



LOS DETECTIVES, TRAS LA PISTA DE UNA DRAMATURGIA CLOWN.

Sistematización del Proceso de Creación Dramatúrgica para la Interpretación Escénica del Clown.

Julian Muñoz Cardona

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Artes Escénicas

Asesora

Claudia Yaneth Garcés Vergara. Maestra en Arte Dramático. Magister en Dirección y Dramaturgia.

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Escénicas

Medellín, Antioquia, Colombia.

2022

Cita

(Muñoz Cardona, 2022)

Referencia

Muñoz Cardona, J. (2022). *Sistematización del Proceso de Creación Dramatúrgica para la Interpretación Escénica del Clown*.

[Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)



Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria:

A mi familia. A mis seres queridos. A mi hijo. A Freyja. Al Laboratorio del Gesto.

Agradecimientos:

A los integrantes del Laboratorio del Gesto que aportaron su pasión y talento, en el proceso de creación de la obra Los Detectives. A los docentes por el proceso de formación. Al programa de profesionalización por permitirme participar de esta titulación. A mis amigos, amigas y colegas que me apoyaron para realizar esta aventura. A mis padres por su amor y paciencia.

Y a Freyja.

“No hay nada más engañoso que un hecho evidente.”

Sherlock Holmes de Conan Doyle

Tabla de Contenido

| | |
|---|----|
| Resumen | 2 |
| Abstract | 3 |
| Introducción | 4 |
| Planteamiento del Problema | 7 |
| Surgimiento de la Idea | 8 |
| Justificación | 10 |
| Pregunta | 12 |
| Objetivos | 13 |
| Marco de Referencia | 15 |
| Antecedentes | 15 |
| Referentes | 16 |
| Contexto | 18 |
| Metodología | 21 |
| Fases de la Investigación | 22 |
| Cronograma | 32 |
| Bitácoras - Laboratorios de Experimentación Gestual | 36 |
| Laboratorios de Triangulación Conceptual | 46 |
| Entrevistas | 48 |
| Consideraciones Éticas | 53 |
| Hallazgos | 51 |
| Bibliografía | 56 |
| Anexos | 59 |
| Guión Dramatúrgico " <i>Los Detectives</i> " | 66 |

RESUMEN

Este es un proceso de sistematización metodológica que recopila la investigación de autores, conceptos y teorías dramáticas e interpretativas. Para la creación de una parodia clown al subgénero de la Ficción Detectivesca, teniendo como base, la exploración desarrollada desde el 2018 con el grupo de Teatro Gestual, el *Laboratorio del Gesto* y la obra “*Los Detectives*”. Dicha propuesta organiza la experiencia creativa orientada bajo mi dirección, para la escritura y montaje de una obra de Teatro Gestual, que es representada por artistas de diferentes disciplinas de las Artes Escénicas. También se realiza una nueva indagación orientada a la concreción de las teorías que conceptualizan las técnicas dramáticas y que definen una estructura metodológica para afianzar los conocimientos sobre la interpretación del “Clown” como un personaje escénico, que conjuga la espontaneidad cómica y escenifica un guión dramático. Con estas premisas se ejecuta una socialización con el colectivo artístico, para corregir y reorganizar la puesta en escena. Lo que conlleva a realizar una nueva edición del guión literario, para definir la versión 2022 de la obra “*Los Detectives*” y que se anexa en este proyecto.

Palabras claves - Clown/Payaso, Acción Dramática, Caricatura, Dramaturgia, Estructura Dramática, Gestos, Laboratorio, Personaje, Teatro Gestual, Puesta en Escena, Teatro de Sombras, Parodia, Suspense, Ficción Detectivesca, Hipótesis.

ABSTRACT

This is a process of methodological systematization that compiles the research of authors, concepts and dramaturgical and interpretative theories. For the creation of a clown parody to the subgenre of Detective Fiction, having as a base, the exploration developed since 2018 with the group of Gestural Theater, the Laboratory of Gesture and the play "The Detectives". Said proposal organizes the creative experience oriented under my direction, for the writing and staging of a Gestural Theater play, which is represented by artists from different disciplines of the Performing Arts. A new inquiry is also carried out, oriented to the concretion of the theories that conceptualize the dramatic techniques and that define a methodological structure to strengthen the knowledge on the interpretation of the "Clown" as a scenic character, who combines the comic spontaneity and stages a dramaturgical script. With these premises, a socialization with the artistic collective is executed, to correct and re-organize the staging. This leads to a new edition of the literary script, to define the 2022 version of the play "The Detectives", which is annexed to this project.

Keywords - Clown/Clown, Dramatic Action, Caricature, Dramaturgy, Dramatic Structure, Gesture, Laboratory, Character, Gestural Theater, Staging, Shadow Theater, Parody, Suspense, Detective Fiction, Hypothesis.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo de grado realizado para el programa de Profesionalización de Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, encontrarás el proceso de sistematización metodológica para la creación de una parodia teatral al género de la Ficción Detectivesca, tomando como referentes las estructuras dramáticas planteadas por Virgilio Ariel Rivera; a la vez, que se combina con la teoría expuesta por Hernán Gené para una dramaturgia Clown. Teniendo como base, la exploración desarrollada desde el 2018 con el grupo de Teatro Gestual, el Laboratorio del Gesto y la obra “*Los Detectives*”.

Para la sistematización de esta experiencia creativa, se recopiló la diferente información utilizada como base investigativa de algunas teorías, conceptos y metodologías necesarias, para una composición dramática que finalizó en un montaje teatral de Clown. Copilando las bitácoras, bocetos, textos y experiencias de los laboratorios de exploración gestual que fueron el espacio de creación colectiva y acondicionamiento teórico de las búsquedas estéticas del proyecto.

La Ficción Detectivesca es un subgénero de *Suspense* en el que un investigador criminal indaga un determinado crimen. Su misión es mantener al público en un estado de tensión y expectativa al desarrollo del conflicto. Existen varias obras literarias y series animadas televisivas, que han marcado unos precedentes simbólicos en la configuración de personajes e historias de misterios. Aurora Aragón recopila en su escrito “*Técnicas Narrativas y Suspense en el Relato Breve Policiaco.*”, algunas reglas o elementos necesarios, inscritos en diferentes obras literarias universales dónde los recursos narrativos policiacos son idénticos a la novela literaria, ya que introduce a los personajes en sus pasiones, sometidos a pruebas y dominados por el destino; para esclarecer la verdad y hallar los culpables del acontecimiento criminal.

Como objetivo innovador, se plantea abordar esta temática, a través de *La Parodia* para crear una comedia que caricaturiza a este género. *La Parodia* es, sencillamente, buscar un original conocido por el público y descontextualizar sus referentes convencionales por medio de diferentes mecanismos de humor.

Existen también diferentes teorías clásicas y contemporáneas de estructuras dramáticas, según la visión aristotélica, que se divide en tres segmentos claramente diferenciados: inicio, desarrollo y desenlace. Decidí entonces basarme en el estudio realizado por Virgilio Ariel Rivera en su libro “*La Composición Dramática, Estructura y Cánones de los 7 Géneros*”, para que una composición dramática contenga las fórmulas dramáticas necesarias para considerarse un guion teatral.

Según Hernán Gené: “Un clown es un personaje y como todo personaje es interpretado por un actor.” Algunos puristas, prefieren al Clown como el desarrollo de un proceso emocional el cual es permeado por las humanidades de quien lo interpreta, dándole un matiz de libertad para no encasillarse en estructuras dramáticas complejas, desconociendo el proceso actoral, como medio para crear un Clown. Pero ya algunos autores más actuales, han brindado unos parámetros que aportan a la construcción de una dramaturgia para el Actor/Clown. En la investigación realizada por Hernán Gené, titulada “*Dramaturgia Del Clown*”, encontramos un referente para la creación actoral en la puesta en escena, contando con unas pautas estructurales dramáticas, que potencian la interpretación de un guión teatral al estilo de Clown.

Este proyecto escénico fue desarrollado con el Laboratorio del Gesto que fue conformado desde el 2015 con la necesidad de investigar, crear, experimentar y difundir un trabajo escénico donde el cuerpo es el intermediario entre esa narrativa fantástica y esas imágenes

cotidianas de la sociedad. El Teatro Gestual se vuelve el fuerte expresivo y desde el Clown, La Pantomima o el Teatro del Absurdo; abordamos diferentes puestas en escena, que conllevan un mensaje crítico ante un acontecimiento social.

En el 2018, se emprende un proyecto creativo llamado “*Los Detectives*”; donde el colectivo artístico se enmarcaría en una misteriosa historia, al estilo de una parodia clown; donde dos detectives sin licencia, serían los encargados de esclarecer la pérdida de una valiosa joya. Pero un maquiavélico plan se interpondría ante la verdad. Varios podrían ser los sospechosos, incluso el público podría ser cómplice de esta irreverente historia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los diferentes estilos del Teatro Gestual, existen varios exponentes del género, de los cuales el grupo ha tenido como referencia los trabajos desarrollados por Jacques Lecoq de Francia, Slava Polunin de Rusia, Luis Brusca de Argentina/España, Pataclaun de Perú, Mimodram de Alemania y Ku Kux Klown de Colombia. Existen variadas técnicas y escuelas en Colombia, que aportan a la construcción de sketches y espectáculos; Como Agité Teatro, Los Hijos Clownia y el Colectivo Teatral Infusión de Medellín. Por eso como colectivo, queremos encontrar un estilo propio, que nos represente dentro del sector de Teatro Gestual de Antioquia; para realizar una forma clara de llevar a una representación más simbólica, una puesta en escena que cumpla con las directrices de obra teatral, pero que permita al clown, vivir “el Aquí y el Ahora”. Encontrando autores que directamente se relacionan a los procesos creativos del clown, desde su entrenamiento y su disposición dramática para la creación de números, sketch u obras.

El Laboratorio del Gesto se propuso a crear una serie de laboratorios de exploración gestual, como un camino para explorar y experimentar diferentes antecedentes, desde la disposición dramática creada de manera colectiva, improvisando las escenas con unas premisas claras, para luego escribirlo en un guión, añadiendo al texto escénico y abordando diferentes técnicas cómicas para la resolución del momento cómico.

Por eso es pertinente realizar algunas preguntas: ¿Se puede escribir una dramaturgia teatral para desarrollarse con las técnicas del Clown? ¿El clown puede transitar por diferentes géneros y estilos literarios o dramáticos? ¿Existe una teoría dramática para el Clown? ¿El

Clown es un personaje construido por un actor o es la representación de un estereotipo propio del intérprete?

Es allí donde encontramos la iniciativa como grupo teatral, en definir unas bases que argumenten el proceso de creación y así entrelazar un lenguaje común, en el que los diferentes intérpretes, pudieran confluír en un trabajo de acondicionamiento, investigación, exploración y montaje. Y así configurar una metodología propia que nos permita desarrollar futuros proyectos, con un camino claro y eficaz, para la creación escénica

Surgimiento de la Idea

Como joven creador de las Artes Escénicas me he cruzado en el camino con aquellos personajes que cobran vida de los guiones teatrales para los escenarios, como también con el clown improvisador y versátil en sus intervenciones callejeras. En el año 2017, en conjunto con los miembros fundadores del grupo de Teatro Gestual el Laboratorio del Gesto, buscamos crear un montaje innovador que se diferenciara un poco de las diferentes estéticas o estilos de los grupos de teatro de la ciudad. El suspenso ha sido uno de mis géneros favoritos de la literatura, por lo que surgió la idea de hacer una obra donde los detectives fueran dos personajes clown que no resuelven sus casos de investigación, sino que es el público quien devela la verdad de los hechos. Lo que me llevó a la parodia como herramienta, para alimentar el proceso creativo a partir de diferentes aspectos relevantes que se encuentran en las historias criminalísticas de las obras literarias y series televisivas (Animadas o Live Action), en las que todos los detectives o investigadores, siempre resuelven los casos con su ingenio.

Esto me condujo a investigar sobre el género del *Suspense*, *el Relato Breve Policíaco* y en especial; el subgénero literario de la *Ficción Detectivesca*. Desde la cual se determinan unos elementos literarios necesarios para el desarrollo de la trama y desenlace de los acontecimientos que se entrelazan para llevar una historia, que se basa en un crimen que debe resolverse para encontrar a los responsables y en la que es necesario generar diferentes etapas de indagación como la recolección de pistas, testimonios, sospechosos y víctimas; que puedan servir como insumo para la formulación de un cuerpo del delito que permitirá un panorama completo de los hechos y así definir el o los culpables del acontecimiento criminal y posiblemente el rescate de víctimas o artículos valiosos.

