

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

OBRA ARTÍSTICA

Proceso de creación de los personajes en la puesta en escena *Autopsia a un copo de nieve* de Luis Santillán, dirección de José Francisco Millán Cotero.

Que para obtener el título de:
Licenciada en Artes Teatrales

Presenta:
Jessica Granados Torres
Angela Guevara Rivera
Mary José González Albarrán

Asesor:
L. A. D. José Francisco Millán Cotero

Toluca, Estado de México, 2020.

INDICE

Introducción.....	3
1. <i>Autopsia a un copo de nieve</i> o el suicidio como último recurso de la desolación.	
1.1 Vigencia de la obra <i>Autopsia a un copo de nieve</i>	4
1.1.1 Sentimientos de depresión, angustia y miedo en el niño.....	6
1.1.2 La depresión y conflictos en la adolescencia.....	7
1.2 Análisis del texto dramático <i>Autopsia a un copo de nieve</i>	10
1.3 El autor.....	16
1.3.1 Dramaturgia de Luis Santillán.....	17
1.3.2 Entrevista al dramaturgo Luis Santillán	20
2. Proceso de creación de personajes.....	31
2.1 Nicoleta, por Jessica Granados Torres	
2.1.1 Trabajo de mesa.....	32
2.1.2 Exploración.....	43
2.1.3 Trazo escénico.....	51
2.2 Natalikova, por Ángela Guevara Rivera	
2.2.1 Trabajo de mesa.....	56
2.2.2 Exploración.....	62
2.2.3 Trazo escénico.....	71
2.3 Catalina, por Mary José González Albarrán	
2.3.1 Trabajo de mesa.....	79
2.3.2 Exploración.....	87
2.3.3 Trazo escénico.....	95
3. Los elementos tonales en la puesta en escena.....	103
3.1 Escenografía.....	104
3.2 Vestuario.....	107
3.3 Escenofonía.....	111
Bibliografía.....	113
Anexos.....	115

INTRODUCCIÓN

Como hacedoras del hecho escénico buscamos llevar a escena este proyecto porque en primera instancia nos interesa verificar las habilidades que adquirimos y desarrollamos creando caracteres a partir de las herramientas adquiridas en las clases de ficción en tercera persona, método mimético y actoralidad con base en el realismo durante los cinco años de la licenciatura en Artes Teatrales. Es el proyecto con el que cerramos un ciclo académico, sin dejar de lado la posibilidad de ser él mismo con el que iniciamos una trayectoria profesional. Una de las enseñanzas más entrañables para nosotras durante nuestro paso por la Licenciatura es que en el discurso escénico debemos hablar de algo que parta de un interés personal pero al mismo tiempo sea necesario exponer de acuerdo al contexto que estamos viviendo día con día, en este caso hablamos de la desolación y el tratamiento que se le da en la obra *Autopsia a un copo de nieve*.

La obra profundiza en la intimidad de una familia conformada por tres mujeres que pese a la diferencia de edad entre ellas, viven un mismo estado anímico de desolación, causada por el rechazo, el abandono, la muerte, la angustia y aislamiento en su propio hogar. Es una obra de la que se tiene que hablar, pues aunque en la actualidad hay más conciencia sobre la salud mental y los problemas emocionales que puede sufrir una persona, todavía existen tabúes al respecto, en su mayoría no se le da la atención necesaria y siguen incrementando las estadísticas sobre conductas de alto riesgo, como son adicciones, violencia y autolesiones que pueden llegar al suicidio. Para el año 2015 se colocó al suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años, desde hace diez años en nuestro país cada mes se registran al menos 52 suicidios infantiles, de 2008 a 2018 unos 6 mil 862 niños y jóvenes menores de 18 años se han quitado la vida según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En lo que se refiere a entidades, el Estado de México lidera con 104 casos seguido por Puebla (55), Guanajuato (51), Jalisco (49), Chihuahua (32) y Ciudad de México (31). Es decir, vivimos en el estado con mayor índice de suicidio infantil, de ahí la pertinencia de trabajar con el texto de Luis Santillán *Autopsia a un copo de nieve*, ya que es una obra

dramática que nos invita a reflexionar el cómo vivimos nuestras propias soledades y la empatía que tenemos o no con las soledades de los otros.

1. AUTOPSIA A UN COPO DE NIEVE O EL SUICIDIO COMO ÚLTIMO RECURSO DE LA DESOLACIÓN.

“...Esta es una obra que no habla de un baño. Habla del suicidio infantil”

Ximena Escalante

1.1 VIGENCIA DE LA OBRA AUTOPSIA A UN COPO DE NIEVE

En los últimos años las estadísticas de mortalidad por suicidio han incrementado, colocando esta causa como una de las principales razones de muerte en México. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que cerca de 800 000 personas se suicidan cada año y el 79% de ellas se producen en países de ingresos bajos y medianos.”¹ Más del 50 % de los casos registrados es de Hombres mientras que el porcentaje menor de víctimas se trata de mujeres.

Autopsia a un copo de nieve nos muestra un discurso el cual hace referencia a que los niños no son inmunes al riesgo del suicidio. En 2010 en el Estado de México se registraron 537 defunciones por suicidio de los cuales 156 son registros de 10 a 19 años y aunque para el 2018 solo se registraron 134 en este rango de edad las tasas de suicidio siguen siendo elevadas dejando en tendencia esta causa de mortalidad.

“El Suicidio es toda conducta consciente que íntegramente está encausada a la autodestrucción de la propia persona ya sea por omisión o por acción. La palabra suicidio se deriva del latín sui (a sí mismo) y de caedere (matar). Es una realidad humana, un escándalo, un tabú. Es una muerte violenta por lo inesperado, súbito, brutal, agresivo, corrosivo, que afecta no solo a la persona que lo lleva a cabo, sino a todo su entorno. Mata la tranquilidad de la familia y le deja un mensaje brutal.”²

¹ OMS (2019). *Suicidio*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

² Garduño, R. et. col. *Suicidio en adolescentes*. <http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/27%20Suicidio%20en%20adolescentes.pdf>. Pág. 12

En muchos casos se cree que el suicidio es la forma fácil para escapar de los problemas, pero en realidad las causas verdaderas para que una persona atente contra su vida es muy difícil descifrarlas.

*¿Qué causas tiene el suicidio? ¿Qué lleva cada año a tantas personas a terminar con sus vidas? ¿Es la pobreza, el desempleo, el deterioro de las relaciones, o la depresión u otros trastornos mentales graves? ¿Son los suicidios resultados de un acto impulsivo o se deben a los efectos de los inhibidores del alcohol u otras drogas? Hay muchas preguntas, pero ninguna respuesta sencilla. Ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona; el comportamiento suicida es un fenómeno complejo que se ve afectado por varios factores interrelacionados: personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos y ambientales.*³

Actualmente aunque se ha tomado más conciencia sobre la prevención del suicidio, todavía hay muchas personas que no buscan ayuda por miedo a sentirse incomprendidos. *La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificulta sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria.*⁴ Este estado anímico que es recurrente en la sociedad es un factor de riesgo para el suicidio en adolescentes y niños.

En el libro Teoría de los sentimientos, Carlos Gurméndez habla sobre la tristeza y la melancolía definiéndose como un malestar indefinido que tiene siempre como causa la pérdida de un bien.

*“El estar triste es sentirse solo, abandonado, desamparado, encontrarse como un sauce inclinado sobre las aguas del río sin participar de su corriente viva ...de ese goce de sentirse multiplicado por los otros surge otra forma de tristeza: la soledad. Hallarse entre la turbamulta del número anónimo es sentirse átomo perdido, cosa, individuo ajeno, olvidado de todos”*⁵

³ OMS (2014). *Prevención del suicidio. Un imperativo global*.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136083/9789275318508_spa.pdf;sequence=1. Pág. 11

⁴ OMS (2017). *Salud Mental*.
https://www.who.int/mental_health/management/depression/es/#:~:text=La%20depresi%C3%B3n%20es%20un%20trastorno,cansancio%20y%20falta%20de%20concentraci%C3%B3n.

⁵ Gurméndez C, (1981), *Teoría de los sentimientos*. Fondo de Cultura económica.

1.1.1 SENTIMIENTOS DE DEPRESIÓN, ANGUSTIA Y MIEDO EN EL NIÑO.

Durante mucho tiempo los expertos afirmaban que no era posible que un niño tuviera sentimientos de depresión en su primera infancia, se creía que los niños estaban inmunizados contra los cambios de humor de larga duración y que este fenómeno no aparecía antes de la pubertad. Desde hace 20 años ha incrementado el interés por este tema y ahora sabemos que el término depresión no significa lo mismo para el niño que para el adulto, no tiene el mismo contenido y representa una experiencia diferente según la edad.

La depresión, es uno de los problemas emocionales más recurrentes en niños y adolescentes, manifiestan sentirse mal, solos y rechazados. Por otra parte, la ansiedad también es un problema que se hace presente por la preocupación y el nerviosismo ante un acontecimiento a través de reacciones fisiológicas y motoras.

“Las crisis de ansiedad aguda no son raras en el niño, se tratan de crisis que sobreviven varias veces al día o de vez en cuando”⁶

La ansiedad acecha constantemente, puede aflorar de repente y ocasionar un exceso de miedo, el miedo a las agresiones, a ser abandonado, a perder el cariño de las personas amadas o de confianza, siempre está ligado con los sentimientos de culpabilidad, debido a acciones prohibidas o indeseables.

“La doctora Anne Marie Dührssen ha averiguado otra causa para la creación de la neurosis del miedo en los niños: los padres coléricos, o sea los que por lo general se manifiestan bondadosos y pacientes frente a sus hijos, pero que, de súbito en un arranque de cólera, dictan prohibiciones o castigan severamente. “En estos casos, el niño nunca sabe cuándo volverán a suceder tales arranques y cuando su conducta será tolerada o castigada... casi el 40% sufren temores neuróticos y en general se estima que igual porcentaje de nuestra población adulta padece trastornos neuróticos de tipo ligero o pronunciado.”⁷

Existe en el niño un sentimiento de culpabilidad que se crea debido a la actitud dividida hacia sus padres: cuanto más los quiere, más se acrecienta su sentimiento de culpabilidad cuando no quiere cumplir con las exigencias de

⁶ J.de Ajuriaguerra, (1983) manual de psiquiatría infantil, cuarta edición, Barcelona- México pág. 620

⁷ Heligier Anita,(1988) La angustia y el miedo en el niño, México D.f., editorial Roca, pág.53

ellos. Así mismo su temor a perder el cariño de sus padres aumenta. Hasta qué punto el niño efectivamente espera que los padres le retiren su cariño, o que ya lo haya experimentado, representa un papel decisivo, ¿Puede el niño estar seguro de que sus padres lo quieren? ¿O siente su rechazo abierto o encubierto, el cual también se puede ocultar detrás de los mimos?

La forma de miedo que se desarrolla en determinado niño siempre depende de diferentes factores, que en todos los casos se encuentran unidos de manera diferente. Determinantes son, por ejemplo, la rigidez de los padres, las condiciones de vida de la familia, los propios conflictos de los padres, la intensidad de los impulsos reprimidos del niño, el cariño o rechazo- abierto o encubierto- por parte de los padres, que el niño experimenta.

*“Existen ciertas tendencias que pueden afectar la conducta del niño, como por ejemplo una incidencia elevada de depresiones en los padres puede ser una fuente de depresión para el niño basada especialmente en la identificación con los padres, los padres pueden utilizar la depresión de forma defensiva o los niños pueden manifestarse en forma depresiva ya que no descargan su tensión en juegos agresivos”.*⁸

1.1.2 LA DEPRESIÓN Y CONFLICTOS EN LA ADOLESCENCIA.

Diagnosticar depresión en la adolescencia puede ser complicado ya que los síntomas pueden ser confundidos o mal interpretados, por altibajos emocionales propios de la edad. La adolescencia es una etapa de grandes cambios, una transición entre la niñez y la edad adulta que puede llegar a ser abrumadora por la cantidad de retos a enfrentar como son los cambios biológicos, psicológicos y cómo estos afectan sus relaciones sociales. En esta etapa de la vida comienza la búsqueda de la identidad, así como establecerse sexual y socialmente, por medio de las relaciones interpersonales, ya sean con sus iguales o con las figuras de autoridad. El adolescente se encuentra en la desesperada búsqueda de sí mismo.

"Existe en el adolescente un sentimiento existencial que anima o desanima de tal modo la noción del propio existir que, según cuales sean su tono y su modalidad, el

⁸ Manual de Psiquiatría infantil, J. de Ajuriaguerra, cuarta edición, Barcelona-México, MASSON, pág.661

sujeto se cree ser el eje universal, se imagina omnipotente y omnisciente o, por el contrario, se siente reducido a pura nada y se cree un cadáver que respira”⁹

Es muy común que en esta etapa de la vida el ser humano se sienta perdido e incomprendido, porque en realidad lo está, no tiene una base de creencias a las cuales aferrarse por sí mismo, al no saber quién es realmente busca algo con que sentirse identificado, se pregunta quién es y cuál es su propósito en la vida, estas preguntas pueden llevarlo a experimentar la angustia del ser, pues aún no tiene la capacidad de darle un sentido a su vida. Tal labilidad e inestabilidad es productora de angustia y esto frecuentemente provoca que todos los proyectos y concepciones que empiezan a tomar forma en cualquiera de sus estados anímicos se desploman tan pronto como surge una alteración en su entorno.

La depresión en el adolescente puede esconderse bajo actitudes de ira o agresividad, problemas de autoestima, que pueden llevarlos a ponerse en riesgo con conductas como consumo de drogas, problemas alimenticios, o comportamientos que atenten contra su propio bienestar físico. Estos comportamientos con frecuencia pueden malinterpretarse con una “rebeldía” propia de la edad, evitando que el adolescente obtenga la ayuda que necesita para el tratamiento de la depresión y es lo que pone a este grupo de edad como el primer lugar de riesgo en tendencias suicidas.

Para el adolescente las problemáticas más grandes en su vida giran en torno a la familia, una relación de pareja o amistades y la escuela, si existe una problemática alguno de estos ámbitos, los demás pueden verse afectados, sobre todo si hablamos del tema familiar, según la revista Finlay¹⁰ es mucho más común que los adolescentes que han vivido situaciones de violencia intrafamiliar sufran alteraciones emocionales, cognitivas y de aprendizaje.

Los factores causales de la depresión en el adolescente son múltiples, entre ellos el genético, ya que se ha demostrado mayor riesgo de depresión en hijos de personas que presentan trastornos afectivos. Se han detectado factores individuales como labilidad emocional, formación de una nueva imagen de sí

⁹ Mira y Lopez, Emilio. Psicología evolutiva del niño y del adolescente. Editorial *El ateneo* 1957. Pág. 159

¹⁰ Alzuri-Falcato M, Hernández-Muñoz N, Calzada-Urquiola Y. Depresión en la adolescencia: consideraciones necesarias para su diagnóstico y tratamiento.

Revista Finlay [revista en Internet]. 2017

mismo, actitud autodestructiva, falta de maduración y falta de logros académicos. Los factores sociales como la familia, la escuela, los compañeros y las relaciones sociales también desempeñan un papel importante en la génesis de la depresión del adolescente. Respecto a la interacción padre e hijo, las alteraciones más frecuentes en los adolescentes deprimidos son el carácter autoritario o permisivo de los padres, la ruptura de lazos familiares, la riña continua de los padres y la falta de comunicación.

“La familia es el sistema primario por excelencia, el más poderoso al que pertenece un individuo. La vida en familia proporciona el medio más adecuado para la crianza de los hijos, en condiciones adecuadas satisface las necesidades biológicas y psicológicas de los niños y representa la influencia más temprana y duradera en su proceso de socialización. Minuchin ha afirmado que la familia constituye la parte extra cerebral de la mente, pues determina en gran medida las respuestas del niño y de sus otros miembros ya que la vida psicológica no es exclusivamente un proceso interno.”¹¹

La mente del niño y el adolescente se desarrolla según el entorno en el que vive, siendo su familia el pilar de la persona que será en el futuro, según la relación que tenga con cada uno de los miembros de su familia y la dinámica que vive en el núcleo familiar y el tipo de crianza que se ejerce, si la familia es regida de forma autoritaria y no hay flexibilidad en la toma de decisiones, puede llevar tener baja autoestima, sentimientos de infelicidad y aislamiento social o en el caso contrario de que exista una situación de negligencia o descuido por parte de los padres.

¹¹ Revista Médica, Instituto Mexicano del Seguro Social (México), Vol. 29, Núm. 1, 1991, 61-67

1.2 ANÁLISIS DE TEXTO DRAMÁTICO

*“El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido, y quiebra, como un cristal,
mi grito. Y en la llanura blanca, de horizonte infinito,
miro morir intensos ocasos dolorosos”*
Gabriela Mistral

La obra *Autopsia a un copo de nieve* fue publicada en el año 2008 en la Ciudad de México por ediciones El Milagro, escrita por Luis Santillán, dramaturgo Egresado de la licenciatura en Literatura dramática y teatro en la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 2005 fue acreedor del premio Nacional de Dramaturgia por esta obra.

Autopsia a un copo de nieve profundiza en la intimidad de una familia conformada por tres mujeres que deambulan en el baño en búsqueda de un pedacito de cariño. Catalina una mujer en conflicto con su maternidad, Natalikova una adolescente en crisis que se encuentra en medio de la batalla constante entre su madre y su hermana, Nicoleta una pequeña que se siente el patito feo, sin familia.

Se define autopsia como el examen de un cadáver para determinar las causas de la muerte, la obra comienza con el final de la anécdota, en la primera escena Natalikova encuentra a Nicoleta, su hermana menor, sin vida en la tina de baño, a partir de la segunda escena se cuenta la historia de cómo Nicoleta vive la serie de conflictos internos y problemas familiares que repercuten en su estado emocional, al grado de hacerla sentir tan insignificante como un copo de nieve, poco a poco va desapareciendo y perdiendo las ganas de vivir, *“A veces me siento como un copo de nieve... si lo pones en tu mano se derrite por el calor, pero si no lo detienes, desaparece, así que no importa qué hagas, siempre desaparecerá.”*¹² El copo de nieve se vuelve una metáfora de su efímera existencia en el mundo.

La obra nos muestra la transición de la familia hacía un momento difícil causada por la presencia de la muerte, primero la de un perro callejero que en secreto acompañaba a Nicoleta en sus momentos de soledad, y más adelante

¹² *Autopsia a un copo de nieve*, Luis Santillán, 2008, México DF, Ediciones el Milagro.

de la hermana de Catalina a quien no había visto en muchos años. Esto la lleva a alejarse aún más de sus hijas, quienes también se encuentran en un momento sensible, Natalikova asumiendo responsabilidades que no le corresponden a una edad ya de por sí conflictiva y Nicoleta que atraviesa por una depresión que nadie es capaz de notar. A lo largo de la obra nos daremos cuenta de que estas tres mujeres están viviendo una decadencia emocional que culmina en el suicidio de Nicoleta.

Verano

La primera parte de la obra sucede en los meses de junio, julio, y principios de agosto, en estas escenas podemos observar cómo es la relación entre Catalina y sus hijas comenzando por la atención superficial que las niñas reciben, la madre muestra más interés en detalles simples, como la ropa, la apariencia física y distracciones vanas, que en el bienestar de sus hijas. Es evidente que existe poca convivencia y comunicación entre los miembros de la familia. En la primera escena Catalina le resta importancia a la relación que tiene con su hija menor, pues cuando Natalikova la confronta sobre cómo no pone atención a Nicoleta, ella cambia de tema drásticamente para evadir la situación.

“Catalina: Estas vacaciones verás tú misma por qué la envié al curso ese. Yo no voy a sacrificar lo que quiero hacer por sus caprichos. Tú la vas a cuidar. Tu hermana es..., es extraña. A veces, cuando se me queda viendo, siento miedo, no sé de qué, pero lo siento.

Natalikova: ¿No será remordimiento?

Catalina: Esa falda hace que se te vean las caderas muy anchas. Te estás dejando, hijita. Mayor cuidado. Hasta en eso Nicoleta es rara. Los vestidos que le compro apenas si los usa y eso porque se lo pido.”¹³

Catalina pone una barrera hacia los problemas relacionados con Nicoleta ya que sus intereses personales no tienen cabida en el núcleo familiar, esto alimenta el sentimiento de soledad en Nicoleta que la lleva a querer llamar la atención con comportamientos que provocan su expulsión del curso de verano

¹³ Autopsia a un copo de nieve, Luis Santillán, 2008, México DF, Ediciones el Milagro.

y después buscar compañía en un perro de la calle que mete a escondidas a su baño.

La presencia del perro le da sentido a la vida de Nicoleta pues ya no es una niña sola, tiene un amigo, cuida de él y lo más importante, al fin tiene quien la escuche. La muerte del perro es un detonante para todos los personajes, pues deja en evidencia que algo no está bien, todo eso que Catalina se esfuerza por ocultar detrás de su frivolidad queda al descubierto, su hija no está bien, se siente sola, triste y ella no sabe cómo tratarla.

“Natalikova: Quizá si pasaras un poco de tiempo con ella.

Catalina: Estoy muy ocupada, además de que estoy muy enojada. ¿Y tú dónde estabas?

Natalikova: ¿Dónde estaba cuándo?

Catalina: Cuando metió al perro. ¿No te diste cuenta? Y el maldito se vino a morir en la tina. Esa escuincla debería estar lavándola.”¹⁴

No hay empatía hacia el duelo de Nicoleta, se pasa por alto lo que siente en todo momento, no se le da importancia a lo que dice o quiere y sus necesidades emocionales no son atendidas.

Final del Verano

Agosto. Catalina recibe la noticia de que una de sus hermanas, con las que hace tiempo no tenía relación, está muy enferma. Este acercamiento genera en Catalina un sentimiento de culpa, lo que provoca que su energía y atención se canalice en la enfermedad de su hermana descuidando aún más a sus hijas. Es la primera vez que vemos a una Catalina vulnerable y afectada, acepta que no sabe qué hacer con Nicoleta que se siente impotente y no está haciendo un buen trabajo como madre.

Esta situación crea tensión en la familia. Catalina se ve sobrepasada por los problemas, Natalikova tiene que asumir nuevas responsabilidades en el hogar y ambas rechazan a Nicoleta directamente cuando ella trata de acercarse para hacer preguntas sobre lo que sucede, expresar cómo se siente o pedir ayuda

¹⁴ Autopsia a un copo de nieve, Luis Santillán, 2008, México DF, Ediciones el Milagro.

para buscar su patito de hule, haciéndola sentir que no solo no es apreciada, sino que además estorba y es una carga para las personas que ama.

“Nicoleta: Puedo apostar que cuando regrese, la casa estará vacía.

Catalina: No seas tan egoísta; comprende que el universo no gira en torno a ti.”

“Natalikova: ¿No te aburres de estar siempre fastidiando?

Nicoleta: Si tuviera mi patito no estaría aquí.

Natalikova: Fastidiaste tanto al pato que se largó, así como lo voy hacer yo.”

Natalikova, que, aunque en varias ocasiones durante la obra pide a su madre que se acerque a Nicoleta, que le dedique tiempo y le ponga atención, tampoco es capaz de acercarse a su hermana, pues está viviendo a la vez su propia soledad, la adolescencia y el descuido de su madre.

Otoño

En esta parte de la obra los conflictos comienzan a detonar de forma más violenta, Nicoleta intenta hablar con su madre nuevamente y ella reacciona de manera inesperada. Catalina sufre una crisis emocional, ha comenzado a tomar medicamentos y se siente atacada por sus hijas, temiendo que la crean una loca.

Nicoleta muestra que ha caído en depresión, la niña ya no es capaz de controlar sus emociones e incluso expresa que “no existe para nadie”, vuelve a pedir ayuda, no quiere estar sola, quiere dormir acompañada, que alguien entienda cómo se siente, pero una vez más es ignorada.

“Nicoleta: Siempre es igual. Tú y mamá juntas, yo siempre sola. A veces me siento como un copo de nieve.

Natalikova: ¿De qué hablas?

Nicoleta: Si lo pones en tu mano se derrite por el calor, pero si no lo detienes, desaparece, así que no importa qué hagas, siempre desaparecerá.”¹⁵

¹⁵ Autopsia a un copo de nieve, Luis Santillán, 2008, México DF, Ediciones el Milagro.

La hermana de Catalina muere y esto la rompe completamente, la deja en un estado de desconexión total, comienza a hablar sola y se puede ver reflejado el abandono que tiene para sí misma. Natalikova por su parte puede ver el dolor de su madre y asume su propio dolor, pues es capaz de verse reflejada en ella, en sus tías y en su hermana, aceptando que no importa lo que haga, el futuro ya está escrito y es desolador, ya no hay nadie que vea por ella, también está sola a su modo, nace un sentimiento de amargura y manifiesta que la vida no tiene sentido.

Nicoleta se acerca a su madre una vez más, buscando compañía y en un descuido Catalina le hace saber que no la quiere, Nicoleta le pide varias veces a su madre que le diga que la quiere sin obtener ninguna respuesta. Es muy tarde, aunque Natalikova intenta consolarla para Nicoleta ya no hay más. Decide terminar con su vida esa misma noche.

La obra inicia con el desenlace de la historia, el suicidio de Nicoleta en medio de una gran tormenta. La lluvia es uno de los símbolos más presentes y acompaña a los personajes en su trayectoria, mientras los problemas crecen, la lluvia se intensifica como una metáfora del caos interno que vive cada una. El agua, la humedad, la tina de baño, nos remiten a una atmosfera fría y vacía, como el universo en el que se desenvuelven los personajes.

Otra metáfora que encontramos en la obra es el copo de nieve, cuando Nicoleta hace referencia a sí misma como algo que desaparecerá, porque se siente invisible, ajena a su familia, como el patito feo del cuento con el que se siente identificada. La figura del patito de hule es un símbolo de la necesidad que tiene Nicoleta de ser atendida por su familia.

“Nicoleta: Quiero ver si me extrañan

Catalina: ¿Que babosadas estas diciendo?

Nicoleta: Quiero ver si me buscan como yo busco mi patito”¹⁶

En el texto leemos un temor enorme a la soledad, a la muerte, a la enfermedad, al tiempo y al rechazo. *“La piedad representa el lado más débil del melodrama;*

¹⁶ Autopsia a un copo de nieve, Luis Santillán, 2008, México DF, Ediciones el Milagro.

el más poderoso es el temor"¹⁷ Bentley habla de los temores humanos y se refiere al miedo como universalidad potencial del melodrama, que genera una catarsis en el espectador que parte de la autocompasión. En el texto encontramos el temor en Catalina a envejecer, al deterioro de la apariencia física, en Natalikova al espejo que logra ver en sus tías, al futuro y a una vida sin esperanza, en Nicoleta el miedo al rechazo de su madre, uno de los temores más comunes en los niños según el manual de psiquiatría infantil, que se refiere a ellos como "temores irracionales".

El texto genera compasión y piedad por los personajes, sobre todo hacia Nicoleta, que continuamente expresa su sentir y se auto compadece. El personaje que representa el dolor es inestable y expresa sus sentimientos más que los demás.

"Nicoleta: A veces ni quieren escucharme

Natalikova: Tenemos cosas que hacer

Nicoleta: Me gustaría estar entre sus cosas"

Nicoleta es la única que manifiesta lo que siente libremente, se deja ver vulnerable y busca despertar la compasión de su familia. Aunque hablamos de autocompasión que llega a cierto grado de patetismo, no podríamos decir que Nicoleta está siendo exagerada, según Bentley la exageración solo resulta tonta cuando no responde a un sentimiento. *"El espíritu primitivo, neurótico e infantil no exagera sus propias impresiones"*.¹⁸

¹⁷ La vida del Drama, Eric Bentley, 1992, México, Editorial Paidós. Pág. 190

¹⁸ La vida del Drama, Eric Bentley, 1992, México, Editorial Paidós. Pág. 192

1.3 EL AUTOR

Luis Santillán dramaturgo y director mexicano, estudió la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tomado cursos y diplomados importantes como “Primer Diplomado Nacional de Estudios de Dramaturgia 2005” impartido por Joan Casas, Luis de Tavira, José Luis García Barrientos, Jaime Chabaud, Ximena Escalante, José Sanchis, David Olguín, “Segundo Diplomado Nacional de Estudios de Dramaturgia 2006-07” impartido por Luis de Tavira, Jaime Chabaud, Armando Partida, Antonio Álamo, Raúl Quintanilla, David Olguín, Flavio González Mello, Edgar Chías, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Rodolfo Obregón y José Luis García Barrientos, “Curso de Dramaturgia profunda” impartido por Marco Antonio de la Parra y “Tercera edición de los talleres del Royal Court Theatre” impartido por Michael Wynne, Jeremy Herrin.

En su dramaturgia cada historia se desarrolla en universos femeninos dejando totalmente como protagonista a la mujer, de sus obras destacan: “Polvo de hadas” FINALISTA DEL PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA JOVEN GERARDO MANCEBO DEL CASTILLO 2002, “La historia ridícula del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante” PREMIO PRIMER CONCURSO DE DRAMATURGIA PASIÓN POR EL TEATRO UAM-XOCHIMILCO 2004, “Autopsia a un copo de nieve” PREMIO NACIONAL DE OBRA DE TEATRO INBA-BAJA CALIFORNIA 2005, “De batallas perdidas.” FINALISTA DEL PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA JOVEN GERARDO MANCEBO DEL CASTILLO 2005, “Malintzin” MENCIÓN HONORÍFICA DEL PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA MANUEL HERRERA 2008, “Un poco de paz (tierra siena calcinada)” MENCIÓN HONORÍFICA DEL PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA MANUEL HERRERA 2011 y “Sarah Josepha (si tuviera el valor)” PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA MANUEL HERRERA 2015.

Luis Santillán en su extraordinaria labor como dramaturgo ha gozado de distintas becas como la de Jóvenes Creadores (FONCA), para representar y poner en alto a la dramaturgia mexicana.

1.3.1 LA DRAMATURGIA DE LUIS SANTILLÁN

Para poder comprender la dramaturgia de Luis Santillán leímos 3 de sus textos además de *Autopsia a un copo de nieve*, estos fueron: *Lenore Febrero*, *Un Poco de paz* y *Sarah Josepha o si tuviera el valor*.

Dentro de estas obras nos dimos cuenta de que existen algunos temas y símbolos que se repiten y que también aparecen en *Autopsia a un copo de nieve*, desde la ausencia de los personajes masculinos, punto que ya nos había comentado el dramaturgo en una entrevista que le realizamos anteriormente y que se encuentra en uno de los anexos de este trabajo escrito, todos sus personajes son femeninos; en *Un poco de Paz* y *Lenore Febrero* se llega a hacer mención de una figura paterna pero no existe como tal un personaje que lo represente.

"Todo proceso para escribir el personaje no necesariamente funciona desde que haría yo si no que haría ella, cómo reacciona ella y me llama más la atención investigar e imaginar el universo femenino." (Luis Santillán).

Logramos detectar los detonantes de la acción dramática y nos dimos cuenta de que están presentes en estas 4 obras, por ejemplo: el miedo, algún trastorno psicológico, las relaciones inestables entre madre e hija y el más evidente o de mayor fuerza: la muerte.

*"En los últimos años ha sido complicado comunicarnos, por pare mía y por parte tuya. La comunicación no ha fluido y ninguna de las dos ha puesto de si para que fuera distinto. Ahora las cosas han cambiado drásticamente, el antes no existe ya, no puede existir. La muerte, cuando importa quien muere lo transforma todo."*¹⁹

"Mamá habla y habla. No sé bien que dice, no le pongo atención; cuando lo creo conveniente asiento con la cabeza, cuando lo creo prudente niego con la

¹⁹ Un poco de paz y otras obras, Luis Santillán, 2014, México, Libros de Godot.

*cabeza. Esos pequeños movimientos son la comunicación que puedo tener con ella. Mamá cállate y por una vez escúchame. Nunca tendría el valor para decir eso*²⁰

Existen también algunos símbolos que podrían tomarse como un sello personal del autor, como la figura del oso polar que aparece en *Lenore y Sarah Josepha* y la metáfora del copo de nieve que nos lleva a relacionarlos con una sensación de soledad, frío y desolación. En la entrevista, Luis Santillán nos habló un poco de cuáles son sus obsesiones como dramaturgo y en donde centra su atención al escribir: *"En la desolación. Creo que si pensamos en cuál es el tema constante es la desolación. Hay limitantes estructurales o limitantes de forma que asumo desde el inicio de la escritura... solo personajes femeninos y solo situaciones donde los personajes femeninos estén siendo la detonante de acción y tratar de que haya una mirada desde un ángulo diferente al estereotipo."* (Luis Santillán).

Sus personajes se caracterizan por sufrir algún trauma en la infancia, en el caso de *Autopsia a un copo de nieve* es el que vive Nicoleta al sentirse como una niña no querida e incomprendida, en *Lenore* la muerte de sus padres, la muerte del padre en *Un poco de Paz* y en *Sarah Josepha* es un proceso de aceptación, todos estos llevan a los personajes a pensar o incluso a cometer un suicidio.

"SARAH JOSEPHA ESTA FRENTE AL ESPEJO, VISTE CON LA FALDA GRANATE Y LA BLUSA TURQUESA TRANSPARENTE, NO LLEVA BRASSIERE, TIENE EN LAS MANOS LA GLOCK 17 Y HACE UNA ORACION.

Madre de Sarah Josepha: (en off) ¿qué haces Sara Josepha?

SARAH APUNTA A UNO Y OTRO LADO, PERO LA PISTOLA LE PESA MUCHO

Madre de Sarah Josepha: dime qué haces

SARAH JOSEPHA BAJA LA PISTOLA

Sarah Josepha: nada, mamá, nunca haré nada.

*SARAH JOSEPHA MIRA SU REFLEJO Y EN UN ARREBATO DE IMPOTENCIA DISPARA CONTRA SU IMAGEN.*²¹

²⁰ Sarah Josepha o si tuviera el valor, Santillán Luis, 2015, México

“mi padre está muerto

No voy a ir al funeral

No voy a ir a la cremación

No soy tan fuerte

No soy tan cínica

Yo no tengo una fortaleza

Yo sólo tengo soledad”²²

Es por eso que marcamos la muerte como el mayor detonante de acción en estas obras, lo es también en *Autopsia a un copo de nieve*, comenzando por la muerte del perro, la muerte de la hermana de Catalina y termina con el suicidio (muerte) de Nicoleta. Todas las obras comparten el sentimiento de desolación, de eso que pasa en la cabeza cuando se pierde algo que se ama, del miedo de perder lo que todavía se tiene, de la melancolía que llega cuando se quiere tener a alguien que escuche y la desesperanza de la soledad.

²¹ Sarah Josepha o si tuviera el valor, Santillán Luis, 2015, México.

²² Un poco de paz y otras obras, Luis Santillán, 2014, México, Libros de Godot.

1.3.2 ENTREVISTA AL DRAMATURGO LUIS SANTILLÁN

- ¿Por qué modificaste el texto (publicación del 2015)?

Luis Santillán. En el proceso de traducción se van probando las escenas con el director y las actrices, había muchas escenas que no quedaban claras, en la traducción eran diferentes y había muchas ambigüedades.

Y con el fin de que la traducción fuera más clara se tuvo que hacer muchas aclaraciones en ese sentido, y ahí es donde surge poder aumentar ciertas cosas de Catalina, pero en realidad fue en el proceso de estar con el equipo de trabajo.

