suspira, saca de su abrigo un papel, lo desdobra, lee en voz alta.

Peter: “Queridos hijos,

Prince: Avanza al punto.

Peter: “Queridos hijos. No sé cómo empezar, así que no perdamos tiempo con introducciones inútiles. Pronto será la última vez que suba a la cuerda y pueda cruzar la frontera entre este mundo y el de las nubes. Tengo que retirarme. Y me he

propuesto hacer de mi último número, algo nunca antes visto en las alturas: caminar sobre la cuerda entre las dos torres más altas que ha construido el hombre”.

Prince: Blá, blá, blá.

Peter: *“Un momento único, el resumen de mi vida, y deseo de todo corazón dedicárselo a ustedes. A mis hijos. Es la única manera que encuentro para poder explicarles lo que jamás he podido hacer con palabras”.*

Paul: Eso es lo mismo que ya habíamos leído antes ¿cuál es el—

Peter: ¿Me van a dejar terminar? . . .

Peter: *(Continúa leyendo) “Los doctores dicen que el temblor en mis manos por el mal de Parkinson que me ataca, puede causarme un desequilibrio peligroso, pero mayor sería mi desequilibrio si dejo aquello por lo que he dejado todo lo demás”.*

Prince: Blá, blá, blá.

Peter: *“Sé que no tengo porque pedirles esto ahora, no he sido lo que ustedes hubieran querido tener, pero, aun así, soy su padre y créanme, es prioritario que vengan los tres, a los que siempre me imagino en mi destino: en la punta final de la cuerda. Mis amados: Peter, John y Prince”.*

Peter le da el papel a Paul. Él lo toma, lee un poco.

Paul: ¿Quién es John?

Silencio.

Paul: Sé le olvidó mi nombre.

Peter: Tú mismo dijiste que ha de haber dictado la carta, a lo mejor el que la escribió se equivocó y—

Paul: ¿Se equivocó de Beatle?

Peter: Bueno...

Paul: O sea que luego de soportar estos ridículos nombres que nos puso, ahora se le olvidan.

Prince: Les dije que no debíamos de venir.

Paul: ¡Ni siquiera empieza con “P”!

Prince: Que nos devuelvan los pasaportes y nos dejen salir.

Paul: Por esos putos nombres es que tenemos problemas en la aduana. Tú deberías llamarte Pedro Gabriel, yo Pablo, y tú... ¿qué? ¿Principito? Él es el del nombre más ridículo, ¿por qué no se le olvidó el de él?

Peter: Prince no tiene la culpa.

Paul: No, la tienes tú Peter. ¿Sabes por qué no me enseñaste esto? No por mí, sino por ti, porque no querías venir solo, porque tú, Peter, te mueres por verlo, más bien, porque él te vea a ti. Vas a lucirte frente a papá, con tu carísimo abrigo favorito. Vas a echarle en cara lo próspero que eres, gracias a que el loco padre cirquero que te avergonzaba tanto en la escuela, se largó. Siempre me arrastras a tus cosas, sabes muy bien que, con el Principito, ni cuentas.

Peter: ¿Y tú, no lo quieres ver?

Paul: Él nunca me vio a mí.

Silencio.

Prince: ¡Ya! No puedo seguir aquí. *(Desespera)*

Paul: ¿Saben qué voy a hacer? Voy a comprarme un perro.

Prince: Ya perdimos la conexión. No hay salida.

Paul: *(Reparando en el caro teléfono de Prince)* ¿Y tú por qué diablos traes un iPhone?

Prince: Nos van a dejar aquí toda la noche ¿o qué? Este cuarto se está haciendo más pequeño ¿no lo notan?

Paul: Nunca he entendido tu terror por los cuartos pequeños.

Prince se detiene, ve a Paul con dureza.

Peter: Tranquilos.

Paul: Tú eres el menos tranquilo desde que empezamos esto.

Prince: No sé por qué les hice caso. ¿Algo más que quieras que hagamos por ti, Peter?

Peter: Los tres estuvimos de acuer—

Paul: ¡Porque tú ibas a pagar todo! Yo no hubiera gastado un peso en ir a ver a ese.