Para esto fue imperante basar la indagación en historias populares y personajes reconocidos, ya que el clown, como parodiador, tiene la posibilidad de entremezclar diferentes referentes simbólicos de series y obras literarias. Como, por ejemplo, apoyarse de la fórmula de dupla protagonista, que plantea Arthur Conan Doyle en sus obras de detectives privados con “Sherlock Holmes” y el “Dr. Watson”. Encontrando también, en su personaje el Dr. Moriarty, otra referencia para el antagonista que idea los planes criminales.

También, quería agregar otra referencia televisiva, como lo es: “Scooby-Doo!” de Hanna Barbera, que mezcla la comedia con la investigación de acontecimientos paranormales y que plantea una estructura clara en el desarrollo de cada uno de sus capítulos. Brindando también un referente sobre los cómplices que realizan los crímenes a través de ingeniosas artimañas.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, el público gustoso por la comedia, busca disfrutar de las nuevas tendencias que exploran en la fusión de estilos y géneros, para crear espectáculos innovadores y emotivos. Convirtiéndose en tendencia televisiva, el remake de antiguos programas o películas, o el relanzamiento de series animadas, llevadas al Live Action en las pantallas de cine y streaming. Lo que me llevo, como director y escritor, a plantear una obra teatral, que reviviera esos acontecimientos simbólicos que permanecen en la memoria colectiva y que son el punto de partida, para que el Actor/Clown pueda caricaturizar la trama del *Suspense*, sin salir de los parámetros planteados del género, pero llegando al momento hilarante de la comedia.

Con el ánimo de afianzar un proceso de creativo para la estructuración de una metodología que sirva como herramienta para la construcción de obras teatrales que se interpreten a través del clown y que aporten nuevos conocimientos para profundizar en una exploración estética que contraiga matices novedosos en función del montaje y el aprendizaje grupal. Decidí emprender con el Laboratorio del Gesto, un camino investigativo sobre algunos autores que referencian las temáticas dramáticas y proponen una serie de detalles que permitan componer, dentro del género suscitado, una historia clara que cumpla con las premisas literarias según el género. Los autores elegidos fueron Lecoq con su propuesta de acondicionamiento técnico para la técnica del clown, las bases dramáticas de Virgilio Rivera para la escritura del guión literario y los parámetros dramáticos para la interpretación del Actor/Clown según Hernán Gené.

De esta manera, se derivan diferentes posibilidades escénicas, que al entremezclar con las técnicas del clown como un intérprete actoral; sumando las diferentes facetas que contiene el mundo del payaso, como por ejemplo la improvisación, la parodia, la caricatura y los momentos hilarantes. Que pudieran ser inscritos en un montaje teatral que innovara y marcará un precedente en el estilo creativo del Laboratorio del Gesto.

PREGUNTA

¿Podría realizarse la sistematización de un proceso de creación escénica que conjugue la escritura de una dramaturgia que parodia a la *Ficción Detectivesca* y proponga una metodología para la interpretación dramática de un personaje, combinada con la técnica del *Clown*?

OBJETIVOS

Objetivo general

Sistematizar el proceso metodológico desarrollado por el grupo de teatro el Laboratorio del Gesto, para la composición de una dramaturgia que parodia a la *Ficción Detectivesca* y que sería interpretada en las técnicas de actuación para personajes *Clown*.

Objetivos específicos

- Definir un proceso metodológico para la creación de una dramaturgia clown.
- Indagar sobre los géneros de Suspense, Relato Breve Policiaco y el subgénero de la Ficción Detectivesca.
- Realizar un nuevo proceso investigativo, para definir los autores y los conceptos que se relacionen directamente con la propuesta estética de la obra.
- Establecer una metodología para la interpretación del Clown como personaje, desde las técnicas de actuación dramática para actores.
- Precisar un procedimiento metodológico por fases, para el montaje de nuevas dramaturgias que sean interpretadas por un Actor/Clown.
- Socializar los nuevos conceptos investigados y aplicarlos en un nuevo “Laboratorio de Experimentación Gestual”.
- Realizar un análisis de la investigación realizada, con los artistas de la obra “Los Detectives”.

- Revisar la estructura dramática del guión literario escrito para la obra “*Los Detectives*”.
- Anexar el guión dramático de la obra teatral “*Los Detectives*”.

MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes

Luego del surgimiento de la idea de crear dos detectives clown se realizó una corta indagación en los aspectos generales de los estereotipos de los investigadores, realizando una experimentación itinerante que se basaba en la improvisación con el público asistente a la celebración del Día Mundial de la Pereza en el 2017. Dos detectives clown, acompañados de un saxofonista que amenizaba musicalmente la búsqueda de pistas indefinidas.

Con esta experiencia, encontramos diferentes resultados positivos, como, por ejemplo, la aceptación del público, ante los roles predispuestos de los personajes; encontrando innovadora la propuesta y generando curiosidad y deseo de interactuar con los despistados detectives. También encontramos una serie de juegos y elementos, que engrandecen la parodia del género del *Suspense* dándonos matices interpretativos para el desarrollo actoral. La música se vuelve otro elemento significativo, para acrecentar el momento dramático que da paso al gag o momento cómico.

Lo que nos llevó a imaginarnos una obra teatral donde estos aspectos ayudarán a configurar una puesta en escena que recreará un misterio por resolver, ambientado de una estética propia del género detectivesco, con personajes que ayudarán en la narrativa y con referentes universales de la literatura, series televisas y producciones cinematográficas. Planteando una serie de “Laboratorios de Experimentación Gestual” como proceso de investigación, escritura, entrenamiento y diseño técnico; que diera como resultado un montaje teatral del grupo de Teatro Gestual, el Laboratorio del Gesto.

Referentes

Como referente principal tomamos al género de la Ficción Detectivesca y sus derivados de las historias criminalísticas. Para guiar la creación del montaje y teniendo en cuenta algunos principios relevantes de las estructuras dramáticas para la escritura del guión literario. También el proceso de formación, necesitamos de una metodología planteada con diferentes conceptos y técnicas dramáticas, en lo cual nos basamos en autores de teatro dramático, gestual y cómico.

Los autores y conceptos fueron:

- Nos basamos en la técnica interpretativa del clown según *“El Cuerpo Poético: Una Pedagogía de la Creación Teatral.”* de Jacques Lecoq; para el proceso de formación y entrenamiento de expresión corporal. Centrados en la exploración de las posibilidades pre-expresivas del intérprete sin el uso de la palabra.
- Indagamos los conceptos dramáticos para la interpretación de un personaje clown, propuestas por Hernán Gené en su libro *“Dramaturgia del Clown”*. Este fue el insumo mayor para orientar el trabajo interpretativo de los actores y la actriz. Permittiéndonos reconocer al clown como un personaje que es interpretado por un actor/clown o actriz/clown, en el desarrollo de una trama establecida por un guión dramático.
- Las fórmulas literarias de Aurora Aragón determinadas en las *“Técnicas Narrativas de Suspense en el Relato Breve Policiaco”*. Fue el insumo que determinó la lógica dramática de la estructuración de la trama que se basa en la investigación de un criminal. Sujetándose a los apartados necesarios para el desarrollo de una historia que cumpla con las reglas literarias del

género del suspense y que oriente las directrices necesarias para que sea una historia de Ficción Detectivesca.

- Las estructuras dramáticas de Virgilio Ariel comprendidas en *“La Composición Dramática, Estructura y Cánones de los 7 Géneros.”*. Nos plantearon una base para la estructuración de la trama en la elaboración del guión y la consecución de la historia que transitan los personajes para instalar el acontecimiento criminal, la investigación de los hechos y el desenlace del misterio.

- Para crear momentos humorísticos, estudiamos el *“Librucho, el Proceso Creativo en la Comedia.”* de Joel Sánchez, el cual nos sirvió como un diccionario de los diferentes mecanismos técnicos, utilizados para alcanzar los momentos cómicos de una puesta en escena.

Los referentes del género fueron:

- Las diferentes aventuras de *Sherlock Holmes* de la autoría de Conan Doyle, basándonos en los personajes protagonistas y el personaje antagonista. Utilizando la dupla sugerida por Doyle, para crear un equipo de investigación que combina prácticas científicas para recolectar pistas y crear una hipótesis de un crimen. El antagonista, como el perpetrador intelectual del plan criminal.

- Los relatos detectivescos de Edgar Allan Poe, como base estructural para el desarrollo de la historia planteada.

- La serie animada de televisión: *“Scooby Doo!”* de Hanna Barbera, fue un gran referente de parodia o caracterización de una investigación paranormal. En la cual los

protagonistas, no resuelven el misterio de manera metódica, sino que, desenmascaran las verdaderas intenciones de los perpetradores, por la torpeza de sus personajes.

Sobre los autores principales:

Virgilio Ariel Rivera

Crítico y dramaturgo mexicano que inició sus investigaciones sobre teoría dramática que concluirán 20 años más tarde con su libro: "*La Composición Dramática*". *Estructura y Cánones de los 7 Géneros*"; Publicado por Escenología y el cual va en su quinta edición. Colaboró en las revistas Repertorio, Correo Escénico y Máscara. Ejerció la crítica teatral como miembro de la Agrupación de Periodistas Teatrales, en diversos diarios.

Fue fundador del Centro Cultural Foro de la Comedia en la Colonia Roma, el cual funciona como importante teatro de cámara y centro de enseñanza, investigación, composición y análisis dramático, mismo que hasta la fecha ha dado cabida a más de 60 producciones dramáticas, tanto profesionales, como amateurs.

Su estudio propone una categorización de las reglas generales que identifican la representación de cada uno de los géneros que componen al drama. Lo que nos proporcionó una estructura clara y universal, para la adaptación del subgénero de *Ficción Detectivesca* en una parodia interpretada por personajes clown.

También orientó una revisión técnica del guión dramaturgico ya escrito, para una segunda edición en la que se precisan los actos y escenas consecuentes en el desarrollo de la

trama. Logrando más claridad para la resolución del conflicto que conlleva al desenlace de la puesta en escena.

Hernán Gené de Luca

Nace en 1960, en Buenos Aires. Con más de 40 años como actor, director, docente y dramaturgo de espectáculos de clown. Fundador del “*Estudio Hernán Gené*”, su propia escuela de teatro. Ha escrito varias obras de teatro y colabora regularmente con diferentes revistas especializadas escribiendo artículos y libros sobre teatro, circo y docencia.

“*La Dramaturgia del Clown*” es un estudio sobre la teoría y la técnica necesarias para la construcción de un número o espectáculo de clown, a partir de su propia experiencia. El libro se complementa con ejemplos de textos dramáticos, puestas en escena y películas del género.

Gené ratifica las posibilidades de dirigir la técnica del payaso en pro de las pautas dramáticas, para el proceso de creación de los personajes con la connotación gestual del clown. Dándonos rienda suelta abordar diferentes creaciones basadas en la parodia, para llevar a escena versiones propias de obras literarias de cualquier género.

Contexto

En el 2017 surge la idea a partir de dos integrantes del grupo de Teatro Gestual el Laboratorio del Gesto; comenzando con un proceso informal de recopilación de información concerniente a las temáticas planteadas. En el 2018, con un elenco más nutrido, se comienzan con la escritura y montaje de la obra, a partir de una estructura general de escenas. Realizando una serie de laboratorios escénicos, para indagar sobre las técnicas del clown, los parámetros literarios del género y la construcción estética del montaje en general. A partir de mesas de

trabajo, donde se plantean las premisas escenográficas, la caracterización del vestuario y maquillaje; la producción musical y diseños luminotécnicos.

El grupo está conformado por siete integrantes: tres actores, una actriz y dos técnicos. Un actor de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, también periodista de la Universidad de Antioquia con 12 años de experiencia sería el encargado de encarnar a uno de los dos detectives protagonistas. El antagonista sería interpretado por un cuentero y bailarín; Especialista en Gestión de Proyectos, con 10 años de experiencia. Los cómplices del crimen son una clown y violinista con 5 años de experiencia, y un comediante y artista circense con 9 años de experiencia. Una productora musical y un luminotécnico; ambos del Instituto Universitario ITM de Medellín. Yo participé como director, escritor e intérprete de un detective también protagonista de la historia.

