

CANTO AL OCÉANO

Construcción de la obra dramática a partir del Canto I de "*Los Cantos de Maldoror*"
de Isidore Ducasse

Damaris Villada Román
Carlos Enrique Rios Carmona

Trabajo de grado para optar por el título de licenciados en Artes Escénicas

Asesora:
Victoria Eugenia Valencia

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Escénicas
Medellín, Antioquia, Colombia
2022

Cita	(Villada Román & Rios Carmona, 2022)
Referencia	Villada Román D. & Rios Carmona C. E. (2022) CANTO AL OCÉANO: Dramaturgia a partir del Canto I de “Los Cantos de Maldoror” de Isidore Ducasse. [Pregrado]. Universidad de Antioquia, Medellín.
Estilo APA 7 (2020)	

Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA

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 los excluidos, discriminados, apartados. A quien le hayan denominado o se haya autodenominado:
“MONSTRUO”.

Agradecimientos

A nuestras familias, compañeros de profesionalización, a nuestra coordinadora Adriana Upegui y equipo administrativo, profesores, asesores y colegas. Al misterioso y poético ser que nos inspiró esta dramaturgia: Issidore Ducasse

TABLA DE CONTENIDO		Página
	RESUMEN _____	9
	ABSTRACT _____	10
	INTRODUCCIÓN _____	11
1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA _____	13
	1.1 Surgimiento de la idea _____	16
	1.2 Justificación _____	19
	1.3 Pregunta _____	21
2	MARCO DE REFERENCIA _____	22
	2.1 Marco teórico: Antecedentes _____	22
	2.2 Marco conceptual _____	26
	2.3 Contexto _____	31
3	OBJETIVOS _____	33
	3.1. Objetivo general _____	33
	3.2 Objetivos específicos _____	35
4	DISEÑO METODOLÓGICO _____	36
	4.1 Fases de la Investigación _____	39
	4.2 Estrategias de la investigación _____	43
	4.3 Técnicas de investigación _____	44
6	CONSIDERACIONES ÉTICAS _____	45
	6.1 Bibliografía Web _____	46

6.2 Bibliografía citada	_____	47
6.3 Bibliografía consultada en orden alfabético	_____	50

RESUMEN

"Canto al Océano" Es el viaje de un migrante por el océano que representa la profundidad del corazón humano y sus tormentas. En esta confrontación con realidades que lo afectan, busca reconstruir su identidad y encontrar su lugar en el mundo. Se proponen tres personajes: la presencia de un viajero, su sombra y un ser que se crea a partir de los dos personajes anteriores. Sus palabras y modos de trasegar se ven transverzalizados por voces, sonidos y memorias. Esta dramaturgia es un proyecto de investigación creación, a partir del primer canto de la obra poética: Los Cantos de Maldoror de Isidore Ducasse; la cual se denominará "Dramaturgia Frankenstein", con base en la Narraturgia de José Sanchis Sinisterra. En esta adaptación también hace un homenaje a algunas obras del séptimo arte como: "La casa es negra" de Forugh Farrojad, "Cielo sobre Berlín" de Wim Wenders y su guionista Peter Handke.

Palabras clave: Dramaturgia, narraturgia, monstruosidad, alteridad, otredad, exclusión, investigación creación, cantos de Maldoror.

ABSTRACT

“Chant to the ocean” Is the journey of a migrant by the ocean that evokes the depth and storms of the human heart. In this battle with the realities that concern him. The migrant tries to rebuild his own identity and to find his place in the world. Three characters are proposed: the presence of a traveler, his shadow and someone else created from these former characters. His words and ways of wandering are bounded by voices, sounds and memories. This dramaturgy is a research-creation project born from the first chant of the poetic writing “The chants of Maldoror” of Isidore Ducasse, which will be named “Frankenstein dramaturgy”, based on the “narraturgy” concept after José Sanchís Sinisterra. This adaptation will do a tribute to some cinema masterworks as “The house is black” by Forugh Farrojazad and Wim Wenders’ “Wings of desire” from the script written by Peter Handke.

Keywords: Dramaturgy, “narraturgia”, monstrosity, alterity, otherness, exclusion, reserch creation, Mldoror’s chants.

INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación creación *“Canto al Océano”*, es una construcción dramaturgica basada en el primer canto de la obra poética, *“Los Cantos de Maldoror”* de Isidore Ducasse, en la cual, abordaremos el concepto de la *“Monstruosidad”* relacionada a la exclusión desde la perspectiva de alteridad y otredad. Nos dice Bibiana Betancur en 2017 en su artículo, *“El lenguaje como exilio y como morada en las relaciones de alteridad.”*

“Qué importa morir cuando se ha resucitado en esa otra presencia, cuando una época donde predominan el desencuentro, la desaparición del rostro, la imposición de un lenguaje es posible crear, desde las moradas del silencio y de la palabra, un universo habitable”. Pág.10

En el primer canto de Los Cantos de Maldoror, el autor presenta a un personaje que se dispone a una discusión filosófica con el Océano al que manifiesta su inconformismo, océano al cual adora e interpela, al que compara con el misterio y la profundidad del corazón humano, pero es un océano que también representa como diría Charles Baudelaire, *“la irremediable existencia”* ante la cual, el poder humano, no significa nada. El Conde Lautreamont nos habla de un ser que ha encausado su destino hacia el mal, que después de librarse de los prejuicios morales comete asesinatos y faltas graves a las leyes humanas ante las que estará en constante rebeldía. Es en este primer canto donde descubrimos el concepto de *“lo monstruoso”*, sin embargo en nuestro proyecto no lo abordaremos desde el tópico del crimen.

Para Umberto Eco, a partir de la Edad Moderna, el monstruo pierde su carga simbólica y es contemplado como curiosidad natural, pero su significación en nuestros días se ha enfocado en la búsqueda de la belleza en lo monstruoso que rompe el paradigma estético y moral en el que se asociaba la fealdad con la maldad y surge el monstruo de apariencia hermosa y su antítesis.

El monstruo en nuestra obra dramaturgica se asocia al desarraigo, a la incertidumbre frente a la supervivencia, donde el personaje parte de la sensación de no ser, de no reconocerse junto al otro y no ser reconocido por los otros, que pasa por la otredad y la alteridad como personaje llamado: **Navegante del Delirio**, que reconstruye su identidad, haciéndose consciente de la condición humana. Es necesario comprender al otro y relacionarse con él, para darle un rostro y una voz, porque el monstruo no es el otro y tampoco es uno mismo, es una idea.

Desde la voz de dramaturgos asumimos la misma voz de Lautréamont que cuestiona, que interpela ese océano profundo del inconsciente de su humanidad “ *¿Que es más profundo, el océano o el corazón humano?*” . Esa voz es representada por un ser que navega en el delirio, que se aparta de los demás en su condición marginal y se aventura en el océano de su inconsciente, que busca reconocerse, hallándose en un no lugar, para darse cuenta de su necesidad de regresar y estar entre los otros; porque ese es su destino final y su naturaleza, y es así cómo puede reconocer al otro, desde la otredad y la alteridad.

Para ello es necesario también plantearnos otras preguntas: ¿Cómo creemos que nos percibe el otro? ¿Qué encontramos monstruoso en los demás? Podemos hablar del monstruo que nos habita o que percibimos en el otro y así entender que compartimos la misma condición de sentirnos de alguna manera excluidos del universo humano.

En nuestra obra, el monstruo se traduce en lo ajeno para nosotros visto en el otro, que no aceptamos, que se percibe peligroso y atractivo a la vez, como lo llega a ser el extranjero (inmigrante-refugiado) o el marginado por su condición fisionómica, cognitiva e ideológica; es aquello que no reconocemos en nosotros mismos y lo proyectamos en los demás.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“Como Maldoror quería la rebeldía total, Lautréamont, por las mismas razones, decreta la trivialidad absoluta. El grito de la conciencia al que trataba de ahogar en el océano primitivo, de confundir con los aullidos de la bestia, que en otro momento intentaba distraer con la adoración por las matemáticas, quiere ahogarlo ahora con la aplicación de un triste conformismo. El hombre en rebeldía trata entonces de hacerse sordo a esa llamada hacia el ser que yace también en el fondo de su rebeldía. Se trata de no ser ya, sea rechazando ser cualquier cosa, sea aceptando ser cualquier cosa”

*Albert Camus*².

Los Cantos de Maldoror de Isidore Ducasse son cantos del personaje Maldoror cargados de simbolismo y por tanto hemos encontrado un sinnúmero de interpretaciones, literarias, sociológicas, filosóficas y hasta psicológicas, que nos dan abundante información sobre la obra, pero poca del autor, ya que su decisión fue “no dejar memoria” y esto dificultó decantar la información biográfica e interpretativa de la obra en relación al escritor, ya que este libro y su autor se convirtieron en un mito dentro de la literatura. Otra dificultad que encontramos fue la elección de una traducción de la obra que fuera más fiel a la lengua en la cual fue escrita y con la que nos identificáramos, así que nos estamos basando en la traducción de Aldo Pellegrini.