Prince: ¡Qué maldita necesidad de aprobación tienes de alguien a quien jamás le has importado!

Peter: ¡Eloísa está embarazada! ¡¿Okey?! (...) Y yo no quiero ser padre.

Silencio.

Prince: Eso ya lo sabíamos.

Paul: Las dos cosas.

Paul y Prince, con su equipaje, acomodados

en algún rincón del aeropuerto.

Paul: Debe de haber miles de chicles y escupitajos añejados en esta alfombra. No tienes idea el peligroso foco de infección que son estas alfombras de aeropuerto. Un asqueroso cultivo de bichos mutantes de todo el mundo.

Prince: Pues quítate el saco y siéntate arriba de él.

Paul: Estas loco.

Prince: Mejor aquí, que encerrados.

Paul: Deberías curarte esa claustrofobia. Ya estas grande.

Silencio.

Prince: Esto está hasta la madre.

Paul: Odio las multitudes. Alguien nos va a caer encima. Tengo hambre.

Prince: Ya siéntate. Mira eso de allá...

Paul: ¿Qué? ¿El Santa Clos gigante?

Prince: ¿A qué niño le puede gustar eso?

Paul: Como para tener pesadillas.

Prince: Alguien debería tener el buen gusto de desinflarlo. ...

Paul: Gracias, Prince.

Prince: ¿De qué?

Paul: Por decirme. Lo de la trampa de Peter. Aunque hubiera preferido que no me lo hubieras dicho. Pero ahora, ya sé lo que tengo que hacer.

Prince sólo ve a Paul, se parece tanto a su madre.

Paul: Ésta es la última que me hace ese par: Papá y Peter. Siempre, sólo ellos dos.

Prince: ¿Siempre?... No sé por qué te importa tanto, Paul. Es hasta lógico que no se acuerde ni de cómo nos llamamos. Hasta me sorprende que se acuerde que tiene hijos. Aquí entre nos ¿tú te sabes el nombre completo de tu papá? No el artístico, si no su verdadero nombre. Completo.

Paul: Sí. Lo busqué en Internet. Encontré una biografía muy interesante. Es una celebridad.

Prince: ¿Y cuál es su nombre real?

Llega Peter.

Peter: Ya no pude encontrar boletos en primera, de hecho, con trabajos pude encontrar algo en qué volar juntos, es temporada alta.

Paul: Claro, si faltan tres días para Navidad, época en que la gente se reencuentra con sus familiares queridos. Que saben cómo se llaman.

Peter: Ni modo, pero es un vuelo que sale muy temprano y estamos en lista de espera, así que no nos podemos mover de aquí.

Paul: Prince, dile a Peter que no pienso dormir en el piso.

Prince: Pensé que ibas a buscar boletos de regreso.

Peter: Estamos a más de la mitad del camino.

Prince: ¿Y?

Paul: Prince, dile a Peter—

Peter: ¡No empieces con eso, Paul!

Paul: Que se vaya al carajo.

Peter se acomoda en el piso junto a ellos. Silencio tenso.

Paul: (A Prince) ¿Ustedes celebran la Navidad?

Prince: Más o menos.

Paul: ¿Andrea es...?

Prince: Budista.

Paul: Ah. Bueno, Santa Clos y Buda, gordos al fin de cuentas. Yo no me la pierdo. Me gusta la Navidad. Y mira que siempre me la paso en casa de extraños.

Prince: ¿Cómo que con extraños?

Paul: Sí. Que si con la familia del amigo de un amigo, o con el que tiene casa en la playa que es primo de no sé quién, nunca falta quien me invite. Y es divertido, fíjate. A veces hasta regalo me toca.

Prince: Suena bien.

Paul: No está mal.

Peter: Quise evitarte un disgusto.

Paul: Disculpa, ¿me hablas a mí? ¿O a John?

Peter: Ya párale.

Prince: Yo me hice la vasectomía.

Peter: ¿Qué?

Prince: Lo tenía muy claro.

Peter: ¿Cuándo?

Prince: Hace mucho. Es más, es por eso que mamá ya no me habla.

Peter: ¿Se lo dijiste? Vaya... no sabía que mamá quisiera nietos.