El proceso de investigación inició desde el 2017 y en el 2018 comenzó con la producción del montaje, el casting actuarial y la escritura del guión. Para el 2019 se realizaron los ensayos y ajustes técnicos, para el estreno de la obra durante una temporada en la sala de Corporación Cultural Agité de la ciudad de Medellín. En el 2020, debido a la pandemia por el coronavirus, se suspendió el proceso; pero retomamos en el 2021 con tres temporadas en la Corporación Cultural Agité, Corporación Artística ZIRUMA y en la Agenda Artística Territorial del teatro del Parque Biblioteca José Horacio Betancur de San Antonio de Prado. Llevándonos a recibir diferentes invitaciones para participar en el Festival de Teatro, Laguna de El Romeral de la ciudad de La Estrella y en el 24° Festival Internacional de Mimos y Payasos, MIMAME de la ciudad de Medellín.

METODOLOGÍA

Metodología de Sistematización de las Experiencias

La sistematización de experiencias es una técnica que recopila los saberes de la práctica. Una sistematización es más que un informe descriptivo de una experiencia, es un proceso que busca articular la práctica con la teoría. Esta técnica implica un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos de forma participativa a partir de las experiencias de intervención. Por lo tanto, evidencia la conexión entre el conocimiento y la acción; Implica un diálogo de saberes y es importante tanto el producto final, como el proceso. Asimismo, permite entender una práctica y a partir de ella, elaborar nuevos conocimientos que permitan no sólo comprender, sino contribuir a convertir este nuevo conocimiento en una herramienta útil para transformar los ámbitos de intervención y la realidad.

Tomando la definición de Jara (1994) la sistematización de experiencias es: *“Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. (...) La esencia de la sistematización es la interpretación crítica para poder extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro”* (Jara, 1994:22).

Para este trabajo de grado, es necesario rehacer los pasos desarrollados en el proceso de creación de una dramaturgia, recopilando la información documentada, las técnicas de interpretación seleccionada para los artistas y el montaje final de la obra teatral.

El proceso de sistematización de la experiencia, estaría definido en fases:

La primera fase se basó en la recopilación del proceso de investigación y creación de la obra; Organizando la información consultada, los conceptos, bocetos y propuestas del colectivo artístico. Transcribiendo en bitácoras, los Laboratorios de Experimentación Gestual que se desarrollaron para la formación de los artistas. En la segunda fase se realizó un nuevo proceso investigativo, definiendo autores y conceptos que se relacionan directamente con la propuesta estética de la obra. Una tercera fase en la que se establecen los paralelos entre el trabajo desarrollado y los hallazgos del proceso de sistematización. Para finalizar con la cuarta fase, de revisión de la estructura dramática del guión y que se enlaza con un nuevo Laboratorio de Experimentación Gestual donde se afianzan los nuevos conceptos en el colectivo artístico.

Fases de la Investigación

Fase 1: Indagación

Estrategias de Investigación

Para iniciar con el proceso creativo, se diseñan unos laboratorios de experimentación gestual que sirvieran como guía para las diferentes etapas de montaje; iniciando con la investigación de los temas referentes al proyecto, transitando por diferentes espacios de exploración creativa que brindarán las pautas necesarias para la escritura de una dramaturgia, la apropiación de los conceptos técnicos de interpretación y la producción de un montaje teatral.

Técnicas de Investigación

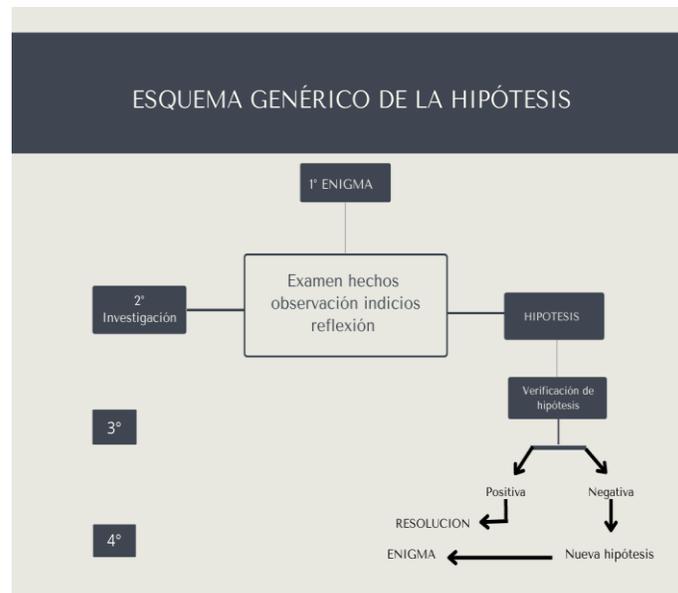
Estuvo orientado en tres sentidos, para la recopilación de la información concerniente al género de Ficción Detectivesca, a las pautas existentes de estructura dramática y al desarrollo

de una metodología de interpretación dramática con las técnicas del Clown. Comenzando con la investigación del género del suspense, nos encontramos con su definición como recurso literario, que, de acuerdo con Aristóteles en su libro “*La Poética*”, brinda al espectador estado de tensión y expectativa, mediante un peligro real, con cierto grado de esperanza y con resultados poco improbables. Lo que define a la *Ficción Detectivesca* como un subgénero del *Suspense* que se deriva de la *Novela Negra* y la *Novela Policiaca*.

“Los recursos narrativos policíacos son idénticos a los de la novela literaria: problemas de narrador y de punto de vista, de descripción, de tiempo o de composición. La Novela Policiaca es algo vivo; introduce personajes víctimas de sus pasiones, sometidos a pruebas, dominados por el destino.” (Aragón,1989)

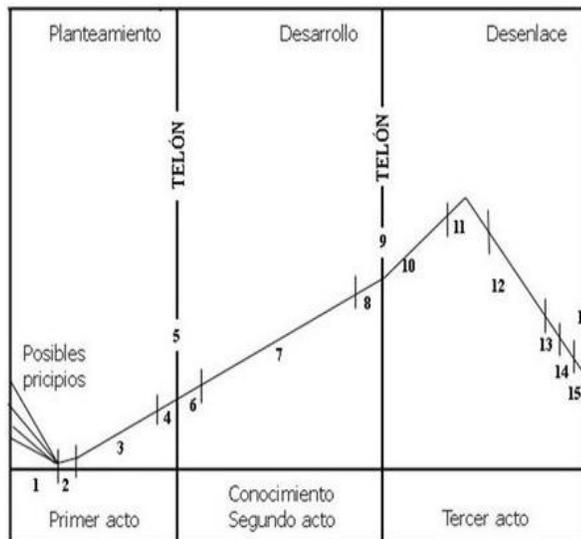
Esta sería la base, para que escritores como Edgar Allan Poe y Conan Doyle, plasmen en sus obras literarias, el desarrollo que se generaba en su época sobre los procesos judiciales de investigación criminal por medio de métodos científicos.

La *Ficción Detectivesca* se centra en el esclarecimiento de un misterio real o paranormal, que es investigado por un detective, que podría ser un oficial de la ley o agente privado. Así encontramos ciertos referentes que sirven como reglas literarias para la estructuración de una trama que se desarrolle en los diferentes aspectos de investigación de las pistas, la proposición de una hipótesis a la par que se enfrentan a una serie de eventos que se interponen en la develación de los verdaderos motivos del acontecimiento criminal, para brindar un veredicto que sentencie al perpetrador del crimen.



Esquema de una hipótesis

Teniendo como partida la conceptualización del género, era necesario establecer los parámetros técnicos para la escritura de una dramaturgia coherente y clara. Consultando dos autores que proponen unas fórmulas vitales tanto de los géneros como de los estilos, que pudieran mezclarse con la poética teatral y propuesta estética del grupo. En este caso determinamos el análisis desarrollado por Virgilio Ariel Rivera en *“La Composición Dramática, Estructura y Cánones de los 7 Géneros.”*; donde aclara: *“Que cada género cumple predominantemente una de siete funciones, toda obra formal, de cualquier género al que corresponda, cumple también -ciertamente en un grado menor- con las otras seis. Como obra de arte eleva el espíritu; como tratado de un tema aporta conocimientos, muestra otra realidad, inculca ideas; como contraposición de valores que maneja, moraliza, mueve a una toma de conciencia; como el conflicto que conlleva entre protagonista y antagonista divierte, muestra otra realidad, inculca ideas, etcétera, etcétera.”* (Rivera, 1993).



Estructura dramática planteada por Virgilio Ariel Rivera.

Partiendo de ese análisis, se determinaron unas premisas necesarias para la construcción de la historia y escritura del guión literario:

- Al inicio le corresponde la presentación de los personajes y del conflicto.
- En el desarrollo se expone la complicación de la trama, conduciendo a los personajes al enfrentamiento decisivo o a la situación límite, que es donde el relato alcanza su punto máximo de tensión.
- El desenlace concreta la resolución del conflicto y la presentación de un nuevo orden de las cosas, que resuelve las tensiones y brinda el fin de la obra.

Definiendo entonces a *La Parodia* como un estilo que conecta a las técnicas interpretativas del Clown, con las pautas literarias del género de *Ficción Detectivesca*. El Clown en esencia, es un agente parodiador que se apoya en la caricatura para satirizar los referentes sociales y exponer al espectador una reflexión crítica sobre dichos comportamientos de la sociedad.

Vinculando también las conclusiones de las teorías expuestas por Henán Gené en su compilado *“Dramaturgia para Clown”*, donde define *“Que el clown es un personaje y como todo personaje está interpretado por un actor.”* ... *“Es ese actor quien debe ir a la búsqueda de aquellas características clownescas que posea. El clown es el ridículo de cada uno; esas cosas ridículas son lo que llamo características clownescas.”* (Gené 1993). El autor mantiene este interesante paralelo entre el torpe y desatinado mundo del clown, y la técnica y disciplina del actor que lo interpreta, bajo las premisas del dramaturgo, que en muchas ocasiones es él mismo.

Al combinar una estructura dramática con las técnicas interpretativas del Clown, era imprescindible estipular una metodología para el proceso de formación actoral, donde era necesario combinar diferentes teorías de autores enmarcados en el trabajo escénico con orientación al Teatro Gestual. Sirviendo de ensamble para los diferentes artistas participantes que contaban con diferentes habilidades escénicas, como la actuación, la música y la cuentería.

De esta manera, se fue formalizando un proceso creativo que ya orientaba unas necesidades técnicas, donde tanto como escenografía, música e iluminación; potenciarán los elementos dramáticos indispensables para la consecución de la historia. Los diseños de iluminación y la propuesta musical, se plantearon como una necesidad creativa para la ejecución de los referentes predispuestos del género y estilo.

Fase 2: Experimentación

Estrategias de Investigación

Con la necesidad de aclarar y nivelar conceptos, se abordó una metodología de experimentación escénica para la concreción del método interpretativo de los actores, llamados

“Laboratorios de Experimentación Gestual”. En ellos abordamos los objetivos propuestos en los trabajos investigativos realizados previamente y dimos paso a un entrenamiento actoral, recopilando algunos planteamientos de Lecoq en su estudio *“Poética del Cuerpo”* por medio de una serie de juegos teatrales y ejercicios de improvisación, para ayudar *“A los actores/actrices a conectar con su parte más esencial, más genuina, y a partir de este conocimiento ser capaces de conectar también con un público deseoso de sentir, de emocionarse y de empatizar con los personajes teatrales”*. (Lecoq, 2003).

Técnicas de Investigación

En los laboratorios de Experimentación Gestual nos encontramos con varios resultados positivos que se volcaron en la producción escénica del montaje, iniciando con el proceso de entrenamiento escénico, por medio de diferentes juegos teatrales, para lograr objetivos grupales e individuales, en la aclaración de técnicas y teorías dramáticas que sirven al actor como herramientas de construcción. acoplando las diferentes habilidades de los participantes y fortaleciendo los vínculos grupales.

Los primeros laboratorios fueron de exploración libre, donde los participantes reconocen sus capacidades gestuales y verbales. Luego fuimos agregando las premisas creativas del proyecto, orientando los ejercicios escénicos en la construcción del personaje clown que cumple un rol específico dentro de la historia. Apoyando en el esquema de construcción a partir de un animal que sirviera como base para los movimientos y las acciones de cada personaje. Aunque la estructura general de la obra está descrita, las improvisaciones lograron propuestas de creación colectiva que luego fueron plasmadas en el guión literario.

Los estereotipos predispuestos por las fórmulas literarias del género de Ficción Detectivesca, suscitan en primera instancia, el tipo de personaje a desarrollar, a lo que se acordó una diferenciación incluso estética de la nariz de payaso. Dándole una carga simbólica a los colores de las narices, los payasos se dividieron en tres segmentos: Los protagonistas, quienes parecerían toda la confrontación con la problemática de la historia, serían de nariz roja, para permitir que su estado natural de clown navegará a través de los puntos de giro dramáticos.