Esta obra aborda como tema central la monstruosidad en relación con la discriminación, entendida desde la alteridad; que viene del latín “*alteritas*” cuyos componentes léxicos son: Alter “Otro” y dad “Cualidad” y significa “Cualidad de ser otro”. Podemos observar la relación que existe con el teatro como acuerdo ficcional, donde el actor juega a ser otro y el espectador lo acepta, siguiendo la frase de Arthur

Rimbaud “Yo es otro”, el actor con su técnica busca ser “otro” u “otros”. Esos “otros” en el tema de esta dramaturgia serán expuestos a través de los personajes: el **Navegante del delirio** que representa al inmigrante, al refugiado, al deforme, al desconocido, al enfermo, al diferente, que busca su lugar en el mundo, reconstruyendo su identidad desde un no lugar. **La sombra** es la representación de la intuición que lo guía, la capacidad reflexiva del navegante del delirio, que lo lleva a internarse en el océano profundo de su corazón y lo confronta con el monstruo que yace en él. Ella representa la sabiduría primigenia. **El monstruo** representa el desarraigo, la incertidumbre frente a la supervivencia, donde el personaje parte de la sensación de no ser, de no reconocerse junto al otro y no ser reconocido por los otros, es también la proyección del lado humano oscuro, aquello que no reconocemos en nosotros mismos pero despreciamos en el otro. Su presencia en el escenario se produce a través del navegante y la sombra. Estos tres personajes surgen como construcción narratúrgica a partir de los elementos simbólicos que son recurrentes, la triada; el triángulo; lo tridimensional, y en el texto poético también se encuentran tres voces narrativas: Issidore Ducasse (el autor, el poeta); Conde de Lautreamont (El autor, el seudónimo) y Maldoror (personaje de los cantos, antiprofeta).

A partir de la necesidad de adaptar una obra poética para la construcción de una pieza teatral en un futuro como es nuestro caso, encontramos varias complejidades, entre ellas la interpretación y construcción de una dramaturgia a partir de una creación colectiva, que no caiga en la densidad, en el hermetismo intelectual, a la hora de abordar y traducir las narrativas que se construyen en este tipo de textos; para este fin, buscamos que se relacione estrechamente la lectura con el contexto actual, sin abandonar la atmósfera surrealista que envuelve la obra, en la cuál se sienta identificado el espectador y pueda recibir abierta y claramente nuestro mensaje.

Hacemos este proyecto de investigación para lograr una dramaturgia teatral “Canto al Océano” a partir del Primer Canto de la obra poética “Los Cantos de Maldoror” de Isidore Ducasse. Para nosotros “Canto al Océano” es la voz de la monstruosidad de nuestros días, considerada como lo ajeno, lo anormal, lo diferente, en

el extranjero y el marginado; que según Hanna Arendt, corresponde con lo que carece de armonía, que rompe las reglas de la proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral y una carencia de derechos que se despojan al ser que por naturaleza debería tener.

Nuestra búsqueda es la voz de la humanidad que en el “Canto al Océano” en palabras de Ducasse, en sus Cantos de Maldoror de 1869, y que nos expone claramente en su artículo (Dario, Ruben. *El endemoniado: El conde de Lautréamont*. 1896)

“Sea como un niño que grita de hambre, sea como un gato herido en el vientre, bajo un techo; sea como a una mujer que pare; sea como un moribundo atacado de la peste, en el hospital; sea como una joven que canta un aire sublime; – contra las estrellas al norte, contra las estrellas al este, contra las estrellas al sur, contra las estrellas al oeste; contra la luna; contra las montañas; semejantes, a lo lejos, a rocas gigantes, yacentes en la oscuridad;)...

...(contra los fuegos que fingen mástiles de navíos invisibles; contra el ruido sordo de las olas; contra los grandes peces que nadan mostrando su negro lomo y se hunden en el abismo; – y contra el hombre que les esclaviza...)” Lautreamont, conde de, *Los cantos de Maldoror*. <https://goo.su/9vv0y>.

“Canto al Océano” es una propuesta dramática de un texto literario, para el cual, nos centraremos en un proceso de investigación, selección de textos y escritura, planteado desde una investigación creación, donde se puedan complementar los conocimientos en función de la estética y narrativa de la obra.

Sabemos que como artistas no podemos cambiar el mundo, pero si podemos propiciar otras maneras de diálogo con las comunidades a través de nuestras obras. Por ello vemos relevante e importante la construcción de esta pieza dramática.

1.1 SURGIMIENTO DE LA IDEA

La obra literaria “Los cantos de Maldoror”, a pesar de ser considerada como una de las obras predecesoras del surrealismo por su carga y belleza simbólica, además de sus niveles de narración; tiene una naturaleza de epicidad pura como la nombraría José Sanchis Sinisterra por su forma poética, pero como él mismo comenta en su libro de narraturgia, hay obras literarias que generan imágenes teatrales, que nos seducen para llevarlas al escenario. En nuestro caso la motivación estética surgió de esta manera, como un deseo de llevarla al escenario, específicamente el canto primero, en el fragmento donde aparentemente hay un monólogo con el océano.

Tomando nuestro texto base Los cantos de Maldoror, primer canto, buscamos fisuras o intersticios narrativos en él, para acercarnos a una dramaticidad mixta como propone Sanchis; a través de las cuales podamos diseccionarlo y encontrar diferentes niveles de narración y de construcción dramaturgica; así como invita el mismo autor Isidore Ducasse en la obra original con su alegoría a la belleza *“bello como el encuentro fortuito entre una máquina de coser, una mesa de disección y un paraguas”* A partir de nuestro referente en Sanchis y su libro de Narraturgia para dar lugar a la intervención dramaturgica, la cual nos llevó a una relación teatral-poética con el surrealismo y desde nuestro contexto decidimos adoptar la monstruosidad en relación a la discriminación y a la condición humana, situándola en un no lugar. *“Todo lo que se aparta de la norma y se desvía de lo socialmente aceptado es o bien obligado a homogeneizar o bien aislado y expulsado”*

¹⁰ Urabayen, Julia. Marginados, desplazados y refugiados. Universidad de Navarra. persona y derecho / vol. 73 / 2015/2 Pág 41
<https://dadun.unav.edu/handle/10171/42674>

Más allá de lo estético, encontramos en común, nuestra necesidad de darle voz a los seres marginados, a los seres que migran por condiciones adversas, que son rechazados, darle voz al ser que se esconde o es escondido por la sociedad al padecer una enfermedad, un síndrome, una condición física o mental, un pensar distinto, una

personalidad diferente. El apartar de la tripulación al otro por un sesgo moral, religioso, económico, estético, es donde encontramos la exclusión y también ese autoexcluido por su incapacidad de adaptarse a dicha sociedad o por su miedo a ser rechazado.

Para nosotros la voz poética en “Canto Al Océano” habla desde una dimensión onírica y reflexiva, representada en el personaje “Navegante del delirio”, que se aleja de los humanos para buscar la respuestas en el misterio; zarpa entonces, buscando integrarse a la inmensidad, pero se encuentra insignificante ante el universo, ante la magnitud de la existencia, la realidad externa como un océano que le arrasa ante lo inexorable. El personaje Delirante que navega en este texto, es ese niño que abre sus ojos frente a un mundo apenas explicado, que dará un paso fuera de casa y se aventura o es obligado a salir más allá de su cuadra, de su barrio, su pueblo, su país, continente, ¿planeta?. Bajarse de un barco y subirse a uno más grande con más personas ocupando la nave, ser parte de una tripulación cada vez más grande a medida que pasan los desembarcos.

El monstruo es el odio a sí mismo y a un entorno que no aceptamos, el monstruo se convierte en el entorno que resulta extraño y hostil, es el yo escindido, desligado, forastero a la familia, a los amigos, a la comunidad, al trabajo y las formas sociales. El monstruo es ese yo que renuncia al propósito y a la búsqueda de sentido a la existencia, es el misántropo que plantea su propia filosofía de vida, mediando entre sus exigencias internas y lo que toma en rigurosa selección de la realidad que le rodea.

Pensamos entonces que siempre hay una forma de figurar los prejuicios, ponerles una característica y asumirlos como propios. Las partidas parciales o totales siempre serán un dilema azaroso. Porque a pesar de ser una aventura, el volver será incertidumbre. En este caso la obra dramaturgica es un viaje al ser que somos en nomadismo, es dejar huella y seguir caminando. Buscar una nueva vida.

Así entonces este viaje que propone “Canto al Océano” desde la escritura y selección de textos, compone un himno a la trashumancia, al nunca detenerse, como parece se percibe la condición humana. Una danza constante como diría Meyerhold. En

el kybalión todo está en constante movimiento. El principio de la vibración. "*Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra*".