- ¿Fue solamente de Catalina?

LS. Sí, porque la visión que tenía la traductora era que Catalina estaba enferma, y no es que estuviera propiamente enferma, si no que tenía un proceso de transición un poco salvaje para ella, pero eso no quedaba claro en el texto, y entonces la idea era darle algunos matices y que el texto ayudará a entender por qué tiene esa manifestación con Nicoleta.

- ¿Cuál es esta crisis de la que tú hablas?

LS. La muerte de la hermana, es el detonante, son dos, el hecho de se acerca a las hermanas después de un tiempo de no verlas y que cuando lo hace una de ellas muere (muerte accidental)

- Luis, nos gustaría que nos compartieras cómo nace tu necesidad de escribir teatro, cómo es tu formación, Maestros, obsesiones y temas recurrentes para entender un poco más sobre tu dramaturgia.

LS. Hay varias cosas que no sé, porque Autopsia fue una de las primeras obras que escribí cabalmente en el sentido de ser dramaturgo.

En realidad supongo que hay una razón más allá de la que voy a decir, que no sé cuál sea, y te platicare de la que es clara, tiene que ver con que tenía mucho tiempo libre en la facultad. Yo estudié en el colegio de literatura dramática y teatro, estaba en la facultad todo el día, de 7:00am - 11:00pm y en las horas libres me la pasaba en la cafetería y un maestro de dramaturgia Fernando Martínez Monroy me invitó a su clase y en principio no le tomé la palabra, pero cambió la administración de la cafetería y ya no era padre estar en la cafetería, entonces era quedarme afuera tomando café o entrar a la clase que me invitaron... Y en realidad así empezó, de una invitación.

Fernando comenzó con una serie de ejercicios, yo tenía una serie de complicaciones con una mujer y se me hizo simpático hacer el ejercicio para ella, el ejercicio quedó bien, gustó y así fue sucediendo, eso hace que uno se sienta bien, entonces surgió la convocatoria del concurso del mancebo y decidí escribir un texto para eso, Fernando lo revisó, mandé el texto, fue finalista y se publicó (Polvo de hadas). Se montó en Argentina.

- Qué bonito.

LS. No lo sé, en realidad creo que es triste porque si no hubiera pasado eso creo que no hubiera seguido escribiendo, y a lo que me refiero con que es un poco triste es que no hay una historia de resistencia, pasión y decir que a pesar de los obstáculos... La realidad está en que si no hubiera sido tan benévolo al principio no hubiera seguido, más que hable bien de mí, habla mal, habla de una situación comodina, pero ese es el inicio.

- ¿Cuántas obras has escrito hasta ahora?

LS. Hoy en día no lo sé, no las he contado...

- ¿O por lo menos publicadas?

LS. Publicadas están Polvo de Hadas. porque se publicó en la antología, luego en otra convocatoria del mancebo que no gane, llegó a la final se publicó

Batallas perdidas, Tierra Adentro publicó La historia Ridícula del oso polar, que ganó otro concurso pequeño y también ahí publicó El origen del Kiwi, El Milagro público Autopsia ... Teatro La Capilla la editorial publicó Abdicación, recientemente se publicó Sarah Josefa y Libros de Godot público Un poco de Paz, Malintzin y Juego de Niñas, ahorita la Universidad de Nuevo León está por publicar Sarah Josefa, Sonata para Adela.

- - ¿Y ya tomando un poco de la perspectiva del teatro ¿Cuáles crees que sean tus obsesiones como dramaturgo? ¿De qué te interesa hablar? ¿En dónde pones tu atención en la vida?

LS. En la desolación, creo que si pensamos en cuál es el tema constante es la desolación, hay limitantes estructurales o limitantes de forma que asumo desde el inicio de la escritura que es, solo personajes femeninos y solo situaciones donde los personajes femeninos estén siendo la detonante de acción y tratar de que haya una mirada desde un ángulo diferente al estereotipo.

- ¿Porque solo el universo femenino?

LS. Porque estudié en la facultad y a lo que voy es que como en todas las carreras de teatro del 100% de la población el 90% son actrices, entonces ¿para qué escribo personajes masculinos si lo que hay son actrices? Y bueno si me va bien en la vida y sigo escribiendo seguirá habiendo más actrices que actores y también porque es un universo totalmente ajeno, todo proceso para escribir el personaje no necesariamente funciona desde que haría yo si no que haría ella, cómo reacciona ella y me llama más la atención investigar e imaginar el universo femenino.

- ¿De dónde nace autopsia a un copo de nieve, que te inspiró?

LS. Pasaron dos cosas... por una parte estaba en el diplomado de dramaturgia y e al diplomado tomaba unas clases que eran con un catalán que hablaba de la importancia de espacio, hicimos en la facultad una serie de charlas e

invitamos en ese momento a Jimena Escalante, Elena Guiochins a Edgar Chías, hicimos una mesa con ellos, yo estaba moderando la mesa y la pregunta que les hice en ese momento, porque recientemente los tres habían sido jurados de concursos de dramaturgia joven, les pregunté que cuál era su sensación de lo que había leído recientemente y la respuesta que más me llamó la atención fue la de Jimena que era la de pobreza de imaginación porque decía que la mayoría de las obras o pasaban en la sala o en la recámara y a ella le parecía algo pobre que los únicos espacios de acción imaginados fueran esos, me llamó la atención, El oso ya la había escrito y toda la acción de El oso es en una cocina entonces pensé en qué otro espacio podía explorar que no fuera, sala comedor recámara, la cocina ya la utilice, pues un baño. Y después de muchos ejercicios surgió la idea de una niña que se quiere bañar y no puede bañarse, de ahí surgió Nicoleta y ya luego las otras dos.

- ¿Entonces para escribir Autopsia comenzaste con el espacio no con el conflicto o con el tema?

LS. No, con el espacio, creo que la labor del dramaturgo es estructurar, entonces los temas no te pertenecen, si tú hablas de la violencia el tema no es tuyo, si hablas de la hambruna el tema no es tuyo, o sea los temas tú no los generas como autor, tomas los temas de lo que hiciste, por eso no me gusta empezar con un tema porque es algo que yo no estoy generando. Muchas veces es a partir del espacio o a partir del juego estructural que me interesa hacer.

- ¿Y así es como van surgiendo estos otros elementos, a partir del espacio?

LS. Si, en realidad es una cosa muy laboriosa en el sentido de que tienes que generar líneas de acción, donde viene una reacción, donde cae, los arcos, los oponentes, la síntesis en el lenguaje, donde está la capacidad de ficción del texto, entonces son procesos diversos, no todos llevan el mismo proceso pero en algún momento todos tienen que trabajar los mismos puntos, a veces llega

alguien que te dice “Oye hagamos esto, yo estoy pensando en esto”, una amiga que llego y me invitaba a su trabajo con las actrices, lo que ella provocaba en el ejercicio me pedía que lo escribiera, evidentemente no lo que veía sino la potencia de lo que estaba pasando con ellas y son procesos muy interesantes porque tienes que darle estructura a algo que no viene de ti, me gustan mucho los procesos donde tienes que complacer al otro porque te lo están pidiendo, porque te están invitando a un proceso, más que los que surgen de ti, aunque les va mejor a lo que surgen de ti, no sé si eso tiene que ver que como los otros están sesgados por un objetivo muy particular se reduce su posibilidad, no lo sé, pero es multifactorial, lo cierto es que evidentemente en algún momento te preguntas si tu texto es un texto de conflicto o de contradicciones, cuando no está ni uno ni otro te preguntas si esto es lo que quiero y si no, lo vuelves a escribir, hay muchos textos que no llegan a ser terminados porque carecen de todo.

- Hace un momento hablabas de que escribías a mujeres porque el 90% de los actores son mujeres, la pregunta es ¿hay alguna razón por la cual no exista una figura masculina dentro de la obra?

LS. Me han preguntado mucho el dónde están, y si hay una razón, pero la razón es fuera del texto, fuera de la ficción y la respuesta es porque es aburrido, porque a mí me aburre escribir personajes masculinos.

- Entonces digamos que dentro de la ficción la razón está abierta a la interpretación.

LS. Pues valga, lo que no está en el texto, no está. Y si alguien llega y ... pensemos en autopsia es decir no está definido nada sobre el padre, si alguien dice “Oye voy a montar autopsia y voy a meter un padre” mi respuesta sería no, pero no porque no quiera que esté el padre sino porque su presencia rompe el aislamiento de Nicoleta, a lo que voy es que a mí lo que me gusta de los procesos creativos es que hay muchas cosas que son por capricho pero el proceso logra convertir el capricho en una razón vital dentro del objeto, lo que

comienza siendo un capricho termina siendo estructura y entonces si tu metes a un personaje masculino en Autopsia ya no es Autopsia es decir, porque ya estás dando una perspectiva que no tiene Nicoleta. De pronto ha habido momentos en los que dice "Natalikova es hija de uno y la otra de otro", eso no lo sé, esas son lecturas de la gente y puede ser.

- ¿Por qué elegiste los nombres de Catalina, Nicoleta y Natalikova?

LS. Tiene que ver también con lo de Jimena, Jimena hablaba de que nombrar un personaje le daba personalidad, le daba una lectura previa y ahí tiene que ver una cosa de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que cuando yo tomaba clase con él hablaba del personem de cómo se va formando a través de una secuencia de adjetivos. que por eso él no los nombra en un principio y pensando en lo de Jimena y lo del pensaba "Es que claro porque si el personaje se llama Guadalupe no tiene que abrir la boca para que generes un contexto", para que la gente genere una perspectiva de "Esta mujer es esto", en ese momento Nicoleta era un nombre no tan común y no te da una idea, no hay una prelectura, Natalikova, la única prelectura sería "¿Estas mujeres viven en Europa o qué onda?" pero al mismo tiempo el texto no tiene esa sensación, entonces por qué se llaman así es que los nombres generen el ¿por qué se llaman así?. Que el director y el equipo generen una respuesta... que la respuesta está en que no existe porque son diferentes porque no tienen una prelectura.

Y también depende de cada obra porque hay otras obras donde sí tiene un significado, por ejemplo en Sara Josefa tiene que ver con un subtexto que está ahí y en otras son por los símbolos de los nombres, es como Polvo de Hadas que tiene la posibilidad de tener una lectura de cuento, de universo de fantasía, entonces los nombres no son tan del cotidiano porque aspiran a tener un simbolismo en tanto que el universo lo permita, y Autopsia es mucho más terrenal, entonces los nombres tenían que ser mucho más mundanos entre comillas.

- ¿Porque elegir el baño como espacio ficticio? ¿Hay algo más sobre eso?

LS. A veces creo que el único espacio de aislamiento es el baño y también es un espacio de revelación, creo que las grandes revelaciones pasan en el baño y como ya había usado la cocina... hay una escena que no sucede en el baño, que es cuando Natalikova está preparando la comida y eso ocurre en la cocina.

- ¿Podrías hablarnos de los signos más importantes de la obra? Nosotras hablábamos de la importancia del patito, de la constante del agua en la tormenta, en la tina...

LS. Pues sobre todo eso, digamos que uno de los soportes de la estructura es la historia del patito, Autopsia no tiene tantos o nada fuera de eso, hay gente que ha interpretado cosas de manera interesante y otras poco interesante, son interpretaciones que tiene validez porque las motiva el texto pero decir que Autopsia tiene una simbología así, no, la verdad. Por ejemplo te decía también de los nombres, el universo de Autopsia es un universo más crudo o directo y por eso una simbología de un universo cerrado podría ir en su contra por eso creo que, no tiene más allá de los que están vinculados con el cuento de patito.

- Según nosotras, los personajes están viviendo una misma crisis que no les permite conectarse, pasa algo que no les permite encontrarse, no existe una conexión familiar a simple vista...

LS. Lo que yo puedo decir por ejemplo de Catalina, es que una de las cosas que generan la inquietud de Catalina es el no estar preparada o el no saber ser madre y que uno diría, "Pero tiene dos hijas". Y ¿eso qué?, Catalina no desarrolla un amor maternal abnegado y pues un poco de cuál es el rol que dicen que tiene que asumir y cuál es el rol que quiere vivir, entonces ahí viene el choque de universos, Natalikova está tomando o está asumiendo una labor que no le corresponde que es como una madre sustituta de Nicoleta y a la vez los problemas que tiene ella en su vida y que también le provoca un choque, solo que acá el asumir lo de madre sustituta es porque ella lo desea, es decir

podría abandonar a Nicoleta pero no lo hace porque tiene un compromiso moral, pero al mismo tiempo se siente mal por hacerlo y repite conductas que Catalina tiene con Nicoleta de desprecio solo que a Natalikova le afecta mientras a Catalina no y en Nicoleta es el sentirse diferente, sola. O sea que si no se sintiera diferente, no se sentiría sola, se siente diferente primero y eso la lleva a sentirse sola.

- ¿Nicoleta presenta signos antes de tomar la decisión de suicidarse?

LS. No estoy seguro, habría una posibilidad cuando habla del copo de nieve, pero nada más.

- ¿Qué es lo que ve Catalina en Nicoleta que la hace reconocerse en ella misma?

LS. La independencia, no creo que sea propiamente un rebeldía sino la presencia de un universo distinto, pareciera que Natalikova siempre fue como su princesa o su muñeca, en el sentido de que "Te voy a poner estos colores, te voy a peinar así, te voy a maquillar" y la otra no protestaba, en cambio Nicoleta busca una expresión diferente, se viste diferente, no le gusta lo mismo, entonces en ese sentido Catalina está distante en sus hermanas porque es diferente también, hay una réplica de cierta manera pareciera que Catalina en Nicoleta se ve proyectada.

- ¿Cómo defines la relación de hermanas entre Nicoleta y Natalikova?

LS. Yo la veo como muchas en las familias mexicanas en las que el hermano mayor asume el rol o las labores de los padres y cordial, tiene que haber sido una muy buena relación algún tiempo atrás supongo, pero también el proceso de vida de Natalikova la lleva a otro sendero donde Nicoleta no tiene cabida.

- ¿Qué es lo que hace que no puedan conectar entre ellas?

LS. No se comunican.

- Pero por ejemplo Nicoleta muchas veces busca a Catalina en “Nunca vas por mí a la escuela” o “Cuando llegue la casa va a estar sola como siempre”, se nota en ella el miedo o el rechazo hacia ella.

LS. Yo creo que depende mucho la lectura de la puesta porque hay una inclinación hacia decir que Catalina está violentando a Nicoleta, pero yo no estaría tan seguro de eso, pareciera que a Catalina siempre la importo que Nicoleta tuviera una independencia, no va por ella, pero pareciera que nunca va, no creo que Catalina sea una mamá que si Nicoleta llega y le dice “Oye mama se me olvido la cartulina” Catalina va a salir a comprarla, le va a decir “es tu problema porque no me dijiste a tiempo” o “¿porque tú no fuiste a comprarla?, yo no te voy a resolver nada”, es cruel quizá, pero es coherente con ella misma, no es de apapacho y después rechazarla, para Catalina sus prioridades son claras todo el tiempo. A lo mejor Nicoleta no tiene la madre que quisiera y es feo para ella porque ella quisiera una madre más amorosa, pero Catalina no lo es.

- Pero por ejemplo, Catalina ve en Nicoleta algo que le hubiera gustado tener, la independencia, entonces podríamos decir que la está criando para ser la mujer que ella hubiera querido ser...

LS. No en todo caso estaría tratando de moldear a Natalikova dentro de sus gustos, dentro de su perspectiva, no puede moldear a Nicoleta y eso es lo que le genera mayor confrontación. También Catalina no tiene los pies en la tierra, está lidiando con una niña como si fuera una adolescente o mayor, no tiene la paciencia, a eso me refería cuando decía que Catalina no desarrolla una abnegación, a Catalina le importa un comino si tiene 5 o 15 años, ni siquiera tiene mascotas para no tener que andar limpiando un bicho, creo que con sus hijas también es así de distante.

- ¿Por qué Catalina le cambia el cuento a Nicoleta?

LS. Porque es cruel, yo diría que porque es cruel o tenía sueño. Yo me iría por esas dos posibilidades o creerle a Natalikova.

- ¿Por qué y para qué tocar el tema del suicidio en la obra?

LS. No lo sé, porque es que un poco lo que decía, esto va a sonar rarísimo pero a mí no me interesa hablar del suicidio infantil en Autopsia, a mí me interesa hablar de una niña que no encuentra su patito de hule, la consecuencia es que se mata, es un poco eso, es fácil creer que un autor está hablando de los grandes temas y a lo mejor algunos sí, pero yo desconfío de los temas, por ejemplo tú me puedes decir “Oye tengo un presupuesto para montar una obra contra las drogas” y en principio en tanto que me vas pagar, te voy a decir que sí, pero lo que te voy a entregar es una obra que no trate el tema de las drogas, no es el tema de las drogas lo que me interesa, a mí lo que me interesa es crear unos entes y que es lo que pasa con ellos en universo en el que las drogas están presentes, al final la gente va a leer la historia de dos chavitas que quieren llegar a la luna con globos de helio, y a lo mejor dirán esta obra sirve para decirle a los niños “no se droguen” pero porque es una repercusión, una proyección, lo que trato de decir es salvo que me estén pagando, no escribo por temas, por lo tanto la obra habla de Nicoleta.

- ¿Tu visión de la obra ha cambiado desde que la escribiste a la fecha?

LS. ¿La visión de lo que le pasa a los personajes? Digamos que estructuralmente sí, es lo que decía hace rato, me pareció que venía bien esta claridad, dejar claras ciertas partes del texto y en ese sentido sí, en el proceso que viví para esto, me di cuenta que está escrita confiando mucho en la lectura del director o del equipo, pero que había una confianza excesiva y no porque demerita al equipo que la pueda llegar a trabajar sino porque el texto nada perdía con acotar dos o tres cosas y no afecta. Pero en realidad fue que aprendí la relevancia de acotar ciertas cosas en cuanto a lo que tiene la obra, no, la obra me sigue estremeciendo en las partes que me estremecía como

cuando la escribí, cuando la escucho hoy en día, porque es una cosa muy loca, Marco Antonio de la Parra plantea que escribir es un acto de exorcismo y creo que es algo muy acertado, tú tienes que sacar tus demonios as en un pedazo de papel y tienes la imprudencia o la mala voluntad de compartirlos para que otros se los lleven, pero ahí están, entonces cada vez que escucho Autopsia me cala porque trae al presente lo que pasó al momento de escritura y en ese sentido no está padre porque es como volver a vivir algo que fue poco grato al momento de escribir, por otra parte y ahí viene la contradicción es padre que lo hagan y la monten, pero las cosas están tan caladas en lo interno que la visión no ha cambiado.

- ¿Qué hay de ti en autopsia?

LS. No me gusta contestar eso, van a creer que soy muy grosero, pero lo digo en el plan de ser honesto eso está reservado, justamente lo que me interesa de la dramaturgia es eso el cómo tomas cosas que te ocurren a ti o tu universo y logras generar algo donde la gente vea su acontecer, mucha gente hubo un tiempo donde me preguntaba si tenía hijas y cosas así y pues no, no tengo, lo que me aconteció en el momento no tiene que ver con el suicidio, no tiene que ver con hijas, no tiene que ver con relación hijos padres, tiene que ver con otras cosas que justamente lo que me gusta de la dramaturgia es esta bola emocional que traes la vas moldeando la vas adaptando para ponerla en un historia y que la gente diga “Así es mi mama” y eso está padre, pero no habla de mi madre, ni de mi hija. Y si contesto tu pregunta creo que arruinó la obra.

2. PROCESO DE CREACIÓN DE PERSONAJE.

Iniciar con un proyecto siempre trae consigo emociones, miedos e incertidumbres, pero sobre todo retos. Al inicio de este proceso era importante para nosotras elegir un texto con un discurso vigente, necesario, que nos motivara y con el cual tuviéramos una conexión, *Autopsia a un copo de nieve* fue la obra que llenaba nuestras expectativas.

Tuvimos la fortuna de que tanto el director como los demás integrantes del equipo creativo conectaron al igual que nosotras con la obra desde el primer momento. Ha sido muy gratificante ver como todos los elementos se han ido integrando en armonía durante del proceso.

Autopsia a un copo de nieve fue un texto que llegó a nosotras en distintos momentos, es una obra muy noble y empática, que habla de algunas de las problemáticas más recurrentes del ser humano: la soledad, el miedo al rechazo, la melancolía y la depresión.

Los personajes han significado para nosotras un gran reto interpretativo, que hemos ido trabajando desde la investigación, trabajo de mesa y exploraciones escénicas. En las siguientes cuartillas desarrollamos en detalle el proceso que vivimos individualmente para la creación de los personajes, dividido en tres fases, trabajo de mesa, exploración y trazo escénico, en las que abordamos la trayectoria, tren de pensamiento, conflictos, relaciones de personaje y antecedentes; así como nuestra experiencia al llevar este texto a escena.

2.1 NICOLETA por Jessica Granados Torres

“Y llegó el invierno, extremadamente frío; el patito se veía obligado a nadar para impedir que el agua se volviese hielo; pero cada noche el hueco en que nadaba se iba haciendo más y más pequeño; terminó por helarse, por lo que se oía crujir la capa de hielo; el patito tenía que mover constantemente las piernas para que el agua no se congelase; al final estaba tan fatigado que se tendió completamente inmóvil sobre el hielo, esperando su final.”

Fragmento del cuento El patito feo de Hans Christian Andersen

2.1.1 TRABAJO DE MESA

Mi personaje a construir es el de Nicoleta, una niña de 8 años. Por la edad deduzco que se encuentra cursando el tercer año de primaria. Ella es una persona sensible, cariñosa, curiosa y muy juguetona. Es una niña que siempre ha tenido problemas para relacionarse otras personas, es por eso que no tiene muchos amigos y pasa su tiempo a solas.

A ella le gustan mucho los animales, sobre todo los perros. De hecho adoptó a uno callejero que mete a su casa a escondidas por las tardes cuando se queda sola, platican de todo lo que le pasa a Nicoleta y le dice que intentará convencer a su madre de que se quede para siempre y sea parte de la familia, aunque es un poco difícil porque Catalina es muy enojona con ella, la justifica diciendo que se enoja con ella porque la quiere, y que para demostrarle al perro que ella lo quiere se enojará con él; eso para Nicoleta es querer.

Ama a su familia porque son las únicas dos personas con las que ha crecido; su ejemplo a seguir es su hermana mayor Natalikova, la admira y piensa que si llega a parecerse un poco a ella tal vez consiga la aprobación de su madre Catalina pues entre ellas dos la comunicación y el trato es más cercano y comprensivo. Con Nicoleta, en cambio, su madre siempre ha sido muy distante y expresa poco interés por sus problemas emocionales y escolares.

El comportamiento de la niña representa siempre un problema para Catalina y contadas son las veces que hay alguna conversación directa entre ellas durante la obra.

Aunque la relación entre hermanas siempre fue muy buena, durante los últimos dos años Natalikova se ha alejado poco a poco de Nicoleta, pues vive una etapa de la vida que le presenta nuevas experiencias, intereses y prioridades distintas a las de una niña de 8 años. Es por eso que ha decidido deslindarse por completo de los asuntos de Nicoleta, dejándola sola y aburrida por las tardes.

Nicoleta está a punto de caer en una crisis de depresión causada por distintos conflictos que se irán presentando a lo largo de la obra, los cuáles son:

- 1) Su expulsión de un curso de Verano por mala conducta
- 2) La muerte de un perro callejero el cuál era su única compañía por las tardes cuando ella se quedaba sola en casa.
- 3) La falta de comunicación y atención por parte de su madre y su hermana mayor
- 4) El distanciamiento y abandono de su madre a partir de la enfermedad y muerte de una de sus hermanas
- 5) El rechazo constante de Catalina hacia Nicoleta
- 6) Sentirse fuera de lugar dentro de su propia familia
- 7) Saber que es una niña no querida por su madre.

En la dialéctica del trabajo creador del actor Raúl Serrano categoriza los conflictos en 3 clases, de las cuáles mi personaje sólo tiene dos tipos: con el partener (compañero) y consigo mismo.

La muerte es uno de los detonadores más grandes de la trayectoria dramática de mi personaje y de la obra. En la escena número cinco Nicoleta enfrenta por primera vez la muerte, ésta es la de un perro callejero al cuál quería demasiado, a tal punto de llegar a considerarlo su único amigo.

“[...] Si no cierras el hocico van a creer que te rompí y te tirarán a la basura, regresarás a la calle y ya no te rascaré la panza... ¿Escuchaste? (EL PERRO MUERE) Esos gritos son de mamá, no tardará en entrar y va a pedir explicaciones... (AL LEVANTAR EL CADÁVER EL LIQUIDO QUE SALE DE ÉL LA ENSUCIA) ¡Ya me ensuciaste el vestido! Mantén firme la cabeza. Muévete. Mueve la patita. Le voy a decir a mamá que estás enfermo, que yo te estoy cuidando y que por eso debes quedarte en la casa... ¿Y si te escondo en la tina? Quizá sea mejor que primero hable

*con mamá; no te ves muy bien... ¡Ahí viene! Cuando entre mamá tú feliz, ¿eh?, yo lograré convencerla de que te quedas.*²³

En la entrevista que realicé a la psicóloga María del Rosario Porcayo Mercado me platicó un poco de cómo es que los niños pequeños entienden y perciben la muerte.

“Psicóloga: La muerte puede ser un proceso que ellos entiendan como un “pasas a otro mundo en donde vas a estar más tranquilo, vas a ser más feliz” A veces piensan que después de la muerte pueden seguir viendo a su mamá o a su hermana como una cuestión mágica.

Jessica: ellos no lo toman como un fin definitivo, ¿es así?

*Psicóloga: ¡Exactamente! Los niños todavía no tienen esa conciencia. Puede ser una cuestión como de pensamiento mágico de que me voy pero sigo estando porque no creen que la muerte sea un “jamás volverás a ver a la persona”, por eso es muy importante que desde edades tempranas se inculque lo que realmente es.*²⁴

Al quedarse sin la compañía del perro, Nicoleta vuelve a sentirse como antes, sola. Evidentemente ni Natalikova ni Catalina se acercan a ella para hablar o saber cómo se siente, para ellas sólo fue un problema más ocasionado por Nicoleta. Debe sufrir en silencio la tristeza de haber perdido a su amigo, me da cuenta de que uno de sus conflictos más grandes es el no poder manifestar abiertamente sus sentimientos por temor a que la regañen, que la ignoren o minimicen su sentir, de ahí surge la posibilidad de ser la razón por la cual le cuesta relacionarse con las personas, trata de evitar a toda costa el rechazo y lo logra. Este problema se ha presentado antes, aunque dentro de la obra es la primera vez que sale a relucir.

Si bien Nicoleta no es una niña grande, tampoco es muy pequeña, ella se da cuenta de todo lo que sucede a su alrededor y es testigo de cómo su madre y su entorno comienzan a derrumbarse lentamente a partir de la visita que hacen a sus tías. Una de ellas se encuentra muy enferma; Catalina se ausenta cada vez más en la casa y la falta de comunicación que tenía con sus hijas es mayor. Ahora es Natalikova quién se hace responsable de las labores

²³ Santillán Luis, Autopsia a un copo de nieve (Anexo #3) escena 5

²⁴ Entrevista a la psicóloga María del Rosario, (Anexo #1)

domésticas y de llevar a Nicoleta a la escuela, al pasar tanto tiempo juntas en la casa, la relación entre hermanas se vuelve un poco conflictiva pues las dos tienen diferentes intereses y prioridades, pero Nicoleta, al ser completamente dependiente de Natalikova absorbe parte de su tiempo y sin querer hace que se entorpezcan sus planes.

Nicoleta se siente olvidada por su madre y las preguntas que le hace para intentar comprender lo que sucede y demostrarle que ella está ahí para escucharla y apoyarla son evadidas y se quedan rondando en su cabeza ya que ni Catalina ni Natalikova son capaces de explicarle la situación por la que atraviesa la familia. Preguntas como: ¿Qué le pasa a su tía?, ¿por qué su madre pasa menos tiempo con ellas?, ¿acaso su mamá no quiere a sus hermanas, y por eso no las veía?, ¿por qué no puede ir por ella a la escuela? Incluso Nicoleta llega a pensar que si se enferma o le pasa algo, su mamá pasará más tiempo con ella.

“Catalina: Es importante que estemos con ellas. Una de ellas está muy dañada, hay que cuidarla

Nicoleta: ¿Si yo me daño estarás más tiempo conmigo?

Catalina: No empieces, Nicoleta

Nicoleta: ¿Cómo eran mis tías cuando niñas?

Catalina: Ten cuidado con la leche, si manchas el uniforme irás sucia a la escuela

[...]

Catalina: Cuando salgas te vienes con cuidado, Nicoleta

Nicoleta: ¿No vas a recogerme? Prometiste que al salir de la escuela...

Catalina: tengo cosas que hacer

Nicoleta: Siempre tienes cosas que hacer

Catalina: No me hables en ese tono [...] cuando regreses puedes ayudarme en la cocina, Nicoleta.

Nicoleta: Puedo apostar que cuando regrese la casa estará vacía

*Catalina: No seas tan egoísta; comprende que el mundo no gira en torno a ti.*²⁵

Días después Catalina encuentra a Nicoleta dormida en la tina del baño, algo hace que ella se sienta tranquila, en paz y con la confianza de hablarle como nunca en la obra se verá de nuevo, acepta que quizá no ha sido tan buena madre como ella quisiera, la ve frágil, la reconoce como su pequeña y se permite abrazarla, cantarle, acariciarla, en fin, crear ese vínculo maternal que antes no existía.

“Catalina: ... si paso más tiempo con ellas, quizá sepa cómo lidiar contigo. Yo... ellas te cuidarían mucho mejor que...”

CATALINA VA A SALIR DEL CUARTO, PERO MIRA ATENTAMENTE A NICOLETA.

Catalina: No puedo llevarte cargando, ya no...te ves tan frágil, así dormida, chiquita. Pareces mi pequeña, mi pequeñita.”

*CATALINA SE METE A LA TINA Y ABRAZA A NICOLETA. LE CANTA, EL LLANTO INTERRUMPE LA CANCIÓN. TRATA DE DARLE CALOR CORPORAL CON EL ABRAZO. SE QUEDA DORMIDA.*²⁶

Nicoleta siente el calor y el cariño que su madre le transmitió; en su deseo por hacer que esto se repita busca la forma de pasar más tiempo con Catalina, y tras varios intentos sólo empeora la relación entre ellas. Aunque su propósito no es hacer enojar a su mamá y a su hermana, su manera de expresar lo que siente no es la mejor, tiene sentimientos acumulados de impotencia, tristeza, ansiedad, confusión y miedo que llega a manifestar con acciones “infantiles” las cuáles son completamente lógicas de acuerdo a la edad que tiene, pero para Natalikova y Catalina resultan molestas y desesperantes. La paciencia que le tienen es menos, y cuando Nicoleta pide que la escuchen parece que está siempre en el lugar y momento equivocado pues siempre termina siendo ignorada o regañada. Incluso Catalina llega al grado de maltratarla física, mental y emocionalmente en la escena once.

“Nicoleta: Mañana tienes que ir a la escuela mamá

Catalina: ¿por qué?

Nicoleta: Te mandaron llamar

²⁵ Santillán Luis, Autopsia a un copo de nieve (Anexo #3) escena 8

²⁶ Santillán Luis, Autopsia a un copo de nieve (Anexo #3)escena 9

Catalina: ¿Qué hiciste Nicoleta?

Nicoleta: Nada mamá

Catalina: ¿Cómo diablos nada? tuviste que hacer algo, de lo contrario no me llamarían. Mejor dímelo ahorita, Nicoleta. Aún no se me olvida lo del perro

Nicoleta: No sé qué hice...

Catalina: ¿Estás idiota?

Nicoleta: Me duele, mamá.

Catalina: ¿Crees que tengo tiempo para tus tonterías?

Nicoleta: Suéltame, me lastimas”²⁷

Nicoleta presenta un problema de ansiedad y miedo al querer comunicarle algo a su madre, ya no sabe de qué manera decirle las cosas, ni en qué momento, este es uno de los conflictos que mi personaje tiene con ella misma, piensa demasiado la forma en la que debe comunicarse con su familia para no disgustarlas, pero en realidad cualquier cosa que diga o haga hará que Catalina se aleje aún más de ella.

“La ansiedad acecha constantemente, puede aflorar de repente y ocasionar un exceso de miedo, el miedo a las agresiones, a ser abandonado, a perder el cariño de las personas amadas o de confianza”²⁸

Durante una de las lecturas en donde construíamos el pensamiento de nuestro personaje pude complementar mi visión sobre el conflicto de esta obra y darle una mayor amplitud a las posibilidades sensoriales y emotivas de Nicoleta, además de que entendí la complejidad del porqué y para qué de mi personaje.

“hace mucho no he vuelto a sentir ese miedo, pero de pequeña lo sentía todo el tiempo con los dos, más con mi papá. Entonces logré tener mi primer momento de empatía hacia Nicoleta, no la juzgo, la entiendo”²⁹

A esta altura de la trayectoria dramática Nicoleta se siente muy confundida por lo que acaba de suceder, quiere decir que necesita ayuda, que hay algo mal en ella y que se siente , pide a gritos un poco de compañía y le dice a Natalikova que la deje dormir con ella, aunque sea sólo por una noche. Siento que es uno

²⁷ Santillán Luis, Autopsia a un copo de nieve, (Anexo#3) escena 11

²⁸ Investigación Capítulo 1 (sentimientos de depresión, angustia y miedo en el niño)

²⁹ Bitácora de la sesión del 7 de Febrero del 2020 (Anexo #2)

de los momentos en donde más miedo y tristeza siente al estar sola, a oscuras, en silencio y por mucho tiempo. Pero una vez más es rechazada y Natalikova la deja sola justo cuando ella dice que se piensa a sí misma como invisible, porque nadie le hace caso.

“Nadie se burla de mí, porque no existo para nadie”³⁰

La tía que estaba enferma tiene un accidente y muere, Catalina está completamente destrozada y desentendida de lo que pasa con su casa, con sus hijas y con ella misma, parece estar perdida. Cuando van al velorio de su hermana prefiere dejar a Nicoleta en casa y sólo acompañarse de Natalikova ya que es más grande y entiende lo que es estar en un lugar así. Nicoleta le pide a su hermana que no la dejen sola, no deja de pensar en lo rápido y “fácil” que una persona puede perder la vida, tiene miedo de quedarse sola, que le suceda algún accidente y que nadie esté ahí para ayudarla; a lo que Natalikova le contesta que los funerales no son para niños.

Nicoleta hace una pregunta que desde las primeras lecturas me hizo pensar en que tal vez desde ese momento ella ya estaba pensando en ¿qué pasaría si ella muriera? Como su hermana no le toma mayor importancia a esa pregunta la ignora, y es ahí cuando Nicoleta le cuenta que se siente como un copo de nieve.

“Nicoleta: Siempre es igual. Tú y mamá juntas, yo siempre sola. A veces me siento como un copo de nieve.”

Natalikova: ¿De qué hablas?

Nicoleta: Si lo pones en tu mano se derrite por el calor, pero si no lo detienes, desaparece, así que no importa qué hagas, siempre desaparecerá.

Natalikova: no es momento para tus historias”³¹

Tuve que darle un peso y significado al por qué se siente de esta manera, para empezar, los copos de nieve son figuras que alcanzan a formarse en temperaturas de -12 o -13 °C, nunca se sabe con exactitud cuál es la forma que adoptarán, son todos diferentes, así como lo somos los seres humanos.