El segundo segmento serían narices moradas, quienes serían los cómplices, que juegan a ser las víctimas, pero que obedecen a las directrices dispuestas de un maquiavélico plan elaborado por el antagonista principal, que sería el tercer segmento, representado con la nariz negra de payaso.

Para desarrollar los momentos humorísticos de la obra, basamos el estudio realizado por Joel Sánchez, en su *“Librucho, El Proceso Creativo de la Comedia.”*, que es un recopilado que teoriza los elementos necesarios para lograr un ambiente humorístico, identificando 36 mecanismos para hacer humor y que pudieran aplicarse en los diferentes estados dramáticos, como por ejemplo: Gags, chiste por referencia, bola de nieve, chiste por reiteración, descontextualización, presencia de absurdo, chiste por asociación, juego de palabras, entre otros. Puntualizando los momentos claves, para el desarrollo dramático de la puesta en escena.

En esta etapa, alcanzamos a marcar los bocetos accionales de la mayoría de las escenas, brindados ya el panorama completo para la finalización de la escritura del guión literario; Permitiéndonos aclarar las necesidades técnicas que engrosaron la propuesta estética por medio de los efectos propuestos para la resolución de los actos “paranormales” que se develan como las pistas que llevan a la hipótesis esclarecedora del misterio.

Diseño Técnico y Producción del Montaje.

Estrategias de Investigación

Para la fase final, luego de recoger las conclusiones del insumo investigado y los resultados de las experimentaciones colectivas; Integramos los diseños lumínicos, la atmósfera musical, la ambientación escenográfica y el diseño de vestuario. Y a partir de los ensayos, se terminó de crear el montaje escénico del guión literario.

Técnicas de Investigación

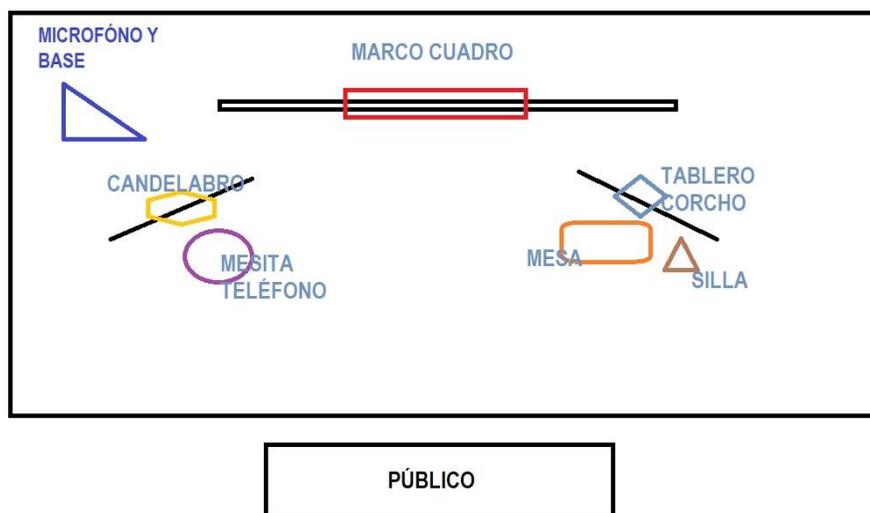
El diseño de vestuario se basó en las tendencias de moda de los años cincuenta en Colombia, que apuntaba a referenciar una composición estética de la modernidad sin los avances tecnológicos de la contemporaneidad. Permittiéndonos dibujar una representación plástica que se referencian en series televisivas y obras literarias.

La musicalización visitó también premisas muy claras del género *Suspense*, donde la música buscará generar estados de misterio y expectativa; A la par que se mezclaba con géneros musicales como el Jazz (Como referente de las historias detectivescas inglesas) y el Mambo, género musical cubano que tuvo su auge en Colombia en los años 50. Un narrador sería el encargado de llevar la trama de la historia y que serviría para los cambios de escena.

La iluminación fue diseñada a partir de la consecución de las escenas, creando tres espacios físicos reales y un espacio onírico. El primero es la “Agencia de Investigación Mambo” de “*Los Detectives*”, al cual se le determinó un color ámbar que diera alusión a una oficina de bajo presupuesto. El segundo espacio sería la mansión de la víctima donde ocurre el crimen, allí se propusieron los colores fucsia y amarillo para determinar una residencia elegante y antigua.

El tercero sería el sótano de la mansión, donde ocurren los actos paranormales, por lo que se le dio un efecto de penumbras a través del color azul para generar un lugar de misterio e incertidumbre. Y el momento onírico se desarrolló solo con una luz cenital, para exponer al antagonista de la historia, como el perpetrador a distancia de los hechos.

La escenografía se basó también en los diferentes espacios que transita la historia, contando con unos elementos básicos, para la representación de una oficina (Escritorio y tablero de corcho.) y una mansión (Teléfono, alfombra, candelabro y el marco de una pintura viviente.).



Plano de Escenografía y Utilería.

Un elemento significativo, sería el marco de una pintura, que serviría como efecto de los acontecimientos paranormales, referenciados en las pinturas vivientes de la serie televisiva “*Scooby Doo!*” de Hanna Barbera.



Pintura Viviente para el Fantasma Indígena

Luego de conjugar todas las áreas creativas, a través de los ensayos, se logró consolidar el montaje escénico que dio como resultado una obra teatral que parodia al género de la *Ficción Detectivesca* y que es interpretado por personajes *Clown*. Llevándonos al proceso de gestión para la proyección de la obra por medio de una temporada de estreno realizada en el 2019 en la ciudad de Medellín.



Primera Temporada "Los Detectives" 2019

CRONOGRAMA

El Plan de trabajo de las 3 fases se desarrolló en 2 años con una serie de Laboratorios de Experimentación Gestual.

Fase 1 - Indagación

| SESIÓN | LABORATORIO | RESULTADOS | PENDIENTES |
|---------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | TRABAJO DE MESA | Se plantearon los parámetros propuestos para la ejecución del proyecto. | Investigación de conceptos y autores. |
| 2 | INVESTIGACIÓN DE GÉNEROS Y AUTORES. | Se definieron los conceptos sobre los géneros a trabajar y se seleccionaron los autores con los lineamientos técnicos más pertinentes para el proyecto. | Desarrollar laboratorios para la comprensión de los conceptos. |
| 3 | PLANTEAMIENTO DE ENTRENAMIENTOS. | Se organizaron una serie de Laboratorios de Experimentación Gestual, para abordar las técnicas interpretativas. | Ahondar en la interpretación teórica de los intérpretes. |
| 4 | ESTRUCTURA Y PREMISAS DRAMATÚRGICAS. | Se creó una estructura de base para la escritura dramática que orientan las premisas escénicas. | Resolución de la escritura, basada en las improvisaciones colectivas del grupo. |

Fase 2 - Experimentación

| SESIÓN | LABORATORIO | RESULTADOS | PENDIENTES |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| 1 | ENTRENAMIENTO | Acondicionamiento físico y ejercitación escénica a través de las técnicas del Teatro de la Improvisación. | Ejercicios de estiramiento y técnica vocal. |
| 2 | MATEMÁTICAS CLOWN | Laboratorio desarrollado a partir de “La Fórmula Matemática para el Clown.” propuesta por Juan Carlos Muñoz. | Afianzar los conceptos de la regla de 3 y la regla de 1, 5 y 7. |
| 3 | MI NARIZ | Taller básico de clown, para nivelar los conocimientos de los intérpretes, sobre la técnica gestual del payaso. | Explorar otros conceptos y realizar ejercicios en espacio público. |
| 4 | PREMISAS DE LA OBRA | Basados en la estructura dramática de la obra, se realizan improvisaciones para definición de textos y acciones de los personajes clown. | Redactar en el guión, los hallazgos descubiertos en la creación colectiva. |
| 5 | FINALIZACIÓN DE LA DRAMATURGIA. | Se define el guión dramático y técnico de la obra. | Hacer el montaje del guión y los respectivos ensayos para ajustes. |

Fase 3 - Diseño Técnico y Producción del Montaje.

| SESIÓN | LABORATORIO | RESULTADOS | PENDIENTES |
|---------------|---|--|---|
| 1 | DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y MUSICALIZACIÓN. | Creación de planos de iluminación y esquema musical de la obra. | Ensayar la estructura general de la obra, con efectos musicales y lumínicos. |
| 2 | PLAN DE PRODUCCIÓN | Definición de equipos de trabajo para la adquisición de vestuario, escenografía y utilería. | Adquisición de elementos escenográficos, vestuario, maquillaje, utilería y dispositivos lumínicos. |
| 3 | ENSAYO DE ENSAMBLE | Ensamble de los equipos de trabajo (Artistas y técnicos.), para el montaje básico de la estructura general de la obra. Hallazgo de requerimientos en tras escena para ejecución de efectos y momentos hilarantes. | Integrar las diferentes áreas de la producción por medio de diferentes encuentros. Resolución de la tras escena y apoyos técnicos. Mejorar efectos musicales. |
| 4 | ENSAYO GENERAL | Ensayo general con escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, música e iluminación. Resolución de las premisas en la tras escena. | Mejorar la interpretación escénica, definir los gags y momentos hilarantes. Ajustar las escenas que requieren efectos musicales y luminosos. |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 5 | ENSAYO GENERAL | <p>Definición de acciones, gags, momentos hilarantes, clímax y resolución de la obra.</p> <p>Ajustes de efectos sonoros y lumínicos.</p> <p>Ensayo de escenas que requieren un público participante en la obra.</p> | <p>Búsqueda de ritmo general de la historia.</p> <p>Potencializar la expresión gestual.</p> <p>Definir escenas que requieren un público.</p> |
| 6 | ESTUDIO FOTOGRÁFICO. | Sesión fotográfica para manejo de imagen en redes sociales y edición del brochure de la obra. | Seleccionar fotografías para redes sociales y para brochure. |
| 7 | ENSAYO FINAL Y GRABACIÓN DE LA OBRA. | Como resultado final, llegamos al montaje completo de la obra. Dando así por creada la obra: “Los Detectives”. | <p>Coordinar un espacio para el estreno de la obra.</p> <p>Establecer un cronograma de temporadas y funciones.</p> <p>Gestión para participar en festivales y eventos culturales.</p> |

BITÁCORAS - LABORATORIOS DE EXPERIMENTACIÓN GESTUAL

| LABORATORIO DE EXPLORACIÓN GESTUAL | |
|---|--|
| Fecha | Febrero de 2019 |
| N° Participantes | Cinco |
| Taller #1 | Trabajo de mesa |
| Objetivo | Clarificar ideas |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Se hizo un trabajo de mesa donde todos nos sentamos a hablar y conocer sobre los diferentes géneros como la parodia, el suspense, la novela policiaca y la ficción detectivesca. ● Logramos empaparnos de estos géneros para clarificar ideas y abordar el montaje de la obra. ● Compartir ideas y conocimientos para estructurar la obra. |
| Conclusión | <ul style="list-style-type: none"> ● Este trabajo de mesa permite acercarnos a la idea concreta de la puesta en escena para darle forma y vida. ● El equipo se planteó diferentes tareas para el próximo encuentro. |
| LABORATORIO DE EXPLORACIÓN GESTUAL | |
| Fecha | Marzo de 2019 |
| N° Participantes | Cinco |

| | |
|--------------|---|
| Taller #2 | Trabajo de mesa 2 |
| Objetivo | Ajuste de ideas. |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Se hizo un trabajo de mesa donde todos nos sentamos a ver referencia de conceptos, estética y vestuarios de los años 50's. ● Después pasamos a elegir ambientes lumínicos para cada escena, seleccionamos la música que iría como ambientación general para los momentos cómicos, Luego pasamos al vestuario (donde algunas prendas fueron elaboradas y otras adquiridas). También vimos la parte del maquillaje; Queríamos que fuera muy naturalista con nariz clown (También seleccionamos las narices de diferente color para cada personaje de acuerdo a su rol) exagerando algunos rasgos. ● Momento muy productivo donde ya casi teníamos la estructura completa de la obra. ● El trabajo se hizo en equipo, cada uno investigaba, aportaba ideas, formas, conceptos. etc. |
| Conclusiones | <ul style="list-style-type: none"> ● Se lograron los objetivos dispuestos en la primera sesión, donde todos quedaron con tareas para argumentar el proceso investigativo. ● Se realizó una conjunción de propuestas para la resolución de efectos sonoros y lumínicos. ● Se establecieron propuestas estéticas de vestuario, escenografía y utilería. |