"Seamos pues el hombre rebelde de Lautréamont en Camus ante la incertidumbre de estos tiempos, tratemos de no ser ya, sea rechazando ser cualquier cosa, sea aceptando ser cualquier cosa" ¡Buen viento, buena mar! Cantos de Maldoror. Ducasse, Isidore.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Somos seres biológicos, místicos, espirituales, trascendentales, pero también superfluos, básicos, brutales, triviales y mortales. Sentimos entonces la necesidad de reivindicar el animal dual, como búsqueda del equilibrio, entre lo masculino y lo femenino; entre la sombra y la luz; la bondad y la maldad; somos el híbrido cultural; el bestiario que se manifiesta en la escena teatral y en la escena cotidiana, avivado por las fuerzas que movilizan la acción, no solo dramática sino también la acción vital como acto de supervivencia, como función creativa. Nos pensamos como sujetos no estáticos, creadores en movimiento, en metamorfosis; a partir de una relación horizontal a través del diálogo de saberes, buscamos vivir las metamorfosis de los personajes y de sus acciones, su carácter. Tomamos el nombre de nuestra obra, "Canto Al Océano" como alegoría, para la expedición que emprendemos como dramaturgos, navegantes también del delirio escénico; como actores, escritores, músicos en fin, con eficaces instrumentos de navegación en la investigación y construcción de muchas obras. Si bien, nuestro viaje tiene un norte, este no es un viaje en un solo mar, zarpamos en la obra literaria y su autor, navegamos en mares pictóricos y de otras naturalezas artísticas, navegaremos con la experiencia de viejos marinos que se han aventurado en obras poéticas para construir sus obras, encarnamos las sirenas para entonar nuestro canto al océano y viviremos la metamorfosis de este bestiario a partir de nuestras expediciones pasadas, así lograremos que sea exitoso nuestro embarque.

El proyecto de investigación creación "Canto al Océano", a través de las bitácoras, auto etnografías, bibliografías y la dramaturgia de la obra, servirán como ruta metodológica y ejemplo para otros artistas que se aventuren en un proyecto de investigación creación de dramaturgias a partir de una obra literaria y a través de todo lo anterior, daremos evidencia de una auténtica creación textual colectiva.

Nuestro principal interés para profundizar en este tema se debe a nuestro gusto por la poesía y en este caso por la obra de Isidore Ducasse, en segundo lugar, por el

amor al teatro y el deseo de explorar otras formas de creación que disfrutemos y nos cualifiquen para no limitarnos a reproducir desde las formas que ya hemos trabajado y también por la necesidad de expresarnos sobre la exclusión, como una de las problemáticas que golpean, no solo nuestro contexto social cercano, sino también, al resto del mundo.

“Canto al Océano” también abrirá la posibilidad de debate, foro, sensibilización o conversatorio a partir del tema central que aborda la obra: la monstruosidad entendida como la discriminación, “el monstruo” como lo ajeno, el inmigrante, el marginado. Es importante y pertinente generar reflexión acerca de la marginalización especialmente la xenofobia o la aporofobia, que parece recrudecer en estos tiempos, es necesario reconocer al otro, nombrarlo, devolverle su rostro para convivir de una manera más solidaria y compasiva en nuestro hogar-planeta.

1.3 PREGUNTA

¿Cómo construir una dramaturgia teatral “*Canto al Océano*” a partir del Canto I de “*Los Cantos de Maldoror*” de Isidore Ducasse, abordando la monstruosidad en relación a los conceptos de otredad y alteridad?

2 MARCO DE REFERENCIA

2.1. Marco teórico: antecedentes

“Déjame partir, para ir a ocultar en el fondo del mar mi tristeza infinita.

No hay sino tú y los monstruos odiosos

que bullen en esos negros abismos,

que no me desprecien.”

Isidore Ducasse, El Conde Lautréamont¹¹

El proyecto de investigación creación “Canto al Océano”, explora entre sus antecedentes una serie de aproximaciones principalmente desde la literatura, lo histórico y el concepto planteado “Lo monstruoso”, nos remite a imágenes que el autor propone en su escritura, de estos geniales pintores y pintoras que crean ambientes y nos dan una paleta de colores aportando una idea visual, que puede ser un buen punto de partida para la escritura y la concepción de personajes; destacamos los trabajos de Leonora Carrington, Remedios Varo, Albin Brunowsky, Alfred Kubin, Johann Heinrich Füssli, Edward Burne Jones, Jean Delville, Gustave Moreau, entre otros. Estas imágenes generadoras de estilo surrealista, si bien no fueron inspiradas desde la obra de Isidore Ducasse, como sí lo son por ejemplo algunas ilustraciones de Salvador Dali, de Francis Bacon o de Enrique Jiménez Coromina ilustrador español más contemporáneo; que hacen una semblanza de sus lecturas de los cantos de Maldoror y que constituyen una combinación de seres, espacios, texturas y colores que nos remiten a este texto.

Desde el campo audiovisual pudimos encontrar en algunas plataformas de internet ciertos grupos o colectivos, que se han acercado con sus técnicas de títeres, performances e instalaciones al mundo onírico que aquí queremos reconocer, entre ellos un montaje de títeres llamado “Conde de Lautréamont” creado por Pep Gómez &

Andrea Lorenzetti en 2011, una pieza que plantea desde sus textos y escenas el mundo ficcional del conde que aborrece el mundo y deambula por él, queriendo enseñar su camino del mal como lo vemos en este pequeño aparte de su dramaturgia *“Maldoror fue bueno durante sus primeros años. Advirtió luego que había nacido malvado. Ocultó su carácter lo mejor que pudo; pero por fin sin poder soportar más semejante vida se lanzó resueltamente a la carrera del mal...”*.¹²

También encontramos un cortometraje documental llamado *“La casa es negra”* donde muestra el mundo de los leprosos y donde la directora Forugh Farrojaz problematiza el tema de la exclusión de estas personas aisladas por su condición de enfermos en un leprocomio, donde ellos pueden hacer su vida, entre penurias y delirios místicos.

En otros videos como *“El centauro y el animal”* obra hecha con humanos y caballos que se guía por algunos texto de los cantos, creado por La Compañía de teatro Zíngaro. Encontramos también la propuesta audiovisual de Mão Morta, banda portuguesa de rock formada en 1984, que en este video llamado *“A Cópula”*, remiten a ciertas sensaciones que crean con musicalidad y escenarios no convencionales, algunos pasajes del mencionado texto. En otra búsqueda hallamos una ópera escrita por Leo Maslíah, compuesta en 1998 adaptando una escritura sinfónica para 15 instrumentos, esta ópera no ha sido muy bien recibida por la crítica, ya que parece no hace justicia a la estética de Lautréamont, sin embargo para nosotros, esta propuesta crea la inquietud sobre cómo abordar el canto en escena, que no esté limitado a lo lírico sino a un trabajo vocal y musical que queremos llevar al montaje.

Sobre Lautréamont se han hecho muchos estudios desde lo simbólico, el malditismo que en su época florecía y desde la mirada de Ruben Darío, escritor nicaragüense que en su libro *“Los Raros”* pretende una mirada de este autor entre otros y que pone en evidencia su interés por llenarlo de calificativos no muy honrosos, y aunque en parte no estamos interesados en posturas moralistas, pero si vamos a tenerlo en cuenta para hacer las veces de abogados de Isidore Ducasse y su obra en lo

concerniente a lo artístico. Gaston Bachelard propone un estudio muy amplio del autor adentrándose en ciertos aspectos controversiales, como por ejemplo la relación del autor, su seudónimo, el personaje principal y claro está, la lectura que se le puede dar cuando leemos desde una postura moral. La entrevista hecha a Enrique Pichon Rievire por Vicente Zito Lema en la que nos cuenta desde su propio estudio una mirada de lo siniestro en este escritor.

Otros estudios no tan cercanos a la voz del poeta, pero que sí nos acercan al mundo de rebeldía en las letras, de elucubración ideológica, de su rompimiento con lo convencional y que como Albert Camus en “el hombre rebelde” plantea un estudio sobre una y actitud frente a la vida y rompimiento de estándares creativos, en su capítulo “Lautréamont y la trivialidad”¹³ escribe:

“Pero la obra de Lautréamont habla de un drama más profundo.”... “Volvió la creación a los mares primitivos en que la moral perdía su sentido a la vez que todos los problemas, entre los cuales, espantoso para él, el de la inmortalidad del alma. No quiso erigir una imagen espectacular del hombre en rebeldía o del dandi frente a la creación, sino confundir al hombre y al mundo en la misma aniquilación. Se enfrentó con la misma frontera que separa al hombre del universo. La libertad total, la del crimen en particular, supone la destrucción de las fronteras humanas”. Pág 64.

A la par hemos encontrado una serie de ensayos que seleccionamos y que nos han parecido pertinentes y provocadores para profundizar el campo literario y epistemológico. Lo son por ejemplo: Los ancestros de Maldoror de Basilio Baltasar quien escribe en el preámbulo de su ensayo¹⁴

“Ha llegado la hora de librar a Maldoror de su mala sombra. Ni provocador ‘avant la lettre’, ni pionero de las vanguardias. El maléfico y perturbado, el canalla, el blasfemo impío, el altanero delincuente de las letras, es un creyente, el heredero de una legendaria estirpe de visionarios.” Pág 71.

