

Proyecto de grado: Troyanas

TROYANAS

Proyecto de grado – Arte Dramático

ANA MARIA HENAO ORTIZ
UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
Mayo de 2017

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
¿Como “el diario de Helena “me ayudó a crear y a desarrollar el personaje?	4
CONCLUSIÓN.....	8

INTRODUCCIÓN

En este trabajo encontraremos de la obra TROYANAS “lo peor no es la muerte” el personaje HELENA, el por qué como actriz lo elegí, investigué y desarrollé. Proceso que como actriz realicé para obtener un resultado final satisfactorio.

Debo destacar que para el tema principal de este proyecto (personaje Helena) como actriz y estudiante me vi en la obligación de realizar varias investigaciones para la creación y desarrollo de lo que podría denominar la materialización de un personaje que remonta a épocas lejanas a nuestro tiempo actual.

Para realizar este personaje empecé por mirar varios referentes de la obra original “TROYANAS” de Eurípides y ver sus diferentes características en cada uno de ellos, los referentes fueron de obras a videos de varios actores en diferentes países, aunque la obra TROYANAS “lo peor no es la muerte” fue una adaptación de la obra original, quise tomar varios puntos de vista con el fin de tener varias perspectivas que podrían llegar convertirse en la encarnación de un deslumbrante personaje ante las miradas de los espectadores.

Llega un punto en el que se pueden desarrollar sentimientos, pensamientos, y un sinfín de sensaciones que fusionan de cierta manera aquel personaje ficticio con tu propia personalidad. Es por ello que durante la creación del personaje y a través de los ensayos realicé como “memoria creativa” un diario de Helena, en donde como personaje pude evidenciar diferentes aspectos tales como sucesos, hechos, anécdotas, sentimientos, emociones, descripciones de los personajes, básicamente tuve que canalizar el personaje en un diario que a través de la variedad de ideas, sentimientos y explosiones de creatividad enmarcaban un personaje autentico sediento de fama y atención.

Finalmente quiero compartir que este diario de Helena como memoria creativa fue una idea que como actriz me complemento en gran medida, sobretodo en el nacimiento y desarrollo de un personaje al que quise darle vida y conectarlo con todo aquel que tuviera contacto con el. Fue imprescindible calificar y cuantificar las experiencias, mejoras y errores con cada ensayo. Escribir como actriz, pero también como aprendiz mis sentimientos, falencias, frustraciones, pero también victorias, me llevo a lograr personificar la Helena que aclamaba el público e inmortalizarla a través de un diario que le heredé a mi universidad como un trabajo de lo que se podría llamar el adiós a mi primera etapa de aprendizaje en esta profesión conocida como Arte Dramático.

¿Como “el diario de Helena “me ayudó a crear y a desarrollar el personaje?

Helena es uno de los personajes principales de la obra, es más, podría decir que todo el conflicto de la obra se desarrolló en torno a este personaje que a pesar de camuflarse en las escenas dando la sensación de ausencia y falta de presencia en el transcurso de la obra, termina siendo el centro de atención sin buscarlo.

Para empezar, fue un personaje que como actriz no fue fácil de desarrollar, ya que fue un reto para mi crear un personaje con características tan fuertes, como lo nombré anteriormente, realicé varias tareas para el desarrollo creativo de este personaje; empecé por los referentes originales de la obra tanto textuales como visuales para así ver los diferentes puntos de vista y/o perspectivas, a partir de ahí y a medida que leía el libreto comencé a formar un boceto conceptual y abstracto de ella, de cómo podía ser HELENA en esta adaptación.

Después de obtener los referentes originales y tener una pequeña “idea “ de este personaje , empecé a trabajar sobre la memoria creativa que lo titule “ EL DIARIO DE HELENA” ¿ Por qué el diario de Helena? , fue difícil pensar en cómo podía realizar una memoria creativa, básicamente me enfoqué en buscar algún método que me ayudara a desarrollar el camino o la guía del nacimiento de Helena, aspiraba en llevar este personaje a territorios desconocidos, territorios que se alejaran del contexto original de la obra, tallando así un personaje que rompiera los paradigmas de la historia y la monotonía de las paginas ya escritas por otros.