| LABORATORIO DE EXPLORACIÓN GESTUAL | |
|---|---|
| Fecha | Abril de 2019 |
| N° Participantes | Cinco |
| Taller #3 | Entrenamiento y ejercicios teatrales. |
| Objetivo | Trabajar el lenguaje corporal y gestual. |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Se inició con estiramiento y un calentamiento leve para la activación corporal. ● Se desarrollaron diferentes actividades en movimiento, trabajando la respiración y la resistencia física. ● Se abordaron algunos ejercicios teatrales como el PIU, que consiste en canalizar la energía a través de varias acciones que obedecen a unas reglas básicas del juego. Estos ayudaron a la integración entre los artistas y a una activación creativa de la improvisación. ● Por medio del juego de “Bombardeos”, se improvisaron diferentes acciones gestuales, bajo las premisas planteadas por la comedia. |
| Conclusiones | <ul style="list-style-type: none"> ● El proceso metodológico inicial, buscó basarse en los planteamientos básicos del entrenamiento actoral. Esto nos ayudó para encontrar las diferencias y habilidades de los participantes. ● El proceso del juego, brindó una liberación creativa que ayuda a fortalecer el proceso personal de la artista, como potencializar las premisas del montaje en disposición. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Detectamos la necesidad de definir unos conceptos en común, para la interpretación de una propuesta clown, dentro de los parámetros dramáticos de una obra teatral. ● Convenimos que el equipo de artistas seleccionados por parte de la dirección, son los indicados para el desarrollo de la propuesta ● Resaltamos su pasión y compromiso por la ejecución del proyecto. |
|--|---|

| LABORATORIO DE EXPLORACIÓN GESTUAL | |
|---|--|
| Fecha | Abril de 2019 |
| Nº Participantes | Cinco |
| Taller #4 | Máquina de historias |
| Objetivo | Crear historias con texto y objetos. |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Activar la imaginación y creación ● Cada uno seleccionaba una ficha y de acuerdo a lo que saliera se iba introduciendo a la historia agregándole palabras o acciones. ● Fue un juego que benefició mucho la integración del grupo, ayudó a soltarnos y a sacar mucha creatividad. ● La máquina de historia son unas fichas donde algunas traen impreso un texto o un objeto y de acuerdo a lo que te salga se va narrando la historia con un sinfín de posibilidades. |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Momento de integración y divertimento. |
| Conclusión | Encontramos muy provechoso el trabajo, como incentivo creativo para la improvisación. Además, nos ayudó a descubrir una conciencia grupal que nos ayudaría a conectarnos en escena y con el público. |
| LABORATORIO DE EXPLORACIÓN GESTUAL | |
| Fecha | Junio 10 de 2019 |
| Nº Participantes | Cinco |
| Taller #5 | Improvisación |
| Objetivo | Afianzar conceptos como la escucha, la aceptación o el no juzgar propuestas. |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Dos integrantes pasan a escena y los otros dos los “bombardean” dándole una característica, una acción y un por qué. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● En los primeros ejercicios había un poco de bloqueo, falta de soltura, pero a medida que se iba haciendo incluso se prestó para volverse algo muy divertido y de mucha exploración. ● Se hizo una división del grupo donde iban pasando dos actores a escena por un determinado tiempo y así consecutivamente. ● Quitar la vergüenza, seguridad y un gran trabajo en equipo. |

| | |
|------------|---|
| Conclusión | Como un ejercicio inicial y básico, este juego de improvisación, nos ayudó a conocernos como intérpretes e identificar las capacidades gestuales, verbales y repentistas. Ayudándonos también como mediador de conceptos técnicos de actuación. |
|------------|---|

| LABORATORIO DE EXPLORACIÓN GESTUAL | |
|---|---|
| Fecha | Junio de 2019 |
| N° Participantes | Cinco |
| Taller #6 | Juego del PIU (Versión clown) |
| Objetivo | Permitir que fluya una idea clara para el desarrollo de una historia. |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Se hizo un círculo con todos de pie para ello utilizamos varios términos como “Piu” que es la energía que va direccionada, el “Boing” que es el rebote de energía y el “Jump” para saltar la energía; Así cada uno iba pasando la energía al compañero simplemente (pasándola, saltándose o rebotando) de acuerdo a como quería. ● Luego le agregamos más “gadgets” como el “Jump” para saltarse a un compañero, el “Jondo” para redireccionar la energía con un compañero contrario en la posición circular, entre otras. ● Después realizamos pequeñas improvisaciones grupales, donde aplicamos los “gadgets” del juego, con acciones y discursos. |

| | |
|---|---|
| Conclusión | <ul style="list-style-type: none"> ● Comparamos la energía necesaria para el texto, la acción o el gesto. Esas variantes que se encuentran en una acción dramática. Ayudándonos a establecer unos parámetros claros, de cómo orientamos el foco energético de una escena. ● Al principio no se reaccionaba a tiempo o se repetía mucho un movimiento de energía. ● Este taller se hizo para concientizar sobre la energía y las maneras de intercomunicación de los artistas en escena. ● Sirvió como búsqueda de la fluidez en los movimientos y un ritmo para los textos. |
| LABORATORIO DE EXPLORACIÓN GESTUAL | |
| Fecha | Agosto de 2019 |
| N° Participantes | Cinco |
| Taller #7 | Mi nariz de clown |
| Objetivo | Nivelar los conceptos básicos del Clown. |

| | |
|--------------------|---|
| <p>Actividades</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Nos adentramos un poco en la historia del clown, sus técnicas, conceptos y géneros. ● Indagamos sobre la acción de ponerse la nariz roja y como esta produce un extraño fenómeno en uno mismo y en los demás, el ser conscientes de nuestro alrededor, teniendo presente el concepto <i>“El Aquí y El Ahora”</i>. ● Jugamos al <i>“Despertar”</i> y como desde una posición fetal, cada artista, improvisaba una forma de <i>“Nacer”</i>, donde la nariz orientaba un sentido de ingenuidad y asombro a su alrededor. ● Interactuamos todos los participantes, comunicándonos solo con <i>“Jerigonza”</i>, para desarrollar diferentes escenas. ● Improvisamos momentos ridículos e incómodos desde el clown, para evidenciar la fragilidad humana ante diferentes situaciones problemáticas. |
| <p>Reflexión</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Es necesario hacer variedad de indagaciones escénicas antes de llegar al clown. ● Cada actor usaba su nariz siendo consciente de cómo engrandece el gesto y nos acercaba al trabajo gestual para la interpretación escénica. ● Sentir y mantenerse abierto al mundo o a lo que pasa alrededor y demostrar lo que se siente sin miedo. ● Encontramos en el <i>“Auto-ridículo”</i>, una forma de conexión con el espectador, como modelo de asociación a las situaciones cotidianas a las que nos enfrentamos. |

| LABORATORIO DE EXPLORACIÓN GESTUAL | |
|---|---|
| Fecha | Agosto de 2019 |
| N° Participantes | Cuatro |
| Taller #8 | Las Matemáticas del Clown. |
| Objetivo | Replicar la clase magistral de Juan Carlos Muñoz, sobre su propuesta conceptual de las fórmulas matemáticas que se pueden aplicar para números de Clown. |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Se inició con un estiramiento y calentamiento, para la activación corporal. ● Se desarrollaron diferentes actividades en movimiento, trabajando la respiración y la resistencia física. Para así entrar en un ambiente mental óptimo, para que los actores vayan dejando atrás los problemas del exterior y se concentren en el trabajo a abordar. ● Caminamos en todas las direcciones, dirigiéndonos a los espacios vacíos sin chocar y que quedáramos de forma equilibrada en el espacio escénico. El director marcaba el ritmo con las palmas, para acelerar o disminuir la velocidad. ● Nos adentramos en los conceptos de la “Regla de 3”, aplicada desde la comedia física, para generar tres momentos específicos, que, por repetición de una palabra, acción o gesto, desencadena el momento hilarante. ● Exploramos los conceptos de la “Regla de 7”, muy similar a la “Regla de 3”, pero esta define un crescendo, de alguna acción determinada, que el intérprete debe afrontar. Creando tres niveles de repetición: 1. Primera |

| | |
|--------------|--|
| | <p>interacción con la situación. 2. Segunda interacción, doblemente cargada de la emoción del intérprete y que evidencia el clímax de la situación. 3. Última interacción, llevada al máximo de la emoción y expresión, para ejecutar el desenlace tragicómico de la situación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cada intérprete realizó su propia indagación y todos apreciamos las improvisaciones de los compañeros. Luego realizamos la misma dinámica en parejas y por último en grupo. |
| Conclusiones | <ul style="list-style-type: none"> ● Se logró entender el ejercicio, siendo conscientes en los movimientos y la memoria espacial. ● Entendimos lo aportante de las fórmulas matemáticas para la interpretación de situaciones clown. ● Se define aplicar las diferentes fórmulas, para las acciones individuales de los personajes y las situaciones planteadas en las escenas de la historia. ● Se logró encontrar varios Gags para algunos de los personajes. ● Descubrimos que al interpretar una acción en crescendo (De menos a más), se potencia los momentos hilarantes de la historia. ● Fue una dinámica demasiado enriquecedora para los artistas. Con estas reglas se pudieron entender, mejorar y simplificar varios aspectos propuestos para la creación de personajes. |

LABORATORIO DE TRIANGULACIÓN CONCEPTUAL

| LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN GESTUAL | |
|---|---|
| Fecha | Octubre de 2022 |
| N° Participantes | Cinco |
| Taller #1 | Laboratorio de Triangulación Conceptual |
| Objetivo | Socializar los conceptos investigados en el proceso de sistematización de la obra <i>“Los Detectives”</i> . |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Socialización de los resultados encontrados en la indagación metodológica sobre los géneros de la Parodia y la Ficción Detectivesca. ● Nos adentramos en los conceptos dramáticos de Virgilio Ariel y su estudio: <i>“La Composición Dramática: Estructura y Cánones de los 7 Géneros”</i>, para una revisión técnica de la estructura del primer guión escrito de la obra <i>“Los Detectives”</i>. ● Edición del texto dramático para definir una segunda versión del guión. |
| Conclusiones | <ul style="list-style-type: none"> ● Fue pertinente realizar una investigación adicional sobre el subgénero de Ficción Detectivesca, que permitió fortalecer los elementos simbólicos propuestos para parodiar. ● Al establecer los paralelos técnicos de la estructura dramática, se potenciaron los elementos significativos de la historia, para una representación más precisa y clara para los espectadores. |

| LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN GESTUAL | |
|---|--|
| Fecha | Octubre de 2022 |
| N° Participantes | Cinco |
| Taller #2 | Laboratorio de Triangulación Conceptual |
| Objetivo | Socializar las teorías investigadas en el proceso de sistematización de la obra <i>“Los Detectives”</i> . |
| Actividades | <ul style="list-style-type: none"> ● Socialización de los conceptos propuestos por Hernán Gené para una dramaturgia clown. ● Calentamiento físico. ● Improvisaciones basadas en las pautas expuestas por Hernán Gené en su libro <i>“La Dramaturgia para el Clown”</i>. ● Adaptar los hallazgos conceptuales, para una interpretación dramática del clown en la puesta en escena de <i>“Los Detectives”</i>. |
| Conclusiones | <ul style="list-style-type: none"> ● El colectivo de artistas, logra aclarar y afianzar una técnica interpretativa para la creación de personajes clown en obras teatrales. ● Se retroalimenta el proceso metodológico del Laboratorio del Gesto, para la creación de nuevas puestas en escena. |

ENTREVISTAS

- Primera entrevista realizada a Natalia Galeano, violinista de la Red de Escuelas de Música de Medellín y payasa empírica.

1. ¿Cuál es tu definición de parodia?

R/ Versión de una obra artística, llevada al género de la comedia.

2. ¿Cuál es tu definición de Suspense?

R/ Género en el que se mantiene al espectador en tensión en relación a los acontecimientos.

3. ¿Cuál es tu definición de Ficción Detectivesca?

R/ Es un subgénero literario donde el principal motivante, es la investigación de un crimen.

4. ¿Fue claro el proceso dramaturgico para reinterpretar la Ficción Detectivesca a través de la parodia?

R/ Considero que hubo mucha claridad, porque se hizo trabajo de investigación que nos permitió nutrirnos más del género y encontrar los elementos para parodiarlos.

5. ¿Es pertinente parodiar la Ficción Detectivesca con el clown?

R/ Claro que lo es, porque el personaje clown puede transitar por cualquier género o estilo para la representación de historias.

6. ¿Fue acertado estudiar el acondicionamiento corporal según Lecoq?

R/ Fue indispensable, para tomar conciencia de mi expresión corporal y definir la construcción de los personajes.

7. ¿Por qué se puede abordar al clown desde las técnicas interpretativas del teatro dramático?