El magnífico ensayo “Coser y cantar” de Francisco Gonzáles Fernandez, donde nos habla de los elementos simbólicos que Isidore Ducasse propone en su escritura y que darían lugar a lo que ahora llamamos surrealismo de la cual como una fuente bebieron tantos escritores, pintores y creadores teatrales.

Pocas han sido las propuestas escénicas sobre este autor, pero sabemos que seguro van apareciendo en la búsqueda, por lo que estaremos atentos a este tema para seguir elaborando este proyecto. Por lo pronto sabemos que el grupo Teatro Escarlata de Medellín dirigido por Sergio Dávila ha hecho una reconstrucción sobre el texto Frankenstein, de Mary Wollstonecraft Shelley en la que logran una gran adaptación y propuesta dramaturgica. En el teatro Maticandelas se ha hecho dramaturgia de textos poéticos, lo mismo que el Teatro Oficina Central de los Sueños en los montajes: Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, Fin de Viaje y el cuento Las Hortensias de Felisberto Hernández. El Teatro Del Presagio de Cali o el mismo Teatro La Candelaria. Como referente escénico también podemos hablar de Woyzeck de Georg Büchner, una obra donde un soldado es llevado a la ira por culpa de otros soldados que lo acosaron de tal manera que su humanidad se rompe creando un ser violento y fatal. En la novela El golem de Gustav Meyrink, nos describen un ser “autómata humano” una figura de arcilla gigante que como robot cumple las exigencias de otros.

2.2. Marco conceptual

Cuando vemos una película de monstruos, por ejemplo, de Guillermo del Toro o leemos a Pinocho de Carlo Collodi, a Frankenstein de Mary Shelley, Moby Dick de Melville, Melmoth el Errabundo de Charles Robert Maturín, podemos descubrir el mundo de horrores, de seres deformes, extraños, ajenos que describe la ficción. Las imágenes de Remedios Varo, las ilustraciones de Gustave Doré o de Edward Gorey, son entonces una gran infinidad de seres o vidas que podríamos denominar “Monstruosas”, y esto monstruoso, es lo que muchas veces vamos descubriendo y muchas de esas ideas se instalan en un inconsciente colectivo, así por ejemplo King Kong no es un simple gorila sino que es un peligro para la humanidad por su desenfrenado enfado, Godzilla es el rey de los monstruos, aunque sea realmente el salvador de los humanos y estas magnánimas deformidades, alteraciones, mutaciones, se vuelven un referente de lo extraño, atractivo y peligroso. “Desde la niñez he sido fiel a los monstruos. He sido salvado y absuelto por ellos, porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestras imperfecciones”¹⁵ nos dice Guillermo del Toro reivindicando la figura del monstruo. Podemos también reflexionar sobre la serie de cómics X-men Uncanny, donde el tema de la discriminación es totalmente preciso y se basa en estos fenómenos de marginalidad explícita desde lo social.

Hemos considerado que a pesar de las duras palabras de Lautréamont sobre su concepción de lo humano y lo monstruoso, vemos una manera de reivindicar esta condición vulnerable, también evidenciar lo monstruoso que puede descubrirse en lo que no parece “socialmente aceptable” como ejemplo podemos encontrar en la historia de "El vampiro de Dusseldorf" del año 1932 dirigida por Fritz Lang, donde se cuenta la historia del asesino en serie alemán Peter Kürten, su aprehensión y su juicio. Otro referente cinematográfico es la película, Psicópata Americano en inglés *American Psycho* dirigida en 2000 por Mary Harron, donde el protagonista parece ser un tipo normal y corriente; pero guarda un secreto obscuro y siniestro. Las formas del agua película de

Guillermo del Toro creada en 2017, donde un ser que vive en el agua es llevado a una investigación sufriendo maltrato.

Ahora bien, si queremos proponer el tema de la monstruosidad ligándose a la otredad y la alteridad, en la que como habitantes de un territorio vemos las situación política y social que se sostiene hacia los desplazados, los inmigrantes, los que están afectados por alguna enfermedad, discapacidad, trastorno, en fin, todo lo que puede hacer pensar en lo que “no es normal”; debemos diferenciar estas palabras simples y significantes.

*“A pesar de ello, otredad es más usado como el proceso de separación de uno mismo para crear consciencia sobre nuestra propia individualidad mientras que el uso de alteridad hace referencia a la identificación con un otro distinto a uno mismo para el mismo proceso”*¹⁶ <https://www.significados.com/otredad/> rec 16/10/2021

Para Emmanuel Levinás *"el otro sería la alteridad misma y la alteridad inalcanzable"* y para Bibiana Betancur *"Cuando se reconoce junto a él (el otro) y no solo lo reconoce a él –lo que le daría un lugar de poder–, acontece una relación de alteridad donde ambos son capaces de vivir desde una ética para el cuidado del otro donde prima la hospitalidad"*. P.10. Dieges, Betancur Bibiana. El lenguaje como exilio y como morada en las relaciones de alteridad.

En el texto de Lautréamont, descubrimos un ser que nos habla desde esta posición del personaje-monstruo, un ser que toma un distanciamiento, que se excluye de lo humano para desalienarse, se separa de sí mismo para reconocer su monstruosidad, su maldad, la dura condición humana y parte a un otro lugar extraño para observar a los seres humanos, su manera de relacionarse, su temperamento cambiante y escudriñar el misterio del corazón humano que compara con la profundidad del océano primigenio para luego identificarse con los “humanos de aspecto brutal” y regresar a ellos.

“Los Cantos serían así, nuestras Metamorfosis, en las que la sonrisa antigua es sustituida por la risa de una boca cortada con navaja, imagen de un humor frenético y

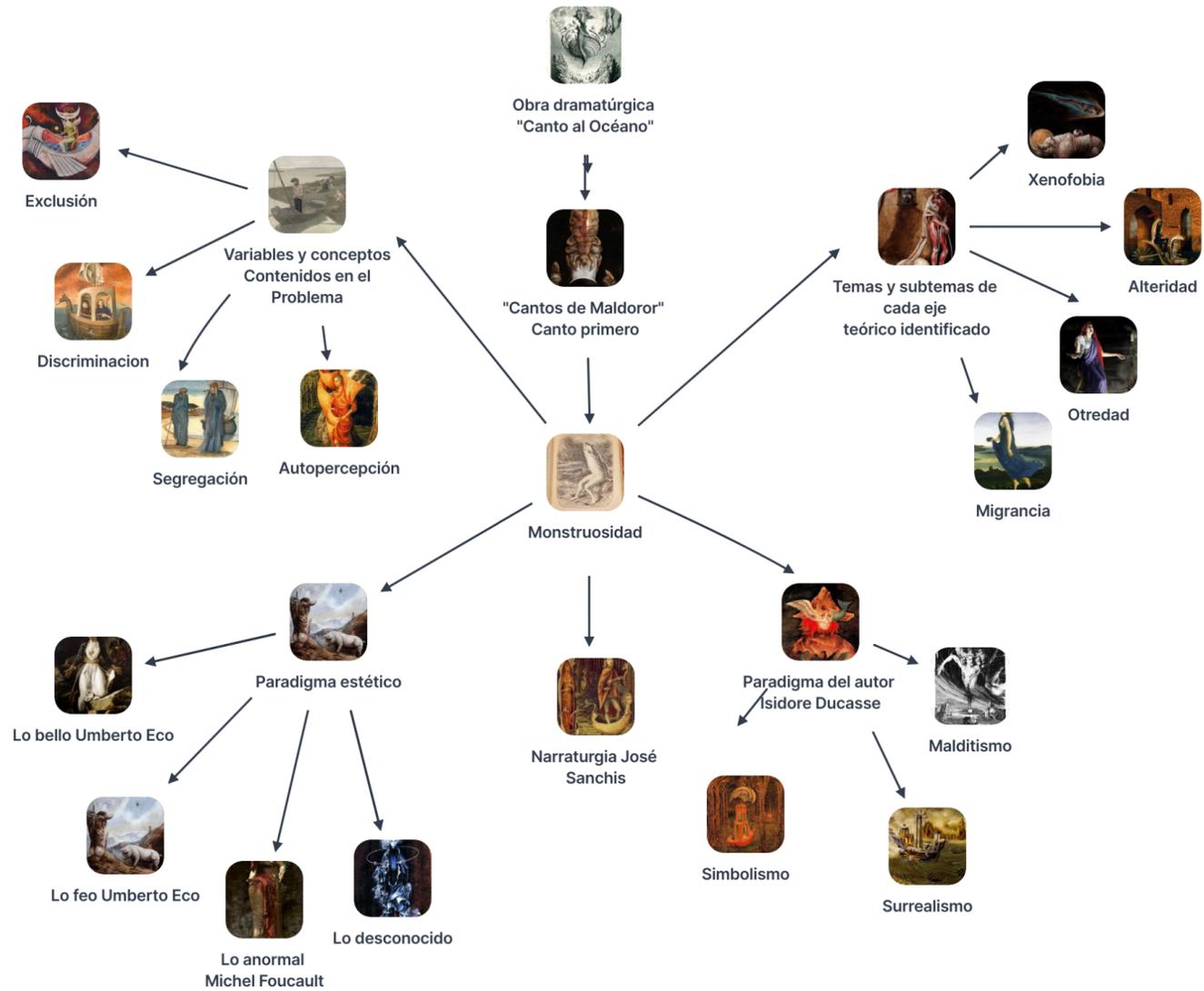
*agrio. Este bestiario no puede esconder todos los sentidos que han querido encontrársele, pero revela al menos una voluntad de aniquilamiento que halla su fuente en el corazón más negro de la rebeldía”*¹⁷. Pág. 65 Camus, Albert, El hombre rebelde.

