

DESDE ARRIBA

Autores

Ana Valentina Tamayo Pretelt,

Daniel Esteban Planells Casas,

Tatiana Beltrán Rojas

**Trabajo presentado como requisito para optar por el
título de Maestro/a en Teatro Musical**

Director, Tutor

Leonardo Palacios Ortega

Facultad de Creación

Teatro Musical

Universidad del Rosario

Bogotá - Colombia

2024

DESDE ARRIBA

BITÁCORA

Universidad del
Rosario

MISI

ÍNDICE

01

Introducción	02
Elenco.....	03
Investigación.....	05
Sinopsis.....	07
Libreto.....	08
Inspiración y proceso creativo.....	09
Referencias.....	10
Exploración de Personaje	
Tatiana (Rosario).....	13
Ana (Ema).....	16
Daniel (Paul).....	19
Repertorio.....	26
Propuesta de Escenografía ..	35
Propuesta de Vestuario.....	36
Conclusión.....	37
Bibliografía.....	38

Introducción

02

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos tres estudiantes que estamos optando al título en Maestros de Teatro Musical y este es nuestro proyecto de grado. Iniciamos nuestros estudios en el año 2019 juntos en el PFI (programa de formación integral) de MISI, ahora el pregrado de Teatro Musical de la Universidad del Rosario. 5 años después en nuestro último semestre hemos decidido culminar nuestros estudios juntos haciendo nuestra puesta en escena "DESDE ARRIBA".

¿QUÉ BUSCAMOS?

Por medio de una puesta en escena reflejar nuestras habilidades para el canto, el baile y la actuación, estudiadas a lo largo de nuestra carrera. Para esto, usaremos una temática que pretende representar los efectos contraproducentes del trauma intergeneracional en las personas, ya que, a pesar de su notable gravedad y consecuencias a largo plazo, pensamos que es un tema normalizado e ignorado, debido a su falta de comprensión. Buscamos por medio de la investigación, ampliar y arraigar el entendimiento del trauma, para poder mostrar en una puesta en escena, las consecuencias al ignorarlo.

ANTEPROYECTO

click para ver el
anteproyecto

Elenco

03

Ana Valentina
Tamayo Pretelt

Ema

Daniel Esteban
Planells Casas

Paul

Tatiana Beltrán Rojas

Rosario

Organizamos nuestro equipo de trabajo, buscando individuos que enriquezcan la creación del entorno de nuestro proyecto.

04

Músicos

Leonardo Palacios
Piano y tutor de grado

Juan Vergara
Corista 2

Natalia Patiño
Corista 1

Diana Correal
Violín

Nuestro Equipo Creativo

Leonardo Palacios
Tutor de grado

Maria Dolores Ponce de León
Dramaturgia

Sara Rovira
Directora Coreográfica

Camila Troncoso
Stage Manager

Investigación

05

En nuestra fase de investigación, hemos delimitado cuatro líneas temáticas fundamentales que abarcarán los aspectos más relevantes del trauma intergeneracional, constituyendo así la base tanto de nuestra investigación como de la obra resultante. Cada una de estas líneas temáticas se complementará con un video informativo que consolidará y sintetizará la información obtenida durante nuestra investigación, reflejando el aprendizaje adquirido sobre este tema crucial.

LÍNEA TEMÁTICA 1:

TRAUMA

[click para ver el video](#)

Cuando una persona vive un trauma, esto puede afectar su bienestar por mucho tiempo. Si los síntomas no se alivian ni se reducen, esto puede significar que el trauma se ha convertido en un problema de salud mental llamado trastorno de estrés postraumático (TEPT).

LÍNEA TEMÁTICA 2:

INTERGENERACIONAL

[click para ver el video](#)

La investigación intergeneracional en el contexto cultural y social es crucial para entender cómo factores como la historia colectiva, normas culturales, desigualdades sociales y políticas gubernamentales influyen en la transmisión y el impacto de los traumas a lo largo de las generaciones. Esta rama analiza cómo estos elementos pueden amplificar o mitigar los efectos de los traumas intergeneracionales, proporcionando una perspectiva profunda sobre la compleja interacción entre el pasado, el presente y el futuro en la formación de las experiencias de generaciones sucesivas.