Prince: No los quiere. Es que está en contra de todas las intervenciones quirúrgicas estéticas.

Peter: Pero eso no es estético.

Prince: Convénsela.

Silencio.

Peter: Nosotros ya habíamos quedado en que no. Eloísa quería, pero al final estuvo de acuerdo en que no. Estos no son tiempos para traer gente al mundo, la vida está muy difícil. Las epidemias, la contaminación ¿Cómo puedes educar a un hijo en estos tiempos? ¿Qué sabe uno todavía, como para enseñarle algo a alguien?

Paul tose.

Peter: Y ya habíamos quedado en que no. En que yo todavía no sabía si...

Prince: A ver, espérate. ¿Ella te preguntó “Quieres tener un hijo” y tú le contestaste: “No sé”?

Peter: Ajá. Sí, exacto. Le dije: “No sé todavía”. Pero ahí la palabra “No” está metida en la frase. Queda claro.

Prince: Mira, un “No sé”, peor aún: un “No sé todavía” significa: decide tú. Y lo hizo.

Paul tose más fuerte.

Prince: ¿Le pediste que abortara?

Paul tose más fuerte casi se ahoga. Prince le palmea la espalda.

Prince: *(Levantándose)* Bueno, vénganse. Les invito unas chelas.

Paul: Te la acepto, Principito. Pero mejor unos whisquitos para entrar en calor.

Peter: *(Levantándose)* Deja, los invito yo.

Paul: Entonces no, prefiero quedarme aquí, con los chicles pegados.

Prince: Dije que yo invito, Peter.

Paul: *(Levantándose)* Qué bueno tener al menos un hermano que se preocupa por uno.

En un bar del aeropuerto.

Luego de varias cervezas y unos cuantos whiskeys.

Ebrios.

Paul: Es una biografía chingona, de un tipo, tú sabes, que mira hacia adelante. Un tipo de metas, ¿me entiendes? Un tipo chingón. Jamás se ha caído, ¡jamás! Ha intervenido ilegalmente en edificios públicos. Un tiempo lo encarcelaron. El cabrón le ha dado la vuelta al mundo, hasta tiene un club de fans. “Fans”. *(Ríen)* Y tiene ahí, no sé, un fotógrafo que lo sigue a todas partes. Han hecho exposiciones de él. No me digan que no las han visto... Que no le han picado ahí al internet. Por Dios... Está bien, no me lo confiesen si no quieren. La cosa es que el cabrón es una celebridad.

Prince: ¿Ves Peter?, ser cirquero sí deja.

Paul: Hey, hey, hey, no es un cirquero, muchachito, es un artista del aire.

Peter: Esto de las torres es lo más ambicioso que se ha propuesto.

Prince: Lo más estúpido. ¿Saben cuántos metros hay—

Paul: Un chingo. Les voy a pasar el link. Ahí están todos los detalles. El puto Internet es súper confiable. Dice todo sobre él, nomás que en ninguna parte dice que tiene tres hijos.

Ríen.

Prince: ¿Y están seguros que nada más somos tres?

Ríen más.

Peter: No entiendo por qué mi mamá se fijó en él.

Paul: Obvio, la cabeza de mamá siempre ha andado en las nubes.

Ríen. Silencio.

Paul: Odio a mi madre.

Silencio. Estallan en risa. Peter se levanta, se tambalea un poco.

Prince: Hey, ¿a dónde vas, güey?

Peter: Espérenme, van a ver.

Paul: Voy al baño.

Prince: Tardas horas güey, quédate.

Peter: Prince, alcánzame esa mesa.

Prince: Están pegadas al piso.

Peter: Mejor.

Paul: Se quiere robar una mesa de souvenir.

Peter saca una cuerda de sus pertenencias.

Paul: “Pensar en cada paso, hasta formar...”

Peter: “...Una línea en el aire”

Paul: “Como la estela de un avión”.

Prince: ¡Salud!

Peter pierde el equilibrio, cae.

Paul: Fin del show. Hey, ¿ya no hay nadie que nos sirva otra ronda?

Peter: *(Molesto por su caída)* Voy a pagar la cuenta.