El poeta y el personaje asumen una posición de espectador, se auto contempla y analiza. Nos confronta con la mirada humana y nuestra condición frágil o perversa en los actos de discriminación que cometemos y a veces normalizamos dentro de la sociedad. En el trato o la posición que asumimos frente a alguien que no es conocido, que no es de nuestro territorio, de nuestra cultura, que no está completo.

“La libertad total, la del crimen en particular, supone la destrucción de las fronteras humanas. No basta con condenar a la execración a todos los hombres y a sí mismo. Hay que volver, además, el reino humano, al nivel de los reinos del instinto. Se encuentra en Lautréamont este rechazo de la conciencia racional, esta vuelta a lo elemental que es una de las marcas de las civilizaciones en rebeldía contra sí mismas”.¹⁸
Pág 64 Camus, Albert. El hombre rebelde.

Por otro lado el texto nos propone esta vulnerabilidad frente a un “Océano” que para nosotros puede traducirse en “cultura o tradición”, un elemento natural del que parte la vida y al cual estamos siempre sometidos, por esto la investigación dejará un montaje escénico en el cual se confronte desde lo simbólico, lo filosófico, lo social este concepto de lo monstruoso, que consideramos puede convocar la discusión de nuestra postura frente a este fenómeno de la discriminación y abordar los paradigmas estéticos sobre el autor y su obra.

2.2. Marco Conceptual <https://app.milanote.com/1NMkWr1msIx9j/mapa-conceptual>

<https://app.milanote.com/1MJ2Fk1WAakf1c?p=uwOTjFN0XnJ>

2.3 CONTEXTO

Nuestro siglo ha avanzado en cuestión de derechos y diversidad, organizaciones de DH y ONGs, hacen un arduo trabajo para hacer frente al milenarismo fenómeno de la discriminación y encontramos que en la actualidad, miles de personas deben dejar su lugar de origen y migrar por supervivencia a otros lugares, parece que la sombra de la xenofobia se exagera a medida que aumenta esta problemática, pero también observamos que algunas condiciones físicas, se siguen viendo como algo raro, que separa y deshumaniza, es desde estos tópicos de donde sale el concepto de monstruosidad que queremos abordar en nuestra obra Canto al Océano.

“Según distintas teorías estéticas, desde la antigüedad hasta la Edad Media, lo feo es una antítesis de lo bello, una carencia de armonía que violan las reglas de la proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral, o una carencia que sustrae al ser lo que por naturaleza debería tener” ¹⁹ Eco, Humberto. *La Historia de la Belleza* P.133

Aunque cantos de Maldoror fueron escritos entre 1868 y 1869, su autor fue inscrito en el simbolismo y su obra fue considerada como precursora del surrealismo, sus hermosos cantos son totalmente vigentes, ya que vivimos una especie de surrealismo financiero y social, en el que todo parece volverse intangible, descartable, y la condición humana sigue latente. Para nosotros es importante hablar de la monstruosidad, comprendida desde la discriminación, el monstruo, como lo raro, lo ajeno, tanto desde el punto de vista de quien la ejerce como de quien la recibe.

“Canto al Océano” es nuestra búsqueda de la belleza en “la monstruosidad” lo feo, lo profundo y misterioso del corazón humano, entendida como condición humana, en relación a lo desconocido desde el yo y proyectado en el otro.

“Si bien existen seres y cosas feas, el arte tiene el poder de representarlos de manera hermosa... Existe lo feo que nos repugna en la naturaleza, pero que se torna aceptable y hasta agradable en el arte que expresa y denuncia “bellamente” la fealdad de lo feo, tanto en sentido físico como moral...” Eco, Humberto. *La Historia de la Belleza*

P.133. *“Es el orden en su conjunto lo que es bello y, desde ese punto de vista, queda redimida también la monstruosidad que contribuye al equilibrio de ese orden”* Eco, Humberto. La Historia de la Belleza. Pág 148.

Para interpelar nuestro mundo contemporáneo que aún se sigue rigiendo por las apariencias, quisimos establecer una relación entre belleza-fealdad-monstruosidad desde la pregunta de Maldoror *¿Qué es más profundo, el océano o el corazón humano?*, en relación al análisis de Eco sobre la obra de las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos,

¿Quién puede impedir la planificación racional del mal y la destrucción de los corazones ajenos? Es lo que demuestran los protagonistas de la obra, donde la belleza refinada y culta es una máscara tras la cual se oculta el lado tenebroso del hombre. El uso cruel y despiadado de la razón induce a sospechar que la naturaleza no es en sí misma ni buena ni bella...

Y cierra con la pregunta en Sade:

¿Qué impide considerarla como hace el Marqués de Sade, un monstruo cruel ávido de carne y de sangre? ¿acaso la evidencia de la historia humana no ofrece abundantes pruebas de ello? la crueldad coincide, pues, con la naturaleza humana, el sufrimiento iluminado por la luz violenta de una razón sin límites que pueblan el mundo con sus pesadillas. Ecco, Humberto. La Historia de la Belleza. Pág 269

Planteamos situar la obra “Canto al Océano” en un contexto cercano a nosotros por el tema que profundizamos, queremos plantear la mixtura entre lo onírico que puede nombrarse aún como surrealista y una composición literaria actual desde la que podemos construir este texto.

3 OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Construir una obra dramática “Canto al océano” a partir del canto I de “Los cantos de Maldoror” de Isidore Ducasse; para profundizar conceptualmente la monstruosidad, en relación a la alteridad y la otredad.

Este objetivo nos ha llevado a descubrir temas tan importantes como la otredad o la alteridad, son estos conceptos los que nos llevaron a plantear esta idea, pues vemos como en el movimiento artístico comúnmente se abordan estas problemáticas pero se limitan a un conflicto social cercano y queremos pensar en el contexto mundial como cuestión que concierne a la mayoría. Ver al otro como igual, como es y no como lo conciben las palabras, encarnar las situaciones de estos seres, traducidos en un personaje ficcional. Desde un texto que causó conmoción en el mundo, pues sus palabras albergan situaciones complejas de la humanidad como la maldad, la existencia. Cuando se plantea desde esta postura, se sabe que es un libro provocador de discusiones moralistas, pero que en su interior guarda sensibilidad y un dolor reflexivo. No fue pues nuestra tarea hacer un juicio de valor sobre el texto, pero sí construir esta pieza de manera que fuera comprensible para quien la escuche, la lea, la sienta, logre estremecerse y quizá se anime a montarla.

Para este proyecto, contamos con la asesoría de Victoria Valencia, mujer importantísima en la escena teatral de Medellín con su proyecto teatral y performático: La mosca Negra. Desde su experiencia y lectura aportó una mirada crítica al tema, ayudándonos a configurar y proyectar nuestra idea dramática bajo una mirada estética pertinente, fomentando la revisión personal y académica sobre el tema.

Después de terminar nuestra pieza dramática, compartimos una lectura dramática del texto, con el fin de mostrar ese tono de voz que proponemos en la obra,

preparándola desde lo sonoro y una disposición escénica sencilla que fuera acorde al ambiente onírico y simbólico del texto.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar los métodos de la narraturgia, la creación colectiva y la adaptación que implementaremos en la construcción de nuestra dramaturgia teatral.
- Profundizar el texto desde lo histórico, bibliográfico y lo hermenéutico
- Buscar asesorías de antecedentes de dramaturgia sobre temas afines a la adaptación teatral desde lo literario.

4 DISEÑO METODOLÓGICO.

En un primer momento hablamos del planteamiento del problema desde el cual, exponemos de donde surgió nuestra idea; las dificultades que tuvimos al adaptar la obra literaria por su naturaleza simbolista a un proceso dramático, y de cómo exploramos elementos de la técnica de escritura dramática como la Narrativa de José Sanchis Sinisterra ya que concebimos la pieza escrita como un monstruo en metamorfosis, como un bestiario que muta y se transforma, en las diferentes fases de su proceso. Quemo

Planteamos en este proyecto de investigación creación, una metodología que llamamos: Dramática Frankenstein. No solo porque abordamos el concepto de lo monstruoso sino porque tomamos el texto base como un cuerpo al que diseccionamos, extraímos e insertamos elementos de otros textos afines que complementaron nuestra idea para construcción dramática que otros llamarían de retazos o dramática mixta como la nombra Sanchis,.