³⁰ Santillán Luis, Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 10

³¹ Santillán Luis, Autopsia a un copo de nieve (Anexo #3) escena 12

En la escena anterior, después de que Catalina regaña a Nicoleta, ella se queda sola con Natalikova y le dice que siente frío; si esa fuera la temperatura de todo el ambiente, quizá Natalikova también lo sentiría, pero no es así.

El baño en sí, me parece un lugar frío y húmedo, es mucho el tiempo que pasan en ese baño liberando emociones que se quedan ahí, lo que me hace pensar que lo más probable es que la energía que ese lugar guarda la esté absorbiendo Nicoleta a lo largo de la obra, convirtiéndola en un copo de nieve, hasta el punto de sentir que su vida se está apagando, sabe que su presencia en la casa, en la escuela y en el mundo pasa desapercibida, todo lo que está sucediendo en su interior como el rechazo, el abandono, la soledad, la indiferencia, las conversaciones que ha escuchado detrás de la puerta cuando hablan de ella, es lo que está acabando con ella, la está derritiendo; se está cansando de intentar sentirse parte de la familia.

De hecho le advierte a Natalikova que aunque hicieran algo para que eso cambiara... ya es demasiado tarde, está sufriendo una depresión que la tiene hundida en el aislamiento.

Natalikova se siente identificada con su hermana y la entiende, pero ella evita a toda costa hablar de lo que siente, quizá piensa que si no dice nada todo pasará más rápido o simplemente sus pensamientos dejen de provocarle conflictos existenciales, tiene suficiente con su sufrimiento como para tratar con el de alguien más, pero ella también tiene miedo, miedo de no saber qué pasa con su madre, de no poder acercarse a su hermana y de sentirse sola como todas en la casa.

Hacia el final de la obra Catalina las ha dejado completamente solas; a veces regresa después de que sus hijas ya se han dormido, lo más seguro es que lo haga para evitar hablar con ellas de cualquier cosa. Apenas tiene energía para despertar al día siguiente, bañarse, comer algo e ir al trabajo.

En la escena 15 vemos a Catalina con un aspecto físico bastante descuidado, habla sola en el baño y acepta que Nicoleta le causa miedo, Catalina se refleja en Nicoleta, por eso le es imposible acercarse a ella y crear un lazo de madre e hija, porque siempre ha buscado alejarse de lo que Nicoleta es.

“Catalina: Es muy distinto. Con Natalikova nunca pasó algo parecido, a ella siempre la he visto como mi pequeñita, pero Nicoleta... Creo que me da miedo. Es tonto lo sé, pero es verdad.

TOMA SU PINZA Y LA COMPARA CON LA DE NICOLETA

Catalina: Nicoleta se parece tanto a mí... Por eso me da miedo.”³²

Después de esto viene la escena final de la obra en la que Nicoleta se ha escondido en la tina durante todo el día con el propósito de saber si alguien si alguien la extraña, la buscan, o por lo menos se preguntan en dónde está.

No es si no hasta la noche que Catalina en una de sus crisis más fuertes, decide encerrarse en el baño para poder llorar y gritar sin que nadie la vea, sigue siendo demasiado orgullosa como para mostrarse destrozada frente a sus hijas.

Nicoleta oye todo lo que sucede afuera de la tina, se asusta y quiere saber qué es lo que le pasa a su madre, ella se asoma un poco y cuando Catalina la ve corta sus impulsos, intenta dejar de llorar para que Nicoleta no se dé cuenta y trata de correrla para quedarse sola en el baño una vez más, lo único que Catalina necesita es un momento a solas para desahogarse.

Pero no es lo que Nicoleta piensa, ella cree lo que su madre necesita es pasar un momento juntas otra vez, como cuando la abrazó en la tina y le cantó, o cuando Catalina le contó el cuento del patito feo antes de dormir, aunque le haya cambiado el final verdadero y le haya dicho que al final el patito muere, Nicoleta piensa que lo hizo porque se le olvidó, pero eso no le importa, ella sabe que puede transmitirle la paz que necesita, así que busca la oportunidad.

“Nicoleta: no quiero hacerte enojar

Catalina: vete a tu cuarto

Nicoleta: hace mucho que no me cuentas un cuento

Catalina: No tengo tiempo

Nicoleta Uno chiquito

[...]

³² Santillán Luis, autopsia a un copo de nieve (Anexo #3) escena 15

Nicoleta: Me gustaría dormir contigo

Catalina: Pórtate bien y hazme caso, vete a dormir.

Nicoleta: Sólo esta noche

Catalina: Ni esta noche ni nunca

Nicoleta: Por favor mamá

Catalina: No me fastidies Nicoleta”

En su intento por hacer que Catalina se tranquilice, que recuerde lo bien que puede llegar a sentirse en compañía de Nicoleta o simplemente darle un beso y un abrazo de buenas noches hace que Catalina explote por completo y la obra llega a su clímax.

“Nicoleta: como cuando era más chiquita mamá

Catalina: cuando eras más chiquita te quería. Ahora sólo... sólo...

Nicoleta: ---

Catalina: sólo vete a dormir, Nicoleta. Mañana... mañana te haré waffles para desayunar

Nicoleta: ¿Me quieres mamá?

Catalina: ---

Nicoleta: Di que me quieres.

Catalina: ---

Nicoleta: por favor mamá, di que me quieres como cuando era más chiquita.”³³

Después de esto entra Natalikova, ella pregunta qué es lo que está sucediendo e intenta arreglar las cosas preguntándole de nuevo a su madre si es que quiere a Nicoleta. Catalina no contesta. Natalikova se llena de coraje al ver que su madre no se da cuenta del daño que le está causando a su hija menor, no dice que la quiere, ni siquiera por salir de ese momento de tensión que las tiene a las tres ahí rodeadas de silencio.

“El gesto más poderoso de la escena es el mutis al salir el personaje, lo demás es silencio vibrando en la crueldad de la ausencia que puebla el escenario [...] El actor

³³ Santillán Luis, Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 16

*que ha aprendido a callar para expresar lo no dicho en lo dicho, nos advierte, desde el fulgor que precede a la palabra, sobre dos de los riesgos mayores en que ha caído la inútil verbalidad de nuestro tiempo: un hablar irresponsable y un hablar desvergonzado*³⁴

Cuando Catalina calla, Nicoleta sólo quiere salir de ahí desea con todo su corazón que solamente sea un mal sueño, pero cuando su hermana sale de escena y la deja sola en el baño después de lo que pasó, Nicoleta sabe que la han vuelto a abandonar y que lo volverían a hacer aun sabiendo que las necesita más que nunca, es ahí cuando se agotan todas sus fuerzas, su energía y sus esperanzas por sentirse querida. Nada duele más que el silencio, el que calla, otorga. *“El origen de la emoción está en las circunstancias”*³⁵

Irremediablemente, uno de nuestros objetivos en la vida es hacer que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros, ser queridos, comprendidos y saber que tienes una familia que te apoya y te respalda es un motor muy importante para seguir tu camino.

Nicoleta no es parte de nada, ni de su familia, no tiene amigos, nadie la entiende, nadie la escucha; al contrario, se siente flotando por el mundo sin una dirección, sin un objetivo y sin nadie con quién compartir lo que ella es, porque a nadie le importa.

“NICOLETA LLORA. ESTA DE FRENTE A LA TINA, LLEVA PIJAMA DE DOS PIEZAS.

Nicoleta: Y desesperado, cuando el patito creía que nunca iba a encontrar a su familia, fue al estanque...

*NICOLETA ABRE LA REGADERA Y MUY DESPACIO SE METE A LA TINA*³⁶

Mi personaje es de caracterización variable, tal como lo define José Luis García Barrientos en su libro *“Cómo comentar una obra de teatro”* es un personaje que sufre transformaciones que alteran su relación con los demás y con el mundo a lo largo de la acción dramática.

³⁴ De Tavira Luis, 2006, Hacer teatro hoy, primera edición, México D.F., ediciones el milagro 295 pp.

³⁵ Serrano Raúl, Dialéctica del trabajo creador del actor

³⁶ Santillán Luis, Autopsia a un copo de nieve (Anexo #3) escena 16

En realidad nunca percibí las necesidades de Nicoleta como caprichos de niña chiquita, necesitaba más bien descifrar su forma de ver el mundo para poder entenderla y justificar su comportamiento; comprender lo difícil que es para Nicoleta entablar una comunicación con Natalikova y con Catalina, conocer la intensidad de sus emociones y los cambios tan radicales por los que pasa su estado anímico, cómo se percibe a sí misma en el mundo es lo que le da fuerza a su manera de conducirse por la vida.

“entre las atribuciones que diferencian el talento o la habilidad para actuar, el propio Stanislavski considera que la más importante de todas es la agilidad mental para transitar por los diversos estados mentales”³⁷

2.1.2 EXPLORACIÓN.

“Mientras trata de incorporarse el personaje que ha de representar en escena, usted hace uso de sus emociones, de su voz y de su cuerpo móvil. Estos constituyen el “material para el edificio” con ayuda del cual el verdadero artista que usted lleva dentro, crea el personaje que representara en el escenario”³⁸

Esta parte del proceso la iniciamos desde el mes de Enero, experimentamos nuestros primeros acercamientos de manera intelectual y sensible a la obra y a los personajes de la obra *Autopsia a un copo de nieve*.

Muchas de las heridas que nos suceden en la infancia se vuelven una verdad absoluta en nuestro inconsciente, eso me permitió, en principio, identificarme con Nicoleta para después poco a poco entenderla y complejizar sus conflictos personales.

En nuestro primer ejercicio de exploración trabajamos con sensaciones que nos remitieran a nuestras soledades y carencias afectivas, si, en primera instancia experimentamos con nuestros propios sentimientos, así encontraríamos la manera de acercarnos de manera sensible hacia el carácter a construir.

³⁷ Luis de Tavira en Grandes maestros UNAM (Primera sesión)
https://www.youtube.com/watch?v=ORcr8_k7MeY&t=3633s

³⁸ Chejov Michael, 1917, Al actor técnica de actuación, México, Editorial Diana, pág. 129

Elegí tres elementos físicos para desarrollar mi ejercicio, también hice un escrito con palabras clave que ayudaban a aterrizar algunas vivencias que me llevaban directo a la desolación.

“Sábado 22 de Marzo del 2014/ Rabia, dolor, impotencia, decir, callar, hija, enferma, energía, encontrar, ya no, nada, suficiente, lejos, días, siempre, vacía, miedosa, malo, fallo, escucharte, salir, a veces, contigo, tensa, voz, respirar, salir, puedo, nada, mala, soy, ser, soy, nada, tenía, pero, vacía, gritar, voz, solía, miedo, siempre, cuándo, verdaderamente, impotencia, casa, mamá, papá, nada, soy, Agosto, intentando, mejor, hija, te prefieres, protegerme, odio, piensas, recuerdo, octubre, quién, dudar, no, peor, tú no, necesario, tal vez, correr, correcto, intentando, dinero, a veces, poder, debes, sabes, puedes, querer, cuerpo, personas, pienso, mal, adelante, atrás, comprender, ella, frena, ella está bien, ella, cuenta, todo, pasado, egoísmo, quisiera, ¿escuchas?, ¿sabes? yo, animal, realmente, no, forma ¿por qué?, no entiendo, no sé.”

Nos quedamos con la tranquilidad de haber mostrado nuestras soledades en confianza y sin esconder nada, escuchar y ver a mis compañeras me ayudó a adentrarme un poco más a la atmósfera de la obra que habíamos elegido.

A raíz de este ejercicio surgió el siguiente, tuvimos que escribir una lista de palabras que rescatáramos de esta experiencia para después llevarlas al movimiento corporal con la mera intención de dejar que nuestros cuerpos reaccionaran al estímulo de las palabras.

Al momento de decirlas fue con un ritmo lento, de esta manera podíamos recibirlas y procesarlas poco a poco sin movernos de manera premeditada, cerramos los ojos, y en ocasiones habían palabras que no despertaban algún movimiento en mí, decidí no moverme y esperar a la siguiente para evitar bloqueos, la mayoría de las palabras provocaban la suspensión y el abandono repentino de mi cuerpo así como la sensación de querer sacudirme el peso de la energía que estaba acumulando mi cuerpo.

Los matices que cada quién le daba a sus palabras me daban a entender la forma en la que ellas percibían lo que estaban diciendo y trataba de adaptar mis movimientos a esa dirección y así poder ampliar el rango de emociones que estábamos trabajando.

Una vez que nuestro director nos asignó un personaje nos enfocamos en acercarnos a su esencia y sus emociones.

Hicimos un collage, y este de alguna manera fue una propuesta inicial de la creación de nuestro personaje, personalmente me basé más en texturas, paleta de colores, algunos olores y sabores; también incluí una carta que hice justo a la edad de 8 años dirigida al ángel de la guarda, en donde decía que yo no podía hacerme responsable de todo lo que sucedía en el mundo y que teníamos todo para ser felices, hice un dibujo de mí en lo alto de una montaña diciendo “no tiene caso vivir si no hay nada”. Años después comprendí que en esa carta reflejé un pensamiento suicida, y que en su momento quizá ni siquiera lo pensé de esa manera, también por eso sé que los niños no ven la muerte como un fin definitivo, si no como un escape momentáneo a las circunstancias que los hacen sentir mal.

Ilustración 1 Collage de Nicoleta

En este ejercicio la mayoría de los objetos eran muy personales, logré recrearlo con algunos elementos que aún tenía guardados, pero lo que más me ayudó para la creación de Nicoleta es la mirada de una fotografía y lo que ésta me transmite, que es la sensación de tristeza. También incluí otras fotografías que relacioné con el espejo que Catalina encuentra en Nicoleta, con ayuda de todas estas imágenes pude comenzar a construir su relación con otros personajes, ya que también vi las propuestas de Mary José y de Ángela.

“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 del personaje. El método de las acciones físicas comienza con este sencillo reconocimiento*³⁹

Pero no fue suficiente, para comenzar a crear las relaciones entre personajes teníamos que ir más a fondo y así poder construir una propuesta del mismo personaje. Para esto hicimos un ejercicio en donde nuestro personaje escribía una carta a otro. Teníamos que hablar de algo que no estuviera dicho en el texto; el personaje al que Nicoleta le tenía que escribir era a Natalikova, y ésta fue su carta:

Nota: Cabe mencionar que dentro de esta carta hay algunas faltas de ortografía, son intencionales y forman parte de la propuesta de escritura de mi personaje tomando en cuenta la edad que tiene.

De: Nicoleta

Para: Natalikova

Sólo quería darte las gracias por ayudarme a contarle a mamá lo que pasó en el curso de verano, ya sé que para la próxima yo se lo tengo que decir solita pero esque me da miedo que se valla a enojar conmigo prometo que para la próxima lo hago yo sola y seré valiente como siempre me dices.

También quería decirte que el otro día que estábamos comiendo y mi mamá te dijo que estabas gordita no es cierto, yo creo que eres una niña muy bonita y que te ves muy bien con la ropa que te pones, cuando sea grande quiero aprender a vestirme y a arreglarme como tú por eso mamá te quiere mucho y te pregunta si se ve bien cuando sale con sus amigos.

Y también quería preguntarte si este viernes querías hacer una pijammada como antes porque tiene mucho tiempo que ya no lo hasemos, nos vamos a divertir mucho y ya no vas a estar triste

Te quiere Colet.

³⁹ Serrano Raúl, Dialéctica del trabajo creador del actor. pág. 114.

La carta que escribió mi personaje y la que Natalikova le escribió a ella, fueron una gran herramienta para construir la relación entre ellas y para que mi personaje supiera que su hermana no se ha olvidado de ella; y hasta pensé que éste podría ser el medio de comunicación que Nicoleta encuentra para acercarse a Natalikova, pues desde hace ya algunos años se han distanciado un poco; y que Natalikova le conteste con otra carta hace que mi personaje se sienta tranquila al saber que aún puede hablar con su hermana aunque sea de esta manera

Pero las relaciones no son todo lo que conforman a mi personaje, me faltaba conocer sus antecedentes para poder justificar sus miedos, su comportamiento y su carácter, con este objetivo realizamos un último ejercicio de exploración que consistía en escribir su autobiografía

“AUTOBIOGRAFÍA DE NICOLETA.

Mi nombre es Nicoleta Moisen Luna, nací el 14 de Noviembre del 2012

La verdad no recuerdo muchas cosas de cuando yo era chiquita pero me la pasaba casi todo el día en la guardería de la escuela con Nata y otros niños, casi siempre ella y yo jugábamos juntas pero a veces me dejaba y se iba a jugar con los grandes, y yo me quedaba con otros más pequeños como yo. Bueno, en realidad solamente jugaba con otra niña que estaba chinita y se llamaba Mar; nuestro juego favorito era el del castillo que se unía al que tenía un tobogán, toda la tarde jugábamos ahí y nos divertíamos muchísimo, pero un día dejó de ir a la escuela y jamás volví a verla.

Después llegó mi amigo Sebas, él iba en mi salón y todos los recreos salíamos a cazar Hormigas, no las matábamos, las juntábamos en un vasito de plástico y al final las dejábamos en el patio y quien juntara más hormigas ganaba; el perdedor tenía que regalarle un dulce al ganador. Cuando yo perdía no le daba dulces porque mi mamá nunca nos compraba, pero al llegar a casa esperaba a que ella se metiera al baño para poder agarrar una barrita de cereal de las que me ponía de Lunch porque a él le gustaban mucho, la escondía y se la daba en el recreo del día siguiente. Él fue mi mejor amigo del kínder, una vez hicieron un festival en la escuela y había una cosa que se llamaba “El Arca de Noé” en realidad sólo era un salón con muchos animales adentro, te formabas y sacabas un papelito de una caja y el animal que te saliera ¡te lo ganabas! Yo me gané un conejo pero mi mamá no dejó que me lo llevara a casa, dijo que la popó de los conejos olía muy feo, así que se lo tuve que regalar a Sebas y me

invitó a su casa después del desfile para jugar aunque sea un ratito con el conejo, pero mi mamá tampoco me dejó ir, a ella no le gustan los animales, sólo las mariposas, lo sé porque cuando cumplí 7 años Nata y yo nos íbamos a ir de viaje con Carlos, yo sólo lo había visto una vez cuando era más pequeña y casi ni le hablaba pero Nata y mi mamá sí, a veces creo que él es mi papá porque mi nariz es igualita a la de él, pero nunca hablamos de eso en la casa y a mí me da miedo preguntarle a mi mamá porque lo más seguro es que se vaya a enojar...el chiste es que nos íbamos a ir de viaje sólo con él, pero después de estar un rato en el aeropuerto mi mamá decidió que nos iríamos sólo nosotras tres a un bosque todo el fin de semana, así que manejó por mucho tiempo, fue súper raro porque ella no llevaba cosas, pero la pasamos muy bien. Llegamos y dejamos nuestras maletas en una cabaña que tenía dos camas y después llegamos a un lugar en donde habían muchas mariposas, al principio a mí me dio miedo ver a tantas volando y colgando de los árboles, pero mi mamá me abrazó y me dijo: No pasa nada, yo estoy aquí contigo, me tomó de la mano y estuvimos caminando un buen rato juntas hasta que se acostó en el piso y dejó que las mariposas volaran y se pararan sobre ella y yo sólo la veía sonreír y llorar, yo sé que ella estaba muy feliz de estar ahí con nosotras. Cuando empezó a hacerse de noche nos regresamos a la cabaña, nos bañamos y Nata le prestó un pijama a mamá, me acuerdo que nos reímos muchísimo porque el pantalón le quedó chiquito y tuvo que quedarse en calzones, después pedimos una pizza, cenamos y vimos películas tooda la noche, jamás habíamos dormido tan tarde... ese fue el día más feliz de mi vida.

Por eso sé que a mi mamá sólo le gustan las mariposas, pero a mí me hubiera gustado ir a jugar con Sebas, por lo menos para saber en dónde vivía y poder visitarlo después porque ese era el último día de clases, lo cambiaron de escuela y jamás lo volví a ver. Cuando entré a la primaria todo cambió, entraron muchos niños nuevos, ninguno me hablaba, decían que era rara y se reían de mí porque en los recreos yo salía a juntar Hormigas, durante algún tiempo Nata se escapaba de clases y salía a jugar conmigo para que nadie me molestara, pero después me hice amiga de un niño que se llamaba Polo, él era de otro salón, un poco callado y penoso pero me caía muy bien, varias veces quise que Nata lo conociera porque no creía que yo ya tenía un amigo nuevo pero nunca se pudo, a veces se escondía en los baños... o no quería salir al recreo y un día me di cuenta de que vivía justo junto a mi departamento y si él hablaba yo lo podía escuchar pegada a la pared del baño porque del otro lado estaba su recámara y ahí nos juntábamos a jugar y platicar por las tardes, mi mamá y Nata nunca lo pudieron escuchar y decían que era un amigo imaginario ¡pero no es cierto! fuimos amigos por mucho tiempo hasta que decidí juntarme con Julieta porque en el salón la molestan muchísimo por ser gordita, y como él es muy tímido no quiso

juntarse con ella, a veces lo sigo viendo en los recreos y me sonrío de lejos, pero ya no hablamos.

Siempre me ha costado mucho hacer amigos, a veces siento que nadie me entiende o que yo no los entiendo, antes cuando iba en primero lloraba mucho en mi salón porque me sentía muy sola y no quería hablar con nadie y por más que quisiera dejar de llorar no podía, tenía que ir Nata a mi salón o a los baños para poder sentirme más tranquila, era la única con la que podía hablar, ella me decía que yo era una niña muy valiente y que no necesitaba de nadie para divertirme, me hacía reír un poco y sólo así podía dejar de llorar. Todos los viernes hacíamos una pijamada, mi mamá siempre se quedaba en su cuarto y nos dejaba en la sala con Palomitas, Cereal y leche. Pero después de mi cumpleaños en el bosque ella cambió un poco, ya no quiso hacer pijamadas y tampoco quería que me quedara a dormir con ella. Ahí fue cuando me encontré a Pollito, bueeeno era un perrito y tenía dos hermanitos pero yo le puse así porque siempre me han gustado los Patos y los Pollitos, un día los dejaron en una caja a la entrada del edificio, eran unos bebés y mi mamá llamó a la policía para que se los llevaran pero yo siempre había tenido muchas ganas de tener un perrito. Ese día mi mamá nos dejó en la entrada y se fue luego luego a comer con unos amigos, y como Nata no me hacía caso porque estaba escuchando música y ya iba muy adelante de mi... metí súper rápido a un perrito en mi mochila y después bajaría por los otros dos, como eran muy pequeños nadie se daría cuenta de que estaban ahí, pero cuando bajé de nuevo ya no estaban, sólo pude quedarme con uno, con Pollo.

En la noche empezó a llorar mucho, no pude callarlo y mi mamá se dio cuenta, estuvo horrible porque lo sacó en ese momento a la calle y a mí no me habló para nada al día siguiente, sólo me dijo que si estaba muy aburrida me iba a mandar a otro curso de verano, pero ahora en Querétaro, que habría alberca y muchos niños para poder jugar con ellos y yo pensé que también iría Natalikova para cuidarme porque serían ¡dos semanas! Pero un día antes de irme Nata me dijo que ella no estaría ahí, así ¿qué chiste? Yo no quería ir sin ella, las iba a extrañar muchísimo pero mi mamá dijo que ya era demasiado tarde y que tenía que ir. El año pasado también fui a un curso de verano pero no me gustó mucho, las maestras a fuerzas querían que jugara con niños que yo jamás había visto, tuvimos que hacer un trabajo en equipo para la presentación final pero a mí nadie me quiso elegir, la verdad me la pasé muy mal porque sabía que esos niños no me querían, no jugaba con nadie y me tenía que esperar a que pasaran por mí en la tarde.

Así que tuve que ir al campamento de verano, desde que llegué vi a muchísimos niños corriendo por todos lados, habían muchas casas de campaña, yo no llevaba una, así

que me dijeron que una niña compartiría su casa conmigo, cuando la conocí... tuve mucho miedo, ella tenía 13 años, se llamaba Paola y era una niña muy grande con cara de enojada. Cuando llegamos a la casa de campaña me dijo que no había espacio para mi maleta y que la tenía que dejar afuera, yo no quería problemas así que las dejé ahí y me metí con mi almohada y mis cobijas... que también tuve que acomodar en un espacio súper pequeño porque todo lo ocupaba ella y sus cosas.

El primer día todos se metieron a la alberca, todos menos yo porque soy alérgica al cloro, me aburrí muchísimo y en la hora de la comida solamente me tocó un sándwich y un jugo; cuando comenzó a hacerse de noche hicieron una fogata y eso sí me gustó, pero después llegó Paola por mí y me dijo que ella ya se quería ir y que yo también lo tenía que hacer, cuando ya era muy muy noche a mí me dio mucho frío y quise salir por una chamarra que tenía en mi maleta pero ella no me dejó abrir la casa, decía que le iba a entrar frío y que me tenía que aguantar, al día siguiente desperté con catarro y me sentía mal, le fui a decir a la encargada del campamento pero ni siquiera me escuchó; y el día siguiente fue peor, me fui a bañar y cuando regresé a guardar mis cosas mi maleta no estaba, la estuve buscando por todos lados y la encontré en la alberca, Paola había echado todas mis cosas a la alberca, yo no entendía por qué, ¿Qué le hice? Estaba muy muy enojada, lloré y me acordé de lo que Nata me decía siempre "Eres una niña muy valiente" entonces fui a la casa de campaña, agarré sus cosas y las eché a la alberca también pero creo que Paola ya sabía lo que iba a hacer y justo cuando aventé sus cosas escuché a la encargada del campamento gritando: ¡NICOLETA! ¿Qué estás haciendo? Y le llamaron a mi mamá para decirle que ya no podía estar ahí."

Me quedaron claros sus antecedentes remotos, mediatos e inmediatos. Tuve la confianza de empezar a jugar con las posibilidades del personaje y, por otra parte descubrí que en estos ejercicios escritos encontré el lenguaje de Nicoleta, me sentí con la confianza de empezar a jugar con el personaje.

Tipos de lenguaje:

*Vocal→ forma, tono, ritmo, intensidad.

* Gestual→ lo que hace y cómo lo hace.

*Emotivo→ lo que piensa y lo que siente, su intensidad y la progresión.

2.1.3 TRAZO ESCÉNICO

“En la producción teatral el guía es un artista colectivo. Al director lo funda la confianza que en él depositan aquellos que habrán de ser guiados por él”⁴⁰

Desde el día uno se integraron elementos con los que no habíamos trabajado antes, como la propuesta de la escenografía. La mayoría de las escenas se desarrollan en el baño de la casa, nuestro baño se viste de cortinas blancas y azules, una tina, el tocador, un taburete, un espejo de cuerpo completo y una taza de baño, todos estos elementos en color blanco pues es parte de la paleta de colores propuesta por nuestro diseñador Edgar Mora.

El espacio ficticio iba tomando forma y ocupando un lugar en nuestra mente, así que el trazo partió de tareas a cumplir, o como las llama Raúl Serrano: Acciones elementales (generales, básicas).

El trazo escénico se hizo en su mayoría de acuerdo al orden de las escenas, aunque dos ellas las dejamos para el final del proceso, pues necesitábamos cargarnos de estímulos, imágenes y afianzar las trayectorias de nuestros personajes para poder llegar al nivel dramático que estas escenas exigen y no solamente hacerlo por hacer.

“entendemos que la responsabilidad artística de lo que llamamos dirección se ejerce en un proceso dinámico, nunca inmediato, que trama otra tensión dialéctica: la que se establece entre búsqueda y hallazgo”⁴¹

Hay signos que a partir de la acción denotan cómo es la relación de Nicoleta con su madre, como en la escena siete mientras espera que Natalikova salga de la tina y se pone a jugar a ser un monstruo con la toalla en su cabeza y la voz de su madre, es la imagen que tiene de ella.

Desde la primera escena en la que aparece la figura del perro, supe que sería uno de los retos más grandes que tendría durante este proceso: crear y jugar con la figura de un perro, recuerdo que en la

era edición, México D.F., ediciones el milagro. pág. 149
era edición, México D.F., ediciones el milagro. pág. 150

primer propuesta sería un títere controlado por alguien más. Honestamente el hecho de ser yo misma quien maneja y mueve el perro me da mayores posibilidades de juego dentro de la escena, y aunque el perro es un “personaje” episódico, el impacto que crea en Nicoleta es muy grande y de mucho peso. Es por eso que tuve que crear sus características tanto físicas como conductuales, la primer escena en la que juego con él la disfruté muchísimo es un mundo de posibilidades y una de las escenas más plenas y disfrutables para mí como actriz.

Ilustración 3 trazo escénico Actriz:
Jessica G. Torres

“Un actor en escena vive dentro y fuera de sí mismo, vive una vida real o una vida imaginaria. Esta vida abstracta constituye una inagotable fuente de material para la concentración interna de la atención. La dificultad para emplearla estriba en el hecho de que es frágil. Las cosas materiales a nuestro alrededor en la escena, atraen a una atención bien entrenada, pero los objetos imaginarios demandan un poder de concentración mayormente disciplinado”⁴²

Aunque en la siguiente escena en la que aparece el perro y muere, traje muchos conflictos a mi mente, para empezar, el ritmo y el tono al que debía direccionar la trayectoria dramática. Todas son escenas muy cortas, y al ser únicamente tres personajes en la obra, los cambios de pensamiento deben ser muy rápidos y claros de una escena a otra. En esta parte del proceso no me estaba prestando al juego, me predisponía a lo que estaba por suceder, no me estaba desarrollando en el aquí y ahora, por lo tanto la trayectoria estaba estancada, me di cuenta de que no tenía el material suficiente para trabajar lo que esta escena me exigía, no sabía qué es lo que realmente sucede con un perro cuando está envenenado y por eso me era imposible generar suficientes imágenes mentales que me remitieran a la situación.

“y sólo si hacen por primera vez, por última vez, cada vez, ocupan un tiempo mental que es el que detona la progresión del ritmo profundo de la actuación [...] La tarea del actor no puede formularse como < producir una emoción> porque eso equivaldría al pleonasma que dice que actuar es reaccionar. Emocionarse realmente es algo que

⁴² Stanislavski Konstantin, Un actor se prepara, pág. 73

*resulta inevitable. Actuar consiste en otra cosa: es un hacer y un no hacer que deviene del estar en el aquí y ahora de la situación ficticia sin poder impedir sus consecuencias”*⁴³

En la escena siguiente; sugerí a mi director que cuando Catalina y Natalikova lavan la tina y se refieren a Nicoleta como una niña que está “dañada” ella las podría escuchar, pues esto justifica uno de los objetivos de mi personaje: Acercarse a su madre y demostrarle que no es una niña rara, que puede hablar con ella como lo hace con Natalikova y aún más importante: que siempre estará ahí para escucharla. Además de que le permite a Nicoleta mostrar por primera vez en escena otro elemento que forma parte de mi personaje a partir de una propuesta de diseño y dirección pues no aparece como tal dentro del texto dramático.

Este elemento es una muñeca, se propuso como una extensión del personaje y acompaña a Nicoleta en todo momento después de la muerte del perro. Evidentemente revela parte del carácter de mi personaje pues representa para Nicoleta un objeto en donde puede depositar todos sus miedos y sus tristezas; además de que no resulta extraño que un niño cree una relación de confianza y compañía con un juguete, y esta muñeca refleja literalmente el alma de mi personaje, la muñeca materializa los sentimientos de Nicoleta.

Como ya lo mencioné, es una obra corta, de pocos personajes y sin transiciones incluidas; es por eso que nuestro director se encargó de crearlas para así poder pasar de una escena a otra sin tener que recurrir al oscuro.

Es una parte muy complicada dentro de nuestro que hacer escénico ya que estas transiciones también nos dan la oportunidad de seguir explorando en la intimidad de estas mujeres, de profundizar en su psique y sus emociones. Es decir todas nuestras transformaciones suceden en escena, toda mi atención está en lo que sucede conmigo y con mis compañeras dentro y fuera de escena; es nuestra responsabilidad atrapar al espectador y hacer de las transiciones y las escenas un todo en conjunto.

*“Solamente ensayando se aprende, se descubre y se alcanza la agilidad, [...] la actuación es una acrobacia mental”*⁴⁴

⁴³ De Tavira Luis, Hacer teatro hoy, 2006, primera edición, México D.F., ediciones el milagro. pág.140 y 141

Los primeros cambios son muy dinámicos y rápidos ya que en la misma obra estas escenas se desenvuelven en un ambiente cotidiano, pretendemos aludir al paso del tiempo con acciones claras creando un efecto de cámara rápida; incluso hay un momento en el que Nicoleta hace un aparte muy breve hacia el público en su salida cuando están por descubrirla mientras juega con el perro.

Una de las transiciones de mayor peso a nivel ficticio y que nos ayuda a identificar el cambio tonal de la obra es de la escena Siete a la ocho, cuando el ambiente en la casa se vuelve tenso después de la visita que hicieron a las tías. A diferencia de las demás, ésta es lenta; es un buen recurso para modificar la trayectoria dramática de mi personaje.

“No seas tan egoísta, entiende que el mundo no gira entorno a ti” este es el texto que cierra la escena número ocho, y de esta frase se agarra Nicoleta para hacer la transición a la siguiente. Agarra su mochila y la toma de las correas, comienza a girar y girar cada vez más rápido; desde mi percepción y el peso que le doy a esta acción es que ella se convierte en el centro del universo, mi personaje tiende a depositar su confianza y sentimientos en objetos, en este caso, cuando comienza a disfrutar del movimiento, es porque ya ve a su mochila como una compañera con la que está jugando y pasando un buen rato. Después rompe su ilusión por el mareo que le provoca los giros, se espanta al ver que una vez más esa compañía que tenía tan clara en su mente fue fugaz, cierra los ojos y escucha un grito de su madre, ella se esconde en la tina del baño e inicia la escena nueve

Una de las transiciones más importantes y cargadas de signos para Nicoleta y Catalina se fusiona con la escena nueve, cuando Catalina encuentra a su hija dormida en la tina del baño, la propuesta aquí es que Nicoleta en realidad está fingiendo estar dormida y escucha todo lo que le dice su madre; evidentemente ella siente la atención y el abrazo que tanto necesitaba, de alguna manera piensa que creó una especie de conexión al compartir este momento tan íntimo con su madre.

⁴⁴ Luis de Tavira en Grandes maestros UNAM (Primera sesión)
https://www.youtube.com/watch?v=ORcr8_k7MeY&t=3633s

Respetamos hasta cierto punto las acciones que marca el dramaturgo en el texto, y al final, desde la dirección escénica se vuelve una escena onírica. Yo la asimilé como un sueño para mi personaje, esta transición se vuelve interesante desde que comprendemos que sigue siendo parte de la misma escena. Las acciones que el texto le marca a Catalina como el acariciar y cantarle a Nicoleta las ejecuta ahora mi personaje después de que Catalina se queda dormida; como acompañamiento sonoro incluimos una canción de cuna justificándola como una pieza que la madre de Catalina le cantaba cuando era pequeña y ahora es Nicoleta la que lo hace mientras cuida su sueño. Nicoleta está acompañada de su muñeca y al despertar Catalina ella se la entrega, en mi cabeza, durante esta acción lo que Nicoleta quiere decir es:

“Esta soy yo mamá, éstas somos nosotras, y no importa cuántas veces caigas aquí estaré para acompañarte, tal vez no pueda hacer nada para ayudarte porque soy pequeña y aun no entiendo cómo funcionan muchas cosas de la vida, pero puedo escucharte, ten, te entrego mi tiempo, mi atención y lo poco que me queda de fuerza para que salgas de este hoyo que nos tiene a todas tan mal, confío en ti y en que volveremos a soñar juntas”

Esta escena/transición termina con el cambio de espacio ficticio hacia la cocina de la casa, es la única que se desarrolla fuera del baño.