Prince: Ya lo hice yo, Peter, con una chingada, dije que yo invitaba.

Peter: Sólo quería—

Prince: Nada Peter, no quieres nada, ése es tu problema. Finges querer, es todo.
(Se quita los zapatos, no usa calcetines).

Peter: Mira enano, una cosa es que andemos medio pedos, y otra que—

Prince: No te concentras. Piensas en hacerlo bien, pero no piensas en simplemente: hacerlo. Fíjate.

Prince va a la cuerda, sube con agilidad.

Peter: ¿Cómo sabes hacer eso?

Prince: La cosa no es ver los pasitos, si no el gran paso largo, de punta a punta, el todo.

Prince, camina sobre la cuerda con gran habilidad.

Paul: Oye Pedro, parece que el del don, resultó ser otro.

Prince llega sin dificultad al otro extremo.

Peter: Pero si a ti nunca te enseñó, ¿Cómo aprendiste a...?

Paul aplaude a Prince.

Paul: ¡Bravo!, ¡bravo! Hemos descubierto al hijo pródigo. ¡Bravo! *(a alguien)* Venga, acérquense, es el negocio familiar.

Prince: No es nada del otro mundo.

Paul: Uuuuuuu.

Prince sigue haciendo suertes sobre la cuerda.

Peter: ¡Putra madre! Yo tengo... tengo toda la vida practicando, se los juro, a escondidas, pero todos los días, hasta cuando camino por la calle me voy por el filo de la baqueta, parezco un loco esquizofrénico... Soñé, ¿les conté? Soñé que mi hijo nacía caminando sobre el cordón umbilical... de terror... Hay veces que me subo a la azotea y que... es algo que... le prometí a Eloísa que ya no lo haría, pero lo sigo haciendo, es más fuerte que yo. Siempre he practicado. Y tú... tú... pendejito, así nomás, eres igual que él.

Paul: Ahora el nombre que se le va a olvidar, va a ser el de otro.

Peter: Todo esto es ridículo. ¿Paul, por qué no me convenciste de que no viniéramos?

Paul: Lo intenté.

Peter: Hay que regresarnos, no tiene caso.

Paul: No tiene.

Peter: O mejor sí. Ir y lanzarle una piedra en la cabeza a ese cabrón arriba de su maldita cuerda.

Paul: Sí, y lo grabamos y lo subimos al YouTube.

Peter: ¿Cree que va a ser tan fácil que lo perdonemos?

Paul: Pero si ni siquiera nos ha pedido perdón, Pedro. Lo que quiere es que vayamos a aplaudirle el que nos haya dejado con esa loca cuida gatos.

Peter: Hijo de su reputísima madre.

Paul: De su reputísima—

Peter: *(A Prince)* ¡¡¡Puedes dejar de hacer eso de una buena vez!!!

Prince lo observa, sin titubear, hace un último movimiento y baja de la cuerda con gracia.

Paul: *(A alguien)* ¿Qué? ¿Qué ven? Nos tenemos que entretener en algo, ¿no?

Silencio. Prince se sienta, saca su teléfono y sólo lo observa.

Peter: Mañana nos vamos de regreso, aunque sea en coche.

Paul: ¿En coche? ¿Estás loco? Está nevando.

Peter: Dije que nos vamos.

Prince: Me da igual.

Paul: Oh, pues. ¿Quién los entiende? ... Viaje de mierda. Cada uno toma un lugar, distantes.

Silencio.

Prince: Andrea va a morir. O ya lo está.

Paul y Peter, lo ven.

Peter: ¿Qué?

Prince: Y ella es... mi única red.

Peter: *(Tratando de decir algo correcto)* Pero... a ver, Andrea... ¿por qué?, ¿qué es lo que...?

Prince: Cáncer. Avanzado.

Peter: Lo siento.

Prince: Vine con ustedes sólo porque ella me lo pidió. Me obligó, más bien. Me hizo prometerle que no la llamaría durante el viaje. Que necesitaba estar sola.

Peter: Prince...

Prince: La conozco, creo que sé qué es lo que va a hacer. Ella no va a dejar que el cáncer le gane, Andrea es así. Primero sería capaz de...