Partimos de una primera idea dramática de Damaris Villada Román que se planteó como un monólogo que partía desde la epicidad pura de la obra poética, sin cambios significativos en el texto original y pensada para un montaje teatral. Esta primera etapa contaba con algunos referentes pictóricos, como William Blake, Jean Deville y Frederick Caspar David desde su línea de lo sublime y definió una paleta de colores. Inicialmente propuso telas o velos colgantes que emularan velas de barcos, el mar y que también dieran texturas y movimientos que nos remitieran a una atmósfera onírica, pero se continuó también con el trabajo de análisis de la obra desde la lectura en tres trabajos de mesa. También partimos de la idea de que Carlos Ríos dirigiera el montaje pero queríamos romper con la verticalidad metodológica en relación director-actriz.

En la segunda versión de la idea dramática, seguimos pensando en el montaje de la obra y no hacer cambios significativos en el texto, partiendo de la simbología que

encontramos en él. Carlos Ríos realizó dos bocetos; pensando en la configuración escenográfica, tomando el triángulo como símbolo principal, hallado en el análisis del texto y comenzamos a hacer la pesquisa de referentes teóricos, e hicimos una lista de expertos que nos pudieran asesorar y directores de teatro que nos hablaran de su experiencia en adaptaciones de textos poéticos a la dramaturgia y al montaje. En esta fase de la propuesta aún estábamos pensando en el montaje; así que también, decidimos trabajar la máscara neutra de Lecocq y el actor invisible de Joshi Oshida, también estábamos buscando asesores para el trabajo de voz y Damaris comenzó a hacer unos ejercicios de técnica vocal, guiada por Carlos Ríos. Exploramos el concepto de la monstruosidad desde algunos contextos como la exclusión que nos propone Foucault en su libro *Los anormales*, Umberto Eco en sus libros sobre la fealdad y la belleza, algunos ensayos precisos que nos instalaron sobre las diferentes características que se plantean: la otredad, la alteridad, la exclusión. Estos subtemas abrieron el concepto dándonos unos fundamentos que nos ayudaron a dilucidar su importancia para el montaje.

En la tercera idea, a partir de lo que encontramos y contrastamos en la valiosa asesoría de Oscar Gonzalez con su análisis epistemológico de la obra; información biográfica; los referentes teóricos y conceptuales; las entrevistas; obras pictóricas; obras cinematográficas y música, que nos acercaban a la obra e hicimos entrevistas a los directores y dramaturgos Sergio Dávila Llinás (Teatro Escarlata) y Jaiver Jurado (Teatro Oficina Central de los Sueños), en las cuales nos compartieron sus experiencias en el abordaje de obras poéticas hacia sus construcciones dramáticas. El proyecto dio un viraje sobre la propuesta dramática y decidimos también incluir otros dos personajes para formar una triada, darle tridimensionalidad a la narración y nos quedamos con la Narraturgia de José Sanchiz Sinisterra como referente metodológico para diseccionar la obra, abordarla desde otros niveles narrativos, que nos llevara de la epicidad a la dramaticidad, centrándonos en el personaje y su tridimensionalidad y plantear una metodología a partir del concepto de lo monstruoso para darle paso a lo que llamamos

la dramaturgia Frankenstein, la cual conserva fragmentos del Canto I de los Cantos de Maldoror, unos hermosos poemas que hayamos en las producciones cinematográficas *La Casa es Negra* (Farugh Farruzjad), *Disaire of the Wings* (Wim Wenders) y de los libros ilustrados *El País de la Memoria Blanca* (2012), cuyo autor es Carl Norac y la ilustradora Stéphane Poulin, además del álbum libro: *Emigrantes*, de la autora e ilustradora australiana Shaun Tan, que conectaron con el discurso que encierra la obra.

Finalmente para la sustentación de nuestro trabajo de investigación creación Canto al Océano propusimos una lectura dramática, para la cual exploramos a una y a dos voces para encontrar un tono y un ritmo, revisar la sonoridad y la intención de la voz en el texto.

4.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN

<https://app.milante.com/1MK9Bw1iGIVncc?p=NM1TNgECJJ1>

Fase 1 Trabajo de mesa y asesorías	Fase 2 Lectura y conceptualización	Fase 3 Exploración escénica	Fase 4 Dramaturgia Frankentein	Fase 5 Elaboración total de la dramaturgia "Canto al Océano".	Fase 6 Presentación y circulación de la obra
<p>Entrevistas y conversaciones, con creadores y estudiosos desde el campo literario y escénico.</p>	<p>Haremos lecturas pertinentes a los temas propuestos, abordaremos investigaciones y ensayos.</p>	<p>En esta etapa iniciaremos con la selección de algunos textos de los cantos de Maldoror del canto primero sobretodo, que nos ayuden a configurar el tema propuesto.</p>	<p>Tenemos un proyecto que no se limitará a los textos del libro generador, como es el caso de Los cantos de Maldoror. Por lo que vamos a tener en cuenta otros textos, que hemos venido recopilando, como son:</p>	<p>Durante este largo período estaremos principalmente, elaborando, desentrañando, probando en lecturas en voz alta entre nosotros y con ciertos amigos interesados, los textos seleccionados y explicando la intensidad de estos mismos. A la vez que probaremos musicalidades en cuanto a instrumentación con el fin de descubrir una posibilidad sonora y acústica para el momento de la presentación de nuestra dramaturgia. Será una prueba y adelanto de la muestra final.</p>	<p>En este punto complementamos nuestra ponencia del trabajo de grado y la lectura dramática de la dramaturgia final, defendiendo nuestra tesis ante los entes implicados académicamente y a partir de aquí esperamos, se de la concepción de una lectura dramática que circule en varios lugares donde sea pertinente poner el tema y la obra será un viaje hacia el público, quien será nuestro punto de llegada. Y buscaremos la forma de financiar el montaje para crear el siguiente año 2023 una "puesta en relieve", como decía Gilberto Martínez, de "El Canto al Océano".</p>
<p>1. En principio vamos a buscar ciertas entrevistas y conversaciones con creadores y estudiosos desde el campo literario y escénico de los temas que aquí proponemos; desde el campo literario el profesor de Estética, Hermenéutica y Literatura, Oscar González. Desde el punto de vista escénico adaptación de obras literarias a escena invitamos a Sergio Dávila actor y director del grupo Teatro Escarlata, el director del Teatro Oficina Central de los Sueños, Jaiver Jurado. Contamos con la asesoría de proyecto de grado Victoria Valencia y el asesor metodológico Anibal Parra.</p>	<p>Haremos lecturas pertinentes a los temas propuestos, en esta etapa estudiaremos los libros de Umberto Eco que Habían de la belleza y la fealdad, de Theodore Adorno que complementan este estudio. De Michel Foucault, Hanna Arendt y algunos ensayos sobre derechos humanos y la exclusión. Sobre el autor abordaremos investigaciones de Gastón Bachelard y una entrevista a Enrique Pichon Riviere. El ensayo de Basilio Baltasar, Los ancestros de Maldoror, otro de Francisco González titulado Coser y cantar: la mesa de disección geométrica de Lautréamont.</p>	<p>En esta etapa iniciaremos con la selección de algunos textos de los cantos de Maldoror del canto primero sobretodo, que nos ayuden a configurar el tema propuesto. Ya que vemos que no podemos abordar todo este primer canto en la dramaturgia. Así que seleccionamos estos puntos claves donde el tema de la monstruosidad, la exclusión y los conceptos propuestos se abren y se haga evidente la problemática para un tipo de espectador no muy preparado, que no se limite a su campo epistemológico ni tampoco requiera de gran preparación intelectual</p>	<ul style="list-style-type: none">• Cantos de Maldoror de Isidore Ducasse llamado Conde de Lautréamont• Narraturgias José Sanchis Sinisterra• Apartes de la película La Casa es Negra de 1963 de la directora y poeta Forugh Farrojad de quien extrajimos un fragmento del guion su película. Esta película es un referente bastante propicio pues habla de un lugar de reclusión voluntaria de personas en condición de lepra.• Del poeta y guionista Peter Handke de quien usamos un aparte del inicio y final de la película, "El cielo sobre Berlin o Las alas del deseo "Der Himmel Über Berlin" de Win Wenders de 1987 .• Un poema sin título extraído de la selección de poemas de Isidore Ducasse, donde nos expone un gran número de elementos que para nuestra lectura son muestras de su estado emocional e intelectual.• La canción Palestina Nació en Álamo de la cantante Yazmin Levi.	<p>Fechas entre 12 de enero de 2022 al 12 octubre 2022</p>	<p>Fecha 12 octubre 2022 en adelante</p>
<p>Octubre 2021 y diciembre 2021</p>	<p>Noviembre 2021 y diciembre 2021</p>	<p>Noviembre 2021 y diciembre 2021</p>	<p>Entre diciembre 2021 y Enero 12 del 2022</p>		

Fase 1. Trabajo de mesa y asesorías.