La verdad es que esta parte del proceso avanzó con buen ritmo, las tres logramos una buena unicidad de todos los elementos que se fueron integrando como parte de la propuesta escénica, todo fue prueba y error, ensayar, repasar para apropiarnos de los trazos y asumir con responsabilidad escénica las acciones dramáticas para poder lograr una “actuación orgánica”, como la llama Raúl Serrano.

“Traten de evitar el esforzarse persiguiendo el resultado, actúen con verdad, con plenitud e integridad de propósitos. Pueden desarrollar este tipo de acción, eligiendo objetivos reales y vivos.”⁴⁵

⁴⁵ Stanislavski Konstantin, Un actor se prepara, P. 100

2.2 NATALIKOVA por Angela Guevara

“Crear en su verdadero sentido conduce a descubrir y crear cosas nuevas... la imaginación creadora es uno de los principales cauces a través del cual el artista en sí encuentra el camino para expresar su propia, individual, (y por lo mismo siempre única) interpretación de los caracteres que retrata.” – Michael Chejov

2.2.1 TRABAJO DE MESA

Natalikova es una adolescente que en una primera lectura muestra estar preocupada por la poca atención que recibe su hermana y en mediar las discusiones que tiene con su madre. En mi trabajo por complejizar el personaje, comencé a preguntarme sobre su infancia y la diferencia que tenía con la que vive Nicoleta, su hermana, la relación que tiene con Catalina, su madre, si en algún momento hubo una figura paterna, que tan sola se siente ella, sus objetivos y sus conflictos.

“Aunque las Imágenes Creadoras son independientes y cambiables en sí mismas, aunque estén llenas de emociones y deseos, no debe pensar que aquellas acudan a usted desarrolladas y cumplidas. No lo hacen. Completarlas a ellas, buscar el grado de energía que debería satisfacerle, requiere su activa colaboración. ¿Qué debe hacer usted para perfeccionarlas? Debe hacerles preguntas, lo mismo que haría un amigo. Algunas veces inclusive debe darles órdenes estrictas. Cambiando y completándolas a ellas, bajo la influencia de sus preguntas y órdenes, le darán respuestas visibles a su vista anterior.”⁴⁶

En esta parte del proceso me concentre en conocer al personaje, buscar imágenes que me remitieran a ella, a su personalidad, su estilo de vida y su edad. Así como imaginar aquello que no sabía de ella, crear para ella los hechos discutibles que la hacen lo que es, desde la coherencia con todo aquello que si se observa en la obra. La complejidad de Natalikova en gran parte se encuentra en su edad, hay muchas cosas en la cabeza del adolescente. En la investigación realizada en el primer capítulo de este trabajo hablamos de los conflictos ya de por si asociados con la edad, la búsqueda de identidad, los altibajos emocionales y los problemas psicológicos que pueden aparecer cuando se vive en un ambiente disfuncional. Me enfoqué en construir

⁴⁶ Chejov, M. (1955), Al actor. Técnica de actuación. Editorial Diana. Pág. 47.

para ella una vida más allá de su vida familiar, que es lo que ocurre con ella en la escuela, con sus amigos, sus intereses, su sexualidad, su vida romántica, es decir un universo dentro de ella misma que aunque no es muy visible dentro de la obra, porque no es algo que comparte con su familia, es importante para ella, tiene un peso muy grande en sus acciones y en muchas ocasiones le hace dejar en segundo plano lo que ocurre con su madre y su hermana, no por qué no le importe sino por qué hay estímulos externos que la hacen desviar su atención. Aunque la vemos en varias ocasiones insistir a su madre que le preste atención a Nicoleta ella misma no es capaz de acercarse a su hermana, pero no porque no quiera hacerlo, no puede, Natalikova tampoco ha recibido la atención necesaria, también fue una niña sola, se sigue sintiendo sola y ahora por la edad necesita y quiere estar sola. Se está encontrando a sí misma en medio del mundo caótico en el que vive.

Al principio de la obra Natalikova se encuentra en un estado cotidiano, son principios de verano, su hermana se ha ido al campamento y su madre parece tener sus propios planes. El regreso de Nicoleta le supone en principio una molestia porque ahora ella tendrá que cuidarla, en la segunda escena Catalina menciona:

"Yo no voy a sacrificar lo que quiero hacer por sus caprichos. Tú la vas cuidar"⁴⁷

Esto le genera un conflicto que parte de la injusticia de que ella sí va a tener que cancelar planes y dedicar tiempo a su hermana, asumir una responsabilidad que no le corresponde, pero tampoco se queja o hace algo más para enfrentarse a su madre; aunque en distintos momentos expresa su opinión hacía Catalina, su madre siempre tiene la última palabra. En la escena seis mientras lavan la tina la discusión sobre Nicoleta llega a un punto en el que de forma indirecta hace referencia a como ella misma vive el abandono de su madre cuando le dice: *"Yo también soy tu hija"*, aunque en escenas anteriores se jacta de ya no ser una niña y por lo tanto no necesitar tanta atención como Nicoleta también ella ha sido ignorada por su madre y aunque no ha sido tan demandante para Catalina como su hermana por sus diferentes personalidades para ella también representa algo doloroso.

"Natalikova: Hace mucho que Nicoleta dejó de tener amigos imaginarios. Me da la

⁴⁷ Santillán, L. Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 2.

*impresión de que se siente sola. Quizá si planeas algo con ella el fin de semana*⁴⁸

Natalikova está consciente de que su hermana se siente sola, le preocupa verla hablando sola en los rincones, el cómo le afecta la muerte del perro o las actitudes que tiene su mamá hacia ella; pero Catalina no la toma en serio, esto comienza a generar en Natalikova la frustración de no ser realmente escuchada y seguir siendo tratada como una niña; en la escena siete se puede observar un poco de la dinámica familiar porque se encuentran presentes los tres personajes. En la escena primero se genera una discusión por la regadera en la que ella vence a Nicoleta y ejerce su poder de hermana mayor, se rasura las piernas y revela sin querer que se ha hecho un tatuaje en la cadera a escondidas de su mamá, pero más adelante Catalina les da un ultimátum a ambas, van a ver a las tías aunque no les guste y tiene que estar listas o las dejara encerradas.

“Catalina: No es un favor lo que te estoy pidiendo

Natalikova: Son tus hermanas

Catalina: Son tus tías

Natalikova: Estoy bien sin verlas.

Catalina: Es importante conocer a la familia

Natalikova: Estoy bien sin conocerlas.

*Catalina: Vamos a ir con ellas y te callas*⁴⁹

Para el final de la escena Catalina la regresa a la regadera por no haberse lavado bien las orejas, esto deja en evidencia que Natalikova todavía no es una persona adulta, aunque tiene conciencia de los problemas que se viven en su casa, porque puede ver el malestar de su hermana, no tiene la madurez suficiente como para enfrentar realmente a su madre y hacerle ver que hay un problema o ayudar a su hermana.

El conflicto crece en Natalikova cuando su madre ahora pasa más tiempo cuidando de la tía enferma y ella tiene que asumir un rol diferente en la casa, cuidar de Nicoleta, hacer la comida, llevarla a la escuela, cosas que no le

⁴⁸ Santillán, L. Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 6

⁴⁹ Santillán, L. Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 7

gustan, que le causan malestar y enojo.

“Natalikova: Toma, ve a la tienda y cómprate algo.

Nicoleta: Con eso no me alcanza para comprar crema de cacahuete.

Natalikova: Compra pan, galletas. Hay leche.

Nicoleta: Por lo menos acompáñame

Natalikova: Estoy haciendo la comida para mañana

Nicoleta: Estás haciendo tú comida

Natalikova: ¿No te aburres de estar siempre fastidiando?

Nicoleta: Si tuviera mi patito no estaría aquí

Natalikova: Fastidiaste tanto al pato, que se largó, así como voy a hacer yo⁵⁰

En la escena nueve llega al punto en el que la frustración la lleva a gritarle a su hermana y de alguna forma desahogarse de todo lo que está sintiendo, que claro no es solo la situación familiar sino también todo aquello que pasa en la vida de Natalikova que no podemos ver. Como mencioné anteriormente, para mi trabajo de creación era importante crear antecedentes e incluso sucesos que ocurrieran a la par en la vida de Natalikova que aunque no aparecieran en la obra, tuvieran un peso muy importante en su vida pues como adolescente que es, no comparte todo lo que vive con su familia, fiestas, planes con amigos, el momento en el que decidió tatuarse, la escuela, la tarea, la persona que le atrae y todo eso que sumado la lleva a ese momento de frustración. Cuando Catalina explota, llega al límite y comienza a necesitar medicamentos, Natalikova intenta hacer todo lo que puede para ayudarla, le pide a Nicoleta que no la disguste, esa es la forma en la que Natalikova complace a su madre, no molestándola, dejándola tranquila, siendo lo más autosuficiente que puede y ese es un rasgo muy importante en su carácter.

“Natalikova: Yo hablo con ella, tú relájate. ¿Qué pasó Nicoleta?

Nicoleta: No sé, mamá está loca.

Natalikova: No está loca solo... trata de comprenderla, Nicoleta. No te pongas así. En unos días estará mejor, mientras... le servirá que la dejemos descansar, así que

⁵⁰ Santillán, L. Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 10

*procura no disgustarla.*⁵¹

Pero Nicoleta no es igual, ella pide ayuda, se siente triste, tiene problemas en la escuela, está pasando por un mal momento y aunque intenta hablar con Natalikova, ella no es capaz de ver que su hermana tiene un problema que no solo se trata de un berrinche.

“Natalikova: ¿Ahora qué, Nicoleta? ¿Qué? ¿Qué te pasa?”

Nicoleta: Creo que estoy triste

Natalikova: ¿Por qué estás triste? A veces eres insoportable ¿Por qué lloras?”

Uno de sus conflictos más importantes es el no poder comprender a su hermana, todo el tiempo está intentando que su madre le haga caso, que haga algo por ella, pero por más preocupación que pueda sentir, cada conversación entre ellas termina igual, Natalikova no es capaz de entender lo que siente Nicoleta, no porque no la quiera o no le preocupe, es que no tiene la capacidad, porque es muy joven, porque desconoce cómo criar a un niño, desconoce los síntomas de la depresión, porque le han enseñado que los niños no tienen voz, que no es importante lo que diga Nicoleta, que así es ella o le gusta llamar la atención.

Catalina le representa un conflicto aún más grande, nunca antes la había visto en el estado en el que se encuentra, para Natalikova su madre siempre ha sido su figura más importante de autoridad, acostumbrada a verla como una mujer fuerte que lo tiene todo bajo control, le afecta mucho el verla perder la cabeza después de la muerte de su tía, le asusta verla tan afectada, hablar sola igual que Nicoleta, un comportamiento en su hermana que desde antes le causaba miedo; pero le asusta más el espejo que ve en su madre, en Nicoleta y en sus tías, todas mujeres solas, dañadas, que parecen caer en la locura de una forma u otra, de ahí que para ella todo comienza a ser muy claro, su destino está escrito, igual que el de Nicoleta:

*“He aprendido dos cosas, una el futuro no existe y dos, no hay salida”.*⁵²

⁵¹ Santillán, L. Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 11

⁵² Santillán, L. Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 11

Natalikova vive una crisis porque en el momento en el que estaba construyendo su identidad, se da cuenta de que no importaba como fuera o que hiciera su final sería el mismo. Solo hasta ese momento, expresa lo perdida y llena de miedo que se siente.

“Por lo general las réplicas de un personaje reflejan lo socialmente permitido lo que el mismo considera el aspecto mostrable de su personalidad y de su pensamiento... los aspectos conflictivos, los realmente generadores de la situación dramática permanecerán alojados en los niveles físicos, reprimidos, de los comportamientos.”⁵³

Natalikova no dice mucho de cómo se siente con las situaciones que se van presentando a lo largo de la obra, pero hay un cambio en su comportamiento, en la forma en la que se conduce, lo que proyecta y sobre todo el cómo se dirige a su madre y a su hermana.

La trayectoria del personaje es clara, Natalikova comienza la historia como una adolescente normal, con problemas que parecen cotidianos, conforme crecen los problemas de su madre y su hermana, crecen los suyos, poco a poco se convierte un poco más en un personaje frustrado, que esconde su miedo en enojo.

Comenzamos las lecturas de texto sumando toda esta información y la que íbamos obteniendo en cada sesión, a través de conversaciones que teníamos después de cada lectura, reflexiones en nuestras bitácoras, una vez que teníamos creada la estructura de los personajes, que conocíamos su historia, sus objetivos particulares en cada escena, comenzamos a sentir los impulsos, generar un ritmo en cada escena, un ambiente y construir no solo el carácter de los personajes sino también las relaciones.

“Cuando el actor comienza, tiene ante sí una totalidad poco desarrollada desde el punto de vista la de la creación teatral global, en acto sobre la escena, y en consecuencia tendrá ante sí y deberá manejarse en ese estadio, con categorías relativamente simples: conocerá o podrá delinear las líneas generales del conflicto, ya propuestas por el autor, vera ante sí tendencias y objetivos generales. Por ello será capaz de formularse como tareas a cumplir. Acciones elementales (o mejor dicho generales básicas). Estará en ese momento en el punto de partida del trabajo que va,

⁵³ Serrano, R. (1988) Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág.

*en el teatro, desde la obra literaria a la viviente sobre el escenario.*⁵⁴

Pasamos por una transición en estos ejercicios en la que en un momento ya no se trataba de leer para descubrir que encontrábamos en el texto, sino más bien explorar de forma consiente como llevar a la voz, el movimiento y las respuestas, todo eso que ya habíamos encontrado anteriormente. Aunque todavía no podíamos hablar de la existencia de un trazo escénico, nos apoyamos de pequeñas acciones, que comenzaron a surgir intuitivamente.

2.2.2 EXPLORACIÓN

Nuestro proceso creativo comenzó con el reconocimiento del texto elegido, primero a partir de lo que provocaba en cada una de nosotras, en este primer laboratorio investigamos a través de algunos ejercicios físicos que partían desde nuestra propia soledad, de lo que nosotras percibimos como desolador y como podíamos llevarlo a nuestros cuerpos, sensaciones, objetos y acciones que nos llevaban a un estado que nos permitiera crear empatía con los personajes y entender sin juzgar los sentimientos y los conflictos internos por los que atravesaban.

*“Todas sus emociones, sentimientos, pasiones, pensamientos, sus fines y sus más ocultos deseos me son revelados. A través de las manifestaciones internas de mi imagen – es decir, del carácter por el que estoy trabajando por medio de mi imaginación -, veo su vida interior.”*⁵⁵

Para crear antecedentes más claros, tanto de la obra como de los personajes realizamos una serie de ejercicios de exploración que sucedieron en diferentes momentos del proceso.

Ejercicio 1: Comenzamos a acercarnos a los personajes a través de las sensaciones, el objetivo de este ejercicio era representar la soledad desde la experiencia que teníamos en primera persona, podíamos usar objetos, sonidos, aromas, palabras, que nos transportaran al sentimiento de desolación. Yo elegí basar el mío en un fragmento del poema *Cuento en flor* de José Martí, que

⁵⁴ Serrano, R. (1988) Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago.

⁵⁵ Chejov, M. (1955), Al actor. Técnica de actuación. Editorial Diana. Pág. 50.

habla de una niña que al sentirse abandonada “muere de amor”, también utilicé agua y flores secas, como una metáfora de aquella sensación de soledad que llega cuando ya no se puede recuperar lo que se ha perdido. Cada uno de nuestros ejercicios tenían un poco de nosotras y fue muy enriquecedor el poder observar la perspectiva que tenían mis compañeras, y observar como teníamos ideas parecidas respecto al tema. Nos compartimos algunas experiencias y eso nos acercó como equipo y también al texto. Este ejercicio me permitió hacer una catarsis y reflexionar sobre el porqué era importante, primero para mí misma, tomar esta obra como proyecto, trabajarla con el equipo y compartirla después con el público. La respuesta clara es la vigencia de la obra, lo cercana que puede llegar a sentirse al tocar temas tan humanos con los que cualquiera puede sentir conectado he identificado.

Ilustración 4 exploración escénica Actriz: Ángela Guevara

Ejercicio 2: Creamos también un collage de objetos que simbolizaban una parte importante del carácter, la historia o la esencia del personaje. Esto con la intención de crear imágenes que nos ayudaran con el ejercicio de imaginación.

“Además de ayudarme a aterrizar en sensación, en algo material y tangible a Natalikova, pude observar la visión que tenían mis compañeras sobre sus personajes y darme cuenta de que las tres tienen mucho en común y hay muchas cosas que percibimos de la misma manera, pero también hay otras diferentes que hacen más interesante la ficción”⁵⁶

Mi exposición de objetos para Natalikova estaba basada en cosas que me recordaban a su carácter y a los conflictos a los que se enfrenta, entre los objetos que incluí había un dibujo que yo hice cuando tenía la edad de

⁵⁶ Bitácora de trabajo 16 de Febrero del 2020 (Anexo #2)

Natalikova, no solo fue una forma de sentirme conectada con ella sino también era un claro ejemplo de lo abrumadoras que pueden ser las emociones a los 17 años. Incluí también objetos que podían pertenecer a ella, un labial de su color favorito, los aretes que le gusta usar, un perfume floral, todos estos objetos juntos me ayudaron a crear una historia detrás de Natalikova y sentirla como algo real. Pasaba algo al relacionar los objetos con ella, de alguna forma tomaban un significado diferente y al tenerlos en mis manos también me transformaban.

“Lo que el autor le ha dado de forma de un drama escrito es su creación, no la de usted; ha aplicado su talento. Pero ¿cuál es la contribución del actor al trabajo escrito? A mi modo de ver, es o debe ser, es o debe ser el descubrimiento de las profundidades psicológicas de los caracteres ofrecidos en la obra.”⁵⁷

Los ejercicios iban apuntalados a la visión personal que tenía de Natalikova en ese momento, tanto de lo que piensa, como lo que le importa o lo en lo que cree, la tesis del personaje. En ese momento de la creación, se trataba de propuesta e imaginación, de comenzar a pensar en el más pequeño detalle que podía darle cada vez más complejidad a Natalikova.

“La tarea del actor, dado que recibe íntegros los elementos lingüísticos de la situación, se situará pues preferentemente en la averiguación. La localización, la construcción de los restantes factores que no se le aparecen ni que le son dados con tanta nitidez.”⁵⁸

Ejercicio 3: Al comenzar las lecturas pudimos hacernos una primera idea del personaje al que estábamos tomando, pero hacía falta tejer todo lo que no estaba en el texto, comenzamos por definir un carácter, a partir de las acciones y las respuestas que si están dadas.

Como parte del ejercicio por complejizar aún más la raíz de los personajes, escribimos también una autobiografía en la que cada uno de los personajes cuenta los antecedentes remotos desde su perspectiva:

⁵⁷ Chejov, M. (1955), Al actor. Técnica de actuación. Editorial Diana. Pág. 51

⁵⁸ Serrano, R. (1988) Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago Pág. 110

Autobiografía Natalikova

“Mi nombre es Natalikova Moisen Luna, nací el 16 de julio de 2003, en la Ciudad de México. Mis papás son Carlos Moisen y Catalina Luna. Ellos se conocieron en la universidad, se enamoraron y me tuvieron a mí, al principio éramos una familia feliz, al menos eso pensaba yo. Mi papá era muy divertido, le gustaba jugar conmigo, me enseñó a jugar ajedrez y andar en bicicleta, a mi mamá no le gustaba tanto jugar, pero a veces me contaba historias para dormir, cuentos que ella misma inventaba o versiones extrañas de las historias de los libros. Siempre hemos vivido en un departamento de tres recamaras y un baño, una de las recamaras era la oficina de mi papá y cuando era pequeña a mí me gustaba verlo trabajar, hacer llamadas y escribir en su computadora. Antes salíamos de vacaciones todos los veranos, a mi papá le gustaba el mar y jugar en la arena, mi mamá prefería descansar en el hotel o tomar el sol. Mis papas no siempre estaban de acuerdo, peleaban mucho, no sabía porque, pero a veces los escuchaba gritar cuando creían que estaba dormida, en ocasiones se enojaron tanto que mi papá desaparecía unos días, yo lo extrañaba mucho, pero siempre regresaba. Cuando tenía 4 años comencé a ir a la escuela, al principio no me gustaba, yo quería estar en mi casa, pero después conocí a Mariana que ha sido mi amiga desde entonces, además pasábamos mucho tiempo dibujando y descubrí que me encanta dibujar, se convirtió en mi pasatiempo favorito. En la escuela siempre sacaba buenas calificaciones, porque me gustaba ver que a mi mamá le ponía muy contenta y se lo contaba a todo el mundo. Me gustaba que se sintiera orgullosa de mí, porque en realidad es una persona muy seria, pero cuando hacía algo bien me abrazaba y sonreía mucho. Cuando tenía 7 años mi mamá quiso que tomara clases de ballet, a mí no me gustaba yo quería tomar clases de dibujo o pintura, cuando se lo dije a mis papás tuvieron una discusión porque mi mamá insistía en que era bueno para mí, al final decidí que lo mejor sería que me gustara el ballet porque a ella le hacía muy feliz y cada vez que tenía una presentación al final íbamos por helado los tres juntos.

Mi cumpleaños número 8 fue el mejor, pudieron venir mis amigas de la escuela, me regalaron una casita de muñecas que tenía todos los mueblecitos para jugar y el pastel fue de chocolate. Esa noche mi papá me contó una historia y me quede dormida en sus brazos. Al otro día ya no estaba en la casa y aunque regresó como siempre las cosas cambiaron, ahora peleaban todo el tiempo, sin importar si yo estaba presente, se gritaban y se empujaban, era horrible. Poco después me dieron una noticia, iba a tener un hermanito, mi mamá me explicó que iba a tener con quien jugar y que ahora seríamos 4 en la familia. Pero las cosas no mejoraron, la panza de mamá seguía creciendo y cada vez estaba de peor humor, lloraba mucho, lo cual era extraño porque

mi mama nunca lloraba y mi papá cada vez se iba más días, hasta que un día simplemente no regresó. Lo espere mucho tiempo, pero pasaron meses y seguía sin volver, hasta que un día desperté y mi mamá tampoco estaba, en su lugar estaba una de sus amigas que me dijo que mi mama volvería pronto con mi hermanita, ya sabíamos que era una niña y yo ya había seleccionado los mejores vestidos que tenía que ya me quedaban chicos para compartirlos con ella. Estaba feliz porque ya iba a tener a alguien, sobre todo ahora que papá no volvía, aunque estaba segura de que iba a venir cuando supiera que mi hermana estaba aquí. Mi mamá trajo a Nicoleta a la casa, a los pocos días de conocerla me di cuenta que su presencia no cambiaría nada, solo era un bebé que lloraba, mi mamá seguía triste, se enojaba por todo y mi papá nunca volvió.

Lo único bueno fue que ya no tuve que volver a ballet. En el verano ya no fuimos a la playa, fui yo sola a un campamento junto con mi amiga Mariana, ella iba todos los años y me contó que no era tan malo, jugábamos muchas cosas, cantábamos canciones y salíamos a explorar, yo extrañaba mucho a mi mamá al principio, pero después me fui acostumbrando.

Pasaron los años, mi mamá volvió a trabajar y Nicoleta iba a la guardería, yo seguí sacando buenas calificaciones para no molestar más a mamá, porque cuando se enoja da miedo. Un día me armé de valor y le pregunté a mi mamá si papá iba a volver algún día, me dijo que no, que nos había cambiado y que tenía que olvidarlo. Me enojé mucho con él y decidí que ya no iba a esperarlo.

Cuando Nicoleta era pequeña nos gustaba mucho jugar juntas, inventábamos historias y nos desvelábamos viendo películas y construyendo campamentos. Después se volvió molesta, no entendía que yo quería pasar tiempo sola, no sé qué sucedió pero comencé a sentirme diferente, jugar ya no era tan divertido. El día después de mi cumpleaños número 13 me vino la regla por primera vez y mi mamá me explico que me estaba convirtiendo en una mujer, me compró unos vestidos muy bonitos como regalo y aunque no eran muy cómodos los use porque mi mamá se veía muy emocionada. Mariana me tenía mucha envidia porque ella seguía siendo una niña. No debí contarle porque después le dijo a todo el salón y los niños me molestaron mucho. Al principio deje de hablarle, después me pidió disculpas y me regalo su pulsera favorita, la perdone porque era mi amiga de toda la vida y no quería perderla.

Cuando tenía 14 años di mi primer beso jugando botella, fue asqueroso porque me tocó besar al niño más feo de toda la escuela. Mis amigas se burlaron de mí muchos

días. Había un muchacho del salón que si me gustaba y yo creí durante un tiempo que yo también le gustaba pero después de ese juego de botella que me hizo la burla de todos no me volvió a hablar y unos días después se volvió novio de Mariana, me sentí un poco triste pero nada comparado con lo que sentí un año después. Mariana me presento a unos amigos que conoció en el parque, eran mayores que nosotras, uno de ellos Alberto, fue mi primer novio y el primero en romper mi corazón. Él ya estaba en la preparatoria y a mí me ponía muy celosa que se iba de fiesta con sus amigos, además todo el tiempo estaba hablando con otras niñas, al principio era muy lindo conmigo, me decía que no importaba que fuera menor que él me quería. A mi mamá le caía bien y me dejaba salir con él, pero nunca le dije cuando comenzamos a tener problemas, se volvió violento y grosero, me decía que me iba a cambiar por una mujer que si valiera la pena porque yo nada más era una niña, ni siquiera sé porque lo aguante tanto tiempo, pero estuvimos juntos un año, en el fondo yo tenía miedo de que si él no estaba conmigo nadie más me quisiera nunca. Él quería tener relaciones conmigo, yo no estaba lista, pero me asustaba tanto de que me dejara que accedí, en el fondo yo también quería, eso creo o eso me digo a mi misma para no sentir que alguien más tomó la decisión por mí. No me gustaba, me hacía sentir sola, más sola de lo que ya me sentía. Cuando se levantaba y se vestía sin decirme nada, cuando me acompañaba a mi casa y me dejaba en la banqueta, cuando no me volvía a escribir hasta el siguiente día.

Un día mi papá se volvió a poner en contacto, quería vernos a mí y a Nicoleta, yo no quería pero mi mamá me pidió que lo hiciera por Nicoleta, me enoja tanto pensar en ese día, pensar en él que no sintió ningún remordimiento de dejarnos atrás, que no se preocupó de saber si estábamos bien durante todos estos años, pero una pequeña parte de mí, la niña en mi interior todavía lo extrañaba y quería verlo, odié sentirme así, no quería necesitarlo y aun así me dolió como nunca antes me había dolido algo cuando no se presentó a la cita. Podía ver en la cara de mi mamá la culpa que sentía de habernos hecho arreglarnos y ponernos vestidos para verlo otra vez, pasaron las horas y nunca llegó, no nos movimos por lo que pareció una eternidad, ni siquiera nos atrevíamos a hablar, ninguna de las dos queríamos aceptar lo que estaba pasando. Nicoleta estaba bien, no parecía que entendiera lo que estaba pasando, yo sentía un nudo gigante en la garganta.

Mi mamá se levantó, tomo las llaves de auto, nos subimos y comenzó a manejar , ni siquiera pregunté a dónde íbamos, no tenía palabras, quería volver el tiempo atrás, desaparecer, no haber nacido jamás para no sentirme así, y cuando llegamos comenzó a fingir que todo estaba bien, que el viaje era planeado, un viaje para las tres y se propuso que fuera un gran día, visitamos un santuario de mariposas monarca y

ahí arriba de la montaña, mientras observaba a las mariposas volar libres, dejé que mi corazón se terminara de romper, me imaginé siendo una mariposa que no conocía la presión, el dolor, la soledad o la decepción y acepté que por lo menos en ésta vida tendría que seguir siendo yo y que no tenía caso seguir esperando por nada, ni por nadie. Miré a mi madre y por primera vez fui consciente de todo lo que ella sufría también, de lo frágil que era, que ella tampoco tenía las respuestas, que no sabía qué hacer ni a dónde iba. Me sentí mal por ella, por mí, por la tres. En esta vida nos tocó ser mujeres rotas, quizás en la próxima seríamos mariposas.

Regresando de ese viaje terminé mi relación con Alberto, dejé de hablar con Mariana y decidí que no quería seguir en la escuela privada para el siguiente año. Tenía ganas de liberarme de todo aquello que me recordara que había sido una niña frágil, estábamos solas y era momento de asumirlo. Mi mamá aceptó que me cambiara a una preparatoria pública, aunque fingió molestarse yo sé que en el fondo era algo mucho más conveniente a su bolsillo. Fue la mejor decisión que pude tomar, las personas eran mucho más interesantes en la escuela pública, tal vez solo porque eran nuevas, y no las mismas 20 personas con las que había convivido desde que tenía 4 años. Mis nuevas amigas si me escuchaban, me entendían, me enseñaron a relajarme y tomar la vida con un poco más de calma, a reír más, a bailar y a volar hasta perder el piso de vista, por lo menos cuando no estaba en casa me sentía libre a ratos.

Tengo 17 años. Creo que por fin conocí el amor, nunca había conocido a alguien más inteligente, pareciera que entiende todo lo que siento. Yo sé que es imposible, pero hay una parte de mí que se aferra a la esperanza de que un día me note, sentada al frente de su clase, escuchando cada una de las palabras que salen de su boca. Mis amigas dicen que estoy loca que es demasiado grande, pero ellas no entienden la calidez y la seguridad que siento cuando lo escucho hablar, cuando me acerco a él después de clases con dudas inventadas solo para seguir escuchándolo, me sonrío, me dedica su tiempo y me habla apasionadamente de temas filosóficos. Estoy segura de que esto es el amor y es lo único que calma el dolor que siento por estar viva. El verano ya está por llegar y lo odio, no quiero pasar tanto tiempo sin verlo, ya no voy al campamento como Nicoleta, que por cierto lo detesta, me ha pedido que hable con mi mamá para que no la mande, aunque se lo mencioné porque me siento un poco mal por ella, secretamente quiero que se vaya, así voy a poder estar sola, así no tendré que cuidarla, porque seguramente mi mamá ya tiene planes para no pasar demasiado tiempo con nosotras, y yo ya sé en dónde vive Carlos, el Profesor Ortega, podría pasear por sus rumbos, casualmente durante el verano. Podríamos encontrarnos,

tomar un café, podríamos conocernos como se conocen dos personas normales afuera de la escuela, podríamos...”

Mi objetivo con el texto anterior era mostrar el lado más vulnerable de Natalikova, lo que no se atreve a decir en voz alta, lo que no comparte con los demás personajes, dejar claras sus prioridades, comprender un poco mejor de dónde viene el dolor y el sentimiento de desolación, porqué cree que no existe un futuro, que nada realmente importa, que no hay escape:

“...Si nos quedáramos aquí, de pie, con lo ojos cerrados, las palmas abiertas y no nos moviéramos por cien años, al abrir los ojos ni siquiera habría polvo en nuestras manos. He aprendido dos cosas, uno, el futuro no existe, dos, no hay salida.”⁵⁹

Mi tarea consistió en saber qué es lo que la llevo a este punto, el abandono de su padre, la atención superficial que le brinda Catalina, la presión que ha sentido desde pequeña por ser una “buena niña”, cumplir lo estándares de su madre y los propios. Como parte de la creación de personaje construí un motivo que la tuviera constantemente concentrada en otra cosa, un enamoramiento por uno de sus profesores. Algo imposible de alcanzar para ella hasta cierto punto, pero que también habla mucho de su personalidad y las carencias emocionales y afectivas a las que se enfrenta, pues al ser una niña que fue abandonada por su padre a temprana edad, al que era muy apegada, surge en ella una necesidad de remplazar la figura paterna en su vida.

Todo este proceso de exploración me permitió encontrar profundidad en las relaciones de personaje, el carácter de Natalikova y la justificación de porqué es como es, el porqué de lo que dice o lo que hace, cuáles son sus motivos, sus impulsos, sus conflictos, sus deseos y más adelante a darle sentido dramático a las acciones.

Ejercicio 4: Para tejer las relaciones de personaje escribimos también una carta de un personaje a otro, Natalikova le tenía que escribir a Nicoleta algo que jamás le haya dicho en la obra. Yo quise explorar en el personaje eso que tanto trabajo le cuesta hacer en la obra aunque muchas veces lo intenta, mostrar interés y calidez hacia su hermana, sin perder o ser incongruente con el carácter, así fue como surgió la siguiente carta:

⁵⁹ ⁵⁹ Santillán, L. Autopsia a un copo de nieve, (Anexo #3) escena 14

“Nicoleta:

Quiero pedirte una disculpa antes de que te vayas al curso de verano, por no haber convencido a mamá de que no te enviara. Sé que esperabas más apoyo de mi parte, pero creo que te va a hacer bien jugar con otros niños y salir un poco de esta casa.

No quiero que creas, como lo dijiste antes, que lo hacemos para deshacernos de ti, sabes que aunque no te lo digo muy seguido, te quiero, por supuesto que me gusta pasar tiempo contigo pero también necesitas hacer amigos, ser más independiente y vivir nuevas experiencias. Últimamente te he visto triste y no sé cómo ayudarte, me gustaría saber cómo acercarme a ti y hacerte sentir mejor, tener las palabras adecuadas para hacerte saber que todo va a estar bien, que igual que yo o mamá tienes la capacidad de enfrentarte al mundo aunque las cosas parezcan difíciles.

Sé que no he sido la mejor hermana los últimos años, quisiera poder explicar cómo me siento, ahora no puedes entenderlo pero tal vez cuando crezcas lo harás y podrás comprender que no siempre es fácil acercarte a las personas que quieres. A partir de ahora haré mi mayor esfuerzo, mientras tanto disfruta del curso, si mañana antes de irte sigues enojada y decides no despedirte lo voy a entender, pero te estaré esperando cuando regreses. Tu hermana, Nata.”

La carta fue importante para el proceso de construcción porque me permitió explorar el lado más sensible de Natalikova, en la obra la vemos fuerte, enojada, asustada y aunque en momentos intenta comprender y empatizar con su hermana, nunca logra expresar realmente lo que siente o termina siendo brusca y cortante. Escribí esta carta desde la idea de un momento de reflexión que vive Natalikova a causa de la culpa que siente por no haber apoyado más a su hermana cuando pide que no la envíen al campamento, Nicoleta está molesta con ella y tiene miedo de que no se despida. La carta me ayudó a comprender la complejidad de esta relación de hermanas, Natalikova ama a su hermana, se preocupa por ella, pero como adolescente que es no quiere pasar el verano siendo su niñera, hay una parte de Natalikova que quiere olvidarse unas semanas de Nicoleta, pero no por maldad, al final de cuentas la quiere y en la carta que Nicoleta le escribe a Nata queda claro que la ve como un modelo a seguir y la admira. También fue una forma de crear antecedentes que nos permitieran darle más valor a lo que se habla y se vive en las primeras escenas con respecto al regreso de Nicoleta y la expulsión del curso de verano.