R/ Porque el payaso vive una tragicomedia personal y puede proyectar esas realidades a través de la comedia. Además de ser un personaje que puede crearse, desde las habilidades de cada artista y orientarse en un estilo específico.

8. ¿Qué sabías sobre el clown antes del proceso de *“Los Detectives”*?

R/ Sabía que era una técnica, pero mi mayor referencia eran los payasos callejeros y circenses. Los cuales son más improvisadores y ejecutores de otras habilidades artísticas, como los malabares, por ejemplo.

9. ¿Qué aprendiste sobre el clown durante el montaje de *“Los Detectives”*?

R/ Me liberó de muchos miedos personales, ya que desde niña le tuve temor a los payasos. Pero al ingresar al Laboratorio del Gesto, encontré las pautas básicas para la creación de mi payasita musical. El proceso de montaje enriqueció mis conocimientos para una interpretación más técnica del personaje/clown en disposición de una dramaturgia.

- Segunda encuesta realizada a Juan Esteban Grajales, graduado en la Técnica Profesional en Actuación para las Prácticas Escénicas Teatrales de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y también es Periodista egresado de la Universidad De Antioquia.

1. ¿Cuál es tu definición de parodia?

R/ Una parodia recurre a elementos o códigos muy básicos dentro de un género y los utiliza de manera cómica.

2. ¿Cuál es tu definición de Suspense?

R/ Implica mucho la parte psicológica, poner a trabajar la mente del espectador y mantener una tensión de lo que está sucediendo.

3. ¿Cuál es tu definición de Ficción Detectivesca?

R/ No sé si nace con Sherlock Holmes o Edgar Allan Poe, pero son los referentes más conocidos a nivel mundial. Lo relaciono mucho con la novela policíaca, toda esa parte, del misterio, de las pistas, de los códigos técnicos de la criminalística.

4. ¿Fue claro el proceso dramático para reinterpretar la Ficción Detectivesca a través de la parodia?

R/ Al inicio del proceso, no había claridad si era una creación colectiva dirigida, ya que había un esquema básico de la historia, desde la que se crearon improvisaciones que fueron definiendo las acciones dramáticas de las escenas. Pero fue la misma obra la que nos dio

los elementos, para que todo tuviera un sentido y que cada personaje tuviera una tridimensionalidad.

5. ¿Es pertinente parodiar la Ficción Detectivesca con el clown?

R/ Para mí fue el elemento cautivador para participar del proyecto. Me pareció muy innovadora la premisa de parodiar la Ficción Detectivesca con personajes clown, ya que el género de suspenso genera mucha atención del público y además propone algo diferente para disfrutar de las irreverencias de los payasos.

6. ¿Es acertado estudiar el acondicionamiento corporal según Lecoq?

R/ Si, las técnicas de Lecoq son muy valiosas para el acondicionamiento corporal, ya que expone una teoría de máscara neutra y lenguaje no verbal que potencia el gesto de manera orgánica.

7. ¿Por qué se puede abordar al clown desde las técnicas interpretativas del teatro dramático?

R/ En lo personal creo que se puede, ya que el clown pertenece a las artes escénicas y es una creación de personaje que cuenta con elementos personales del intérprete, pero que puede adecuarse a cualquier premisa escénica.

8. ¿Qué sabías sobre el clown antes del proceso de “*Los Detectives*”?

R/ Llegué a este proceso con la intención de renovar conocimientos que tenía más específicamente en el Teatro Dramático de sala; Entonces sentí la necesidad de explorar la comedia. Indague muy poco sobre la teoría del clown, pero al tener la oportunidad de

participar en el montaje de *“Los Detectives”*, puede profundizar sobre sus conceptos para la representación escénica.

9. ¿Qué aprendiste sobre el clown durante el montaje de *“Los Detectives”*?

R/ Fue el reto y la tarea de construir un personaje y fue algo complejo al principio, me empezó a agradar la experiencia de construir un personaje y que se fuera uniendo con las demás dramaturgias de los compañeros. Ahora tengo más argumentos y nociones técnicas para su interpretación.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Para el desarrollo de esta sistematización de una investigación creativa, es necesario aclarar que los autores citados y conceptos abordados, disponen de sus contenidos en medios digitales, permitiendo su uso libre, referenciando los derechos autorales de sus editoriales. Con respeto y admiración, me apoyo en sus experiencias y metodologías para la ejecución de este proyecto de grado.

Aunque es una parodia, no nos basamos en una obra artística específica, sino que es la combinación de diferentes símbolos o referentes universales de las mismas. La dramaturgia propuesta, es de mi autoría y se basó en una creación y puesta en escena colectiva. La idea original de unos payasos detectives, corresponde a un integrante fundador del Laboratorio del Gesto, Nicolás Muñoz, artista gestual y musical, el cual se retiró del montaje para emprender su proyecto personal en la ciudad de Bogotá.

Los integrantes y participantes de las diferentes etapas del proceso, aportaron voluntariamente su talento, con el ánimo de ser parte del elenco principal del Laboratorio del Gesto; disponiéndose a las metodologías de formación y etapas de ejecución del proyecto. Agradezco sus aportes y profesionalismo para el desarrollo de esta investigación y creación de la obra *“Los Detectives”*.

Cabe resaltar, los grandes aportes realizados por la asesora asignada, Claudia Yaneth Garcés Vergara, Maestra en Arte Dramático con Magister en Dirección y Dramaturgia de la Universidad de Antioquia; para la sistematización de esta experiencia creativa. Enriqueciendo las bases conceptuales de la investigación, que develó importantes hallazgos para los ajustes técnicos del guión dramático y las metodologías de formación interpretativa del clown.

Agradecer a la Universidad de Antioquia y al programa de Profesionalización de la Licenciatura en Artes Escénicas, en conjunto con la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, por posibilitar espacios aptos para la formación, con un equipo docente de calidad y la oportunidad de titulación profesional a los artistas escénicos de la ciudad.

HALLAZGOS

La sistematización de la experiencia de creación de la obra “*Los Detectives*”, sirvió para clarificar el proceso que desarrolló el colectivo artístico, en la producción de un montaje clown que cumpliera con los conceptos técnicos de interpretación escénica y la escritura de una dramaturgia que combinará los elementos representativos de un género literario, con un género dramático. El proceso investigativo, brindó nuevas herramientas para establecer las premisas deseadas por el colectivo, en la ejecución de una producción artística que combinará diversos estilos y técnicas teatrales. Determinando una estructura metodológica de creación para nuevos montajes teatrales.

Al cruzar los hallazgos con el elenco, se afianzaron los conocimientos técnicos que ayudaron a definir un lenguaje colectivo para establecer una estética propia y que nos represente como un estilo particular para escenificar dramaturgias interpretadas con personajes Clown.

Lo que permite constatar que si se puede escribir una dramaturgia teatral para interpretarse por un “*Personaje/Clown*” que puede transitar por los diferentes géneros y estilos literarios. Propiciando una metodología de creación para nuevos proyectos de montaje y nos orienta hacia una apropiación estética que identifique al Laboratorio del Gesto, como un colectivo de Teatro Gestual que parodia a través del clown, las diferentes obras de la literatura universal.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Citada

- Aragón Fernández, María Aurora. (1989). *Técnicas Narrativas de Suspense en el Relato Breve Policiaco*. España: Revista Archivum, Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras.
- Gené, Hernán. (2013). *La Dramaturgia Del Clown*. México: Librería Paso de Gato.
- Lecoq, Jacques. (2003), *El Cuerpo Poético: Una Pedagogía de la Creación Teatral*. Barcelona: Alba Editorial.
- Aristóteles. (2013). *La Poética de Aristóteles*. España: Alianza Editorial.
- Rivera, Virgilio Ariel. (1993). *La Composición Dramática: Estructura y Cánones de los 7 Géneros*. México: Editorial Gaceta.
- Conan Doyle, Arthur Ignatius. (1892). *Sherlock Holmes, Novelas y Relatos*. Reino Unido: The Strand Magazine.
- Sánchez, Joel. (2018). *Librucho: El Proceso Creativo en la Comedia*. Colombia: Edición Kindle.

Bibliografía Consultada

- Martínez Monroy, Fernando. (1997). *Los Elementos Estructurales Del Drama*. México: Arte Dramático.
- Caballero Vega, Jorge Alberto. (2020). *Los Dramas Del Clown. Un Acercamiento Teórico A La Dramaturgia Del Clown*. México: Dgapa.
- *Diccionario Oxford*. (1884). Inglaterra: Oxford University Press.
- *Enciclopedia Británica*. (1911). Reino Unido: Encyclopaedia Britannica.
- *Diccionario de la Lengua Española*. (2001). España: Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española.
- Salvatierra Capdevila, Carmina. (2006). *Tesis, La Escuela Jacques Lecoq: Una Pedagogía Para La Creación Dramática*. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Barbera, Joseph. (1969). *Scooby-Doo*. Serie Televisiva Animada. Estados Unidos: Hanna-Barbera Productions, Cadena CBS.
- Conan Doyle, Arthur Ignatius. (1892). *Sherlock Holmes, Novelas y Relatos*. Reino Unido: The Strand Magazine.
- Sánchez, Joel. (2018). *Librucho: El Proceso Creativo en la Comedia*. Colombia: Edición Kindle.

- Aragón Fernández, María Aurora. (1989-1990). *Técnicas Narrativas de Suspense en el Relato Breve Policiaco*. España: Revista Archivum, Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras.

- Gené, Hernán. (2013). *La Dramaturgia Del Clown*. México: Librería Paso de Gato.

- Aristóteles. (2013). *La Poética de Aristóteles*. España: Alianza Editorial.

- Rivera, Virgilio Ariel. (1993). *La Composición Dramática: Estructura y Cánones de los 7 Géneros*. México: Editorial Gaceta.

Bibliografía del Glosario

- www.significano.com

- <https://www.significados.com/payaso/>

- <https://concepto.de/parodia/#ixz7i2G3CPr>

- <https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/03/diccionario-del-teatro.pdf>

- <https://academia-lab.com/enciclopedia/ficcion-detectivesca/>

- <https://www.informador.mx/Cultura/Fallece-el-dramaturgo-Virgilio-Ariel-Rivera-20090813-0027.html>

ANEXOS

Logotipos y Afiche.*Versión 2018**Versión 2021**Afiche Promocional 2021*

Fotografías

Primera Intervención Callejera



Día Mundial de La Pereza Itagüí 2015

Primera Versión de la Obra "Los Detectives" 2018



Temporada en la Sede de Agité Teatro 2018

Proyección de Sombras Chinas, para Representar Leyenda Prehispánica.



Temporada en la Sede de Agité Teatro 2018

Segunda Versión de la Obra "Los Detectives" 2019



Temporada en la Sede de Agité Teatro 2019

“Agencia de Investigación Mambo” con Los Detectives Protagonistas, Versión 2022.



Temporada en la Sede de Arlequines y Los Juglares, 2022.

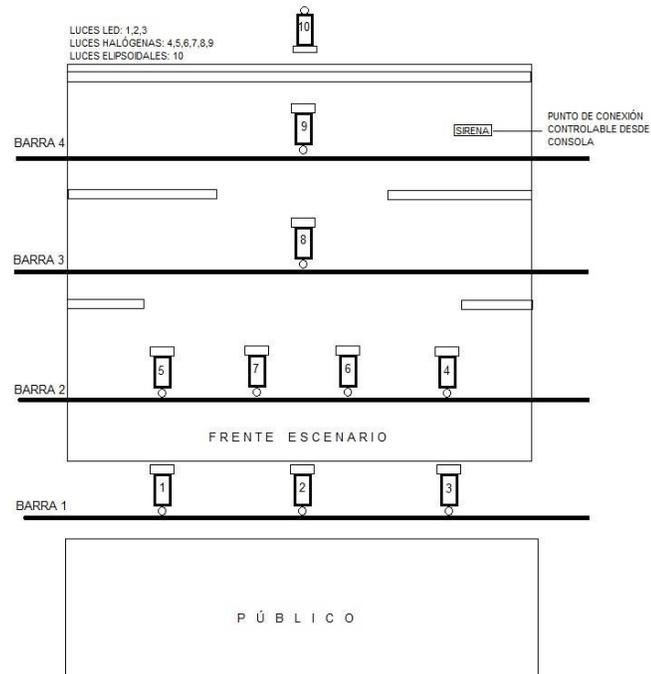
Personaje Antagonista “Magnanimus”, Versión 2022.