En principio buscamos entrevistas y conversaciones con creadores y estudiosos desde el campo literario y escénico de los temas que propusimos; desde el campo literario el profesor de Estética, Hermenéutica y Literatura, Oscar Gonzáles. Desde el punto de vista escénico adaptación de obras literarias a escena invitamos a Sergio Dávila actor y director del grupo Teatro Escarlata, el director del Teatro Oficina Central de los Sueños, Jaiver Jurado. Contamos con la asesoría de proyecto de grado Victoria Valencia y el asesor metodológico Anibal Parra.

Fase 2. Lectura y conceptualización.

Hicimos lecturas pertinentes a los temas propuestos, en esta etapa estudiamos los libros de Umberto Eco que Hablan de la belleza y la fealdad, de Theodore Adorno que complementan este estudio. De Michel Foucault, Hanna Arendt y algunos ensayos sobre derechos humanos y exclusión. Sobre el autor abordamos investigaciones de Gastón Bachelard y una entrevista a Enrique Pichon Riviere. El ensayo de Basilio Baltasar, Los ancestros de Maldoror, otro de Francisco Gonzáles titulado Coser y cantar: la mesa de disección geométrica de Lautréamont.

Noviembre 2021 y diciembre 2021

Fase 3. Exploración Dramatúrgica.

En esta etapa iniciamos con la selección de algunos textos de los cantos de Maldoror del canto primero sobre todo, que nos ayudaron a configurar el tema propuesto. Ya que vimos que no podíamos abordar todo este primer canto en la dramaturgia. Así que seleccionamos estos puntos claves donde el tema de la monstruosidad, la exclusión y los conceptos propuestos se abren y se hace evidente la

problemática para un tipo de espectador no experto, que no se limita a su campo epistemológico ni tampoco requiera de gran preparación intelectual.

Noviembre 2021 y diciembre 2021

Fase 4. Dramaturgia Frankenstein

Tenemos un proyecto que no se limitó a los textos del libro generador, como es el caso de Los canto de Maldoror. Por lo que tuvimos en cuenta otros textos, como:

Apartes de la película La Casa es Negra de 1963 de la directora y poeta Forugh Farrojozad de quien extrajimos un fragmento del guión de su película. Esta película es un referente bastante propicio pues expone la vida cotidiana y el sufrimiento que padecen los habitantes de un leprocomio.

Del poeta y guionista Peter Handke de quien usamos un aparte del inicio y final de la película, "El cielo sobre Berlín o Las alas del deseo "Der Himmel Über Berlin" de Win Wenders de 1987 que nos habla desde la voz del narrador y de la infancia.

Un poema sin título extraído de la selección de poemas de Isodore Ducasse, donde nos expone un gran número de elementos que para nuestra lectura son muestras de su estado emocional e intelectual.

Un fragmento de un texto del libro El País de la Memoria Blanca de Carl Norac, que habla de la ausencia y la pérdida de la identidad.

La canción popular Palestina Nací en Álamo, que nos habla del desarraigo.

Entre diciembre 2021 y Enero 12 del 2022.

Fase 5. montaje.

Elaboración total de la dramaturgia "Canto al Océano".

Durante este largo período estuvimos principalmente, elaborando, desentrañando, probando en lecturas en voz alta entre nosotros y con ciertos amigos interesados, los textos seleccionados e interpretación de estos mismos. A la vez que probamos musicalidades en cuanto a instrumentación con el fin de descubrir una posibilidad sonora y acústica para el momento de la presentación de nuestra lectura dramática.

Fechas entre 12 de enero de 2022 al 12 octubre 2022.

Fase 6. Presentación y circulación de la obra.

En este punto complementamos nuestra sustentación del trabajo de grado y la lectura dramática de la dramaturgia final, defendiendo nuestra tesis ante los entes implicados académicamente y a partir de allí esperamos, se de la concepción de una lectura dramática que circule en varios lugares donde sea pertinente poner el tema y la obra será un viaje hacia el público, quien será nuestro punto de llegada. Y buscaremos la forma de financiar el montaje para crear el siguiente año 2023 una “puesta en relieve”, como decía Gilberto Martínez, de “El Canto al Océano”.

Fecha 12 octubre 2022 en adelante

4.2 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN

Para la investigación que nos atañe, tratamos de establecer una serie de entrevistas, conversaciones, lecturas que poco a poco nos abrieron un camino de exploración práctico. A referentes desde el cine y el video y otras exploraciones sobre el autor. Ya que el mundo de la globalización sigue creciendo y sabemos que hay muchos materiales que no hemos alcanzado a ver; en este caso estaremos creando un carpeta en drive que compartiremos con los asesores y además tendremos una compilación de textos, imágenes, videos, etc.

Entrevistamos a ciertos personajes influyentes de la teatralidad de la ciudad. De todas estas preguntas tratamos de enfocar nuestro tema “la monstruosidad” El océano es figura tácita del mismo proceso porque la pesquisa de videos, imágenes, sonidos, músicas cobró mayor relevancia para encontrar el tono de la estructura de la obra.

Realizamos un estudio del texto Narraturgia de José Sanchis Sinisterra, director y dramaturgo del teatro Fronterizo, que en este libro expone sus experiencias sobre la adaptación dramática de piezas estrictamente literarias, y desde las cuales podemos hacer una reflexión sobre los elementos, estrategias, modelos que nos permitieron analizar este texto poético de Isidore Ducasse, para pensar en una teatralidad que sabemos puede desprenderse de la lectura y de los intersticios que hallamos en el mismo texto.

4.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Entrevistas.

Desde nuestras posibilidades trataremos de establecer un encuentro con estas voces que hablarán sobre temas concernientes al tema propuesto. Algunos enfocados en el texto como punto de partida, otros más apropiados para hablar en contextos y técnica teatral.

Pesquisa

Buscar en bibliotecas obras de teatro, guiones, tesis, elementos de ayuda para abordar nuestra dramaturgia. Videos, músicas, imágenes, todas estas dinámicas que aportan a un estado de la cuestión.

Trabajo de campo

Estaremos indagando con esta población marginada, en conversaciones, lecturas, conferencias o espacios culturales donde este tema se exponga. Desde allí tomaremos algunos elementos de escritura que nos ayuden a dilucidar sobre esta problemática.

Lectura del texto

Tendremos a la par un trabajo de lectura en voz alta del texto, desde el cual estaremos propiciando un encuentro con el espectador para ir probando las palabras, el tono de la voz en lectura y en escena, el ritmo la sonoridad, ya que proponemos en la escritura, algunos instrumentos y canciones que serán adecuadas para los personajes.

Montaje

Si bien no es la finalidad del proceso de investigación queremos dejar la iniciativa de hacer este montaje luego de presentarlo como proyecto de grado. En este aspecto técnico del montaje, queremos hacer pruebas de escenario, más lecturas en voz alta para compartir al público y seguramente llevaremos a los escenarios, esta obra que escribimos.

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Somos conscientes de la pertinencia y la relevancia que tiene hablar de estos temas en el campo académico y artístico, puesto que es un tema que se destaca de manera interna o externa si optamos por hablar de fronteras. El exilio puede suceder en la misma casa, si pensamos en Gregorio Samsa en la micronevela: La metamorfosis de Kafka; en el barrio, en una ciudad o estado, entre países. Tal vez en un tiempo si partimos de la mirada futurista, veremos que el planeta no será tampoco un lugar habitable para los humanos, por lo que nos planteamos si ésta nave llamada planeta tierra, aún nos soportará y nos llevará en su viaje intergaláctico.

Este texto particularmente ha sido expuesto por muchos estudiosos sobre todo desde el lado clínico y existencial del personaje Maldoror, el cual tiene connotaciones filosóficas en su fondo y forma. Mas nosotros hemos planteado una mirada diferente desde la poética de Isidore Ducasse, ya que su pregunta “¿Que es más profundo, el océano o el corazón humano?” Nos deja muchos cuestionamientos que no responderemos en su totalidad, pero sí queremos dejar instalados en la lectura de quien se acerque a este proyecto.

Nuestra dramaturgia es pues una propuesta escénica a un texto puramente poético que nos pregunta por situaciones humanas complejas. Para lo cual queremos como investigadores promover una mirada y un punto de partida que no se limite a la consideración de un personaje que se ha leído maligno desde el texto original, si no, que también plantea la problemática metafísica entre el bien y el mal. Una pregunta al ser humano sobre su condición de vida frente a la naturaleza y sobre cómo se condiciona y condiciona a los demás, sobre la trashumancia y el deterioro de las relaciones humanas.