2.2.3 TRAZO ESCÉNICO

“La distancia que va desde la cabeza hasta la mano es mucho mayor de lo que imaginamos, o por lo menos, es un camino complejo de describir y transitar.” -Serrano.

El comienzo de la exploración del trazo escénico comenzó un nuevo proceso, descubrir el espacio que habían diseñado para nosotros, comenzar a transitar el espacio y con esto descubrir todavía más sobre las posibilidades que tiene cada escena. Y fue entonces cuando ya no solo se trataba de lo que piensa o siente Natalikova, sino cómo se mueve o camina, qué genera en ella la presencia de los otros personajes en cada momento, de qué manera le afecta su entorno. La obra tiene lugar en el baño de la casa en casi todas las escenas, al comenzar el trazo lo primero que sentí fue el espacio tan delimitado que teníamos, que se divide en la zona de la taza de baño, la tina y el tocador, esto fue ya de entrada un reto, el construir acciones que pudiéramos realizar dentro del baño, el construir desde nosotras la sensación de que estamos dentro del baño y el porqué es importante que las acciones ocurran dentro de ese espacio tan íntimo.

Además del espacio claro los objetos que utilizamos y las acciones que realizamos con ellos. Al ser una propuesta que está completamente situada en la actualidad, se tomó la decisión de incluir el teléfono celular como algo indispensable para Natalikova y fue importante para la creación del personaje porque de algún modo es la conexión que tiene con el mundo exterior, el mundo que no conocemos de ella, aquello con lo que convive fuera, por lo tanto una prioridad en muchos momentos. El revisar el teléfono se vuelve una constante importante en algunas escenas, se vuelve además un factor que transforma a Natalikova, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en escena. Mi trabajo es recibir a ambos estímulos al mismo tiempo y darle a cada uno el peso que corresponde y una respuesta coherente, según el carácter de Natalikova.

“Las acciones son las herramientas con la que el actor construye los tramos iniciales de la interacción, la que a su vez, genera, ahora ya de un modo completamente

*consiente los restantes componentes psíquicos: sentimientos, actos reflejos, etc.*⁶⁰

El accionar en escena nos permitió comenzar a desarrollar con verdad cada uno de los momentos, los estímulos eran mucho más grandes, las palabras comenzaron a tener más peso y en ocasiones incluso cambiaban de significado. Al principio de mi lectura Natalikova se mortificaba por la falta de atención hacia su hermana o por los comportamientos de su madre, una vez que entra la acción del teléfono, hay algo más que le ocupa y entonces se vuelve mucho más complejo.

Con esto surgió aún más la necesidad de tener claras las relaciones que tiene con los otros personajes, no es solo que le digo al otro, sino cómo se lo digo y qué estoy haciendo mientras se lo digo. Al principio de la obra se busca que haya un tono más desenfadado y cotidiano, que muestre cómo realmente se vive día a día en la casa de estas tres mujeres. Catalina es una mujer a la que le gusta tener las cosas bajo control y pese a que no puede hacerlo con Nicoleta pareciera haberlo logrado con Natalikova, por lo tanto en un principio esta pareciera ser un reflejo de su madre, le preocupa “la falda que la hace ver gorda” cuando su madre lo menciona, le da prioridad lo que está viendo en el teléfono, le preocupa verse bien, los planes con sus amigos, salir, y aunque comienza a mencionar su preocupación por Nicoleta, sus acciones tienen que demostrar que hay cosas que son más importantes para ella. No le interesa mucho saber de primera mano que sucede con su hermana, escuchar a su madre o conocer a sus tías. La mayoría de las veces Natalikova le habla a su madre de manera calmada, tratando de hacerla entender su punto de vista, pero también existen momentos de frustración e incluso de temor y en cada una de las escenas el acercarse a ella y hablar con ella es diferente, también dependiendo en el estado en que se encuentra, en ocasiones se permite un poco más de insolencia, otras más condescendiente o comprensiva.

Se sumaron a la obra pequeñas transiciones de acciones físicas que contribuyen no solo a contar la historia de los personajes sino también a descubrir pequeños aspectos de su intimidad y que forman parte de ellas, lavarse los dientes, mirarse al espejo, peinarse, bañarse. Las acciones físicas

⁶⁰ Serrano, R. (1988) Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 101

fueron clave, el concentrarme en realizar una tarea escénica y partir de ahí para darle complejidad usando todo lo que ya antes había investigado, explorar las posibilidades de respuesta a los estímulos que estábamos encontrando al momento de confrontarnos en escena.

En las transiciones los personajes realizan distintas acciones que deben ser reveladoras de carácter. Se incluyó incluso una pequeña discusión entre Catalina y Natalikova, en la que Catalina está molesta por algo que encontró en el teléfono de su hija. Esta acción que no aparece en el texto, dice mucho de la relación que tienen estos dos personajes y la forma en la que resuelven sus conflictos en el día a día.

Después de la muerte del perro Natalikova y su madre tienen una conversación mientras lavan la tina, al principio cuando explorábamos la escena era difícil no dejarnos llevar solamente por lo que estábamos diciendo y dejar de lado nuestra tarea escénica, lavar la tina, sin embargo cuando logramos concentrarnos en la acción, surgieron cosas nuevas, Natalikova no solo está lavando la tina, está molesta por tener que hacerlo, está molesta porque su mamá no la escucha, ni es empática con lo que está viviendo Nicoleta, la acción de lavar la tina ahora está cargada de todas esas emociones.

“Los sentimientos no tiene un origen voluntario, no pueden ser puestos en funcionamiento nada más porque los necesitemos o deseemos. Más bien los sentimientos son productos que tiñen todo nuestro accionar.”⁶¹

La exploración de la escena no podía solamente partir de lo que ya estaba establecido desde el texto y el trabajo de mesa, porque ese trabajo ya se hizo, ahora se trataba de la acción y la forma en que transforma, tanto a mí como actriz, como al personaje. La voluntad juega un papel muy importante en este proceso, el realizar las acciones de manera consiente, asumiendo y haciendo propios los pensamientos del personaje, es lo que hace aparecer a Natalikova.

“El cuerpo del actor debe absorber cualidades psicológicas, debe ser poseído y colmado por ellas hasta que lo transmuten gradualmente en una membrana sensitiva, una especie de receptor o conductor de las imágenes sutiles sentimientos, emociones e impulsos volitivos.”

⁶¹ Serrano, R. (1988) Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 100

En la única escena que se desarrolla en la cocina, Natalikova se encuentra preparando la comida, la acción escénica es simple, corta las verduras, mientras revisa cada tanto el teléfono en espera de un mensaje importante, que en mi creación de personaje se trataba de la respuesta de un mensaje que ella envió a su profesor, por el que se siente inapropiadamente atraída, con la excusa de que necesita una asesoría extra para un trabajo. Un estímulo importante también es la presencia de Nicoleta, que se encuentra irritada porque no encuentra su patito de hule, no ha comido y quiere que su mamá regrese. Lo más importante para Natalikova en ese momento es el teléfono, el cortar las verduras es una acción que al principio realiza mecánicamente, de forma que se nota que la tarea no es de su agrado, pero conforme avanza la escena y su frustración se vuelve cada vez mayor por la discusión con Nicoleta, la acción avanza y se tiñe de un tono violento, que revela que el personaje se encuentra inestable.

“Todas las acciones, por ser necesariamente físicas, implican movimiento, pero no todos los movimientos implican acción, transformación. La acción siempre se ejerce en un sentido transformador del campo sobre el que se aplica.”

Esta escena en particular para mí fue un ejemplo muy claro de cómo se trabaja la trayectoria de una escena, con el otro, recibiendo estímulos, reaccionando a ellos y devolviéndolos a mi compañera, como de esta forma se construye una escena congruente, en la que las respuestas corresponden a lo que está sucediendo.

“Las acciones y las reacciones de los parteneres, irán delineando al sujeto de la obra dramática; el personaje., no podrá ser igual al sujeto a todo ese accionar y proceso de trabajo.”⁶²

El acercamiento que tiene con Catalina por otro lado, muestra a Natalikova mucho más condescendiente, no trata a su madre de forma violenta, más bien la trata con cuidado, aunque intenta enfrentarla, al mismo tiempo parece no querer disgustarla. Por lo tanto el modo en el que se acerca a ella, sobre todo después de la muerte de la tía es mucho más cauteloso, incluso cuando está tratando de hacerla reaccionar o hacerle el reclamo de que no se está comportando como suele hacerlo.

⁶² Serrano, R. (1988) Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 81

Natalikova se encuentra entre dos mundos, el infantil en el que todavía necesita a su madre, en el que es vulnerable, está asustada y en el que tiene que volverse un soporte para su madre y su hermana, ayudarla dentro de sus posibilidades. Todo eso la lleva a su momento más honesto, en el que se ríe de sus propios miedos y hace ver cómo se siente realmente, atrapada, rota, impotente. En esta escena en la que Natalikova le habla a su hermana de como el futuro no existe el director tomó la decisión de que Nata iba a estar fumando marihuana, esta visión cambia por completo la escena porque ya no se trata de Natalikova e un estado cotidiano y me permitió crear cambios de humor repentinos en una sola escena, que comienza de forma divertida y relajada con la música, el baile libre, un momento de soltura total que hasta ese momento no vemos en el personaje y continua con momentos en lo que se pierde en sus propios pensamientos, se ríe sin control y al final se llena de miedo y por fin es capaz de decir realmente cómo se siente, lo que piensa de su madre, su hermana y hasta sus tías. Fue una escena muy interesante de explorar, se convirtió en un reto muy grande desde la forma en la que se desplaza en el espacio, al saber que se encuentra sola, el tomar la decisión de encender el cigarro y comenzar a fumarlo, hasta llegar a la reacción que tiene cuando lo hace.

“Recuerden esto: Todos nuestros actos hasta el más sencillo, aquellos que nos son familiares en la vida diaria, se hacen forzados cuando aparecemos tras las candilejas ante un público de millares de gentes. He aquí por qué es necesario corregirnos a nosotros mismos, y aprender, de nuevo, a caminar, a movernos, a sentarnos o recostarnos es esencial reeducarnos para ver o mirar, oír y escuchar en la escena.”⁶³

Fue difícil al principio realizar todas estas acciones de manera natural, ya que el personaje se encuentra en un estado extra cotidiano, en el que la droga que consume le da una visión diferente de las cosas y le hace sacar su lado más honesto, requirió de varias correcciones para alcanzar a visualizar apenas un poco de lo que se tenía que ver en escena, una Natalikova transformada, cuyas acciones pueden carecer de sentido para Nicoleta que la mira de forma externa, pero aun así deben ser completamente verdaderas para ella, todo esto sin dejar que el estímulo de la droga le quitara peso a lo que está diciendo.

⁶³ Stanislavski, C. (1953) Un actor se prepara. Editorial Diana. Pág. 65

En el final de la obra, Natalikova intenta consolar a su hermana, fue uno de los momentos que más cambiaron para mí al llevarlos a escena, el texto nos muestra una Natalikova tierna, que intenta animar a su hermana, en la acción fue muy diferente, aunque está ahí para ella y llega a abrazarla, vemos a una Natalikova incomoda hasta cierto punto, que no sabe qué hacer realmente para arreglar los problemas de su hermana, que no es capaz de enfrentarse a su madre y sobretodo que huye de la situación de la misma forma que su madre.

La última escena que trazamos fue la primera de la obra, explorar esta escena me daba miedo en un inicio, es una escena muy fuerte y reveladora, en la que Natalikova que descubre a su hermana ahogada en la tina, lleva toda acción de la escena, que parte del momento en el que entra al baño adormilada e intenta sostener una conversación con su hermana a la que solo mira de reojo. Es una escena con un estímulo transformador muy fuerte que físicamente requirió de un esfuerzo mayor, pasa de un momento donde el cuerpo presenta cierto letargo por el sueño, a la urgencia de sacar a su hermana de la tina y hacer algo para que reaccione. La transformación se da de manera casi inmediata, tanto física como emocionalmente.

“En el teatro el sujeto (el actor en camino hacia el personaje) y el medio (la escena, en parte real y en parte convencional o imaginaria) tienen la particularidad de no ser, al principio del proceso lo que deben ser al final del mismo.”⁶⁴

Todo este proceso de llevar lo que se tenía desde el trabajo de mesa a la acción, al cuerpo y comenzar a ser Natalikova, fue realmente revelador, hubo mucho que cambió en el proceso, se incluyeron signos que develaban mucho más de lo que los personajes decían. El accionar dentro del universo de *Autopsia a un copo de nieve*, me dio una nueva visión de cada los personajes y los pequeños detalles que los definen físicamente.

⁶⁴ Serrano, R. (1988) Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago.pág. 79

Ilustración 5 Ensayo en el foro Alberto Antonio Salgado. Sustentantes.

“Ahora tratemos de distinguir entre el personaje, considerado en conjunto, y la caracterización, que puede ser definida como un rasgo pequeño y peculiar de aquel. Una característica o rasgo peculiar puede ser innato del personaje: Un movimiento típico, una manera característica de expresarse, un hábito recurrente, cierto modo de reír, de caminar, de usar las manos, o una singular inclinación de cabeza, y así por ese orden. Estas pequeñas peculiaridades son una especie de toques finales, que el artista le da a su creación... pero una tal caracterización debe quedar al margen del personaje en conjunto, y derivarse de esa parte importante que es su maquillaje psicológico.”

Natalikova al ser una adolescente, tiene una forma de andar y moverse bastante relajado, pero también tiene la carga de todo eso que le inculcó su madre, es recatada y delicada en sus modos, tiene un buen control corporal porque su madre no le permitiría ser una persona desparpajada. Hay también en ella una tendencia a buscar distancia con las personas que la rodean, no le gusta la proximidad. Y si en algún momento necesita acercarse a tenerla, es siempre desde su iniciativa.

Construir a Natalikova, para mí fue un reto muy interesante de asumir como actriz, en primer lugar porque fue un proceso diferente a cualquiera que haya vivido antes, que partió desde lo emocional y las experiencias que tenía en primera persona que me hacían sentirme identificada con el personaje. Después el volver a situarme en una etapa tan compleja de la vida como lo es la adolescencia, el comprender la importancia que tiene todo lo que vive Natalikova y la intensidad con la que se vive a esa edad, tenía la

responsabilidad de no dejarla caer en un estereotipo que hiciera nula su opinión o sus conflictos y mostrar lo válido que es todo lo que siente, incluso cuando sus emociones se contradicen o son confusas para el mismo personaje. Natalikova es una personaje muy humano, que me permitió explorar de la forma más pura, la inestabilidad de un ser que apenas está comprendiendo el mundo.

2.3 CATALINA por Mary José González Albarrán

*Siempre ella, silenciosa, como la gran mirada
de Dios sobre mí; siempre su azahar sobre mi casa;
siempre, como el destino que ni mengua ni pasa,
descenderá a cubrirme, terrible y extasiada.*

Gabriela Mistral

2.3.1 TRABAJO DE MESA

Autopsia a un copo de nieve es una obra con la cual hice conexión desde la primera vez que la leí, la forma metafórica en representar dolencias que como seres humanos tenemos, me pareció bella y poética. *"Interpretar a Catalina es un reto creativo que tendré que escalar."*⁶⁵

Desde las primeras lecturas una de las instrucciones era que dejáramos de leer el texto y empezáramos a traducir al personaje, jugarlo.

*"La lectura de un 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"*⁶⁶

Las primeras impresiones que tuve de Catalina al leerla antes de llegar a su construcción caracterológica fueron que era una mujer dañada que con sus acciones pretendía esconder su realidad. La visualizaba en abandono físico y mental, recuerdo que en esas exploraciones estaba totalmente fuera del tono de la obra y al personaje nunca le daba matices. Raúl Serrano menciona en una de sus entrevistas *que un error que el actor puede cometer, es leer analíticamente pensando en que hago cuando leo esto.*⁶⁷ Erróneamente es algo que hacía desde mi primera persona, pensaba en la forma de ser de Catalina pero resolvía desde que haría yo en su situación. Esto tenía como respuesta que juzgara al personaje. No entendía cómo una madre estaba tan desinteresada de sus hijas y no les daba muestras de cariño. Fácilmente la

⁶⁵ Bitácora de trabajo. (Anexo#2)

⁶⁶ Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 117

⁶⁷ Facultad de Arte – Unicen. (2017) *Una pedagogía teatral después de Stanislavski Raúl Serrano* [Video Online] Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=b8h_T70ONGc [11 de octubre 2020]

percibí como mala madre y por tanto le di un carácter débil, un tono incorrecto que resultaba lineal sin ningún cambio. El crear los antecedentes remotos y mediatos de mi personaje me permitió conocerlo, empatizar con él y entender el por qué de su carácter, es decir me permití empezar a jugarla y darle esos matices que al principio no estaban, pero sobre todo sentir esos impulsos en las siguientes lecturas y complejizarlo más en el trazo escénico.

Catalina es a partir del texto una mujer de entre 38 y 40 años soberbia, banal, desconectada de su contexto familiar, ausente; físicamente obsesionada con su cuerpo, con su forma de vestir, llena de apariencias. Tiene dos hijas Natalikova y Nicoleta que aún estando cada día con ellas carecen de cercanía y comunicación, antepone sus propias necesidades dejando en segundo plano las necesidades de las niñas. Hay diferencia en el trato que le da a cada una, a Natalikova; por ser más grande y menos curiosa aparentemente le tiene más paciencia y cariño. Con Nicoleta; existe un rechazo y desinterés que es evidente. Su postura como madre, objetivos e intereses claramente no están en casa, sino en toda una vida construida en su ideal de perfección donde no caben errores. Los cambios bruscos que Catalina tiene sobre todo con su hija Nicoleta aparecen después de que visita a sus hermanas a las que no veía hace mucho tiempo, pero el detonante más fuerte para Catalina es que una hermana muere por un accidente. Tras esta situación Catalina se ausenta más del ambiente familiar, le deja sus responsabilidades a Natalikova su hija mayor quien tiene que ocuparse de hacer la comida, el quehacer y estar al pendiente de Nicoleta. Catalina tiene una transición que la hace enfrentarse con su realidad al aceptar que no es buena madre con Nicoleta y que sus hermanas la cuidarían mejor que ella. La vemos vulnerable, hay una decadencia emocional que se ve reflejada en un abandono total. Catalina se ve rebasada por estas situaciones que no puede controlar y que la orillan a aceptar accidentalmente que no quiere a Nicoleta siendo esta una razón potente para que la niña termine con su vida.

Poco a poco en las lecturas surgían preguntas que ayudarían más a la complejidad de la construcción de Catalina. *“El texto es base de desarrollo tan sólo*

en lo que tiene de condicionante de las conductas.⁶⁸ ¿Qué hay detrás de querer aparentar lo que no es? ¿De dónde viene el rechazo a Nicoleta? ¿Por qué murió la hermana y cómo lo enfrenta Catalina? *"El texto se utiliza como pretexto para encontrar lo que no se dice, la estructura no verbal."*⁶⁹ Las respuestas empezaron a surgir a partir de las problemáticas que madres solteras tienen, el afrontar el embarazo solas, el ser señaladas por la sociedad, el rechazo o los prejuicios personales que provocan su propio aislamiento. Con base en esto empecé a desarrollar los conflictos de Catalina, en principio ella se siente sola y vacía a pesar de estar acompañada de sus hijas; este malestar es respuesta del engaño y abandono de su marido. Es por eso que busca alimentar este sentimiento con cosas superficiales, materiales:

*"¿Esta bolsa queda con mis zapatos?" "Esa falda hace que se te vean las caderas muy anchas." "Me estoy quitando el maquillaje, además sabes que estoy a dieta." "Debes aprender a controlar tus esfínteres, una buena señorita sabe cuándo es el momento adecuado para ir al baño." "Hay que tener control corporal, todo debe estar cuidado. Tú no te cuidas, si sigues así terminarás siendo una niña gorda. Creo que deberías ponerte a dieta. Todas en esta casa deberíamos estar a dieta. ¿Has visto lo gorda que se está poniendo tu hermana? Ya es talla 5."*⁷⁰

Catalina ya tiene un nivel económico y social que no permite que por sentimentalismos vaya a cambiar. No es la madre condescendiente, sino más bien es congruente con sus intereses y su forma de ser.

Al inicio de la obra la vemos energética, frívola, con un tono álgido; no existe ningún interés por las circunstancias en las que se encuentran Nicoleta y Natalikova. En varias escenas se podría notar que les pone atención y que las escucha pero no es así. Le cuesta asumir el rol de madre, lidiar con esas obligaciones que están marcadas por la sociedad, no es esa madre que da amor a manos llenas ni tampoco con sus acciones busca que sus hijas sean independientes, no les tiene paciencia, no le interesan, hace como que las escucha pero sigue en sus cosas en su universo ensimismado.

⁶⁸ Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 119

⁶⁹ Facultad de Arte – Unicen. (2017) *Una pedagogía teatral después de Stanislavski Raúl Serrano* [Video Online] Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=b8h_T70ONGc [11 de octubre 2020]

⁷⁰ Santillan, L. (2019) *Autopsia a un copo de nieve*.

A su hija la más pequeña la corrieron de su curso de verano y su preocupación y molestia no está en las razones de la expulsión, si no en que Nicoleta estará todo el verano en casa molestando, y aunque se deslinda de su responsabilidad dándosela a Natalikova para Catalina sigue siendo difícil lidiar con Nicoleta.

Natalikova: Te hablo de Nicoleta.

*Catalina: Estas vacaciones verás tú misma por qué la envié al curso ese. Yo no voy a sacrificar lo que quiero hacer por sus caprichos. Tú la vas a cuidar.*⁷¹

Natalikova a pesar de ser la intermediaria entre su hermana menor y su mamá, siempre ha hecho todo para mantener feliz a Catalina, es por eso que Catalina no la deja de ver como su pequeñita cree que puede seguir moldeándola a su manera, le es más fácil convivir con su hija mayor gracias a que no se mete en problemas, pero en realidad Catalina no tiene idea de que es lo que pasa con Natalikova. En cambio con Nicoleta hay un choque de universos que incomoda a Catalina.

*Todo conflicto es, además de dos fuerzas opuestas, su unidad. [...] El personaje teatral no solo quiere conseguir sus objetivos [...] también comprende los “para qué” de su oponente, los tiene en cuenta, los internaliza y asume como propios a veces, justamente en su intento por vencerlos.*⁷²

Catalina en varias escenas hace referencias despectivas de Nicoleta, manifiesta conductas de rechazo que con el tiempo terminan siendo violentas.

*“... es extraña. A veces, cuando se me queda viendo, siento miedo, no sé de qué, pero lo siento.” “Nicoleta siempre está en otro mundo. A veces hasta pienso que está dañada.” “¿Estás idiota?” “La estúpida de tu hermana quién sabe qué hizo en la escuela.”*⁷³

Éste conflicto que tiene Catalina con su hija menor es porque en ella se ve reflejada. *Hay una réplica de cierta manera, pareciera que Catalina en Nicoleta se ve proyectada.*⁷⁴ Nicoleta a su corta edad es, una niña independiente, madura, cuestiona, es curiosa; no le da importancia a las superficialidades. No se sigue los patrones conductuales de su mamá.

⁷¹ Santillan, L. (2019) *Autopsia a un copo de nieve. (Anexo #3)*

⁷² Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.)*, México. Editorial Cartago. Pág. 93

⁷³ Santillan, L. (2019) *Autopsia a un copo de nieve. (Anexo #3)*

⁷⁴ Entrevista Luis Santillán. pág. 20

Nicoleta: Mi hermana no está gorda.

Catalina: ¡Talla 5! Si eso no es estar gorda entonces no sé qué sea estar gorda.

Nicoleta: Eso no importa.

Catalina: Lo dices porque eres una niña. Una niña talla 0, pero un día serás talla 7 y recordarás lo que te digo.

Nicoleta: En mi escuela va una niña que está gordita, todos se burlan de ella. A mí me da coraje que...

Catalina: Ves cómo sí es importante. La gente puede ser muy cruel y burlona.

Nicoleta: Yo no me burlo de ella. Es mi amiga y la quiero gorda o no.

Catalina: No te juntes con esa niña.

Nicoleta: ¿Por qué?

Catalina: Porque te acostumbrarás a la gordura.

Nicoleta: Hay cosas más importantes, mamá.

Catalina: ¿Qué puede ser más importante?

Nicoleta: No sé, mamá, pero imagino que hay cosas más importantes.⁷⁵

Esto representa un conflicto para Catalina porque no la puede manipular como cuando era una bebé, por lo tanto Nicoleta le recuerda a Catalina la imperfección de su perfección.

Pero el caso más frecuente hallado de los conflictos interiores es el que plantea al personaje una conducta material socialmente aceptable, posible, admitida por él mismo y por los demás, a la que se opone una intención reprimida, abortada. Se oponen aquí algo que puede o debe hacer y algo que quería hacer y no puede.⁷⁶

¿Por qué busca Catalina a sus hermanas? Hay situaciones que no quedan muy claras dentro del texto, parte de mi proceso de creación y mi trabajo por complejizar a Catalina planteé antecedentes inmediatos que ayudaran a entender y a consolidar el reencuentro con sus hermanas. Nicoleta al sentirse sola porque nadie la comprende, ni se preocupa por ella; mete a un perro a su casa, el cual muere ya que es envenenado por la vecina. Este es el primer enfrentamiento con la muerte que aparece en la obra. Este suceso afecta más a Nicoleta, pero también significa para Catalina y es lo que la mueve para llamar a sus hermanas. Esta visita que se plantea en la segunda parte de la

⁷⁵ Santillán, Luis (2019) *Autopsia a un copo de nieve (Anexo #3) escena 4*

⁷⁶ Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág.95

obra provoca un cambio para Catalina, ahora la vemos frágil, endeble, desconectada, con un tono grave; el remordimiento que siente después de ver a sus hermanas detona en Catalina comportamientos neuróticos; ansiedad, agresividad, inestabilidad emocional, depresión. Tenía tiempo para visitarlas, compartir con ellas sus logros, su crecimiento; pero su carácter banal no se lo permitió. En este periodo vulnerable de Catalina no permite que sus hijas la vean llorar, todas esas emociones que van surgiendo en ella se van acumulando, pues no puede verse débil. Se apoya en Natalikova para mantener orden en el hogar ya que toda su energía está concentrada en la enfermedad de su hermana. El no tener control de sus emociones incita a Catalina a que sea grosera y tenga impulsos violentos con Nicoleta. Si antes no le dedicaba tiempo a sus hijas ahora tenía menos tiempo para batallar con ellas. Lo poco que convivió con sus hermanas después de presentarles a sus hijas, obliga a Catalina el reconocer que no ha sido una madre ejemplar, acepta que es incapaz de criar y cuidar el bienestar de Nicoleta.

“Tus tías dicen que eres un encanto, que fui bendecida al tenerte, pero... ellas lo hacen parecer tan fácil. Desearía poder aprender de ellas. Si paso más tiempo con ellas, quizá sepa cómo lidiar contigo. Yo... Ellas te cuidarían mucho mejor que...”⁷⁷

Estas circunstancias se elevan tras la muerte de su hermana, el mundo perfecto por el cual se esforzaba todos los días por mantener se le viene abajo. El estar cara a cara con la muerte inevitablemente genera una pena desmesurada en Catalina, intenta demostrarle a Natalikova que está bien, que puede con eso y que lo superará rápido, pero no es así. Ya no tiene fuerzas para reconstruir su vida, su realidad le hace frente. La desolación que Catalina siente para el final de la obra es más grande, ya no puede luchar contra ese malestar. Cuando una persona está rota es muy probable que destruya lo que está a su alrededor; al verse excedida por esta crisis de dolor, todo lo acumulado emocionalmente explota, y en un descuido acepta que no quiere a Nicoleta.

Nicoleta: Es que... si tengo una pesadilla... Me gustaría que estuvieras a mi lado para no sentir miedo.

Catalina: ¡Basta, Nicoleta! ¡Basta!

⁷⁷ Santillán, Luis. (2019) *Autopsia a un copo de nieve. (Anexo #3) escena 16*

Nicoleta: Como cuando era más chiquita, mamá.

Catalina: Cuando eras más chiquita te quería, ahora sólo..., sólo...

Nicoleta:

Catalina: Sólo vete a dormir, Nicoleta. Mañana... Mañana te haré waffles para desayunar.

Nicoleta: ¿Me quieres, mamá?

Catalina:

Nicoleta: Di que me quieres.

Catalina:

Nicoleta: Por favor, mamá, di que me quieres como cuando era chiquita.

Catalina:

Natalikova: A ver, desalojen el baño que necesito evacuar... ¿Por qué lloras, Nicoleta?

Nicoleta: Mamá ya no me quiere.

Natalikova: No digas eso. Mamá te quiere, ¿Verdad...? ¿Mamá? Dile que la quieres... Mamá...

Catalina: Estoy muy cansada, hablamos mañana temprano.

Natalikova: Entiendo que estés cansada, pero...

Catalina: No olviden lavarse los dientes. Que tengan buena noche.⁷⁸

La trayectoria de Catalina es muy evidente, inicia en la cotidianidad que tiene con sus hijas; la peripecia inesperada que detona sus problemas es a partir del reencuentro con sus hermanas que la arrastra a la confrontación con su pasado que de golpe termina destruyendo sus ideales y su hogar.

“El cuerpo del actor debe absorber cualidades psicológicas debe ser poseído y colmado por ellas hasta que lo transmuten gradualmente en una membrana sensitiva, una especie de receptor o conductor de las imágenes sutiles sentimientos, emociones e impulsos volitivos.”⁷⁹

Toda la información que se iba encontrando de los personajes sobre su historia, sus necesidades y objetivos nos ayudó a tejer y reforzar las relaciones de estas tres mujeres que comparten algo en común, el estado anímico de la soledad.

⁷⁸ Santillán. (2019) *Autopsia a un copo de nieve*. (Anexo #3) escena 16

⁷⁹ Chejov, M. (1955) *Al actor. Técnica de actuación*. Editorial Diana. Pág. 22

“Empiece a trabajar de acuerdo con su personaje, haciéndole preguntas y obteniendo sus respuestas “visible”. Formule aquellas en cualquier momento, sin parar atención a la continuidad de las escenas señaladas en la obra, mejorando de este modo su actuación aquí y perfeccionándola allá a medida que va conociendo más y más al personaje. Vaya incorporándoselo poquito a poco, con movimientos y expresiones.

Prosiga este trabajo incluso cuando hayan dado principio los ensayos de la obra. Llévase a casa todas las impresiones recogidas por usted durante los ensayos en el escenario: Su propia actuación, la de sus compañeros, las sugerencias que le haya dado el director, colocaciones aproximadas, etc.”⁸⁰

Es importante mencionar que tuvimos lecturas en línea durante el confinamiento por el Covid-19, era extraño el no poder estar con el otro en el mismo espacio y tratar de que surgieran estímulos reales. Destaco que es una etapa impresionante de este recorrido porque nos obligaba a estar más comprometidas emocionalmente, a escucharnos con atención y ser más conscientes de cada palabra. Sorprendentemente en esta parte del proceso siento que empezaba a jugar a Catalina que comprendía en mi cabeza a los impulsos reales del personaje. ¿Qué pasó para que sucediera? Crear los antecedentes remotos fue parte clave.

“El sujeto de la estructura dramática no es el personaje antes de que exista materialmente, si no que el sujeto se va haciendo, a partir del actor, en la misma medida en que surge la estructura compleja y el personaje”⁸¹

Al tener comprendida la historia de Catalina desde su infancia, hasta el momento antes de que inicie la obra le da forma completamente a todo ese trabajo previo antes de llevarlo al trazo escénico. *Antes de ver el futuro, es ver que pasó antes, para ver a dónde salta el animal”⁸²* el tren de pensamiento tiene más oportunidad de juego. Para Catalina ya no es solo decir *“una de ellas está dañada y hay que cuidarla”⁸³* si no todo eso que pudo hacer y ni hizo; le pesa.

⁸⁰ Chejov, M. (1955) Al actor. Técnica de actuación. Editorial Diana. Pág. 182

⁸¹ Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 116

⁸² Facultad de Arte – Unicen. (2017) *Una pedagogía teatral después de Stanislavski Raúl Serrano* [Video Online] Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=b8h_T70ONGc [11 de octubre 2020]

⁸³ Santillán. (2019) *Autopsia a un copo de nieve. (Anexo #3) escena 8*

2.3.2 EXPLORACIÓN

Nuestros primeros acercamientos con los personajes fueron a través de varios ejercicios que consistían en la exploración vivencial, emerger sensaciones, recuerdos y emociones para la construcción de los caracteres. *"El actor en el teatro de la vivencia, es a la vez sujeto y objeto de su propio quehacer. Es simultáneamente el instrumento y el instrumentista."*⁸⁴

En el primer ejercicio escénico se nos pidió indagar en nuestras soledades, en liberar un momento de nuestra vida dónde hubiera existido una carencia afectiva que significará en la imagen y no en la palabra, el cómo traducíamos este estado anímico de desolación a nuestro cuerpo, objetos, sensaciones. Cada una se sumergió en su pasado para extraer el recuerdo o los pensamientos que llegan al sentirnos solas.

Ilustración 6 exploración escénica Actriz: Mary Albarrán

En mi exploración me concentré en exponer un ciclo constante en mi vida que me cuesta soltar. Formé un círculo con hojas recortadas de papel que tenían escritas frases de personas que han lastimado mi espíritu, frases con las cuales idealizaba a esas personas y que aun siendo esto parte de mi pasado pueden volcarse a mi presente. Mojé mi cabello y mi ropa; el agua representó el cómo me siento en soledad, el sentirme ahogada, melancólica. En medio de

⁸⁴ Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 113

este círculo coloqué una vela prendida, cada que leía una frase la quemaba. Al ir avanzando las sensaciones que surgían iban cambiando mi corporalidad de manera violenta; el fuego lo puse como representación de renacimiento.

"Cada actriz pasó a realizar su ejercicio de cómo ha enfrentado sus soledades, fue interesante ver cada ejercicio y compartir tal vez algo que nos cuesta, encontramos un espejo en común como el agua que utilizamos las tres o que primero contemplábamos y terminábamos en violencia, todas tenemos soledades que aún recordamos y esto puede ayudar mucho para llevarlo a los personajes." ⁸⁵

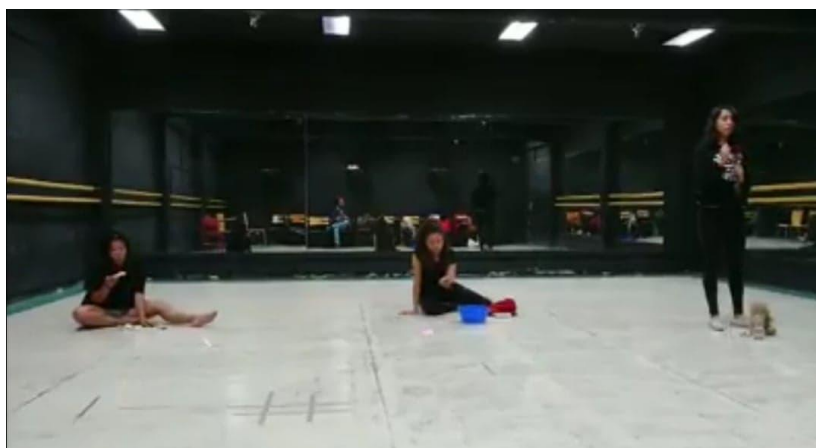

Ilustración 7 Sustentantes durante el proceso de exploración escénica.