Paul: Qué fuerte.

Prince: Yo camino en el aire para ella, se divierte mucho viéndome. Es lo mejor que sé hacer, hacerla reír.

Silencio.

Peter: ¿Quieres... que...? Estas exagerando. ¿De veras crees que Andrea sería capaz de...?

Paul: ¿Y entonces para qué le compras regalos?

Peter: ¡Paul!

Prince: Sube.

Peter: ¿Qué?

Prince: ¡Sube!

Peter: Pero—

Prince: Sube.

Peter lo hace, Prince también. Ahora los dos, en cada extremo de la cuerda. Caminan.

Paul: Eso no los va a aguantar.

Prince: Este viaje ha sido lo mejor que papá ha hecho por nosotros.

Peter: ¿De qué hablas?

Prince: ¡Gira!

Los dos giran en su lugar, Peter tambalea un poco, pero mantiene, siguen avanzando hacia su extremo.

Prince: Los tres necesitábamos largarnos. Pero no lo habíamos hecho por no parecernos a él.

Paul: Yo jamás me he parecido a él. Yo me voy a comprar un perro

Prince: No sé si es que no quieres tener un hijo Peter, lo que sí sé es que ya no quieres estar un día más con Eloísa.

Paul: Qué fuerte.

Prince: Y yo no puedo ver a Andrea podrirse.

Cada uno llega a su lugar, bajan de la cuerda. Paul aplaude.

Paul: ¡Bravo muchachos!, ¡Bravo! Venga, yo cobraré los boletos en taquilla, todos haremos un bonito número como siempre quiso papá. A mamá la exhibiremos en una jaula... Eloísa como la mujer araña y Andrea...si nos dura...Venga, Venga...necesitamos un abrazo... Venga.

Paul va hacia sus hermanos, los reúne, los abraza.

Prince: Paul...

Paul: ¿Qué?

Prince: ¿Cuándo nos vas a decir que eres gay?

Paul: . . . Además de tus gracias, Principito, hablas igualito que papá.

Paul.

Paul: ...

¿Qué?

A mí el bosque y el lago me daban alergia.

No tengo más que decir.

Bay.

En un rincón del piso del Aeropuerto.

Los tres hermanos, acurrucados, dormidos, cubiertos con el fino abrigo de Peter.

En el asiento trasero de un taxi en marcha.

Peter, Paul y Prince.

Peter: No vamos a llegar.

Paul: ¿Qué horas son?

Prince: Cuatro con cuarenta y tres.

Peter: Es a las cinco. *(Al taxista)* ¿Podría ir más rápido?

Paul: ¿Qué dice el folleto?

Peter: Te lo dí.

Prince: *(Leyendo el folleto)* “La última oportunidad de ver al mejor funambulista de todos los tiempos”

Peter: Más abajo, donde dice la hora.

Prince: “Cinco de la tarde. Últimos accesos: cuatro con cincuenta”

Peter: ¡Putá!

Paul: ¿Están ahí los boletos?, ¿si vienen tres?

Prince: Sí, son tres.

Peter: *(Al taxista)* Si nos hace llegar en cinco minutos, le pago el doble.

Paul: Oye, quiero llegar vivo.

Prince: *(Al taxista)* Doble a la derecha, ¡ahora! Vuelta rápida del taxi.

Peter: ¡¿Qué haces?!

Prince: Conozco un atajo.

Paul: ¿Has estado aquí antes?

Prince: Viví aquí un tiempo.

Peter: ¿Cuándo?

Prince: *(Al taxista)* En el siguiente retorno, de vuelta en “u”.

Paul: Dice que no se puede dar vuelta en “u”.

Peter: ¿Quieres que nos detengan?

Prince: ¿Quieren llegar o no? *(Al taxista)* ¡Hágalo!

Vuelta en “u”.

Paul: ¿Y tú cómo demonios es que viajas en primera, tienes un iPhone, y has vivido en— ?

Prince: Me estas pisando.

Peter: Olemos mal.

Paul: *(A Peter)* Pues ponte loción.

Peter: Va atrás, en el equipaje.

Prince: *(Al taxista)* Yo sé lo que le digo, siga por ahí.