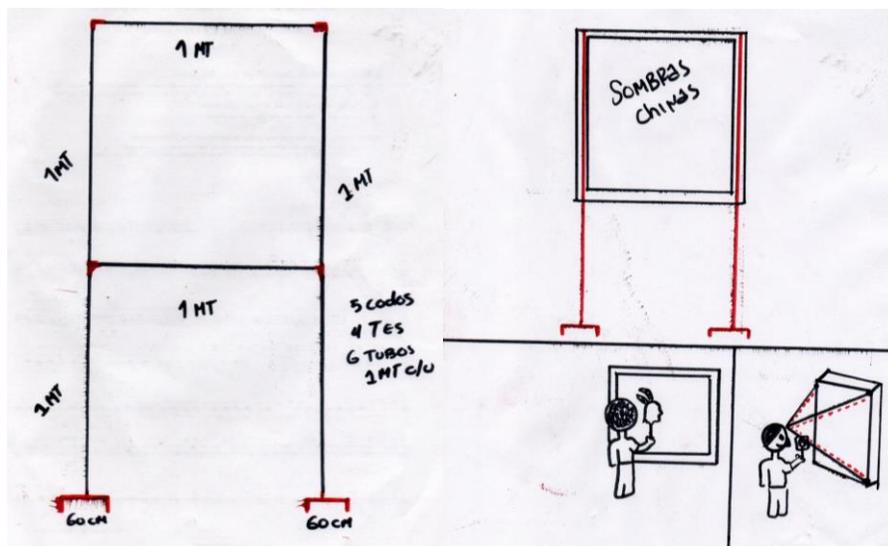
Festival MIMAME 2022

Bocetos y Diseños.

Plano General de Luces.



Diseño de base para marco de pintura, que serviría como pantalla de proyección para sombras chinas.



Imágenes de Referencias

Detectives Protagonistas



Imagen descargada de Google

Antagonista



Imagen descargada de Google

Película Sherlock Holmes 2

Referencia de Leyenda de Saigama, La Princesa de Agua.



Cascada Guadalupe del Departamento de Antioquia.

Imagen descargada de Google

Siluetas para Sombras Chinas

Princesa Saigama, Príncipe Ibama, Cacique Nutibara y Collar de La Princesa de Agua.

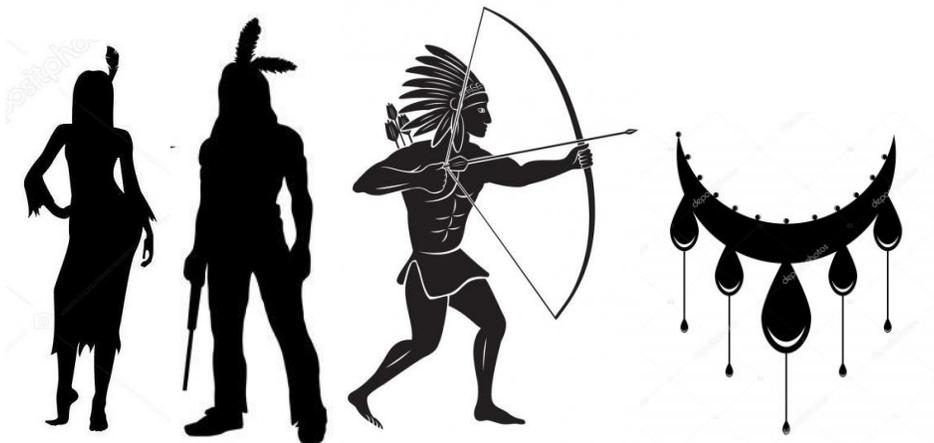


Imagen descargada de Google

*Guión Dramatúrgico***LOS DETECTIVES****INTRO**

(Oscuridad. Suena MAMBO #8, salen Los Detectives bailando y cambian los letreros en el atril.)

1 Letrero: El Laboratorio del Gesto presenta:

2 Letrero: Los Detectives

(Luz general, los dos detectives en la oficina.)

ESCENA I*EL MISTERIO A RESOLVER***NARRADOR VOZ OFF:**

Todo transcurre normal en la agencia de investigación Mambo (*Suena Mambo N° 8*), una agencia sin licencia ni credibilidad... (*Los detectives reniegan.*) ...nuestro particular equipo de investigación está conformado por:

Cleto Eudemon – presentación y frase célebre.

Claus Mistral - presentación y frase célebre.

Mientras tanto, luego de terminar varios casos detectivescos, como el misterio del gato en el árbol, La desaparición del flan de chocolate de la nevera de la abuela y él porque del crujir de los nachos.

Todo transcurría normal hasta que... (*Suena el teléfono*)

Cleto: (*Contesta en altavoz*) Agencia de detectives Mambo (*GAC*), buenas noches.

Srta. Isabella: Hola buenas noches, mi nombre es Isabella Robledo, pero pueden llamarme Isa...Bella, porque soy la más bella... Soy la tátara tátara tátara tátara tátara nieta del Mariscal Robledo Anselmo y Casas. Ocurrió un espeluznante misterio en mi mansión, seguido de la pérdida de un tesoro muy valioso para mi familia. (*Expresión de detectives al teléfono*) Necesito a los mejores detectives para resolver este misterio.

CLETO: *(Cuelga el teléfono)* aaa que necesitan a los mejores detectives.

(Suena el teléfono)

ISABELLA: ¿Pero por qué me cuelgan? ¡¿Acaso no son ustedes los mejores detectives?!

CLETO: A si si si, es eso cierto.

ISABELLA: Entonces, ¿Tomarán mi caso?

DETECTIVES: ¡Aceptamos! Tomamos su caso señorita Isabella.

ISABELLA: ¿Tella? Como tella, si es Bella, ¡Aich! Escuchen muy bien por favor, primero deberán saber lo que pasó:

Todo empezó la noche de anoche de este mes y del año en curso.

Yo, me encontraba departiendo una rica taza de té con mis queridas amigas. al terminar las galletitas, escuchamos los agitados truenos que anunciaban una tormenta, así que cada una se fue para su mansión y me quedé solita, solita.

Después de la muerte de mi querido esposo, siempre me invade la soledad en las noches.

Al dirigirme hacia mi cuarto, subo tranquilamente las escaleras y escuchó como la lluvia estremecía el viejo techo de madera.

Y de pronto... Se apagan las luces de toda la mansión ¡Y de repente!

Veo como una misteriosa sombra, como de indio, pasa de cuarto en cuarto, alumbrado por los relámpagos de los rayos de la tormenta.

DETECTIVES: ¿Una Sombra? ¿de indio? ¿de cuarto en cuarto? Uy que miedo...

ISABELLA: Si, si, siii. Muy temerosa, empecé a revisar cuarto por cuarto y...

CLAUS: Pero ¿¿Qué!?

ISABELLA: Revisé en cada uno de los cuartos, hasta que, en el sótano, encontré escritas con sangre, las iniciales de mi querido tátara tátara tátara tátara tátara tátara tátara abuelo.

DETECTIVES: ¿Con sangre? ¿De su tátara tátara tátara tátara tátara tátara tátara abuelo??

ISABELLA: ¡Hay que sí! Por favor, los espero en mi mansión, estoy solita, solita y tengo mucho miedo.

CLETO: ¡Ya voy! Eh perdón perdón... ¡Ya vamos! (*Cuelgan con Isabella asombrados.*)

DETECTIVES: ¡Tenemos un caso de verdad!

CLETO: Por fin Claus, ya era hora, es nuestro primer caso detectivesco real.

CLAUS: ¡Si Cleto, por fin seremos detectives de verdad!! así como Sherlock Holmes...

CLETO: Si, como Conan Doyle, Hércules Poirot, el Inspector Clouseau, el Inspector Gadget y hasta Scooby Doo.

CLAUS: Si, si, si... ¿Ahora sabes lo que tenemos que hacer Cleto? Empacar nuestras herramientas. Ahora Cleto, necesitamos organizar nuestro kit de criminalística.

(*Suena Blues Brothers*)

KIT CRIMINALÍSTICO

Guantes, guantes.

Lupa, lupa.

Cámara, cámara.

Escobillas, Escobillas,

Escobellas, escobellas.

Escobellotas, escobellotas.

Banderines, banderines.

Carboncillo para huellas, carboncillo para huellas.

Luz negra, luz afrodescendiente.

¡Listo!

(*Salen con blues brothers*)

ESCENA II

LA LEYENDA

(Mansión Robledo. Entra Isabella.)

NARRADOR VOZ OFF: Nuestros detectives inician su aventura, dirigiéndose a la opulenta mansión de la señorita Isabella, perdón, Isabella.

ISABELLA: Se lo creyeron todo. *(Se dirige al público)* Jajaja porque soy Isabella la más bella, porque soy como una cardashan, con “C” de costosa.

(Suena el timbre y entra Celio.)

ISABELLA: ¡Mi Sugar Daddy! *(En crescendo)*

CELIO: *(La piropea)*

ISABELLA: *(Esquivando el beso)* Tan dulce. *(Bailan)*

CELIO: ¿Cómo va el plan?

ISABELLA: ¡Perfecto! Los Detectives cayeron redonditos.

CELIO: ¿Qué tan redonditos?

ISABELLA: Quedaron de venir a investigar el misterio en la mansión. *(Risas)*

CELIO: Ahora viene la segunda fase del plan.

(Suena el timbre y entran Los Detectives.)

ISABELLA: Ay ya vinieron los detectives... Así o más dramática *(Crescendo)* pasen detectives.

(Suena Mambo)

CLETO: Tú debes ser Isabella, porque eres bela bela belaaaa...

ISABELLA: ¿Y tú eres...?

CLETO: Yo soy Cleto Eudemón para servirle.

CLAUS: Y yo soy Claus Mistral. *(ISABELLA: Loser)*

Y nosotros juntos somos la agencia de investigación Mambo

(Suena Mambo y posan.)

CLETO: Señorita cuéntenos su versión de los hechos.

ISABELLA: Los llame porque justo cuando sucedió lo del fantasma, se extravió la joya más valiosa de mi familia, el collar de la princesa de agua.

DETECTIVES: El Collar de la Princesa de Agua.

ISABELLA: Si, los contextualizare:

(Se apagan las luces y se proyectan las sombras de la leyenda en el retrato.)

LA LEYENDA DEL COLLAR DE LA PRINCESA DE AGUA

Cuentan la leyenda, en los tiempos de la conquista del Imperio Español, que un poderoso collar, en manos equivocadas, podría ser usado para controlar las aguas de manera irresponsable.

VOZ EN OFF: Quien custodiaba dicho collar, era Saigama o también llamada Wera Bania que significa Mujer de Agua. Era la hija del Cacique Aburrá.

Un día Saigama se encontraba a la orilla del río Aburrá lavando sus vestidos; al levantar la mirada vio a un joven Nutabe llamado Ibama Purr, lleno de valentía y orgullo. Ibama al ver a la princesa, se deslumbró con tan dulce belleza. Empezaron a tener varias conversaciones en el río durante días. Hasta que un día, el Cacique Aburrá los sorprende y de inmediato lo mata en el río. Saigama es exiliada en lo alto de una montaña. Y en una noche de solsticio de invierno, La princesa al filo de la montaña, deja salir su dolor en lágrimas que se convierten en una majestuosa cascada.

Así pues, quien controle el poder del collar de la Princesa de Agua, poseerá el poder de controlar las aguas.

Cuando los españoles, adquirieron esta reliquia de los Aburraes, fue encomendada al Barón Celio I, el primer burgués europeo que trajo las bebidas azucaradas a Suramérica.

ISABELLA: Pero años después, fue devuelto al Mariscal Robledo y Casas, para que hiciera parte de la colección privada de nuestra familia.

CLETO: Bravo, bravo, qué elocuencia, qué narrativa, qué carisma.

CLAUS: O sea que esta joya tiene un valor patrimonial invaluable, y si es verdad su poder para controlar las aguas, no debe caer en manos equivocadas.

ISABELLA: Pero ahora, sin el collar, perdimos el mayor atractivo de nuestra colección. Por eso necesito que resuelvan, que la joya se perdió debido a ese fantasma, para así cobrar, perdón, subsanar con la aseguradora está perdida.

CLAUS: (Al público) ¡ASEGURADORA! mmm...

ESCENA III

TRAS LA PISTA

(En escena Los Detectives e Isabella, entra Celio a la escena del crimen.)

CELIO: ¡Azúcar!

ISABELLA: ¡Mi Sugar Daddy! *(En crescendo)*

ISABELLA: Ellos son Los Detectives.

CLETO: Cuéntenos señor Celio, ¿Cuál es su parentesco con la víctima de este caso?

ISABELLA: Es mi Sugar Daddy.

CLETO: ¿Qué es un Sugar Daddy, Claus?