6. Bibliografía

6.1 Bibliografía Web	
1. Mão Morta A Cópula (english subtitles)	https://www.youtube.com/watch?v=AOBIlyR3dQA&ab_channel=PedroCarvalho
2. Titeres Pep Gómez & Andrea Lorenzetti “Les chant du Maldoror”	https://vimeo.com/34843188 https://vimeo.com/35306235
3. El centauro y e animal teatro Zíngaro	https://hostalesdechile.wordpress.com/tag/los-cantos-de-maldoror/
4. Canti di Maldoror Teatro andrea Saggiomo	https://www.teatro.it/spettacoli/i-canti-di-maldoror
5. Andrea Saggiomo	https://youtu.be/xd4OXXOPhYI
6. Concierto de Julio Martinez sobre Cantos de Maldoror	https://youtu.be/ladp7Ke5DNs
7. Opera de Leo Masliah	https://youtu.be/pqvW4bF8KTw
8. Teatro Na Mario “Os cantos de Maldoror”	tps://youtu.be/DXD7DsRvaXo
9. Mediometraje Documental “La casa es negra” Farugh Farruzjad	https://www.dailymotion.com/video/x3t2fxc
10. Película “Las alas del Deseo”	https://mirandogratis.com/las-alas-del-deseo.html

5.1 BIBLIOGRAFÍA CITADA

1. Betancur Valencia, Diela Bibiana. El lenguaje como exilio y como morada en las relaciones de alteridad: un acercamiento desde dos obras literarias de J.M Coetzee* La Palabra No. 30 Tunja, enero - junio de 2017, ISSN 0121-8530 pp. 261-271 <http://hdl.handle.net/10495/9189>
2. Camus, Albert, El hombre rebelde Madrid : Alianza Editorial, 2013 / 422 páginas <https://canal.uned.es/video/5a6f9572b1111fc5248b4673>
<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&luid=1465893&rs=14381557&hitno=9>
3. Dario Ruben. Los Raros. Lautreamont, conde de, Los cantos de Maldoror. <https://buenosairespoetry.com/2017/07/26/el-endemoniado-el-conde-de-lautreamont-por-ruben-dario/>
4. Riaño, Julieth. Apatridia: el drama de nacer sin nacionalidad (Recuperado 11/11/2021) <https://www.france24.com/es/20190814-migrantes-patria-apatridia-derechos-nacionalidad>
5. Hopenhayn, Martín y Bello, Alvaro. Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe. División de Desarrollo Social. Santiago de Chile, mayo de 2001. (Recuperado 11/11/2021 <https://www.cepal.org/es/publicaciones/5987-discriminacion-etnico-racial-xenofobia-america-latina-caribe>).
6. Oshida, Yoshi. El actor invisible. https://www.academia.edu/34938396/Oida_Yoshi_El_Actor_Invisible

7. Calvino, Italo. (Conferencia primera.) Propuestas para un proximo milenio CRUCE | Arte y Pensamiento Contemporáneo Pág 15 recuperado 11 septiembre 2021. <https://crucecontemporaneo.files.wordpress.com>
8. ESCUCHEMOS A PAULO FREIRE: UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN POPULAR Eduardo Olivera Rivera
Ángela Orellana Saavedra Académicos Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Católica del Maule Chile
REVISTA ELECTRÓNICA DIÁLOGOS EDUCATIVOS. AÑO 5, N° 10, 2005 ISSN 0718-1310 pág 41
9. De la Isla, Carlos. Reflexiones sobre el método dialógico Recuperado 11 septiembre 2021 (Pág 6, 7)
http://generales.itam.mx/sites/default/files/metodo_dialogico_0.pdf
10. Urabayen, Julia. Marginados, desplazados y refugiados. Universidad de Navarra. persona y derecho / vol. 73 / 2015/2 Pág 41 <https://dadun.unav.edu/handle/10171/42674>
11. *Ducasse, Isidore, El Conde Lautréamont. Los Cantos de Maldoror 1868*
12. *Ducasse, Isidore, El Conde Lautréamont. Los Cantos de Maldoror 1868*
13. Camus, Albert, El hombre rebelde Madrid : Alianza Editorial, 2013 / 422 páginas
<https://canal.uned.es/video/5a6f9572b1111fc5248b4673>
<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&luid=1465893&rs=14381557&hitno=9>
14. Baltasar, Basilio, 1955. Los ancestros de Maldoror Artículo de Revista. Parte de Claves de Razón Práctica (Madrid)
Número 240, Mayo-Junio 2015 Página(s) 70-81
<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&luid=1416947&rs=14381472&hitno=3> Pág 71.

15. Guillermo del Toro Crítica Película: “La Forma del Agua”
<https://ruizhealytimes.com/cultura-para-todos/critica-pelicula-la-forma-del-agua/>
16. Camus <https://www.significados.com/otredad/> Publicado en 15 febrero 2018
17. Camus, Albert. El hombre rebelde Madrid : Alianza Editorial, 2013 / 422 páginas
<https://canal.uned.es/video/5a6f9572b1111fc5248b4673>
<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=1465893&rs=14381557&hitno=9>
18. Camus, Albert. El hombre rebelde Madrid : Alianza Editorial, 2013 / 422 páginas
<https://canal.uned.es/video/5a6f9572b1111fc5248b4673>
<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=1465893&rs=14381557&hitno=9>
19. Eco, Umberto. Título: Historia de la belleza /Ensayo. Editorial: Lumen 2007 /ISBN: 9788426414687 / 440 págs.
https://www.academia.edu/38843036/Historia_de_la_belleza_Umberto_Eco P.133

5.2 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA POR ORDEN ALFABÉTICO

Arroyave Álvarez, Orlando APROXIMACIONES A UNA PSICOLOGÍA DE LA EXCLUSIÓN* Revista Colombiana de Ciencias Sociales | Vol. 2 | No. 1 | PP. 66-73 | enero-junio | 2011 | ISSN: 2216-1201 | Medellín-Colombia

<https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/99/93>

Bachelard, Gastón, 1884-1962. Lautréamont México : Fondo de Cultura Económica, 1997 / 143 páginas.

<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&luid=909663&rs=14381457&hitno=1>

Baltasar, Basilio, 1955. Los ancestros de Maldoror Artículo de Revista. Parte de Claves de Razón Práctica (Madrid)

Número	240,	Mayo-Junio	2015	Página(s)	70-81
--------	------	------------	------	-----------	-------

<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&luid=1416947&rs=14381472&hitno=3>

Betancur Dominguez, Laura. Rutinas De Entrenamiento Vocal <http://hdl.handle.net/10495/17608>

Betancur Valencia, Diela Bibiana. El lenguaje como exilio y como morada en las relaciones de alteridad: un acercamiento desde dos obras literarias de J.M Coetzee* La Palabra No. 30 Tunja, enero - junio de 2017, ISSN 0121-8530 pp. 261-271 <http://hdl.handle.net/10495/9189>

Bustamante Londoño, Julian. La escena onírica: poética de la puesta en escena a partir de la neurociencia del sueño lúcido, arquetipos e inconsciente colectivo Tesis/Informe de práctica / CD-ROM - Tesis/Informe de práctica Medellín : Autor(a), 2015
<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&luid=1403766&rs=14288863&hitno=-1>

Camus Albert, El hombre rebelde Madrid : Alianza Editorial, 2013 / 422 páginas
<https://canal.uned.es/video/5a6f9572b1111fc5248b4673>
<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&luid=1465893&rs=14381557&hitno=9>

Eco, Umberto. Título: Historia de la belleza /Ensayo. Editorial: Lumen 2007 /ISBN: 9788426414687 / 440 págs.
https://www.academia.edu/38843036/Historia_de_la_belleza_Umberto_Eco

Eco, Umberto. Título: Historia de la fealdad /Ensayo. ISBN: 9788426416346 /Editorial: Editorial Lumen / 2007 / 454 págs. <https://objetoposmo.files.wordpress.com/2014/09/historia-de-la-fealdad.pdf>

Emigrantes (2008) Autor e Ilustrador Shaun Tan ISBN 978-84-15208-91-4 Bárbara Fiore editora. Páginas 132.

<https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/emigrantes>

En el país de la memoria blanca. Autor: Carl Norac. Ilustrador: Stéphane Poulin. Traductora: Goedele De Sterck. 2012 ISBN 978-84-15208-18-1 Bárbara Fiore editora Páginas 128

https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/en_el_pais_de_la_memoria_blanca

Foucault, Michel. Los anormales Foucault Curso en el College de France. Fondo de cultura Económica. Buenos Aires 2007 / 327 Páginas <https://gloriagduran.com/wp-content/uploads/2013/05/los-anormales-m-foucault.pdf>

Hopenhayn, Martín y Bello, Alvaro. Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe. División de Desarrollo Social. Santiago de Chile, mayo de 2001. (Recuperado 11/11/2021 <https://www.cepal.org/es/publicaciones/5987-discriminacion-etnico-racial-xenofobia-america-latina-caribe>

Riaño, Julieth Apatridia: el drama de nacer sin nacionalidad <https://www.france24.com/es/20190814-migrantes-patria-apatridia-derechos-nacionalidad>

Urabayen, Julia. Marginados, desplazados y refugiados.. Universidad de Navarra. persona y derecho / vol. 73 / 2015/2 Pág 41 <https://dadun.unav.edu/handle/10171/42674>

Zito Lema, Vicente. Conversaciones con Enrique Pichon Riviere sobre el arte y la locura. - 1. edición Argentina :
Ediciones Cinco, 1976 / 173 páginas

<https://opac.udea.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&luid=186149&rs=14381507&hitno=4>