Peter: ¿Creen que haya mucha gente? Tal vez ni siquiera nos alcance a ver, mi idea era... no sé... verlo antes de... ¿Me veo bien?

Paul: Estamos crudos, no nos hemos cambiado de ropa y nos acabamos de bajar de un vuelo turista de mierda con asientos al lado del baño, que para colmo se atrasó dos horas. ¡Así nos vemos!

Prince: *(Al taxista)* Se puede pasar este alto, no viene nadie, va.

Peter: ¡Vean! ¡Allá! El espectacular... tiene su foto...

Los tres ven el espectacular, con gran asombro. Por un momento, su rostro recupera un aire de verdadera emoción infantil.

Paul: ¿Qué horas son?

Prince: Cuatro con cuarenta y siete.

Paul: *(Al taxista)* ¡¡Vuele!!

Peter: ¡Ahí es!

Prince: *(Al taxista)* ¡Por la derecha!

Peter: *(Al taxista)* ¡Por la izquierda!

Paul: *(Al taxista)* ¡Siga de frente!

Prince: *(Al taxista)* ¡¡A la derecha!!

El taxi da una feroz vuelta a la derecha.

Paul: Vean esas luces. Es grandioso... montaron un estadio alrededor...

Peter: Está llenísimo.

Paul: ¡Ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar!

Prince: *(Al taxista)* Déjenos aquí. ¡Aquí! ¡Pare! ¡Ya! Págale, Peter.

Peter: ¿Aquí? ¡Estás loco!

Prince: ¡Tenemos un minuto para correr hasta la entrada! (Prince se baja del taxi)

Paul: ¡Paga, paga, paga!

Peter: ¡Pero, el equipaje está...!

Paul: ¡Déjalo! (Se baja del taxi)

Peter paga.

Peter: ¡Espérenme...!

Los tres, corriendo.

Peter: Es una súper estrella...

Paul: Papá, soy yo, Paul...

Prince: Ya están aplaudiendo...

Peter: Lo adoran...

Paul: ¡Tengo un papá famoso!

Peter: ¡Cuidado!

Paul: ¡¡Quítese, señora!!

Prince: ¡Vamos, Paul, corre!

Peter: ¡¡No cierren la puerta!!

Paul: ¡Dale dinero Peter, dale dinero!

Prince: ¡¡Corran!!

Prince se adelanta. Entra. Cierran.

Peter: ¡Noooooo!

Llegan.

Prince: *(Apenas con aliento)* Déjenlos pasar... por favor... venimos desde... son... son mis hermanos.

En las butacas del gran estadio.

Los hermanos llegan a sus asientos, entre la gente, aun recuperándose de la carrera. Peter se sacude su abrigo, alguien le ha derramado un café encima.

Peter: Con permiso.

Prince: Son estos.

Paul: Disculpe. Se sientan.

Paul: ¿Qué horas son?

Prince: Ya va a empezar.

Paul: Ufff, me hace falta condición.

Peter: ¿Se nota mucho la mancha de café?

Paul: Tu abrigo ya valió madres. Ya no lo quiero.

Peter: Puta madre... y ni siquiera me ofreció una disculpa.

Prince: Pantallas gigantes. Perfecto.

Peter: Pensé que nos mandaría asientos de primera, o en un palco especial, o... Este graderío no se ve nada firme, nos podemos caer.

Paul: Supéralo. La carta la escribió otro. Siéntate.

Prince: Lo va a hacer sin red... *(Leyendo el folleto)* “El homenaje a una vida dedicada a los sueños, donde ninguno ha sido imposible”

Los tres suspiran.

Paul: ¿Por qué estamos aquí?

Prince: ¿... y en qué otra parte podríamos estar? . . .

Peter: ¿Creen que después podríamos hablar con él, un poco?

Paul: Sí,

Prince: Sí,

Peter: Claro.

Paul: Oigan, pero... ¿Y cómo nos va a reconocer?

Ninguno sabe qué decir. Media luz. Se escuchan los aplausos de la multitud, ellos se ven entre sí, poco a poco empiezan a aplaudir hasta ponerse de pie y aplaudir con fuerza.