CLAUS: Dícese de hombre mayor y adinerado que cumple los caprichos y antojos de una mujer joven y vaga. *(GAG de aaaaa)*

CELIO: Bueno, bueno, yo soy Celio III capítulo IV versículo V parágrafo 43. Gerente general de la IBA...

DETECTIVES: ¡AH! los que nos tienen jodidos con los impuestos.

CELIO: No, no, el de las Industrias de Bebidas Azucaradas.

CLAUS: Muy bien es momento de que se retiren, porque esta área es la escena del crimen y nadie puede poner un pie acá.

ISABELLA: Bueno, nos retiramos para mi despacho.

(Se retiran Celio e Isabella.)

CLAUS: Bueno Cleto, como empezamos...

CLETO: Delimitando la escena del crimen.

(Suena 007, saca una cinta de peligro y se la envuelve a los espectadores.)

CLAUS: Ahora a buscar pistas Cleto.

(Buscan por todo el escenario)

CLAUS: Mira Cleto esta factura de un cuantioso valor. Muy sospechosa.

CLETO: Mira Claus, una pluma, al parecer de un penacho prehispánico.

CLAUS: ¿Y esta botella de salsa de tomate? Otra pista.

CLETO: Con estas pistas, estructuramos el cuerpo del delito, pero necesitamos un testimonio diferente al de la víctima, necesitamos a...

DETECTIVES: ¡Un testigo!

(Suena Pantera Rosa, van al público y traen a un espectador para interrogarlo.)

CLETO: Nombre, edad y sexo.

CLAUS: ¿Qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2001?

CLETO: ¿Cuál es la raíz cuadrada de 7.241,5?

CLAUS: ¿Podrías desdoblar el tiempo espacio para crear un agujero de gusano?

CLETO: ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar?

(Esperan la respuesta del testigo)

CLAUS: Tiene una buena coartada.

CLETO: Ni modo, por ahora puede seguir en el público, pero no puede salir de la sala, hasta que resolvamos el caso.

CELIO: Qué hubo, ¿Cómo les fue, si encontraron las pistas?

CLETO: Sí algunas, pero tenemos más preguntas que respuestas.

ISABELLA: ¿Pero ya buscaron en el sótano?

CLAUS: ¿Y por qué deberíamos buscar en el sótano?

ISABELLA: Porque en el sótano estaba el collar y ahí fue donde apareció el fantasma del indio.

CLAUS: Muy bien Cleto, trae las herramientas. *(Salen)*

CELIO: Comienza la fase 3 de nuestro plan.

ESCENA IV

EL SÓTANO

(El sótano oscuro, música misteriosa. Cuadro viviente, Fantasma de indígena, persecución.)

(Los Detectives suben del sótano asustados, detrás vienen Celio e Isabella agitados.)

CELIO: ¿Qué pasó, si encontraron pistas?

ISABELLA: ¿Si vieron al fantasma?

CLETO: Si, si lo...

CLAUS: Cleto, reserva del sumario.

CLETO: Bueno, con las pistas recolectadas, las analizaremos en el laboratorio de nuestra agencia.

CLAUS: Vamos Cleto.

ISABELLA: Ay por favor, me firman el informe de la pérdida del collar, para entregárselo a la aseguradora.

CLETO: Si claro, yo le firmo eso...

CLAUS: Cleto, vamos pronto. *(Salen)*

CELIO: ¡Ah! se fueron sin firmar.

CLAUS: ¡Aish!, a ese tonto no suelta ese otro Loser.

(Apagón de luces.)

ESCENA V

LA HIPÓTESIS

(Agencia de investigación Mambo)

NARRADOR VOZ OFF: Luego del susto y después de haber bandereado al del público, los detectives con las diferentes pistas recolectadas, se dirigen hacia su laboratorio de criminalística en la agencia de investigación mambo (gac) para debatir sus hipótesis sobre el caso.

CLAUS: ¿Cleto sabes que tiene que ver el asesinato de los testigos del caso colmenares con el robo del collar? ¿O el robo de documentos del archivo general de la nación? Sigue el hilo Cleto... *(Le entrega un hilo enredado)* misteriosamente el collar fue robado a una familia campesina hace varias décadas. Sigue el hilo, según las pistas que recogimos en la mansión de Isabella, todo apunta...

CLETO: Centrémonos en las pistas:

1. La factura, con una exorbitante suma pagada en gomitas para Isabella. Lo curioso, es que ella está reportada en pro crédito. Al parecer, despilfarro su fortuna en gomitas. Pero quién la pagó, fue Celio con un cheque que rebotó porque está en bancarrota.
2. La pluma del penacho prehispánico. Fue comprada en el hueco y es Made in China.
3. La botella de salsa de tomate, pues no sé, como que al indio le gustan mucho las papitas fritas con ketchup.

CLAUS: ¡Claro! Las iniciales con sangre de su tática tática tática tática tática tática tática tática abuelo... (Gac) ...Estaban escritas con ketchup.

CLETO: ¿Y usted cómo sabe, usted probó eso?

CLAUS: A mí me gusta probar de todo.

CLETO: ¡Debemos de andarnos con cuidado Claus, estamos entrando en terreno escabroso y jugando con poderes más allá de nuestro dominio... ¡Pero la verdad, debe prevalecer!

CLAUS: ¡En efecto Cleto, nada resulta más engañoso que un hecho evidente! Es hora de reunir a los sospechosos para rendir nuestro veredicto.

(Salen con blues.)

ESCENA VI**ESCLARECIENDO EL HECHO**

NARRADOR VOZ OFF: Después de determinar las conclusiones sobre este misterio, Los Detectives se dirigen a la mansión de Isabella. Donde los sospechosos siguen tramando de las suyas.

(Entran Celio e Isabella.)

CELIO: Cómo es que no nos entregaron el dictamen del peritaje.

ISABELLA: ¿Qué es pericotaje?

CELIO: Vos si no sabes nada, lo único que tenías que hacer era seducirlos para que firmaran.

ISABELLA: Pero es que usted no los espanto bien de indio, para que se lo creyeran por completo.

CELIO: ¡Ah! ¡Bruta!

ISABELLA: ¡Ordinario!

CELIO: ¡Langaruta!

ISABELLA: ¡Feo!

CELIO: ¡Pobre!

ISABELLA: ¡Que! Ya no serás mi Sugar Daddy, sino ¡Mi Amargo Daddy!

(Suena el timbre, suena mambo y entran los Detectives.)

ISABELLA: ¿Han venido a firmar el informe?

CLETO: Si, yo le firmo lo que sea.

CLAUS: Momento, momento, venimos a esclarecer los hechos y rendir nuestras conclusiones. Para eso necesitamos a todos los sospechosos: primero a Celio III, segundo a la señorita Isabella y a nuestro tercer sospechoso, el pato del público. Ahora que estamos reunidos todos, Cleto procede...

CLETO: Luego de analizar las pruebas en nuestro laboratorio, nos encontramos con razones contundentes, que podrían darle un giro, a esta misteriosa pérdida y a las extrañas actividades paranormales que se desarrollaron en esta mansión. Cabe resaltar, que, en el sótano de este lugar,

yace un antiguo templo indígena del Sagrado Linaje Del Agua. De la cual, la familia Robledo y Casas, se hizo cargo, luego del proceso de colonización. Al parecer, el collar paso a manos de la familia del Barón Celio I por varios siglos; pero tuvo que ser devuelto al templo, cuando hace algunos años, declaran la Mansión Robledo y el Templo del Agua, como patrimonio cultural inmueble y, por ende, se prohíbe su venta y comercialización, incluyendo los objetos de su interior.

Conociendo las facultades “especiales” de este collar, para manipular las aguas, entendemos que pueden ser muchos los interesados en adquirir dicho “poder” para su conveniencia.

Pero con los resultados de nuestro laboratorio, descartamos lo antes mencionado y solo pudimos llegar a una conclusión y es... que una mente maestra con la ayuda de algún cómplice, tramó todo un plan para robarse el collar haciéndose pasar por un indígena fantasma o un fantasma de indígena.

CELIO: ¡Aaaay! Pero es obvio que no lo robamos, digo, que se lo robaron.

ISABELLA: Hay que inteligente y perspicaz eres...

CELIO: Perspicaz, (*Tose*) bruta.

ISABELLA: Y ya que descifraste el misterio, es hora de una recompensa (*Se inclina para darle un beso a Cleto.*), pero antes, firmame el informe del robo para la aseguradora plis.

CLETO: Claro que sí Isabela bela... pero antes, concluyo mi veredicto, diciendo que este crimen no quedará impune. Que la mente maestra caerá tarde o temprano, pero primero, caerán sus secuaces, a quienes se les aplicará todo el peso de la ley. Y serán arrestados y confinados en una celda oscura y húmeda. Sin ninguna comodidad, sin televisión, sin Facebook, sin comidas ricas, sin ropa de marca, sin teatro, sin gomitas...

ISABELLA: ¡No, sin gomitas, no! Está bien, soy la cómplice, pero él me obligó, yo soy una víctima.

CELIO: ¡Ay! esta sapa. Usted quiso hacer parte de este plan, para reclamar el dinero de la póliza, porque estás en la quiebra, ¡Pobre!

ISABELLA: Y tú solo querías el collar para tener agua gratis y recibir más ganancias de tus gaseosas. Ya no serás mi Sugar Daddy, sino mi Amargo Daddy.

(Discuten entre ellos)

CLAUS: Bueno, ya que los dos admitieron su culpabilidad, solo queda liberar al testigo.

CLETO: Eh muy de buenas, nosotros apostamos a que usted era el culpable.

(Mientras tanto Celio intenta escapar.)

ISABELLA: ¡Detectives, se escapa con el collar!

(Claus realiza una pirueta y le apunta con un arma.)

CLAUS: ¡Alto ahí malhechor!

CELIO: Ah que, que va hacer, suelte el arma y vamos a puños mijo.

(Pelea en cámara lenta. Cleto sujeta a Celio, Claus lo registra y encuentra el collar.)

CLAUS: O Ahora si te llevaremos con las autoridades incompetentes.

CLETO: Competentes Claus, competentes.

(Suena sirenas, alumbran por la entrada de la casa, suena efecto radio.)

CELIO: Maldita sea, nunca pensé, que unos detectivuchos y una sapa, arruinaran mi plan. Mi maestro se va a enojar...

CLAUS: ¿Maestro?

CELIO: Tengo derecho a guardar silencio, agente lléveme.

CLETO: ¿Maestro?

CLAUS: Si Cleto, tal vez no habíamos visto el horizonte completo.

CLETO: Al parecer, el Barón es solo un cómplice, o sea que la mente criminal sigue suelta.

ISABELLA: Hay Gracias, detectives. Y gracias a ti por creer en mi inocencia. ¿Cómo te puedo pagar? *(Se inclina para darle un beso a Cleto.)*

CLETO: Claro que sí señorita Isabella, me puedes pagar, pagando tu condena.

(Se la lleva a la policía. Se va el sonido y luz de la policía. Mientras tanto, Claus se percata de una carta en el suelo.)

CLETO: Felicitaciones compañeros, es nuestro primer caso resuelto.

CLAUS: Así es compañero... pero mira, todavía quedan cabos sueltos.

Al parecer es una carta, que va dirigida a nosotros. Y está marcada con una M de...

DETECTIVES: ¡Maestroooo!

(Comienzan a leer la carta saliendo de escena y entra Magnanimus, como si estuviera escribiendo la carta.)

CLAUS:

Queridos, estimados y divinos detectives.

MAGNANIMUS:

No sé si alegrarme por su gran genialidad o su infinita torpeza. Pero han de tener en cuenta que yo, Magnanimus Miraclov Popov... millonario, filántropo, poeta, precursor de las artes místicas, maestro del control esfínteres.

He visto su trabajo muy de cerca, y note que a cada paso que doy ustedes van dos atrás; Sin embargo, la persistencia que tienen con sus casos, se han convertido en la piedra en el zapato. Por eso, no me dejan más opción que convertirlos en mis antítesis, némesis, antónimos, mejor dicho.... Mis archienemigos...

Queridos insecticos, así pues... Empieza el juego.

Con amor...

MAGNANIMUS

(Canción de Magnánimus y coreografía con Los Detectives.)

CLETO: Tenemos un antagonista Claus, ahora si nos licenciarán como... detectives licenciados.

CLAUS: Así es Cleto, pero al parecer, el verdadero misterio está por comenzar...

CLETO: Por eso, la verdad deberá prevalecer.

CLAUS: Aunque nada resulta más engañoso, que un hecho evidente.

(Apagón y suena Mambo para despedirse.)

FIN

EDITADO: noviembre 1 de 2022.