El segundo ejercicio aspiraba a seguir acumulando sensaciones propias e identificarlas con las soledades de los personajes de *Autopsia a un copo de nieve*. El cómo este estado anímico de desolación detona en uno mismo pensamientos y sentimientos que se vuelven excesivos como el rencor, frustración, desamor, angustia.

La tarea era escribir por cinco minutos un vomito verbal pensando en nuestra soledad, aunado a esto cada una tenía que leer sus palabras mientras que las otras dos tenían que dejarse tocar y llevar el efecto de las palabras a movimientos corporales. En cada lectura de este vomito verbal había palabras subrayadas que evidentemente significan más para cada una.

"Los ejercicios de nuestra intimidad con nuestras soledades, me hacen pensar en el interior de cada personaje, cómo se sentirán con sus dolencias y su lucha interna."

⁸⁵Bitácora de trabajo 13 de Enero del 2020. (Anexo #2)

Es importante que en esta parte del proceso encontremos esas sensaciones en su carácter y como las sobrellevan"⁸⁶

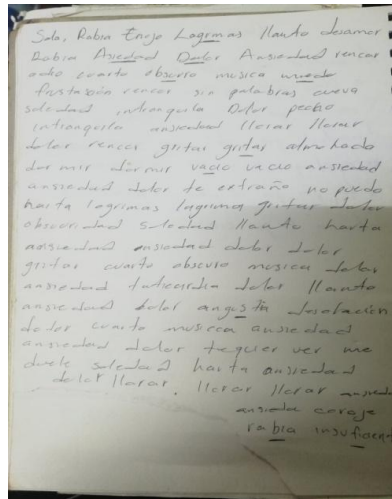

Ilustración 8 ejercicio de Mary Albarrán expresión escrita sobre la reacción ante la propia soledad

Ilustración 9 Jessica G. Torres y Ángela Guevara representando físicamente los sentimientos escritos por Mary Albarrán

Este trayecto previo a la exploración total de cada personaje, sirvió mucho para que nuestra primera persona empatizara con el tema de la obra; que conforme se iba avanzando, no era el suicidio como al principio se creía, si no este sentimiento de vacío, de no pertenecer a algo, de crear pensamientos negativos que parte de la sociedad tiene y se reprime al no sentirse comprendidos, la desolación como consecuencia tiene este tipo de resultado; que es atentar contra uno mismo.

⁸⁶ Bitácora de trabajo 13 de Enero (Anexo #3)

“[...] y sin embargo, también parece que nada como el teatro puede ofrecerle a la humanidad la ocasión de recordar que alguna vez fuimos personas y de soñar podría ser intensa todavía: arte sólo para hoy, presente radical, nada resulta más moderno”⁸⁷

Al proceso se le iban sumando ejercicios ya más directos con los antecedentes; como el collage simbólico que desde nuestra perspectiva representamos para tener imágenes claras, sensaciones, aromas, antecedentes que nos acercaban a otras lecturas del carácter que antes no estaban. A Catalina la representante con una rosa roja, aun cuando está es bella al pasar el tiempo muere, los pétalos que se van secando y por ende van cayendo, son la muestra de la decadencia en la que se encuentra, su fragilidad en el tallo y en las espinas el repele de su contexto familiar. Existe una sensación al final de la obra de descomposición en Catalina, si a una flor se le pone agua de más se pudre, esa es la acumulación que va teniendo Catalina y que al final la hace explotar con Nicoleta aceptando que no la quiere. A partir de lo que surgió del collage empecé a identificar gestos específicos de Catalina, repetición de patrones como el movimiento de las manos, su postura, el tono vocal, su imagen era más clara; al pensar por ejemplo en sus hermanas cuando Nicoleta pregunta el por qué no las ha visto, la imagen de las espinas y la sensación que siente cuando las tocas ayuda mucho al estímulo que nace en ese momento.

“La defensa del arte reside en su espiritualidad y en su propia fuerza vital, en su honestidad dolorosa, cruel, desenmascaradora, en la profundidad de sus convicciones humanas, en su elocuencia incontestable, en su consistencia técnica, y estética, en su poder de acceso, al misterio inefable del sujeto frente a la realidad”

⁸⁸

Los últimos ejercicios de exploración antes de pasar al trazo escénico, fueron:

- Construir la biografía de los personajes
- Escribir una carta destinada para algún personaje de la obra

⁸⁷ Tavira, L. (2006) *Hacer teatro hoy de Luis de Tavira*. (1ª ed.) México DF. Ediciones el Milagro. Pág. 98

⁸⁸ Tavira, L. (2006) *Hacer teatro hoy de Luis de Tavira*. (1ª ed.) México DF. Ediciones el Milagro. Pág. 105

El crear la historia de Catalina desde su infancia fue fácil gracias al trabajo de mesa pues en esa etapa se iba desarrollando su construcción caracterológica. Pero era necesario entender los porqués de su forma de ser y donde venían las manifestaciones desinteresadas para con sus hijas.

Autobiografía Catalina

Mi nombre es Catalina Luna Narváez nací el 8 de enero de 1981, mis padres Mauricio Luna y Camila Narváez fueron exigentes, responsables, siempre procuraron porque nunca nos faltara nada. Tengo dos hermanas más grandes que yo, Rosalba que me lleva doce años y Miriam con diez años.

Recuerdo una infancia tranquila y con mucho cariño en casa. Por ser la más pequeña del hogar siempre me consentían y procuraban, era inquieta, muy curiosa, para mi padre yo era la luz de sus ojos, y por verme sonreír todo lo que le pedía me lo daba. Tenía mucha complicidad con mi madre, era muy hermoso escucharla cantar todas las mañanas, o escuchar aquellas historias que se inventaba para entretenerme, muchas veces creía que en esas historias había mucho de lo que ella no pudo hacer cuando era joven, y siempre me decía a mí misma que yo iba a lograr todo aquello que me propusiera.

Conforme fui creciendo la relación que tenía con mis hermanas se fue deteriorando, en realidad éramos muy cercanas me cuidaban, jugaban conmigo, y la diferencia de edad no evitaba que nuestra convivencia fuera sana, aunque me aburrían sus historias amorosas, era bueno pasar el tiempo con ellas. Hasta que entre a la prepa, algo cambio en mí, dejo de importarme la convivencia con mi familia, como cualquier persona a esa edad, quería salir de fiesta, verme bien, sobre salir, me gustaba que las cosas salieran como a mí me gustaban.

Cuando pase a mi segundo año de prepa, mi papá perdió su trabajo y con ello llegaron problemas a la casa, discusiones con mi madre, los ingresos ya no alcanzaban. Mi padre se deprimió tanto que lo desconocía, solo se dedicaba a beber y la vida se le fue en eso, yo nunca comprendí por que la persona que me enseñó a luchar se había dado por vencido, poco antes de mi gradación falleció de cirrosis. Yo estaba tan enojada con el que me prometí jamás derrotarme de esa manera.

Cuando entre a la universidad a la carrera de administración, totalmente me aleje de ellas, en casa había un ambiente frío, sombrío; mi mamá empezó a envejecer, dejo de cantar, su luz se había apagado, todo eso a mí me hacía sentir extraña e

incómoda, siempre que regresaba de clases me encerraba en mi cuarto hacia todo menos convivir con ellas, algunas veces las oía reír cuando cenaban y aunque me causaba curiosidad jamás hice el intento de salir, de convivir de nuevo con ellas y en fechas de exámenes era peor, debía ser la mejor de la clase no podía perder mi tiempo en sentimentalismos.

Cuando cumplí veinte años recuerdo que Rosalba se juntó con su pareja y Miriam se había titulado, ella había decidido estudiar educación tenía un gran talento para dar clases se veía que era algo que de verdad la hacía feliz, admiraba las ganas que le ponía a su carrera y a su trabajo, de cierta de manera me inspiraba. Era raro pero fue un año que parecía que todas estábamos bien. Ese mismo año a mi madre le dio un infarto, no llore.

Me faltaban 4 semestres para acabar la carrera, gracias a mis calificaciones tenía beca así es como podía pagar mis estudios, Miriam y yo vivamos juntas pero cada quien estaba en su mundo. No es que ella estuviera sola, sus relaciones no fusionaban pero ganaba bien, su prioridad siempre era trabajar. Y cuando Rosalba nos visitaba, sus conversaciones solo eran de las peleas que tenía con su pareja y el hecho de que no podía tener hijos, la tenían insoportable.

Un año antes de acabar la carrera conocí a Carlos Moisen y lo primero que me impresionó de él, es que no supiera de mi existencia, todos me conocían en la carrera, lo segundo que me impresionó fue su porte, el cómo se expresaba, era inteligente y aparte hacía deporte, en tercer lugar lo gracioso que era, si el típico chico que al parecer lo tiene todo.

A los 21 años decidí irme a vivir con él, estábamos bien éramos felices, él me hacía feliz y me sentía amada, en ese año me embarace nunca dudamos en tener el bebé, así que con todo y eso terminamos la carrera, él se tituló bastante rápido empezó a dar clases en un par de universidades privadas. Durante mi embarazo y cuando me alivié estuvo siempre conmigo mi mejor amiga Romina. Estaba tan alejada de mis hermanas que no me parecía necesario estarles contando lo que pasaba conmigo. Cuando me fui a vivir con Carlos, Miriam no estaba muy de acuerdo con esa decisión, y con el tema de que Rosalba no podía tener hijos, mejor deje que las cosas siguieran su curso.

Yo no me titulé, pero ya con la carrera terminada era más fácil encontrar trabajo, decidí meterme a cursos de bienes raíces para dedicarme a eso, realmente me empezó a ir muy bien y mis clientes me recomendaban.

Durante la infancia de Natalikova viajábamos muy seguido, y le dábamos mucho de nuestro tiempo. Nada de nuestra vida era complicada, teníamos todo para una vida sin preocupaciones de dinero, a comparación de mis hermanas yo sí tenía la vida perfecta. Un buen departamento, un buen carro, grandes amistades y una pareja estable con la cual me veía bien y me iba bien, Natalikova siempre fue una niña muy tranquila, obediente, impecable. Jamás me daba problemas y eso para mí era paz, no podía quejarme de nada ni pedir más. Éramos una familia que envidaban muchos conocidos.

Seis años maravillosos, hasta que Carlos tuvo un cambio abrupto conmigo, ya no me veía igual, llegaba noche o no llegaba, imagine que ese cambio era porque estaba un poco más llenita, así que decidí empezar dietas e ir al gimnasio, pero los posibles cambios que tenía físicamente no cambiaron su actitud conmigo. Poco después de que Natalikova cumplió 7 años quede embarazada por segunda ocasión. Eso cambiaba mis planes porque yo quería verme bien para él y no gorda, sin embargo no es que no me hiciera feliz y para él fue una buena noticia o eso creía.

A los 6 meses de embarazo él decidió irse, porque no era tan feliz como yo. Una alumna de 18 años le parecía más interesante que su familia. Entre en depresión y a partir de ahí todo fue complicado. Yo seguía desconectada de mis hermanas, así que una vez más Romina mi mejor amiga estuvo conmigo en el parto de Nicoleta. Definitivamente me animo a no abandonarme a seguir con la vida que ya tenía.

Nicoleta desde pequeña fue lo contrario a Natalikova (les puse esos nombres ya que me parecen originales, genuinos y nada comunes) era curiosa, inquieta y con la vida que tenía de trabajo, eventos sociales no tenía tiempo para ponerle atención, era imposible salir de vacaciones con ellas, así que siempre la mande a guarderías, cuando cumplió 6 años ya no me la aceptaban así que desde ese año Natalikova se empezó a hacer cargo de ella y en verano las mandaba a cursos que duraban todo el mes.

En un par de ocasiones Carlos me pidió ver a sus hijas, Nicoleta tenía 3 años, nunca le dije que el señor con el que iban era su padre, era muy pequeña no lo iba a entender, no tenía caso porque después de eso no las volvió a buscar hasta casi el cumpleaños 7 de Nicoleta, se las iba de llevar de viaje, pero nunca llegó por ellas. Decidí llevarlas a un santuario de mariposas ya que era temporada y no iba a permitir que ese fin de semana regresaran a casa decepcionadas, sobre todo por Natalikova ella sí era consciente de la situación. Yo necesitaba gritar y desahogarme por permitirme que una vez más me viera la cara. Fue un gran fin de semana, creo

que después de mucho tiempo ese día me sentí plena, feliz y libre, y verlas a ellas contentas me daba tranquilidad.

Seis meses después recibí una llamada de Rosalba contándome que a Miriam le habían diagnosticado osteoporosis. Habían pasado 15 años de no saber de ellas, la pareja de Rosalba la abandono por no tener hijos y Miriam quien había dedicado su vida, su tiempo a su trabajo y a su vida profesional a quien admiraba tanto, estaba enferma. Ella se enteró que tenía dos hijas. Lamente mucho la situación de mis hermanas, pero con todo el trabajo que tenía era imposible visitarlas.

Después de eso Nicoleta cada vez mas era más curiosa, rara todo el tiempo cargaba su pato de hule, se metía en problemas en la escuela. En muchas ocasiones me hacía quedar mal en mis reuniones porque me hablaban de la escuela y tenía que ir, pero casi siempre cuando llegaba Natalikova ya estaba ahí.

Entre ellas se entienden y con que no me molesten cuando trabajo o tengo reuniones todo está bien, no les falta absolutamente nada y no tienen por qué quejarse.

Hasta este verano que a Nicoleta se le ocurrió hacer algo para que la expulsaran del curso.

En la biografía se especifica claramente la relación de Catalina con su familia, su pareja y su contexto social; apoyó mucho para la trayectoria de Catalina, justifica por qué para ella es importante la apariencia, el distanciamiento con las hermanas, el trato hacia sus hijas desde que nacieron. Para tejer más las relaciones de personaje fue indispensable conocer la bibliografía de Nicoleta y Natalikova para afianzar su situación familiar.

Como ya se había mencionado antes, Catalina sabía de la enfermedad de su hermana Miriam. En la biografía se especifica que Rosalba la hermana mayor de Catalina es quien le avisa del estado anímico de Miriam. Pero ¿qué sucede con Catalina al recibir esta noticia? Para sustentar la actitud frívola de Catalina y para que tuviera un antecedente de peso para el final de su trayectoria se realizó la carta dirigida a Miriam ya que su muerte es lo que provoca el cambio tonal, sensorial y emocional de la obra.

Mensaje para Miriam

Lamento no poder estar contigo en estos momentos, me he enterado que te diagnosticaron osteoporosis y en verdad lo siento mucho. Sé que hace mucho me

alejé de tu vida y la de Rosalba, en todo este tiempo pasaron cosas. Tengo dos hijas, ojala algún día puedas conocerlas. Espero que entiendas que por mi trabajo que es muy demandante me es imposible ir a visitarlas. Hare lo posible, deseo que te mejores. Con cariño Catalina.

No hay nada de empatía hacia su hermana en este mensaje y totalmente es un estímulo fuerte para el cómo termina Catalina en la obra.

“Todas sus emociones, sentimientos, pasiones, pensamientos, sus fines y sus más ocultos deseos me son revelados. A través de las manifestaciones internas de mi imagen – es decir, del carácter por el que estoy trabajando por medio de mi imaginación - veo su vida interior.”⁸⁹

Esta etapa de exploraciones fue disfrutable, pues cada ejercicio nos encauzaba a un encuentro más cercano con nuestros personajes y la puesta en escena.

2.3.3 TRAZO ESCÉNICO

Tener un proceso creativo en medio de una pandemia mundial ha sido un gran reto por recorrer. Antes de iniciar con esta etapa de nuestro trabajo creador, México se declaró estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, se cerraron establecimientos públicos, se nos recomendaba no salir de nuestra casa sólo si era necesario y con las medidas sanitarias que se pedían. Como equipo teníamos cinco meses de no vernos pero el regreso al trabajo escénico fue alentador, emocionante, había mucho entusiasmo por seguir con el proyecto de *Autopsia a un copo de nieve*.

“El escenario tanto vacío como pleno de escenografía construida o pintada, en esa compleja mezcla de realidad y ficción, de verdadera existencia y de convencionalidad, lo diverso sólo se unifica y cobra homogeneidad ante el comportamiento de los actores”⁹⁰

Trasladar nuestra investigación previa a la exploración del trazo escénico fue muy seductor ya que nos estábamos enfrentando a un espacio específico gracias a que la propuesta de la escenografía ya estaba. Todas las escenas menos la de la cocina ocurren en el baño de la casa de Catalina, Natalikova y

⁸⁹ Chejov, M. (1955) *Al actor. Técnica de actuación*. Editorial Diana. Pág. 50

⁹⁰ Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 97

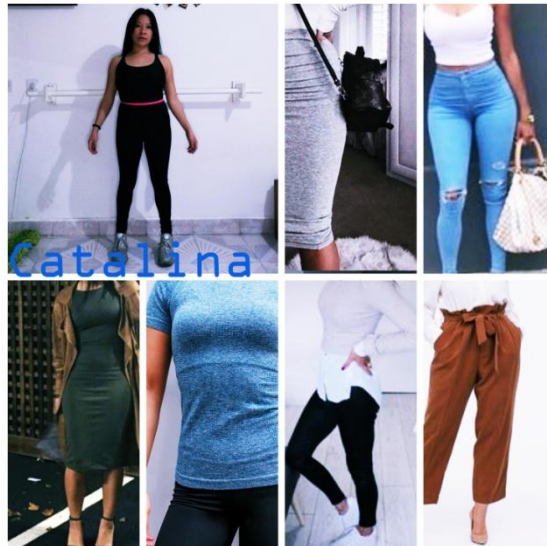
Nicoleta. El diseño de este baño tiene 8 elementos con los que se juegan todo el tiempo; la taza de baño, un taburete, el tocador, las cortinas de baño, un espejo de cuerpo completo, un espejo de tocador y una tina de baño.

“Ahora tratemos de distinguir entre el personaje, considerado en conjunto, y la caracterización, que puede ser definida como un rasgo pequeño y peculiar de aquel. Una característica o rasgo peculiar puede ser innato del personaje: Un movimiento típico, una manera característica de expresarse, un hábito recurrente, cierto modo de reír, de caminar, de usar las manos, o una singular inclinación de cabeza, y así por ese orden. Estas pequeñas peculiaridades son una especie de toques finales, que el artista le da a su creación... pero una tal caracterización debe quedar al margen del personaje en conjunto, y derivarse de esa parte importante que es su maquillaje psicológico.”⁹¹

Empezamos a transitar el espacio con el otro, surgieron expresiones conductuales que nos permitían encontrar más posibilidades de movimiento y gestualidad. Creí conveniente que Catalina tuviera repetición de gestos específicos como el movimiento de las manos cuando una mujer se pone uñas largas. Para tener claro esto en mi cuerpo, me puse uñas de acrílico para acostúmbreme, tener conciencia y memoria corporal respecto a este patrón que se repite en varias escenas mismo que en ocasiones repite Nicoleta haciendo referencia a su mamá, fue interesante percibir como es más difícil tomar las cosas, o quitarte y ponerte accesorios.

Las propuestas de diseño de vestuario también ya estaban presentes para esta parte del proceso, esto me sirvió para que en los ensayos llevara puesto lo que más se pareciera con la finalidad de encontrar posturas corporales, ya que no es lo mismo caminar con tenis y pantalón, que con falda cerrada y tacones.

⁹¹ Chejov, M. (1955) Al actor. Técnica de actuación. Editorial Diana. Pag. 123

“Ha sido necesario reconocer que el director de escena es el autor de un pensamiento rector capaz de crear la unicidad de la escena a partir de la diversidad polisémica de los componentes de la teatralidad”⁹²

Las escenas se empezaron a trazar bajo la visión estética de nuestro director que sin duda afianzó el desarrollo de nuestro trabajo actoral. Al principio, las escenas se iban improvisando y desarrollando de forma general para que después se limpiaran con acciones más específicas.

Compartir el espacio con otro cuerpo genera impulsos y estímulos verdaderos pues nos sentimos, nos vemos y nos escuchamos. “Acción escénica es todo comportamiento voluntario y consciente, tendiente a un fin determinado transformador, aquí y ahora”⁹³

Las primeras 6 escenas sin contar con la que se inicia la obra, tienen un tono ligero, cotidiano, presto; que pretende exponer el día a día de la familia de Catalina. En las escenas, dos, cuatro y seis es muy evidente la forma desinteresada que tiene Catalina con sus hijas gracias a sus acciones. Nunca deja de hacer lo que está haciendo mientras habla con ellas, se ve en el espejo, se maquilla, se quita el maquillaje, se peina, se pone sus accesorios; aunque pareciera que las escucha no lo hace, le da la vuelta a Natalikova y evade los temas que tienen que ver con Nicoleta.

⁹² Tavira, L. (2006) *Hacer teatro hoy de Luis de Tavira*. (1ª ed.) México DF. Ediciones el Milagro. Pag 154

⁹³ Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág 101

Escena 2: Catalina y Natalikova están hablando de Nicoleta.

En toda la escena Natalikova le está diciendo a Catalina que le ponga más atención a Nicoleta, pero para Catalina es más importante combinar su ropa, arreglarse, verse bien pues van a ir a recoger a Nicoleta y no pueden verla desarreglada. Hay un momento íntimo y pequeño para Catalina en esta escena, su ritmo cambia cuando se está viendo en el espejo y se refiere a Nicoleta diciendo que es rara; hay una atracción de Catalina hacia el espejo como si este la jalara. Esta acción la veo como una forma muy sutil de revelar que Catalina se reconoce en su hija menor.

Escena 4: Los dientes de Nicoleta:

Catalina se está desmaquillando y entra Nicoleta porque quiere hacer del baño. Cuando está a punto de salir Nicoleta, la llama para revisarle los dientes, claro que a Catalina le importa la higiene, pero se planteó que no fuera por salud si no por estética. Catalina ya sabe que su hija tiene caries pero al pedirle que abra la boca solo es para recalcarle que no se lava la boca adecuadamente, además de que la jala y la lástima. Nicoleta quiere hacer del baño, mi compañera Jessica propuso que a Nicoleta no le gusta hacer del baño enfrente de otras personas, este antecedente le da más fuerza a las acciones de Catalina ya que ella sabe que Nicoleta no va a hacer del baño si ahí esta ella, pero no se sale, sigue en lo suyo hasta que se harta de verla bailar.

Escena 6: Lavan la tina.

Catalina es obsesionada con la limpieza de su hogar por eso nunca tiene animales, para ella es importante que todo esté limpio. El encontrar al perro muerto le da repulsión, lavaría la tina las veces que fuera necesario. Si Nicoleta está mal por lo de su perro a Catalina no le importa, está más preocupada porque su baño quede impecable, no solo está lavando la tina también se pasa a la taza porque piensa que todo está infectado de gérmenes. Natalikova una vez más le expresa su preocupación por Nicoleta ya que la escucha hablar sola y es porque se siente sola, le pide a Catalina que salga con ella el fin de semana; Catalina por un segundo muestra interés y rompe la acción que está haciendo ya que la palabra “sola” retumba en las tres, pues las tres se sienten

solas, pero enseguida regresa a su acción respondiendo que no puede porque ya tiene planes.

Hay varias acciones que revelan el carácter superficial de Catalina como la forma de lavar el baño después de la muerte del perro, tiene que usar guantes porque jamás tocaría esa tina sucia sin traer protección, su forma de caminar moviendo mucho las caderas para resaltar su sensualidad y su figura, los gestos de asco y desaprobación al referirse al peso de sus hijas o al referirse que está a dieta.

Escena 7: Van a visitar a las hermanas de Catalina.

Esta escena inicia con un ritmo muy cotidiano. Nicoleta y Natalikova se están peleando por quién se baña primero, pero la presencia de Catalina acelera el tempo ya que es tarde, entre que les reclama por qué no están listas y se está arreglando piensa en sus hermanas, sus acciones se vuelven torpes. Propuse que Catalina no se puede poner una pulsera desde que entra a escena hasta antes de revisarle las orejas a Natalikova para que quedara más claro que está nerviosa. Lo que se dice en esta escena tiene que ser inmediato no pueden existir silencios, el tren de pensamiento esta mas alerta ya que si una de nosotras no contesta a tiempo se cae el ritmo y la escena. Hay una acción de Catalina con Nicoleta al final, Nicoleta por última vez le pide que la deje bañarse, Catalina sin mirarla levanta la mano y le dice NO; creo que es un signo importante pues acentúa lo poco que le importa su hija. Antes de salir de escena Catalina se queda estática en el espacio; en ese momento es cuando hace consciente que no solo va a ver a sus hermanas si no que tendrá un enfrentamiento con su pasado, que por años evito.

“Los sentimientos no tiene un origen voluntario [...] Más bien los sentimientos son productos que tiñen todo nuestro accionar.”⁹⁴ A partir de la escena ocho hasta el final de la obra el ritmo es distinto, los personajes empiezan a acumular emociones que reprimen al momento que son recibidas, los estímulos son más agresivos.

Escena 8: Nicoleta hace preguntas sobre sus tías

⁹⁴ Serrano, R. (1988) *Dialéctica del trabajo creador del actor*. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago. Pág. 100

La acción inicia cuando Catalina esta peinando a Nicoleta, ella pregunta por qué no ha visto a sus hermanas, las respuestas que le da Catalina tienen silencios ya que no le es fácil hablar sobre eso. Un signo de esta escena es que al momento que Catalina está explicando que los caminos de ella y sus hermanas se separaron, la acción de dividir el cabello de Nicoleta hace alusión a lo que dice. Es la primera vez que vemos a Catalina afectada anímicamente ya que se menciona que su hermana está dañada.

Escena 9: Catalina y Nicoleta en la tina

Un escondite que tiene Nicoleta es la tina del baño, desde fuera se oye que Catalina la está llamando pero ella no responde ya que se está haciendo la dormida. Solo en esta escena vemos un acercamiento de tacto y cariño de Catalina hacia su hija, pues su estado es muy vulnerable. Desde la dirección se planteó que esta escena se vuelva onírica para representar el espejo de estos dos personajes. Dentro del sueño Nicoleta le canta a su mamá la canción de cuna que Catalina le cantaba cuando era bebé, esto tiene mucho peso en Catalina ya que le recuerda a su mamá. Dentro de la obra hay un signo potente que es la muñeca de Nicoleta que representa la dualidad del personaje. Al final de la escena Nicoleta le entrega su muñeca a su mamá dándole el sentido de que es ella de bebé pues Catalina ya no puede llevar cargando a Nicoleta a su cama.

Escena 11: Catalina tiene que ir a la escuela de Nicoleta

Las acciones de Catalina en esta escena empiezan a ser agresivas y descontroladas, las conductas neurológicas de Catalina empiezan a surgir notándose en su forma cambiante al recibir un recado de Nicoleta de que tiene que ir a su escuela, para hacer más evidente esta conducta la mano derecha de Catalina empieza a temblar cada que se exalta. El corporal de Catalina a partir de esta escena exhibe su cansancio y su ritmo al caminar es más lento.

Escena 15: Catalina acepta que Nicoleta se parece a ella.

Catalina esta frente al espejo hablando sola reconociendo así misma que Nicoleta se parece mucho a ella y es por eso que le da miedo, aquí aparece de nuevo la muñeca de Nicoleta pues es a ella aquí en se está dirigiendo. Esto rompe cuando Natalikova entra al baño. En querer verse bien y ser la Catalina

de antes, se nota un poco patética pues en realidad ella sabe que no puede regresar a lo de antes.

Escena 16: Catalina acepta que no quiere a Nicoleta.

Este es el momento cumbre de Catalina, al verse rebasa por los acontecimientos anteriores y la acumulación de sentimientos reprimidos la encausan a una explosión emocional. Entra al baño ya que es el único lugar íntimo de su casa a sacar todo aquello que no dijo e hizo cuando pudo, la desesperación y su angustia termina en llanto y en gritos, Catalina no percibe que Nicoleta está en la tina viéndola; al darse cuenta, su impulso es correr a Nicoleta del baño, ella empieza a pedir atención una última vez, pero Catalina solo quiere estar sola, a pesar de que se intenta controlar no lo logra, y en un impulso arrebatado acepta que antes la quería y ahora no. Catalina se queda inmóvil, no se retracta baja la mirada nunca más la vuelve a levantar y así sale de escena.

La última escena que se trazó fue la primera de la obra ya que es la más fuerte, en emotividad e imagen, fue muy inteligente que esta escena quedara al final ya que el resto de las escenas son la trayectoria para la culminación de Nicoleta. Mi trabajo respecto al inicio de la obra es no intoxicarme de esta escena ya que la que sigue debe empezar en otro tono.

Para unir las escenas y que estas tuvieran un seguimiento sin tener que ir al oscuro, se trabajaron transiciones que más allá de su objetivo técnico, exponían momentos íntimos de los personajes que no están en el texto. Aunado a esto, dan estímulos para las escenas y apoya la relación de personajes. Cada transición tiene un objetivo que revelar, como la cotidianidad que viven cada día. Para mi trabajo de creación caracterológica con Catalina la transición de la escena siete a la ocho me ayuda bastante a que la confrontación con su pasado tenga el peso suficiente para las siguientes escenas, en esta misma transición a nivel general de la obra es donde se marca el cambio de tono, las acciones se aletargan y a partir de esta transición ya no hay más un ritmo ligero.

Ilustración 10 ensayo en foro Alberto Antonio Salgado Barrientos Actriz: Mary Albarrán

El tener la obra finalmente trazada y voltear meses atrás es bastante satisfactorio ya que no solo el proceso se ha gozado si no que se construyó un discurso potente y muy emotivo.

3. LOS ELEMENTOS TONALES EN LA PUESTA EN ESCENA.

“Si los actores, el director, el escenógrafo y, con frecuencia, los músicos han creado la atmosfera que requiere la obra, el espectador no podrá permanecer alejado de ella sino que responderá con ondas inspiradoras, saturadas de cariño y de confianza.”

Michael Chejov

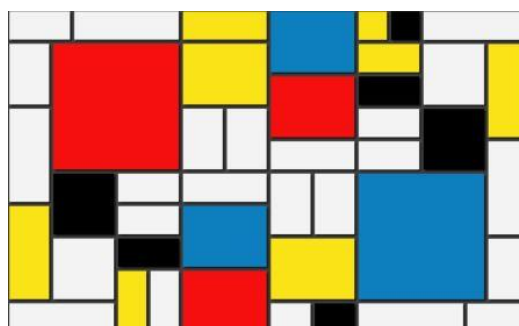
Una de nuestras finalidades era generar un trabajo profesional, con todo lo que conlleva una obra de teatro, desde la actuación, la escenografía, el vestuario, la iluminación y música. A pesar de que teníamos una idea de lo que queríamos lograr estéticamente, fue nuestro director José Francisco Millán Cotero quien nos ayudó a encausar todas estas ideas, con el apoyo del diseñador Edgar Mora. La propuesta escenográfica surgió a partir de la búsqueda de un espacio, no realista, contemporáneo y minimalista, que nos ayudara a situar la obra en el contexto actual.

Edgar Mora es egresado de la Licenciatura en escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en Ciudad de México 2010 - 2014. Con medalla de honor por desempeño académico. Diseñador escénico de escenografía, iluminación y vestuario. Ha trabajado como creativo de la mano de directores escénicos como Alicia Martínez Álvarez, Paloma Mozo, Reina Pérez, Emma Pulido, Pepe Olivares, Yanick Betancourd, Olinka Trueba, Uriel García Solís, Anahí Allúe, Enrique Aguilar, Francisco Ibarra, José Cotero, entre otros; en puestas en escena de distintas disciplinas como teatro, danza contemporánea, danza clásica, danza folclórica, opera, clown, teatro musical y espectáculos multidisciplinarios y alternativos.

Ha impartido cursos de diseño de escenografía e iluminación, para el diplomado de dirección de arte en la escuela CENTRO, la Universidad de la Comunicación para la materia de escenografía y el Centro Cultural El Hormiguero.

3.1 ESCENOGRAFÍA

La referencia que el diseñador uso como inspiración para crear el espacio escenográfico fue la postura artística de Piet Mondrian, que representa de manera abstracta el universo y el cosmos, con rectángulos que se repiten, donde el no color se utiliza, para destacar. El color blanco en la puesta se utiliza para enmarcar la tina, que es signo y al mismo tiempo el espacio en el que sucede el inicio y desenlace de la obra.

Piet Mondrian

“La mayoría de las escenas suceden en el área de un baño, y una pequeña en la cocina, debido a que la obra presenta una problemática que está dentro de momentos que permiten tener rompimientos oníricos o apartes para monólogos, la figura del baño puede abstraerse y sintetizarse, esta obra presenta la historia de una familia compuesta por dos hermanas, una mamá y en algún momento, sus hermanas de ésta. Una familia fragmentada por la soledad, la incertidumbre, los cambios, el vacío y la necesidad de afecto. Nicoleta, la hija menor muestra todo el tiempo aquella falta de comprensión, de compañía y de pertenencia, tanto que compara su existencia con lo efímero de un copo de nieve. Su hermana, Natalikova, se encuentra en una edad en donde habita un poco la madurez, pero al mismo tiempo el ímpetu de seguir viviendo una vida, que también ha sido golpeada por una estructura que Catalina, la madre, ha impuesto en su casa. Ésta madre nos deja ver la sensación que tiene de no hacerse cargo de Nicoleta, cuenta el temor que tiene al saber de su existencia, pues es una mujer que creció con una sobreprotección que fomentó su necesidad de vivir una vida independiente y libre, sin embargo su instinto maternal y humano le permite reflexionar sobre su comportamiento hacía con su hija menor, lo cual para el tiempo en la historia es demasiado tarde, pues Nicoleta, decide buscar en otro plano la familia que el patito feo del cuento buscó. Nicoleta se disuelve como un copo de nieve en las manos...”

“Escenografía: Compuesta por un contenedor color azul (cortinas de baño translucidas) como los copos de nieve, o la nieve misma, que en realidad es blanca,

sin embargo, con el reflejo del cielo y el agua, el azul brota de manera natural. Un espacio que evoca un baño, y una tina en silueta, la utilería serán los elementos que terminen de generar el ambiente. La estructura es de metal y se despieza en bastidores que se unirán con tornillos.”

Diseño Edgar Mora

“Iluminación: Unas barras de led generarán una atmosfera onírica que encaminará a transiciones o apartes, momentos específicos de tensión o monólogos internos.

Vestuario: La parte más realista de la estética, nos permitirá develar un poco del carácter de los personajes. Una textura ligera invadirá el vestido de Nicoleta, así como una muñeca que tenga su misma vestimenta.” Propuesta escenográfica de Edgar Mora.

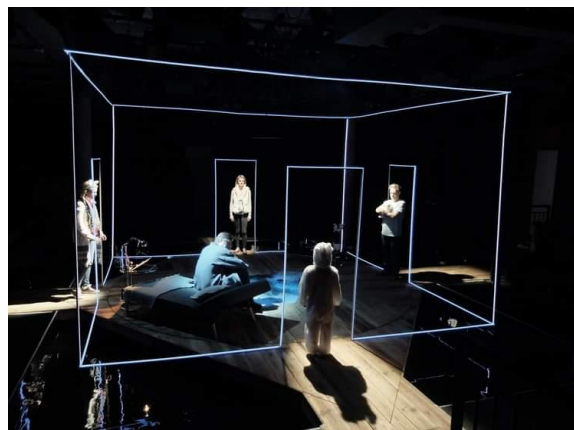
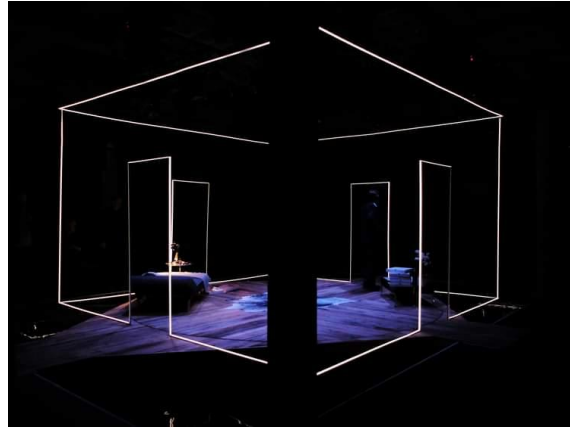

Ilustración 11 y 11 referencias escenográficas.