Voz: *Silence, please. Silencio, por favor. Ruhe bitte. Tishina, pozhaluysta. Silence, s'il vous plaît.*

*Dejan de aplaudir. Se sientan. Música de tambores. Miran hacia lo muy alto.
Asombro del público. Murmuran:*

Peter: Ahí está...

Paul: Se ve chiquitito...

Prince: ¿Es él?

Peter: Se ve... viejo.

Paul: Hola, papá... Sí es él.

Peter: Esto no se parece en nada a lo que hacía en el lago.

Paul: Ahí está, en la pantalla gigante, miren, miren...

Prince: Tiene la misma mirada de cuando se subía a la cuerda cerca del lago... Él puede ver, lo que nadie ve.

Paul: ¿Nos podrá escuchar?

Peter: Llegar, medir, dar el primer paso...

Prince: Ahí va...

Siguen con asombro los pasos de su padre sobre la cuerda.

Paul: Es extraordinario.

Peter: Se ve tan... feliz.

Prince y Paul, asienten.

Prince: Vean a la gente, vean cómo lo ve...

Paul: Siento algo como...

Peter: Orgullo.

Paul: Algo parecido, no sé.

Prince: Yo hubiera hecho lo mismo. Si hubiera tenido un "porqué" como éste.

Peter: No hay “porqués”. Es simplemente...su vida.

Suspiro cortado del público.

Prince: ¡Su mano! Tembló. Cuidado...

Paul: No puedo ver. *(Se tapa los ojos)*

Peter: Vamos papá, tú puedes... Tranquilo.

Prince: Concéntrate... El gran paso largo, el todo.

Peter: Llegar al otro extremo, olvidar lo que queda atrás...

Prince: Suave... Suave...

Peter: Papá, voy a tener un hijo... . . .

Prince: Hace... hace lo mismo que yo hago con la pierna... ¿viste?

Peter: Tú eres el que hace lo mismo que él, Prince.

Asombro del público.

Prince: Abre los ojos Paul, es hipnótico.

Paul, abre los ojos poco a poco.

Paul: Esto... para mí es... muy fuerte.

Prince: Sshh... Velo...

Paul: Lo hago... lo hago... lo veo...

Una fina nieve empieza a caer sobre el estadio, cubriendo todo de blanco.

Les acaricia el rostro. La sienten en sus manos.

Peter: Está nevando.

Prince: El aire teje una red para él.

Paul: Lo veo.

...

Prince: Se ha... ¿sentado?

Peter: Con la nieve cubriéndole el rostro, se ha sentado sobre la cuerda. Es hermoso... Ése hombre es... nuestro padre.

Siguen admirándolo. Se dan cuenta de algo, no pueden creerlo.

Paul: Volteó, volteó a verme. ¡Me está viendo, directamente a los ojos! Me está viendo a mí.

Los tres se ponen de pie lentamente, sin perderlo de vista, lo observan intrigados. Cada uno, a su tiempo, levanta su mano y contesta lo que creen, es el saludo de su padre. Lo es. En sus rostros se dibuja la más esperada sonrisa. De súbito:

Peter: ¡Nooo!

Gritos del público.

Prince: ¡Papá...!

Ven a su padre caer.

Sala de espera de un crematorio. Mucho frío.

Los tres, demacrados, recargados en una pared. Cada uno ve hacia un lado distinto. En silencio. Esperan. Una ventanilla se abre y aparece una reluciente urna plateada con las cenizas de su padre. Los tres la observan. Por un rato, ninguno se atreve a dar el primer paso. Finalmente, Paul se acerca, toma la urna.

Paul: Está un poco... caliente, todavía.

Peter se aproxima a Paul y le palmea la espalda, deja su mano sobre él. Prince se acerca y aprieta el brazo de Paul. Ven la urna. Permanecen.

Paul: Miren, le pusieron su nombre completo, el verdadero.

Prince y Peter asienten. Silencio.

Paul: Él, se dejó caer. ¿Verdad?

Prince y Peter asienten.

Paul: No fue que yo, con el poder de mi mirada lo...

Prince y Peter niegan.

Paul: *(Suspira aliviado)*

Se separan.