Entonces estimado lector, lo coloco a través de las siguientes palabras en contexto de lo que fue una experiencia trivial que espero lo pueda llevar a imaginarse e involucrarse con lo que fue este, mi fase final, mi evolución de aprendiz a maestra en actuación...

Actriz: Ana María Henao Ortiz

Referente: Nicole Kidman

Palabra Clave: Manipuladora

Objeto: Las cadenas

Descripción:

Helena escapó aproximadamente a los 18 años, relevante por su gran belleza y con muchos pretendientes, helena esposa de Menelao, es una mujer con mucho poder por su forma de manipular, le gusta tener lujos y joyas y sobre todo siempre verse bien, a pesar de todo lo que ha causado quiere lograr volver a conquistar a su marido manipulándolo con su belleza y sus atributos para que no muera. En escena: Helena entra a escena encadenada y la dejan a un lado de las demás, aunque por mucho tiempo helena no dice una sola palabra, siente y escucha todo lo que pasa, está atenta de cada cosa, y está buscando una estrategia para poder escapar, se le puede ocurrir por medio de su manipulación y belleza salir de ahí por medio del periodista, trata de alguna manera llamar su atención; lo más importante para Helena es ella misma primero ella segundo ella y tercero ella, es egoísta. Aunque se siente culpable de todo, quiere volver a obtener lo que antes ya tenía.

Relación con los personajes:

- Periodista: Es una persona que está en el lugar por interés, por dinero, buscando información o quizás algo más, Helena aprovecha su belleza para seducirlo y ver que puede ganar con esto, su ayuda por escapar de ahí.
- Menelao: Esposo de Helena, Quiero su perdón por medio de la manipulación, el objetivo de ella es lograr tener los lujos, oro, joyas, volver a tener la vida que ella se merece, se quiere vengar y sabe que él, la quiere matar.
- Tal tibia: Helena sabe que ella quiere matarla y sabe el odio que le tiene, para Helena es un soldado más, ella no puede hacer nada sin las ordenes de Menelao, el objetivo de Helena es querer manipularla de alguna manera.
- Hécuba: Antes de que pasara todo Helena le tenía respeto, ahora solo hay hipocresía, quiere que se calle para que Menelao acceda al perdón.
- Andrómaca: Cuñada, le tiene lastima, odio, nunca le tuvo cariño, ni respeto, no siente compasión ni siquiera por su hijo, quiere verla muerta.
- Casandra: Hija de Hécuba, le tiene envidia, porque tiene protección por su madre, se le hace indiferente.

¿Ya en contexto? Pues bien, este fue uno de los primeros trabajos de creación de personaje que se discutían en los ensayos de trabajo de mesa con el director y mis colegas; sin embargo, este personaje era demasiado complejo para resumirlo en unas cuantas palabras, por eso necesitaba ser canalizado en una herramienta más que textual, una herramienta que conjugara un sinnúmero de características que podían cambiar, evolucionar, o volver a un concepto principal. A raíz de eso surgió la idea de implementar un "DIARIO" del personaje, diario que hará el papel de conciencia y memoria al mismo tiempo, evitando que el desarrollo del personaje perdiera en algún momento su enfoque.

Comencé por escribir dos puntos de vista bastante importantes a final de cada ensayo, y desde allí empezaba a trabajar y a mejorar como estudiante y como actriz en camino al personaje Helena; siempre a final de cada ensayo escribía como yo Ana María Henao me sentía con este personaje, que podía mejorar y como podía trabajar para potencializar los puntos fuertes del personaje que estaba creando, fue imprescindible interiorizar las notas y observaciones de las evaluaciones realizadas por el director, sin dejar de lado los puntos de vista de los compañeros de escena. Escribir como el personaje Helena podía llegar a sentirse, y como me sentía con los diferentes personajes en cada escena.

Siempre hay contratiempos, como las olas del mar los puntos de vista y parecer de un director pueden variar en cada ensayo, por lo menos con Helena, un personaje al que prestaba detallada atención. Entonces más dudas y obstáculos se formaron, llevándome al punto de pensar que dicho personaje nunca podría ser encarnado por mi persona; Es entonces cuando la frase de cajón "la experiencia hace al maestro" cobró sentido y fueron los ensayos, los numerosos ensayos los que llevaron un proceso lento, más no descuidado de lo que fue mi enfoque al personaje que anhelaba representar, claro, teniendo siempre en mente que por ser una "adaptación" todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Mi rol dentro de la obra básicamente se enfocó alrededor del personaje principal Menelao, todo lo que yo (Helena) pensaba era con el único objetivo de COMO OBTENER SU PERDON. A partir de ahí ilustré y expuse una conexión con el personaje Menelao para mi monologo principal durante la obra.