Hay tres elementos principales en la escenografía que dividen el baño en tres zonas, la taza, la tina y el tocador, son el signo que a simple vista nos sitúa en el lugar de la acción. El espacio es cerrado y está delimitado por una estructura de metal y cortinas de baño azules que recubren todo el espacio, para dar la sensación de que se está viendo desde fuera hacia la intimidad del baño. La paleta de colores que se usó tanto en la escenografía como en el vestuario, fue una con distintos tonos de azul, que llegan al negro, inspirado en el copo de nieve, con la intención de darle a todo un aspecto frío y húmedo, que remitiera al baño de una casa.

Ilustración 12 sustentantes en el espacio escénico

Ilustración 13 paleta de colores

3.2 VESTUARIO

“El vestuario teatral es la síntesis de la personalidad del personaje; el conjunto de prendas, trajes, complementos, calzados y accesorios utilizados en una representación escénica, son las piezas claves que permiten definir y caracterizar a un personaje.”

El vestuario parte de una estilización realista, además de vestir a los personajes, los caracteriza. Nos permite contextualizarlos en la época actual, denota la edad, clase social y personalidad. La propuesta de vestuario en *Autopsia a un copo de nieve*, debía mostrar un carácter complejo en cada personaje, la psicología detrás de su construcción y la concepción que tiene del mundo. El vestuario tiene la misma paleta de colores que la propuesta escenográfica, tonalidades frías, azules y tonos neutros como el blanco y negro.

NICOLETA.

“El ojo del espectador debe revelar todo lo que, de la acción, del carácter, de la situación, de la atmósfera, se ha depositado en el vestuario, como un portador de signos, como una proyección de sistemas sobre un objeto-signo.”⁹⁵

⁹⁵ Pavis, Patrice (1998) Diccionario del teatro, Barcelona, Paidós.pág. 442

Como primer objetivo se tiene en mente la caracterización de Nicoleta, ya que debemos aproximarnos a la apariencia física de una niña de 8 años.

Este personaje ocupa tres vestuarios durante toda la obra, todos y cada uno de ellos son portadores de signos bastante fuertes que develan el carácter del personaje; incluso podría decirse que hay uno principal. Ese es el vestido blanco que viste a Nicoleta y a su muñeca, éstos son idénticos, aunque el que usa Nicoleta está en buen estado, es casi nuevo y el de su muñeca, en cambio, es un vestido percutido, roto y descuidado, representa el interior de Nicoleta, sus sentimientos, miedos, soledades y sobre todo: el abandono. Este vestuario pasa por un proceso de *semiotización*; muestra de manera literal el desdoblamiento de Nicoleta con la muñeca.

“SEMIOTIZACION: Existe semiotización de un elemento escénico cuando este objeto o acontecimiento se transforma en un signo y no en una realidad primera que se remite a sí misma. Lo integramos entonces en un sistema signifiante, y establecemos su significación, es decir, su valor de signo en el conjunto significado”

⁹⁶

Además de este vestido, también tiene un uniforme escolar de una sola pieza (un jumper) en color azul con algunos detalles en color amarillo y zapatos abiertos de color azul.

Una pijama de dos piezas azul que es con el que inicia y termina la obra. Personalmente, creo que al ser una pijama con pantalón es el vestuario con el que Nicoleta se siente más cómoda y libre, pues es una niña muy inquieta, le gusta correr, saltar y jugar. Hay una sola cosa que Catalina puede controlar por completo de su hija menor y eso es la ropa que utiliza, los vestidos que le compra no le permiten a Nicoleta moverse a veces como ella quisiera y se preocupa todo el tiempo por estar cuidando que no se rompan o se ensucien para que no la regañen.

⁹⁶Pavis, Patrice (1998) Diccionario del teatro, Barcelona, Paidós. pág. 370

Ilustración 14 propuesta de vestuario para Nicoleta

NATALIKOVA.

Natalikova viste una falda negra con tirantes, una blusa blanca con diseño gráfico y tenis también de color negro. Para asistir al velorio se agrega un suéter negro de luto. Su pijama es azul, de dos piezas, corta y muy ceñida al cuerpo.

“En escena, el vestuario no es ropa que se pone, mucho menos un disfraz; por el contrario, cuando el actor se viste lo hace para dar cuenta de las cualidades, la personalidad y el contexto donde se sitúa el personaje que representa.”⁹⁷

Más que la posición social, el vestuario de Natalikova revela la edad que tiene, es una adolescente que está buscando su propio estilo, que se está revelando contra su madre y ha dejado de usar lo que ella le compraba, como hace con Nicoleta. Ahora ella tiene el control de lo que usa y ha elegido un estilo completamente diferente.

Aunque todavía hay algo añorado en su forma de vestir, porque aún está en ese proceso de dejar atrás por completo la infancia y no es aún una adulta su ropa revela que busca verse un poco más madura y atractiva. Su ropa es

⁹⁷ Zapata Brunet, S. Diseño Teatral, Iluminación, Vestuario y Escenografía. (2013) Santiago, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

moderna y refleja perfectamente que la época en la que se desarrolla su historia es la actual.

El pijama es un poco más revelador para acentuar un el hecho de que ya no es una niña. Y es la única pieza en tonos azules que usa. Los colores en Natalikova son más oscuros, casi todo en su vestir es negro, la paleta de colores es también reveladora del carácter del personaje, la etapa oscura, confusa está viviendo.

CATALINA.

El vestuario que viste a Catalina, es un pantalón de vestir color negro, tres blusas; una blanca, una azul que usa en las es escenas más cotidianas de la obra; una negra que usa a partir de la escena doce, pues el color negro marca el luto por su hermana. Su calzado son tacones altos que ayudan a la estilización de su cuerpo, le da altura y posición. Un pijama azul y una bata de satín color negro. Este conjunto de ropa que tiñe a Catalina revela su edad, estilo de vida, posición social y personalidad.

En proyectos escénicos que abordan una temática contemporánea, los códigos indumentarios presentes en la imagen de un determinado personaje, poseen una correspondencia con los existentes en el momento de su realización, facilitándose así el proceso de comunicación al transmitir una variada y extensa información garantizada por la inmediatez y fácil lectura para el espectador de los signos utilizados⁹⁸

La puesta en escena esta contextualizada en el siglo XXI; es verdad que la forma de vestir actualmente es importante para la sociedad pues depende de la ropa que uses que tanto serás juzgado. El estilo de vestir que tiene Catalina es fundamental para sustentar su carácter, es por eso que no usa calzado bajo o ropa casual pues debilitaría su conducta caracterológica.

Es importante mencionar que la forma en la que Catalina viste a Nicoleta, es el reflejo de ella misma pues esos vestidos que le compra a su hija, son como los que ella usaba cuando era chiquita. En la puesta es un signo potente ya que no

⁹⁸ Fernández D. (2015). *El vestuario en la historia y en la ficción escénica*. [Online] Disponible en http://mdai.aq.upm.es/wp-content/uploads/2014/05/introduccion_cursos_vestuario_escenico.pdf [11 de octubre de 2020] pag. 7

solo está marcando la dualidad que hay en Nicoleta y su muñeca, si no que refleja la contraposición que existe entre Catalina y Nicoleta.

Pero aún dentro de ese código general, el vestuario debe ser capaz de crear un sistema interno de relaciones que posibilite al espectador una "lectura" que no se agote después del reconocimiento inicial de informaciones "externas" sobre el portador (sexo, edad, época, lugar) sino que se convierta en emisor de signos en función de la acción y de la evolución del personaje.⁹⁹

Los cambios de vestuario que tiene Catalina en toda la obra también suman a su trayectoria por la forma con la que se desenvuelve y usa a su favor o no, lo que viste. Al inicio la vemos con un outfit que normalmente usa para su trabajo, muy bien vestida, combinada, cabello recogido, maquillada. Al venir el cambio dramático para Catalina la vemos usando el mismo tipo de ropa, pero ya no se arregla, su decadencia emocional se transmuta en su apariencia abandonada, su final es con el pijama y bata puesta que evidencia ese cambio corporal y emocional.

3.3 ESCENOFONÍA

El compositor a cargo de la música para la puesta en escena es Omar Sosa Latournerie, compositor, productor y cantante originario de la Ciudad de México. Desde muy temprana edad mostró gran pasión por la música, a los catorce años comienza a tocar el piano y a estudiar música formalmente en Centros de Educación Artística (CEDART) de Bellas Artes.

Años más tarde entra a la facultad de música de la UNAM para estudiar composición, a la par comienza su carrera como productor en proyectos independientes, fue tal el éxito que decide meterse de lleno como compositor y productor. Entre sus trabajos destacan: El soundtrack de la película "El que busca encuentra" (2017), Sobreviví serie Youtube Originals (2018) y Made in México serie de Netflix (2019).

La música y los efectos de sonido, fueron los últimos elementos que se integraron al proceso, siendo el complemento para una experiencia estética

⁹⁹ Fernández D. (2015). *El vestuario en la historia y en la ficción escénica*. [Online] Disponible en http://mdai.aq.upm.es/wp-content/uploads/2014/05/introduccion_cursos_vestuario_escenico.pdf [11 de octubre de 2020] pag.5

completa. El sonido en escena genera un ambiente y transforma el espacio, despierta las emociones y estimula los sentidos.

“Efectos de sonido: Producción de ruidos que imitan los ruidos de la vida real para sugerir el medio sonoro donde se representa la obra”¹⁰⁰

Autopsia a un copo de nieve sugiere desde el texto la presencia del sonido de tormenta en puntos específicos de la obra. El agua es un signo importante, llega en forma de tormenta en los momentos de mayor soledad para Nicoleta. Acompaña la trayectoria de la obra intensificándose en cada escena, significando así la tormenta por la que atraviesa la familia y la tristeza de Nicoleta.

“El músico debe gozar de la profundidad de sus personajes, de las emociones desconocidas, de sus complejidades, de sus cuestionamientos, curiosidades, vivencias, destino, de los más allá de la humanidad; los sueños, los deseos apasionados, los interrogantes y contradicciones. Todas estas palabras deben ser llevadas a la música.”

La referencia del compositor para crear la sonoridad de la obra, fue la música de Phillip Glass, en específico el *soundtrack* de la película *Las horas*. Se buscaba una propuesta minimalista, instrumental, que tuviera como base el sonido del piano y algunos otros instrumentos de cuerda, para crear una atmósfera melancólica.

¹⁰⁰ Pavis, P. Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología. (1987)

BIBLIOGRAFÍA

- Pavis, Patrice (1998) Diccionario del teatro, Barcelona, Paidós.
- https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2019/44020/1/729b32e300207ed3b3617ec04655acc7.pdf
- <https://www.milenio.com/politica/comunidad/inegi-mes-registran-50-suicidios-infantiles>
- J. de Ajuariguerra (1983) Manual de psiquiatría Infantil, Barcelona, México
- Heiliger Anita, (1988) La angustia y el miedo en el niño, México D.F.
- Teoría de los sentimientos, Gurméndez Carlos, 1981, Fondo de Cultura económica.
- Alzuri-Falcato M, Hernández-Muñoz N, Calzada-Urquiola Y. Depresión en la adolescencia: consideraciones necesarias para su diagnóstico y tratamiento. Revista Finlay [revista en Internet]. 2017
- Revista Médica, Instituto Mexicano del Seguro Social, (México), Vol. 29, Núm. 1, 1991.
- Bentley, E. La vida del drama, 1988. Editorial Paidós. México.
- Serrano, R. (1988) Dialéctica del trabajo creador del actor. (2ª, ed.), México. Editorial Cartago.
- Luis de Távira en Grandes maestros UNAM (Primera sesión) https://www.youtube.com/watch?v=ORcr8_k7MeY&t=3633s
- Chejov Michael, 1917, Al actor técnica de actuación, México, Editorial Diana.
- Stanislavski Konstantin, 1953, Un actor se prepara, México. Editorial Diana.
- Távira, L. (2006) Hacer teatro hoy de Luis de Távira. (1ª ed.) México DF. Ediciones el Milagro.

- Facultad de Arte – Unicen. (2017) Una pedagogía teatral después de Stanislavski Raúl Serrano [Video Online] Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=b8h_T70ONGc [11 de octubre 2020]
- Fernández D. (2015). El vestuario en la historia y en la ficción escénica. [Online] Disponible en http://mdai.aq.upm.es/wp-content/uploads/2014/05/introduccion_cursos_vestuario_escenico.pdf [11 de octubre de 2020]
- Zapata Brunet, S. Diseño Teatral, Iluminación, Vestuario y Escenografía. (2013) Santiago, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

ANEXOS

1. ENTREVISTA A LA PSICÓLOGA MARÍA DEL ROSARIO PORCAYO MERCADO.

Fecha: 23 de Marzo del 2020

Jessica: Hola, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta entrevista, yo espero que pueda contestar algunas preguntas que tenemos para usted, nos ayuda muchísimo que sea desde su experiencia como psicóloga aquí en Toluca Estado de México.

Nos podría contar un poco de su formación profesional?

Rosario: Pues mi nombre es María del Rosario Porcayo Mercado, estudié la licenciatura en psicología en la universidad Autónoma, hice una maestría en orientación psicológica y después un doctorado en Ciencias de la Salud, todo en la Universidad Autónoma del Estado de México y también soy docente en la facultad de ciencias de la conducta en la UAEMéx

J: Ya platicamos de la trama de la obra con la que estamos trabajando en nuestra titulación y hay muchas dudas que tenemos para poder comprender mejor a nuestros personajes.

R: ¿Quieres el fundamento teórico? O ¿qué es lo que necesitas? Saber de dónde viene la violencia, el suicidio...

J: No, en realidad buscamos entender cómo funcionan algunos sentimientos y emociones en los niños, saber cuál es el significado del suicido para un niño. Hemos estado investigando y encontramos que a veces un niño no lo toma literalmente como la muerte, sólo quieren dejar de sentir dolor, pero no sabemos en realidad cómo funciona la mente de un niño, ya no lo recordamos jaja.

R: Pues es que es un hecho que los niños van a sentir que la culpa es de ellos, independientemente del problema que tengan los padres muchas veces no se ubican en la realidad.

La muerte puede ser un proceso que ellos entiendan como un “pasas a otro mundo en donde vas a estar más tranquilo, vas a ser más feliz” A veces piensan que después de la muerte pueden seguir viendo a su mamá o a su hermana como una cuestión mágica

J: Si, ellos no lo toman como un fin definitivo, no?

Psicóloga: Exactamente. Los niños todavía no tienen esa conciencia puede ser una cuestión como de pensamiento mágico de que me voy pero sigo estando porque no creen que la muerte sea un “jamás volverás a ver a la persona” por eso es muy importante que desde edades tempranas se inculque lo que realmente es.

J: ¿Cómo vive un niño la depresión?

R: tristeza, baja autoestima, falta de comunicación, el aislarse, no sentirse cómodo. Pero para que alguien pueda identificar eso es porque hay realmente una problemática en la familia, la dinámica familiar está totalmente nula. Tú estás hablando de una niña de 7 años, no?

J: entre 8 y 9 años

R: ok, entonces ella yo creo que si ya puede darle más significado a esa tristeza por la edad que tiene porque ya tiene más razonamiento y está bien presente en todo lo que está sucediendo dentro de la familia, sin embargo toda su tristeza deriva de la dinámica familiar que está viviendo. Es bien importante que tú vayas determinando cómo es. Precisamente por eso ya existen todos esos procesos de valoración en los niños para saber si hay otra cosa hasta a nivel neuropsicológico.

Se ha dado casos en los que el niño tiene todo, pero eso no te hace sentir feliz, para eso los procesos de valoración, para que puedas entender cuáles son las causas que lo están haciendo infeliz derivados de la misma familia o es él que algo no tiene perfecto en su cerebritito.

J: Y la mayoría de los casos en niños que sufren depresión ¿Cuál es la mayor causa? La familia, el entorno escolar por ejemplo?

R: Yo me atrevería a decir que la familia porque a esta edad los papás son quienes se hacen cargo del niño, quienes se comunican con él, quienes lo van

educando, inculcando tradiciones... entonces muchos de esos niños si tienen que ver mucho con la familia, inclusive también hay que explorar en la escuela porque muchos niños pueden funcionar perfectamente en la casa pero en la escuela no, por qué? Pues porque la maestra me regaña, mis compañeros me hacen bullying... y son personas que actúan de diferente manera en dos espacios.

Los papás pueden descuidar mucho al niño y entonces el niño hace todo lo contrario de lo que les están inculcando los papás. Hay muchas veces que nosotros echamos a perder a los hijos, pero siempre eh pensado que también se predica con el ejemplo, si? Si yo fumo y al momento de ver a mi hijo fumar ¿Con qué cara le digo que no lo haga? Obviamente yo estoy enseñando esas conductas aunque sé que no son aceptables pero lo estoy haciendo de manera cotidiana, yo misma estoy provocando que quizá él desarrolle a lo mejor un problema más grave del que yo tengo.

Por eso te digo que sí es importante ya con esta niña de 8 años... importa la familia, importa la escuela, qué es lo que está pasando para que esta niña se vaya y diga: ni molesto a mi mamá y yo ya voy a ser feliz, que a esta edad yo si digo que debe saber ya lo que es la muerte.

Hay una señora que habla mucho de la muerte, se llama Lore Aresti, busca libros en pdf o algo.

J: ¿Por qué un adolescente no manifiesta su tristeza? Porque en el texto nos damos cuenta de que la niña (Nicoleta) si pide ayuda, y habla de su soledad, pero la adolescente (Natalikova) no. Ella lo hace un poco por este sentimiento de responsabilidad de ser el vínculo entre su madre y la hermana y de tener que estar bien como mediadora

R: Pues es que te digo que todo es cuestión de la familia, y por ejemplo, a la mamá le gusta su belleza, la vida social, si yo veo triste a mi hija “ay ya se le pasará” lo normaliza, normalmente tú no dices las cosas porque no tienes la confianza dentro de tu casa para decirles y obviamente los papás no se preocupan por ti, hay muchísimas cosas, puede ser que la niña no manifiesta eso porque la critican, porque no la entienden, difícilmente los papás se alertan y dicen “si le pasa algo, hay que llevarla con alguien” actualmente también

nosotros pensamos en que si no es físico no pasa nada y no la llevan al médico. Los papás por iniciativa propia no van, hay ocasiones en las que tanto niños como adolescentes son remitidos por los maestros y entonces ellos ya explican qué es lo que está pasando con el niño en la escuela (se ausenta en clase, ha bajado sus calificaciones, etc...) y cada niño debe pasar por esas valoraciones porque si no nunca se va a saber qué es lo que sucede, y es importante ver a la familia de manera individual.

Y en el proceso de adolescencia es igual, hay un montón de cambios increíbles, en la depresión se ha visto que la falta de algunos transmisores es la que está fallando y por eso están continuamente en depresión, por eso es importante atenderlos.

De manera general conocemos todos los cambios físicos, pero los psicológicos no.

Podemos hablar también de otro punto, "El sentido de tu vida", ¿cuál es tu objetivo? Y si no tengo objetivos ¿para qué estoy aquí? Nadie me quiere, nadie me escucha, nadie se comunica conmigo, yo no le hago falta a nadie... hay muchas personas que se dejan morir porque su sentido de vida ya no está aquí

Tuve un pequeño de 8 años, lo llevaron porque en la pared de su casa pintó "me quiero morir" lo vi como 3 veces y después dejaron de llevarlo a las sesiones; pero desde la primer sesión que interrogué a los papás salieron los conflictos, reclamos y rápido se identifica por qué este niño se siente así. Vas trabajando con los papás pero a muchos no les gusta que les digan lo que tienen que hacer.

Hay otra niña a la que le gustaba que su mamá estuviera alcoholizada porque nada más en esos momentos su mamá le expresaba amor.

Y así hay muchas causas, lo ideal es que la familia sea funcional, que los niños sean criados con amor, que sean deseados para que después no haya reproches hacia ellos y que no sientan culpa, muchas veces los papás no lo dicen consientes pero si lo hacen, me ha tocado ver a niños que ser le acercan a los papás para darle algún beso, un abrazo y se escucha el "déjame" "no me gusta" y entonces ahí te preguntas cómo no va a tener problemas el niño con ese rechazo de parte de los papás.

J: ¿Cómo se logra la estabilidad en una familia así?

R: Lo que yo te puedo decir es que para muchas familias el psicólogo no es importante, lo que mucha gente piensa es “¿para qué vas al psicólogo si no estás loco?” Lo que yo les digo es: Los locos se los dejo a los psiquiatras, los psicólogos estamos para PREVENIR. Todo eso se puede lograr con una terapia, haciendo estudios de manera individual.

J: ¿La depresión es una enfermedad?

R: Si, yo si la puedo llegar a catalogar con enfermedad, porque como te digo... hay mucha gente que puede estar yendo a terapia pero en algunos casos si necesitan del neurólogo para que les den algún medicamento y compensar esa actividad cerebral para que no estén constantemente deprimidos, porque la gente verdaderamente deprimida no se levanta de la cama, deja de comer, etc...

J: ¿Es cierto que el niño puede sentirse deprimido por un sentimiento de identificación?

R: Si, son conductas aprendidas.

J: ¿La depresión se cura?

R: Yo diría que se controla, hay diversos tipos de depresión, no te puedes quedar nada más con una terapia, necesitas el apoyo de otros especialistas para que sea controlada, que se te quite totalmente sin tener algún medicamento yo lo veo bien difícil porque cualquier evento te puede conducir nuevamente a eso (recaída). La ansiedad también va por tipos, hay gente que se pone ansiosa por un examen, por hablar en público... y algunos lo controlan con ejercicios de respiración... etc, pero muchos otros no.

J: cuando se es niño hay ciertas cosas que son importantes para él y puede no serlo para un adulto, a los 8,9 años lo más importante es el cariño, la atención y la aprobación de los padres, cierto?

R: Si la comunicación, el amor, el cariño, incluso los primeros años de vida eso es lo que necesita un niño y hay diferentes autores, Piaget, Ericsson, Freud...si tú no tienes cerca a tus papás no adquieres todas las emociones positivas. El miedo se aprende, no nacemos con él.

Yo siempre eh dicho que el individuo se conforma de la genética, herencia, del entorno y de las cuestiones educativas.

Si tú no estás con el niño y no creas ese vínculo y apego es muy difícil que lo puedas recuperar en edades más avanzadas, es más común de lo que parece, cuántos niños se la pasan en casa de los abuelos, en la Tablet y en el celular debido a la usencia de los padres y si bien les va, ven a los padres en la noche y por eso muchos niños tienen problemas de depresión y de conducta.

En cuanto a la soledad hay personas que disfrutan mucho de la soledad, y muchos otros no, nuestro entorno lo ve mal pero ya es por cultura “pobrecito de ti estás bien solito, ya búscate a tu novia y aunque no te cases ten hijos...” ¿Por qué si así soy feliz? Entonces ahí si no podría decir que la soledad es un problema.

La tristeza no es una enfermedad, es más bien un sentimiento, una emoción pero el extremo ya es la depresión.

J: ¿La melancolía es un sentimiento?

R: No, la melancolía si ya pude ser más como una enfermedad, es cuando estás continuamente triste, tienes un “aplanamiento afectivo”

J: ¿Es diferente a la depresión?

R: Si, pero primero va la melancolía y después la depresión, digamos que van un poco de la mano pero son eventuales, la depresión es un estado continuo.

J: ¿La melancolía también es una enfermedad?

R: No, yo lo llamaría como trastorno, un paso antes de la enfermedad.

2. BITÁCORAS DE TRABAJO.

JESSICA GRANADOS TORRES

7 de febrero del 2020

Hoy tuvimos una sesión muy fuerte para nuestras emociones...

No quise hablar sobre lo que sentí en la lectura porque a mí misma me dejó como en shock. Abrí el cajón de los recuerdos y fue como si hubiera vuelto a vivir algunas escenas y capítulos de mi vida. Rescato tres de ellos en particular:

1.- El frío que siente Nicoleta/ No llores Nicoleta, nada solucionarás llorando. Cuando era pequeña cada que mi papá o mi mamá me regañaban, sentía miedo y mucha ansiedad, experimentaba una energía extraña que me recorría por los brazos y la espalda, como escalofríos, era una reacción que yo no podía controlar. En alguna ocasión fue mi mamá la que me dijo que dejara de moverme así, como perro. Desde ese entonces algo sucedió en mi mente que bloqueó por completo esa sensación, son muy pocas las veces que he vuelto a sentirlo.

2.- La época en la que mi mamá, mi abuela materna y yo vivíamos la misma crisis y yo apenas ahora terminé de entender muchas cosas. El por qué mi mamá me trataba de esa manera, siempre supe por lo que ella pasaba pero apenas entendí el por qué funcionaban las cosas de esa manera en mi casa, cada quién trataba de sobre llevar el momento a su manera, lo cual me lleva al tercer recuerdo...

3.- Yo a los doce años. Reprobé mi segundo año de secundaria, no sabía cómo decírselo a mis papás, y yo tenía TANTO MIEDO de hacerlo... que tuve que pedir la ayuda de mi psicóloga de la infancia, ella fue quien me ayudó a decirles, incluso le pedí que estuviera conmigo cuando fuera el momento, afortunadamente hace mucho que no siento ese miedo de tener que decirles las cosas, pero de pequeña era algo que sentía todo el tiempo, con los dos,

pero más con mi papá. Entonces logré tener mi primer momento de empatía con Nicoleta, no la juzgo, la entiendo.

ANGELA GUEVARA RIVERA

16 de Febrero 2020

Hoy dedicamos un tiempo a resolver dudas que teníamos sobre el protocolo y corregir lo que teníamos mal. Presentamos también los collages de sensaciones de nuestros personajes. El pensar en que poner en el collage para mi personaje, me ayudo a analizar a Natalikova no solo como un ente ficticio, sino a aterrizar mis ideas sobre ella y pensarla como una persona compleja, con gustos, aromas y formas. Me di cuenta de que Natalikova no está muy alejada de algo que pude vivir hace algún tiempo como adolescente que fui. Que comprendo perfectamente sus sentimientos, emociones y actitudes, lo que siente al vivir la situación familiar en la que se encuentra, la edad tan difícil por la que está pasando, lo incomprendida y sola que puede llegar a sentirse. Esto me permitió agregar a mi collage cosas personales que me conectan con ella, pero también pude visualizar nuestras diferencias, cómo se enfrenta a los problemas y la forma en la que asume lo que le pasa. También me divertí mucho pensando en los hechos discutibles, que ayudan a dar profundidad a los personajes. La historia de amor que está viviendo, por ejemplo, como se apresura para ser la primera en llegar a su salón de clases todos los días para ver al hombre inalcanzable por el que se siente atraída, su profesor. Y claro, las cosas que si vienen en el texto y que forman su personalidad. Además de ayudarme a aterrizar en sensación, en algo material y tangible a Natalikova, pude observar la visión que tenían mis compañeras sobre sus personajes y darme cuenta de que las tres tienen mucho en común y hay muchas cosas que percibimos de la misma manera, pero también hay otras diferentes que hacen más interesante la ficción.

6 de Agosto 2020

Hoy fue la última sesión en línea, hicimos una lectura completa de la obra. Fue un momento importante porque en lo personal logré sentirme conectada con el personaje y con mis compañeras, durante toda la lectura, lo cual ha sido difícil en estas sesiones a distancia. Comenzamos haciendo un pequeño ejercicio para conectar nuestra mente en el momento y la lectura que íbamos a realizar, decidir soltar todo lo externo y centrar nuestra energía en la ficción.

Todavía hay escenas que no tengo del todo resueltas pero en esta ocasión decidí dejar de preocuparme por tratar de sonar de cierta forma y mejor ocuparme del tren de pensamiento, de encontrar en mi cuerpo las sensaciones, en lugar de solo tenerlas en la mente y resulto algo distinto, muy interesante de experimentar para mí, lo cual también es una señal de que el trabajo va avanzando.

Trasladando el miedo, la frustración, el enojo y todo lo que siente el personaje, al momento presente, a mí y a mi cuerpo tratando de procesar sus pensamientos armoniosamente con los míos como actriz, ese es el trabajo constante. Ha sido muy enriquecedor ver como ocurre también con mis compañeras. Durante toda la lectura me concentre en realmente escucharlas, las tres comentamos al final de la sesión que sentimos esa responsabilidad de trabajar con la otra y sostener lo que estábamos haciendo y lo que se estaba logrando.

Lo que falta claro es encontrar un ritmo, ciertas escenas aún son muy torpes, en parte porque nos vimos obligadas a trabajar en línea y porque en algunas lecturas he sentido la necesidad de moverme y accionar, pero todavía no tengo claro cuál es la acción que realiza el personaje en ese momento.

13 de Enero 2020

Iniciamos con un calentamiento personal que es importante para cada inicio de sesión, pues nos ayuda a concentrar nuestra energía en el trabajo. Seguido de esto nuestro director empezó a darnos instrucciones de caminar sobre el espacio hasta llegar al trote. Lo interesante de este ejercicio fue que al llegar al máximo de trote debía surgir un objetivo, una necesidad; la cual se tenía que encontrar con la necesidad de la otra compañera creado un conflicto. Las 3 buscábamos nuestro objetivo pero al mismo tiempo este se interponía generando una lucha de necesidades.

El siguiente ejercicio de la sesión fue una exploración respecto a nuestra primera persona; el cual consistía en separarnos de nuestros cuerpos con movimientos corporales y decirnos a nosotras mismas lo malo y lo bueno que pensábamos que decían las demás personas de nosotras, y la última parte reconocer nuestras propias virtudes y defectos. En general me costó ejecutar esta actividad, pues pienso que es muchísimo más fácil juzgarnos que reconocerlo bueno, a veces como personas sólo decimos lo que nos conviene cuando se trata de uno mismo. Pero reconozco que el hecho de accionar de manera inmediata sobre mí me hizo replantearme como persona.

Cada actriz pasó a realizar su ejercicio de cómo ha enfrentado sus soledades, fue interesante ver cada ejercicio y compartir tal vez algo que nos cuesta, encontramos un espejo en común como el agua que utilizamos las tres o que primero contemplábamos y terminábamos en violencia, todas tenemos soledades que aún recordamos y esto puede ayudar mucho para llevarlo a los personajes.

Como cada sesión iniciamos con nuestro calentamiento personal e inmediatamente al terminar iniciamos con nuestro ejercicio que se había quedado de tarea. Se nos pidió escribir por 5 minutos un vomito verbal pensando en lo que nos provoca el estar solas. Comenzamos a leer cada una las palabras que había escrito mientras las otras dos hacíamos movimientos corporales con los ojos cerrados, cada palabra debía provocar sensaciones. En cada una de nosotras había palabras constantes pero la forma en decir las es lo que generaba la diferencia de sensaciones.

Con la lectura de Jessica me imagine corriendo por un monte, cada palabra que ella decía era como el viento que rompía con mi cuerpo al ir avanzando. Cuando repetía una palabra esta misma sensación de sentirme libre con la naturaleza me detenía, como si en mi caminar hubiera pausas.

Con Ángela cambio totalmente la sensación, sus palabras crearon en mi imaginación una luz en la cual me hundía, sus palabras constantes me obligaban a querer escalar esa luz sin lograr el objetivo de llegar hasta donde salía el resplandor.

Los ejercicios de nuestra intimidad con nuestras soledades, me hacen pensar en el interior de cada personaje, cómo se sentirán con sus dolencias y su lucha interna. Es importante que en esta parte del proceso encontremos esas sensaciones en su carácter y como las sobrellevan.

3. AUTOPSIA A UN COPO DE NIEVE DE LUIS SANTILLÁN.

“Quisiera ser una lágrima para nacer en tus ojos”

Luz Adriana

A esa niña que juega en el baño

Personajes

NICOLETA, niña

NATALIKOVA, adolescente

CATALINA, madre entre 38 y 40 años

Toda la obra, salvo la escena 10, transcurre en el cuarto de baño de una familia clase media alta.

-Octubre, entre las 2 y las 3 a.m.-

SONIDO DE TORMENTA.

NICOLETA ESTÁ DENTRO DE LA TINA, LLEVA PIJAMA DE DOS PIEZAS.
PERMANECE

TOTALMENTE INMÓVIL; FLOTA. EL AGUA DE LA REGADERA SIGUE
CORRIENDO; SOBRE EL
AGUA FLOTA UN PATITO DE HULE.

Natalikova: (Fuera de escena) Nicoleta, ¿encontraste tu patito de hule? (Entra al baño) Ni siquiera sentí cuando te levantaste... ¿No te das cuenta de que se está tirando el agua...? ¿No que no encontrabas tu pato...? Te estoy hablando, Nicoleta. ¿Por qué te metiste con la pijama puesta? ¿Nicoleta? ¡Nicoleta...! ¡Mamá! ¡Mamá, ven rápido! Algo le pasó Nicoleta. Nicoleta, háblame. ¡Nicoleta! ¡Mamá!

LA TORMENTA SE INTENSIFICA.

NATALIKOVA CIERRA LA REGADERA, TRATA DE SACAR A NICOLETA DE LA TINA, CON

GRANDES ESFUERZO LO LOGRA. NO SABE QUÉ HACER.

Natalikova: ¡Mamá!

2

-mediados de junio-

Catalina: En un acto de humildad puedo aceptar que tomo decisiones erróneas.

No estoy segura de tener la razón siempre. Soy humana y no perfecta. Hubo un tiempo en el que para ti era perfecta, cuando eras así de pequeña y te podía cargar, cuando te dormía contando una historia. ¿Tú lo recuerdas? Había noches en las que iba corriendo a tu cuarto sin importar lo que estuviera haciendo, y lo hacía sólo porque te oía gritar, te arrullaba y volvías a dormir. En ese tiempo era perfecta para ti.

Natalikova: Era una niña, mamá.

Catalina: Sigues siendo mi niñita.

Natalikova: Tu niñita es Nicoleta, no yo.

Catalina: Tú siempre serás mi niñita.

Natalikova: Podrías ser perfecta para Nicoleta, mamá. Si dejaras de enviarla a esos cursos de verano que no le gustan...

Catalina: ¿Esta bolsa queda con mis zapatos? Di la verdad, no me decido por el color.

Natalikova: Te hablo de Nicoleta.

Catalina: Estas vacaciones verás tú misma por qué la envié al curso ese. Yo no voy a sacrificar lo que quiero hacer por sus caprichos. Tú la vas a cuidar. Tu hermana es..., es extraña. A veces, cuando se me queda viendo, siento miedo, no sé de qué, pero lo siento.

Natalikova: ¿No será remordimiento?

Catalina: Esa falda hace que se te vean las caderas muy anchas. Te estás dejando, hijita. Mayor cuidado. Hasta en eso Nicoleta es rara. Los vestidos que le compro apenas si los usa y eso porque se lo pido.