Paul: ¿Quieres...? *(Paul le ofrece la urna a Peter, éste niega)*. Es muy raro esto de... ¿si es él, verdad? Aquí. No pesa mucho... ¿tú...? *(Paul le ofrece la urna a Prince, éste niega)* ...

Peter: Para esto era prioritario que viniéramos los tres ¿no? Para hacerle un último servicio.

Paul: Que se lo coman los peces del lago, que última voluntad tan rara.

Prince: Creo que ésa no fue su última voluntad.

Paul: Nos lo dejó por escrito con letra temblorosa, eso sí lo escribió él. Lo tenía todo planeado.

Peter: ¿Cuál fue entonces su última voluntad, según tú?

Prince: Quizá fue... vernos.

Aeropuerto. Área de Llegadas.

Arriban. Sin equipaje. Exhaustos.

Paul sigue con la urna en las manos.

Se escuchan villancicos en el audio del aeropuerto.

Ninguno de los tres sabe muy bien que decir.

Peter: Llegamos. Fue un viaje cansado.

Paul: Al menos pudimos dormir de corrido esta vez...

Peter: Yo voy a hablar con mamá. ¿Okey?

Paul y Prince asienten.

Peter: Y por lo demás... vamos a tener que ir al lago para...

Paul: Para eso sí podríamos rentar un coche ¿no?

Peter: Sí. Claro.

Paul: Un convertible. Rojo. ¿Qué tal?

Peter: Un convertible... claro...

Paul: Ir por el bosque... los tres.

Peter: Mjú.

Prince: Yo tengo algo de prisa, y quisiera...

Paul: Andrea va a estar bien.

Prince: Me envió un mensaje.

Paul: Uf, qué bueno.

Peter: ¿Y?

Prince: Ella aceptó tomar la quimio, y –

Peter: Ah, pues ya está. Listo. Todo bien...

Peter: ¿Quieres que te lleve? Los llevo, dejé mi coche en el estacionamiento.

Prince: No, deja, te desvíó. Por mí está bien.

Paul: Y bueno, lo del lago... podría ser pasado mañana si quieren.

Peter: No creo poder tan pronto. Eloísa...

Paul: Es que yo ya no tengo más días de vacaciones.

Prince: Yo preferiría...

Paul: ¿Qué?

Prince: Me tengo que ir.

Peter: Sí. Pues nos hablamos entonces, para organizarnos y ver cuando podemos ir. Nos vamos a comer, los invito, conozco un lugar muy bueno.

Paul: Ajá. ¿Cuándo?

Prince: Entonces nos hablamos.

Peter: Platicamos, y... hay mucho que contarnos todavía, ¿no?

Paul: ¿Cuándo?

Prince: Sí.

Peter: Suena bien lo del convertible rojo... por el bosque.

Prince: Por mí está bien.

Paul: ¿Cuándo? . . .

Prince: Tengo que...

Paul: Ve.

Prince: Nos vemos. Feliz Navidad. *(Prince, sin tocarlos, se va)*

Lo ven irse.

Peter: Y bueno, por mientras...

Paul: Sí, está bien, a ti te corresponde. *(Le ofrece la urna)*

Peter: No, por mí no hay problema de que te quedes con él. Unos días. Hasta que vayamos al lago y ahí...

Paul: ¿De verdad?

Peter: Claro.

Paul: Bueno. Creo que nunca había pasado tanto tiempo abrazando a papá.

(Peter consulta su reloj)

Paul: Eloísa ha de estar esperándote con la cena lista.

Peter: Sí, pero por ahora no quiero... necesito pensar, solo, muchas cosas. Quizá de una vuelta antes de irme a casa. Perdón ¿Quieres que te lleve?

Paul: No Peter, gracias. Nos vamos en taxi. Ahora le va a tocar a papá pasar la navidad con un extraño.

Peter: Yo... tú sabes que...

Paul: Sí Peter, lo sé.

Peter: *(Apenas palmea a Paul)*. Feliz Navidad, hermano.

Paul: Feliz.

*Peter se va. Paul permanece un momento, abraza la urna, su único equipaje.
Suspira. Se va.*

Vacío.