¿Qué tan difícil fue el personaje Helena como actriz?

Fue un reto para mí como actriz realizar este personaje, fue un personaje a representar con muchas experiencias de vida, sin fin de sentimientos y sensaciones difíciles del representar, expresar y encarnar. El reto bien logrado fue transmitir una explosión de emociones encendidas por la chispa del sufrimiento.

Como actriz, darme cuenta que durante la obra las intervenciones del personaje serían pocas, pude sentir desacuerdo y sin duda una desconexión inicial hacia el personaje, ya que como era "mi obra de proyecto de grado" quería tener un personaje donde podía destacarme todo el tiempo, pero a medida del tiempo y de irme moldeando en este personaje, me di cuenta que sin dar una sola palabra podía lograr todo lo que como actriz quería... a fin de cuentas, creo que todos podemos sufrir de ese intenso delirio de protagonista no?

¡A veces como artista se cree estar listo para todo, pero le aseguro que no es así! Uno de los retos como actriz por los que tuve que atravesar y que fue bastante difícil realizarlo, fue el desnudo en la parte final de la obra, desnudo que se convirtió en una de las partes principales de la obra y de esa escena en específico. Con eso daba fin de la historia y de todos los problemas de la obra; tuve bastantes problemas en realizarlo, ya que en lo personal no me sentía bastante cómoda en hacerlo; durante los ensayos me costaba muchísimo aunque con mis compañeros me sentía en confianza, fue un reto bastante difícil para mí, lidiar con el pudor, los prejuicios, valores, entre otros, pueden poner en duda tu concepto personal sobre la integridad personal atrofiada por lo que es tu profesión y el desarrollo de un personaje. Sin embargo, logré superar mis miedos, conflictos, timidez, pude pensar más como personaje, como actriz, como profesional en la materia y así... concluir con la muerte exótica y protagónica que tanto buscaba de mi personaje.

CONCLUSIÓN

Fueron muchos personajes los que realicé a lo largo de toda la carrera, aprendí muchísimas cosas en lo personal como en lo profesional, muchos más difíciles que otros, en donde me dejaron muchísimos aprendizajes como lo fue este personaje HELENA, personaje que al comienzo del semestre me llenó de dudas, pero que con el tiempo, el trabajo duro y la devoción de los profesionales que me acompañaron y guiaron, logré materializar un personaje soñado, pero mezquino a mis gustos teatrales.

La memoria creativa “el diario de Helena” fue de las ayudas primordiales para el desarrollo y creación de Helena, ya que con las evaluaciones diarias de lo personal con lo profesional logré crear el proyecto de grado y así mismo desarrollar emocionalmente a mi personaje.

Sí bien es cierto que seremos juzgados como profesionales por espectadores, debemos entender que los actores somos una representación artística, dramática, empírica, fantástica, que causará toda clase de sensaciones como tristeza, odio, felicidad, apego. Nuestra labor va más allá de un aplauso, de una calificación, nuestra labor conecta los deseos y anhelos de las personas, involucra los sueños, pero también los recuerdos, y es por eso que como maestros de arte dramático tenemos la obligación de transmitir lo que el espectador necesita vivir y sentir a través de un personaje. ¡Somos el arte de representar y materializar lo que otros solo pueden imaginar!

La conexión que quería lograr con el personaje Menelao, creo que fue un trabajo que mi compañero y yo pudimos lograr, fueron varios ensayos en donde cada día aprendíamos muchas cosas y donde también corregimos y así logramos el objetivo que queríamos con nuestros personajes. (Fotografía por estudiante de la universidad –Lia Zafra-)

Quedo satisfecha con mi trabajo que, aunque en lo personal fue un personaje muy difícil para mí, con el trabajo de muchos meses y la investigación, logre el objetivo que quería mostrar. (Fotografía por estudiante de la universidad –Lia Zafra-)