Natalikova: Nicoleta hace lo que le pides, ella trata de complacerte.

Catalina: ¿Si eso es verdad por qué hizo que la echaran del curso? A ti nunca

te corrieron de un curso de verano.

Natalikova: ¿A qué hora hay que recogerla?

Catalina: Dijeron que a las diez la traían, así que estará llegando a la una.

Natalikova: Pues vámonos, porque no llegamos.

Catalina: Para que no digas que no pongo de mi parte, no la regañaré cuando la recojamos. Esperaré el momento adecuado; ella deberá explicarme solita, sin presión, el por qué la corrieron del cursito ese. ¡Es más! Vamos a comer en ese lugar vegetariano que tanto te gusta.

Natalikova: Comemos crepas, a Nicoleta le gustan.

Catalina: ¿Crepas...? Está bien, está bien, pero antes de que salgamos reconoce que mandé a tu hermana al curso de buena fe. Deberías de cambiarte esa falda por un pantalón.

3

-un día después del solsticio de verano-

Nicoleta: Ayer fue el día más largo, eso dicen. No lo sé, no lo medí, pero fue un buen día. Mamá, Nata y yo fuimos al cine y me compraron palomitas, chocolate y helado. Traté de guardarte un poco, pero se derritió; las palomitas se las acabó mamá; quedó un poco de chocolate, pero Nata dice que a los perros les hace daño comerlo. No me veas así, yo no tengo la culpa de que seas perro. Mamá ha estado contenta. Ella quiere que le cuente lo que pasó en el curso de verano pero no quiero decirle nada. Sé va a enojar, mamá es un poco enojona, sobretodo conmigo, pero me quiere; imagino que se enoja porque me quiere. Para que veas que te quiero, yo voy a enojarme contigo... ¡Shh! No ladres. Mamá no quiere animales en la casa y si se da cuenta... Te terminas la leche y te llevo al parque.

Mañana te vuelvo a traer cuando me quede sola, pero debes prometer no hacer pipí por toda la casa. Cuando hayas aprendido hacer del baño aquí, serás un perro muy bien entrenado, le pediré a mamá que te quedes y ella va a estar de acuerdo. Serás parte de la familia. ¡Deja esa toalla! Es de Nata, esta es mi toalla. Esta sí la puedes morder. Mira, con este shampoo te bañaré, a Nata le queda muy bonito el cabello, así estarás lindo y le gustarás a mamá

tanto como me gustas a mí... ¿Te comiste mi patito de hule? Lo dejé aquí. No te lo habrás comido, ¿eh?

4

-mediados de julio-

Catalina: Ven, ven acá. Enséñame los dientes, más grande; abre bien la boca. Tienes una caries, eso te pasa por no tener una buena higiene. A que no te has lavado los dientes.

Nicoleta: Después de cenar.

Catalina: ¿Por qué no has cenado?

Nicoleta: ¿Tú ya cenaste?

Catalina: Me estoy quitando el maquillaje, además sabes que estoy a dieta.

Nicoleta: ¿Vamos a estar a dieta otra vez?

Catalina: Ojalá y ya entres a la escuela porque te pones insoportable. Entre tú y tu hermana me vuelven loca. ¿Por qué bailas?

Nicoleta: Quiero hacer pis.

Catalina: Espera a que termine y el baño será todo tuyo.

Nicoleta: Sólo salte tantito en lo que hago pis.

Catalina: Estoy desde antes que tú, espera tu turno.

Nicoleta: Me anda mucho, mamá.

Catalina: Debes aprender a controlar tus esfínteres, una buena señorita sabe cuándo es el momento adecuado para ir al baño.

Nicoleta: Vi un programa donde una señora se enfermó de la vejiga por aguantarse.

Catalina: Eres una desesperada. No creas todo lo que ves en la televisión. Hay que tener control corporal, todo debe estar cuidado. Tú no te cuidas, si sigues así terminarás siendo una niña gorda. Creo que deberías ponerte a dieta. Todas en esta casa deberíamos estar a dieta. ¿Has visto lo gorda que se está poniendo tu hermana? Ya es talla 5. No sé por qué se ha descuidado tanto. ¿Estará embarazada?

Nicoleta: Pregúntale a ella, pero déjame hacer pis.

Catalina: Va a decir que no. Quizá sólo tiene problemas de digestión. Creo que tendré que cambiar el cereal.

Nicoleta: A mí me gusta el que compras.

Catalina: Pero no ayuda a la digestión.

Nicoleta: Mi hermana no está gorda.

Catalina: ¡Talla 5! Si eso no es estar gorda entonces no sé qué sea estar gorda.

Nicoleta: Eso no importa.

Catalina: Lo dices porque eres una niña. Una niña talla 0, pero un día serás talla 7 y recordarás lo que te digo.

Nicoleta: En mi escuela va una niña que está gordita, todos se burlan de ella. A mí me da coraje que...

Catalina: Ves cómo sí es importante. La gente puede ser muy cruel y burlona.

Nicoleta: Yo no me burlo de ella. Es mi amiga y la quiero gorda o no.

Catalina: No te juntes con esa niña.

Nicoleta: ¿Por qué?

Catalina: Porque te acostumbrarás a la gordura.

Nicoleta: Hay cosas más importantes, mamá.

Catalina: ¿Qué puede ser más importante?

Nicoleta: No sé, mamá, pero imagino que hay cosas más importantes.

Catalina: A ver si cuando te enamores sigues diciendo lo mismo. ¡Ya estate quieta!

Nicoleta: No aguanto.

Catalina: Anda pues, haz del baño y no olvides lavarte los dientes.

5

-finales de julio-

EL PERRO ESTÁ MUY MAL, HA SIDO ENVENENADO.

Nicoleta: Cierra el hocico. Si mamá entra y te ve así, se va a enojar conmigo. Mamá lo puede malinterpretar y creerá que la quieres morder. Recuerda que estás aquí a escondidas... No le gusta tener animales en la casa... ¿De verdad no quieres cerrarla o no puedes? Espera, algo habrá aquí que nos pueda servir... ¿Por qué guardan tantas porquerías? Estas son de Nata, debería guárdalas en su cuarto. Este es el jarabe para la tos, mamá me dice que sabe a cereza, pero no es cierto... Por algún lugar debe haber algo que sirva; mamá

guarda de todo en el baño... Tú tienes la culpa, te dije "no comas lo que te da la vecina". No te preocupes, encontraré algo y te haré vomitar... ¿Para qué será esto? Está roto y todavía lo guardan, pero eso sí, las muñecas que rompo, a la basura... Si no cierras el hocico van a creer que te rompí y te tiraran a la basura, regresarás a la calle y ya no te rascaré la panza... ¿Escuchaste? (EL PERRO MUERE) Esos gritos son de mamá, no tardará en entrar y va a pedir explicaciones... (AL LEVANTAR EL CADÁVER EL LÍQUIDO QUE SALE DE ÉL LA ENSUCIA) ¡Ya me ensuciaste el vestido! Mantén firme la cabeza. Muévete. Mueve la patita. Le voy a decir a mamá que estás enfermo, que yo te estoy cuidando y que por eso debes quedarte en la casa... ¿Y si te escondo en la tina? Quizá sea mejor que primero hable con mamá; no te ves muy bien... ¡Ahí viene! Cuando entre mamá tú feliz, ¿eh?, yo lograré convencerla de que te quedes.

6

-Al día siguiente-

Catalina: Habla con tu hermana.

Natalikova: ¿Para qué, mamá?

Catalina: Sabe muy bien que está estrictamente prohibido meter animales a la casa y trajo a ese perro, se está pasando de la raya.

Natalikova: Quizá si pasaras un poco de tiempo con ella.

Catalina: Estoy muy ocupada, además de que estoy muy enojada. ¿Y tú dónde estabas?

Natalikova: ¿Dónde estaba cuándo?

Catalina: Cuando metió al perro. ¿No te diste cuenta? Y el maldito se vino a morir en la tina. Esa escuincla debería estar lavándola.

Natalikova: Sabes que es alérgica al cloro.

Catalina: ¡Alérgica! ¡Cómo no!

Natalikova: Recuerda cómo se puso cuando se metió a la alberca del deportivo.

Catalina: ¿Sabes que la alergia es una manifestación de inadaptabilidad? Puedo jurar que lo hace para llamar la atención.

Natalikova: Creo que exageras un poco. Ya lavamos tres veces la tina.

Catalina: No pienso bañarme aquí hasta que esté segura que no queda ni un solo germen.

Natalikova: Deberías de acercarte un poco a Nicoleta. Le dolió lo del perro, el otro día estaba hablando sola.

Catalina: Un amiguito imaginario.

Natalikova: Hace mucho que Nicoleta dejó de tener amigos imaginarios. Me da la impresión de que se siente sola. Quizá si planeas algo con ella el fin de semana.

Catalina: Este fin me voy a ir a Tepoztlán.

Natalikova: Dedícale un poco de tiempo, mamá, así dejará de meter perros a la casa.

Catalina: Escúchame bien, Natalikova; cuando tengas tus hijas les dedicas el tiempo que quieras, mientras, no me des consejos de cómo tratar a las mías.

Natalikova: Yo también soy tu hija.

Catalina: Qué feliz hubiera sido si tú fueras mi única hija.

Natalikova: ¡Mamá! Nicoleta te puede oír.

Catalina: Nicoleta siempre está en otro mundo. A veces hasta pienso que está dañada.

Natalikova: Te pasas, mamá.

Catalina: Ya sólo enjuaga la tina. Le echaremos esto que compre en el supermercado y la dejamos así hasta mañana.

Natalikova: Acércate un poco a Nicoleta.

Catalina: Sí, sí. Después.

Nicoleta: ¿Tardarás mucho?

SONIDO DE LA REGADERA.

Nicoleta: Llevas mucho rato. Puedo apostar que ya tienes manos de abuelita. Mamá lleva prisa.

Natalikova:

Nicoleta: Por eso se acaba el gas; tardas mucho en bañarte. Yo lo hago bien rápido, me meto y salgo. Ni cinco minutos, por eso mamá nunca me carrerea. ¿Qué haces en el baño? ¿Por qué tardas tanto? Prometiste no tardar, por eso dejé que te metieras antes. No vuelvo a creer en tus promesas.

CESA EL SONIDO DE LA REGADERA.

Nicoleta: Ni te bañas bien. ¿Vas a tardar mucho? Ni siquiera se escucha el agua, sólo estás jugando.

Natalikova: Estaba rasurándome las piernas. Apenas voy a bañarme.

Nicoleta: ¿No puedes rasurarte en otro lugar?

Natalikova: Eso se hace en el baño.

Nicoleta: Hazlo en la cocina.

Natalikova: ¿Cómo en la cocina?

Nicoleta: Mamá rasura el chicharrón en la cocina.

Natalikova: No soy un cerdo.

Nicoleta: Puedes rasurarte en tu cuarto.

Natalikova: No seas tonta.

Nicoleta: O afuera de la tina. Mientras te rasuras yo...

Natalikova: Necesito del vapor.

Nicoleta: Necesitas un rastrillo y jabón.

Natalikova: Y vapor para abrir los poros.

Nicoleta: ¿Por qué no te pones cera como mamá?

Natalikova: Porque no soy masoquista.

Nicoleta: ¿Para qué te rasuras?

Natalikova: Mamá quiere que vaya de vestido.

Nicoleta: Yo también llevaré vestido.

Natalikova: Y mayas. Yo llevaré las piernas descubiertas.

Nicoleta: Tardaste mucho en el baño, vas a ver cómo yo me baño bien rápido... ¿Qué haces?

Natalikova: No tardaré.

Nicoleta: ¿Te volverás a meter?

Natalikova: Aún no me baño.

Nicoleta: Estuviste mucho rato en la tina.

Natalikova: ¿Y a ti qué?

Nicoleta: ¡Yo quiero meterme!

Natalikova: Espera a que salga.

Nicoleta: Estas afuera.

Natalikova: No seas desesperada. Detenme la toalla.

Nicoleta: ¿Ya vio mamá ese tatuaje en tu cadera?

Natalikova: Sólo detén la toalla y no vayas de chismosa.

SONIDO DE LA REGADERA.

Nicoleta: Ojalá salga el agua fría. Ojalá te quedes enjabonada. Ojalá se acabe...

Natalikova: Se acabó el acondicionador, ¿puedes traer, por fa?

Nicoleta: ¿Si lo traigo me dejas bañar contigo?

Natalikova: No me gusta bañarme acompañada.

Nicoleta: Déjame bañar contigo.

Natalikova: Lo haces después de mí.

Nicoleta: No va a dar tiempo, mamá ya se quiere ir.

Natalikova: No voy a tardar.

Nicoleta: Llevas mucho tiempo...

Natalikova: ¡Está bien! Trae el acondicionador y te metes conmigo.

Nicoleta: ¿Lo prometes?

Natalikova: Sí. Lo prometo.

Nicoleta: Conste que es una promesa.

Natalikova: Sí, es una promesa.

Catalina: ¿Dónde está tu hermana?

Natalikova: Va a regresar.

Catalina: ¿Cuándo?

Natalikova: Ahorita. Sólo fue...

Catalina: Es tarde. Les dije que se apuraran, pero siempre hacen lo que se les da la gana. No son capaces de ver que hay cosas que son importantes para mí.

Natalikova: Mamá...

Catalina: Tú, por ejemplo. ¿Por qué te rasuras las piernas hoy?

Natalikova: Porque...

Catalina: Tardas mucho. A esta hora tendríamos que estar en camino.

Natalikova: Ya casi estamos listas.

Catalina: Ya casi, ya casi. No fuera una cita tuya porque ya estarías como loca. **Natalikova:** Si fuera una cita mía, no te habría invitado, mamá.

Catalina: No es un favor lo que les estoy pidiendo.

Natalikova: Son tus hermanas.

Catalina: Son tus tías.

Natalikova: Estoy bien sin verlas.

Catalina: Es importante conocer a la familia.

Natalikova: Estoy bien sin conocerlas.

Catalina: Vamos a ir con ellas y te callas.

Nicoleta: ¡Aquí está! Traje el que huele a cereza.

Catalina: ¡No te quites ese vestido!

Nicoleta: Voy a bañarme.

Catalina: ¡No! Nos vamos ya.

Nicoleta: ¡Quiero bañarme!

Catalina: Lo harás cuando regresemos.

Natalikova: Pásenme el acondicionador.

Nicoleta: Me baño rápido.

Catalina: No. Toma, que no quiero mojarme.

Nicoleta: Superrápido.

Catalina: No.

Nicoleta: Estoy sucia.

Catalina: Estás bonita.

Nicoleta: Pero sucia.

Catalina: Eso te pasa por no meterte a bañar a tiempo.

Nicoleta: Ella lleva todo el día en el baño.

Catalina: No seas exagerada.

Nicoleta: Después de que...

Catalina: Ya no quiero saber más, siempre están solapándose.

Nicoleta: Pero, mamá...

Catalina: Pero nada.

Nicoleta: Me baño rápido.

Catalina: No. Si en dos minutos no están listas las dejare encerradas.

Natalikova: Ya terminé. Pásame la toalla.

Nicoleta: Me baño en lo que ella se viste.

Catalina: No, ya es tarde.

Nicoleta: Mira, ni siquiera se bañó bien.

Catalina: Déjame verte las orejas.

Natalikova: Mamá.

Catalina: Las orejas.

Natalikova: Con cuidado, mamá.

Catalina: No te lavaste bien las orejas. Te metes en este momento a lavártelas.

Nicoleta: Se las puede lavar en el lavabo, mientras yo me baño.

Catalina: No. Te metes a la regadera y te lavas bien esas orejas.

Nicoleta: Me gustaría que tuviéramos dos tinas. ¡Una tina para mi solita! Eso sería maravilloso.

8

-Primeros días del ciclo escolar-

Nicoleta: ¿Hace cuánto que no veías a mis tías?

Catalina: Hace mucho tiempo. No te muevas tanto porque te jalo el cabello.

Nicoleta: ¿No las quieres?

Catalina: ¿Por qué dices eso?

Nicoleta: Porque no las veías.

Catalina: Nuestras vidas se separaron mucho. Cada una tiene prioridades y a veces no es posible estar con la gente que quieres.

Nicoleta: Yo quiero estar contigo y con Nata.

Catalina: Porque eres pequeña, conforme crezcas preferirás hacer otras cosas.

Nicoleta: Ellas están muy solas.

Catalina: Es importante que estemos con ellas. Una de ellas está dañada, hay que cuidarla.

Nicoleta: ¿Si yo me daño estarás más tiempo conmigo?

Catalina: No empieces, Nicoleta.

Nicoleta: ¿Cómo eran mis tías cuando niñas?

Catalina: Ten cuidado con la leche, si manchas el uniforme irás sucia a la escuela.

Nicoleta: No me gusta tomar la leche en el baño, mamá.

Catalina: Si te levantas más temprano...

Natalikova: ¿Lista, Nicoleta? Se me está haciendo tarde, así que ya vámonos.

Catalina: Cuando salgas te vienes con cuidado, Nicoleta.

Nicoleta: ¿No vas a recogerme? Prometiste que al salir de la escuela...

Catalina: Tengo cosas que hacer.

Nicoleta: Siempre tienes cosas que hacer.

Catalina: No me hables en ese tono.

Natalikova: Dejen de discutir que llegaré tarde.

Catalina: Cuando regreses puedes ayudarme en la cocina, Nicoleta.

Nicoleta: Puedo apostar que cuando regrese, la casa estará vacía.

Catalina: No seas tan egoísta; comprende que el universo no gira en torno a ti.

-mediados de septiembre-

NICOLETA DUERME EN LA TINA.

Catalina: ¡Así que aquí estás! ¿Qué no me escuchas? Te he estado gritando desde hace media hora. ¿Qué haces en la tina, Nicoleta? ¿Terminaste tu tarea? No quiero que mañana me digas que... ¿Nicoleta? ¿Nicoleta? Despierta, ve a tu cama. La tina está muy fría y te puede hacer daño.

Tus tías dicen que eres un encanto, que fui bendecida al tenerte, pero... ellas lo hacen parecer tan fácil. Desearía poder aprender de ellas. Si paso más tiempo con ellas, quizá sepa cómo lidiar contigo. Yo... Ellas te cuidarían mucho mejor que...

CATALINA VA A SALIR DEL CUARTO, PERO MIRA ATENTAMENTE A NICOLETA.

Catalina: No puedo llevarte cargando, ya no... Te ves tan frágil, así dormida, chiquita. Pareces mi pequeña, mi pequeñita.

CATALINA SE METE A LA TINA Y ABRAZA A NICOLETA.

LE CANTA, EL LLANTO INTERRUMPE LA CANCIÓN. TRATA DE DARLE CALOR CORPORAL CON EL ABRAZO. SE QUEDA DORMIDA.

-Finales de septiembre-

EN LA COCINA.

Natalikova: ¿Por qué no sales?

Nicoleta: Está lloviendo.

Natalikova: Te haría bien ir al parque.

Nicoleta: ¿Tardará mucho mamá?

Natalikova: Dos horas, quizá un poco más. ¿Necesitas algo?

Nicoleta: Quiero pedirle que me ayude a buscar mi patito de hule.

Natalikova: Va a llegar cansada; le estresa estar con mi tía, así que si no quieres hacerla enojar, no vayas a pedirle eso.

Nicoleta: Lo dejé en la tina y ya no está.

Natalikova: Búscalos bien. ¿Qué haces con el pan?

Nicoleta: Quiero hacerme un sandwich con crema de cacahuate.

Natalikova: Se acabó y ni mamá ni yo hemos tenido tiempo de ir a comprar...

Nicoleta: ¿Y si vamos ahorita?

Natalikova: Ve al parque, Nicoleta. Sal un rato, haz algo distinto a quejarte y comportarte como niña chiquita... ¿Qué haces?

Nicoleta: Nada.

Natalikova: ¿No comiste?

Nicoleta: Mamá no dejó nada.

Natalikova: Toma, ve a la tienda y cómprate algo.

Nicoleta: Con esto no me alcanza para comprar crema de cacahuate.

Natalikova: Compra un pan, galletas. Hay leche.

Nicoleta: Por lo menos acompáñame.

Natalikova: Estoy haciendo la comida para mañana.

Nicoleta: Estás haciendo tú comida.

Natalikova: ¿No te aburres de estar siempre fastidiando?

Nicoleta: Si tuviera mi patito no estaría aquí.

Natalikova: Fastidiaste tanto al pato que se largó, así como lo voy hacer yo.

-Inicio de Octubre-

Nicoleta: Mañana tienes que ir a la escuela, mamá.

Catalina: ¿Por qué?

Nicoleta: Te mandaron llamar.

Catalina: ¿Qué hiciste, Nicoleta?

Nicoleta: Nada, mamá.

Catalina: ¿Cómo diablos nada? Tuviste que hacer algo, de lo contrario no me llamarían. Mejor dímelo ahorita, Nicoleta. Aún no se me olvida lo del perro.

Nicoleta: No sé qué hice...

Catalina: ¿Estás idiota?

Nicoleta: Me duele, mamá.

Catalina: ¿Crees que tengo el tiempo para tus tonterías?

Nicoleta: Suéltame, me lastimas.

Catalina: Estoy harta, Nicoleta, harta. Ya no eres una niña.

Nicoleta: ¡Mamá!

Catalina: ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!

Nicoleta: Si no quieres ir, diré que enfermaste...

Catalina: ¿Me ves como una mujer enferma? Desde mañana tendrás que irte sola a la escuela, y a ver quién te hace de comer...

Nicoleta: Nunca me haces de comer y es Nata la que me lleva a la escuela...

Catalina: ¿Qué estás tratando de decirme? Tan sólo eres una mocosa insolente, pero óyelo bien, no voy a tolerar más tonterías de tu parte.

Nicoleta: No te pongas así...

Catalina: Me pongo como se me da la regalada gana. ¿Adónde vas?

Nicoleta: A mi cuarto, no me gusta verte así.

Catalina: Tú me pones así.

Natalikova: ¿Qué pasa?

Nicoleta: Mamá está muy rara.

Catalina: La estúpida de tu hermana quién sabe qué hizo en la escuela.

Nicoleta: ¡No soy estúpida!

Natalikova: Tranquilas.

Nicoleta: Sólo te pasé un recado.

Catalina: No llores, Nicoleta, nada solucionarás llorando.

Natalikova: Mejor ven, mamá. Vamos a la sala para que tomes tu medicamento.

Catalina: También tú crees que estoy loca.

Natalikova: No creo nada, mamá. Estarás mejor en la sala.

Catalina: Tu hermana me pone así, ya no sabe qué hacer para llamar la atención.

Natalikova: Yo hablo con ella, tú relájate. ¿Qué paso, Nicoleta?

Nicoleta: No sé. Mamá está loca.

Natalikova: No está loca, sólo... Trata de comprenderla, Nicoleta. No te pongas así. En unos días estará mejor, mientras... Le servirá que la dejemos descansar, así que procura no disgustarla.

Nicoleta: ¿Qué hice para disgustarla?

Natalikova: No lo sé; dímelo tú.

Nicoleta: Siento frío, Natalikova.

Natalikova: Quizá te vas a resfriar. ¿Por qué mandaron llamar a mamá en la escuela?

Nicoleta: La directora quiere hablar con ella.

Natalikova: ¿Por qué?

Nicoleta: No lo sé, quizá por lo que pasó en el salón.

Natalikova: ¿Qué hiciste?

Nicoleta: Nada.

Natalikova: ¿Ahora qué, Nicoleta? ¿Qué? ¿Qué te pasa?

Nicoleta: Creo que estoy triste.

Natalikova: ¿Por qué estas triste? A veces eres insoportable. ¿Por qué lloras?

Nicoleta: No estoy llorando.

Natalikova: Entonces qué estás haciendo.

Nicoleta: Nada. ¿Puedo dormir esta noche contigo?

Natalikova: No.

Nicoleta: Por favor.

Natalikova: No, Nicoleta. Ya sabes que no me gusta...

Nicoleta: Sólo esta noche.

Natalikova: ¡Que no!

Nicoleta: Prometo no moverme mucho y no jalaré las cobijas.

Nicoleta: ¿Sabes por qué se burlan de Julieta?

Natalikova: ¿Quién es Julieta?

Nicoleta: Mi amiga gordita.

Natalikova: No, Nicoleta, no sé por qué se burlan.

Nicoleta: Porque está gordita.

Natalikova: ¡Ay, Nicoleta!

Nicoleta: Nadie se burla de mí porque no existo para nadie.

Natalikova: Mamá dice que está bien si no quieres ir.

Nicoleta: Sólo la vimos una vez.

Natalikova: Quizá sea mejor que te quedes en la casa.

Nicoleta: ¿Tú vas a ir?

Natalikova: Alguien tiene que acompañar a mamá.

Nicoleta: No se veía tan enferma.

Natalikova: Fue un accidente. Resbaló...

Nicoleta: Mamá lloró mucho.

Natalikova: Lloró por otras razones.

Nicoleta: ¿Y tú? ¿No lloras?

Natalikova: No es mi pena.

Nicoleta: ¿Tiene que ser mía?

Natalikova: Sólo de mamá.

Nicoleta: Habrá más fantasmas.

Natalikova: En tu imaginación.

Nicoleta: En los ojos de mamá.

Natalikova: Regresaremos en la mañana. Sólo quiere ir al velorio.

Nicoleta: ¿Te das cuenta? Cada vez estamos más solas.

Natalikova: Nos tenemos a nosotras.

Nicoleta: ¿Y si tú resbalas?

Natalikova: Piensa en otra cosa.

Nicoleta: También yo podría resbalar, o... ¡mamá!

Natalikova: En la cocina hay algo para que cenes.

Nicoleta: Creo que no tengo hambre.

Natalikova: De todos modos deberías de cenar algo, darte un baño y dormir.

Nicoleta: No quiero bañarme. Puedo resbalar.

Natalikova: Nicoleta. Olvídate de...

Nicoleta: No puedo. No quiero quedarme sola.

Natalikova: No es prudente que vengas, estarás mejor aquí. Los velorios no son para las niñas.

Nicoleta: ¿Y si una niña se muere?

Natalikova: Para mamá es un momento difícil, necesita nuestro apoyo y con esa actitud no ayudas.

Nicoleta: Siempre es igual. Tú y mamá juntas, yo siempre sola. A veces me siento como un copo de nieve.

Natalikova: ¿De qué hablas?

Nicoleta: Si lo pones en tu mano se derrite por el calor, pero si no lo detienes, desaparece, así que no importa qué hagas, siempre desaparecerá.

Natalikova: No es momento para tus historias.

Nicoleta: A veces ni quieren escucharme.

Natalikova: Tenemos cosas que hacer.

Nicoleta: Me gustaría estar entre sus cosas.

Natalikova: Es tarde, debemos irnos. Te acuestas temprano.

Nicoleta: Si fuera un copo de nieve, por lo menos tú y mamá se detendrían para ver mi caída.

Natalikova: Sí, Copo de nieve, descansa.

-Esa misma noche-

NICOLETA AHOGA LA NOCHE CON SU LLANTO Y POR MOMENTOS, SIN ENCONTRARLO, BUSCA SU PATITO DE HULE.

-Octubre-

Nicoleta: A mamá no le gusta que fumes en el baño.

Natalikova: Si tú no le dices no tiene por qué enterarse.

Nicoleta: ¿Te digo algo? Ayer mamá me contó un cuento. Yo ya lo había leído, pero escucharlo de labios de mamá fue muy bonito..., aunque algo distinto, como si fuera otro cuento.

Natalikova: A ella se le olvidan las historias y para que no te des cuenta le inventa.

Nicoleta: Me contó *El patito feo*, pero en el que yo leí, al final el patito sí encuentra a su verdadera familia.

Natalikova: ¿Qué contó?

Nicoleta: Que el patito, al sentirse completamente solo, buscó un estanque para ahogarse. Los patos no se ahogan, sus plumas...

Natalikova: Mamá no tiene la culpa.

Nicoleta: ¿Está enferma?

Natalikova: Todas estamos enfermas. A cada una de nosotras nos duele un rincón. ¿Cómo se llama tu rincón?

Nicoleta: Cada vez te pareces más a mamá, Natalikova.

Natalikova: Mi rincón tiene telarañas, seda y suspiros. No soy tan valiente como mamá para nombrarlo.

Nicoleta: Mamá está preocupada por ti.

Natalikova: Yo me preocupó por ti. A veces te escucho hablando con alguien, pero estás sola.

Nicoleta: Hay días en que me siento sola.

Natalikova: Me tienes a mí.

Nicoleta: Tengo que buscarte y tú eres muy buena para esconderte.

Natalikova: ¿Tú crees que estamos vivas?

Nicoleta: No empieces, Nata, luego no puedo dormir por lo que dices.

Natalikova: ¿Viste a las tías? Me horroricé, no quiero... Y nos parecemos tanto. Es como si hubiera visto una proyección del futuro, pero, ¿te digo un secreto...? No hay futuro.

Nicoleta: ¿Entonces para qué voy a la escuela?

Natalikova: Para que tardes más en volverte loca, Nicoleta. Si nos quedáramos aquí, de pie, con los ojos cerrados, con las palmas abiertas y no nos moviéramos por cien años, al abrir los ojos, ni siquiera habría polvo en nuestras manos. He aprendido dos cosas; uno, el futuro no existe; dos, no hay salidas.

Nicoleta: ¿Y si mejor nos vamos a dormir, Nata?

15

-Octubre-

CATALINA FRENTE AL ESPEJO.

Catalina: No sé bien qué pasó... En realidad creo que nada..., fue..., sin darme cuenta. Trato de no perder la paciencia, pero...

SIN PONER ATENCIÓN DIRIGE SU MANO PARA TOMAR UNA PINZA PARA EL CABELLO, CUANDO SE LA VA A PONER SE DA CUENTA DE QUE NO ES LA SUYA. ES LA DE NICOLETA.

Catalina: Es muy distinto. Con Natalikova nunca pasó algo parecido, a ella siempre la he visto como mi pequeñita, pero Nicoleta... Creo que me da miedo. Es tonto, lo sé, pero es verdad.

TOMA SU PINZA Y LA COMPARA CON LA DE NICOLETA.

Catalina: Nicoleta se parece tanto a mí... Por eso me da miedo.

Natalikova: Otra vez hablando sola en el baño. Si quieres hablar de algo, te escucharé, mamá. La muerte de mi tía te afectó mucho, ¿verdad?

Catalina: Estaré bien, es cosa de tiempo.

Natalikova: Es cosa de tiempo o cosa de locos. Estás como Nicoleta, hablando sola; tú en el espejo y ella en los rincones. Madre e hija.

Catalina: ¿Dónde está tu hermana?

Natalikova: Escondida en algún lugar.

Catalina: Búscala y dile que vamos a cenar.

LE ENTREGA A NATALIKOVA LA PINZA DE NICOLETA.

Natalikova: No hay nada para cenar, mamá.

Catalina: Saldremos. Hace mucho que no salimos a cenar las tres juntas.

Natalikova: ¿En verdad estás bien, mamá?

Catalina: Sí, bien. Trae a tu hermana, las espero en la sala. Iremos a ese lugar de crepas que le gusta a Nicoleta.

16

-Octubre-

Catalina: ¿Qué demonios haces ahí, Nicoleta?

Nicoleta: Nada.

Catalina: ¿Cómo que nada?

Nicoleta: Estoy jugando.

Catalina: La tina no es para jugar.

Nicoleta: Quiero ver si me extrañan.

Catalina: ¿Qué babosadas estás diciendo?

Nicoleta: Me escondí para ver si me buscaban como yo busco mi patito.

Catalina: Así que todo el día has estado ahí. No te puedo dejar sola un momento porque...

Nicoleta: ¡Todos los días me dejas sola!

Catalina: Eso faltaba, que me gritaras. Voy a contar hasta tres para que vayas a tu cuarto; una...

Nicoleta: ¿Mañana vamos al parque, mamá?

Catalina: A ver, Nicoleta, ¿qué ocurre contigo? En verdad ya no sé qué hacer. Le prometí a Natalikova no tener exabruptos contigo, pero tú no pones de tu parte.

Nicoleta: No quiero hacerte enojar.

Catalina: Vete a tu cuarto.

Nicoleta: Hace mucho que no me cuentas un cuento.

Catalina: No tengo tiempo.

Nicoleta: Uno chiquito.

Catalina: Ya es tarde, Nicoleta, y debo desmaquillarme. No es bueno dormir con el maquillaje puesto, te maltrata la piel. Estoy cansada, quiero dormir y si tú sigues aquí, sólo me haces perder el tiempo.

Nicoleta: Ya me voy a dormir, ¿me dejas darte un beso de buenas noches?

Catalina: Anda, dame el beso y ve a dormir... ¡Qué bonito beso! Buenas noches... ¿Qué esperas?

Nicoleta: ¿Puedo dormir contigo?

Catalina: No eres una bebé para que duermas acompañada.

Nicoleta: Me gustaría dormir contigo.

Catalina: Pórtate bien y hazme caso, vete a dormir.

Nicoleta: Sólo esta noche.

Catalina: Ni esta noche ni nunca.

Nicoleta: Por favor, mamá.

Catalina: No me fastidies, Nicoleta. No estoy de humor para seguir soportándote.

Nicoleta: Es que..., si tengo una pesadilla... Me gustaría que estuvieras a mi lado para no sentir miedo.

Catalina: ¡Basta, Nicoleta! ¡Basta!

Nicoleta: Como cuando era más chiquita, mamá.

Catalina: Cuando eras más chiquita te quería, ahora sólo..., sólo...

Nicoleta:

Catalina: Sólo vete a dormir, Nicoleta. Mañana... Mañana te haré waffles para desayunar.

Nicoleta: ¿Me quieres, mamá?

Catalina:

Nicoleta: Di que me quieres.

Catalina:

Nicoleta: Por favor, mamá, di que me quieres como cuando era chiquita.

Catalina:

Natalikova: A ver, desalojen el baño que necesito evacuar... ¿Por qué lloras, Nicoleta?

Nicoleta: Mamá ya no me quiere.

Natalikova: No digas eso. Mamá te quiere, ¿Verdad...? ¿Mamá? Dile que la quieres... Mamá...

Catalina: Estoy muy cansada, hablamos mañana temprano.

Natalikova: Entiendo que estés cansada, pero...

Catalina: No olviden lavarse los dientes. Que tengan buena noche.

SONIDO DE UN GRAN TRUENO.

Natalikova: Parece que va a llover muy fuerte; si quieres puedes dormir conmigo esta noche.

Nicoleta: Si fuera un copo de nieve...

Natalikova: Te contaré un cuento. ¡*El patito feo!* Y mañana, mañana te ayudo a buscar tu patito de hule.

COMIENZA A LLOVER.

Natalikova: Ya no llores, chiquita. Mamá está cansada y luego no sabe muy bien lo que hace. Anda, ve a ponerte la pijama y te espero en mi cuarto. Mientras yo..., yo hago del baño.

17

-Octubre, entre las 2 y las 3 a.m.-

SONIDO DE TORMENTA.

NICOLETA LLORA. ESTÁ DE PIE FRENTE A LA TINA, LLEVA PIJAMA DE DOS PIEZAS.

Nicoleta: Y desesperado, cuando el Patito feo creía que nunca iba a encontrar a su familia, fue al estanque...

NICOLETA ABRE LA REGADERA Y MUY DESPACIO SE METE A LA TINA.

LA LLUVIA SE CONVIERTE EN TORMENTA.