Investigación

06

ENTREVISTA DEISY OCAMPO

Línea temática 3:

Linaje (Mecanismos de transmisión, Impacto en la salud mental y emocional)

Entrevista realizada a la psicóloga egresada de la Fundación universitaria
Konrad Lorenz

27 de Octubre 2023

- *¿Cuáles son los síntomas característicos y cómo identificar a una persona con trastorno de estrés postraumático?
- ¿Cuáles son los pasos a seguir para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático?
- ¿Cuál es la eficacia de la terapia en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático? ¿Cuánto tiempo suele tomar ver mejoras significativas?
- ¿Cuál es relación del entorno y la vida familiar con el trastorno de estrés postraumático

En el caso de que el trauma sea generado por la familia:

- ¿Cómo es el proceso de lidiar con los desencadenantes del trauma?
- ¿Cómo se aborda la relación familiar en el tratamiento?

Específico (Personajes)

- ¿Cuál es el patrón de comportamiento de una persona víctima de violencia durante la infancia?

Línea temática 4:

PROCESO

click para ver el video

Resiliencia y superación de traumas intergeneracionales
Investigación de la resiliencia basada en el artículo “Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events?” por George A. Bonanno para la revista American Psychologist.

Sinopsis

07

La historia habla de tres personajes que se encuentran en el limbo físico o psicológico, cada uno con un trauma que lo ha llevado al límite, representado por el puente. En él están encerrados y aunque desean salir, vuelven a él como su refugio al igual que su perdición. Un día en el que pensaron que sería normal, se encuentran con un crimen que les hace dudar de los extraños con los que están y los obliga a mostrar su peor versión. Finalizando descubren que el personaje de Rosario está muerto y tienen que encontrar una salida de allí, cerrar el patrón de dolor.

Selección musical respecto al estilo
31 de Julio 2023

Primera lectura de libreto
07 de Agosto 2023

LIBRETO

08

CONSTRUCCIÓN DE LIBRETO

- Seleccionamos el espacio en el que se desarrollaría la historia.
- Escogimos el trauma que tendría cada personaje y el por qué.
- Con la guía de María Dolores, trabajamos en la creación de personaje, haciéndonos diferentes preguntas. ¿Quién es el personaje? ¿cuáles son sus características? ¿cuál es su viaje durante la obra?
- A partir de esto planteamos el inicio, nudo y desenlace de cada personaje. Incluyendo el ¿de dónde viene?
- Organizamos y describimos el guión por momentos durante el día, organizados en inicio, nudo y desenlace.
- Reuniendo toda la información creamos los textos que diría cada personaje.

I,2,3,4... INTENTOS FALLIDOS

SU HISTORIA

NOMBRE: Paul XXX

EDAD: 25 años

PROFESIÓN: Derecho, trabaja en el buffet de abogados de su papá, es documentos

razón por la que está en el puente: Es un apasionado del atardecer y va las 5pm a sentarse en una de las bancas y ver como el sol cae.

CUALIDADES: Excelente memoria, muy empático, honesto (sin filtro), r

DEFECTOS: Dificultad para socializar, honesto (sin filtro), le cuesta con

Terapeuta: Tiene asperger, pero no fue diagnosticado y probablemente

Ema

Ema es una chica hija de 2 abogados que son colegas en cuatro hijas, sus 2 hermanas mayores tienen 10 y 8 más, a tiene 8 años menos. Desde muy pequeña se ha sentido m espacio donde ella se sintiera importante.

Desde que tiene memoria le gusta tener el control de las c control de su vida sin interesarse en ella, entonces ella tie que hora se levanta que come cuantos pasos tiene su rutina, y así hasta que se va a dormir y sigue la misma rutina todos los días a excepción de los Viernes, días en los que sin falta va a el puente con la intención de quitarse la vida, sin embargo, algo dentro de ella le dice que no es lo suficientemente valiente (inconscientemente) cosa que ella toma como una forma de reto personal pero realmente nunca lo ha logrado porque hay algo que no sale como ella lo planea.

(como sería su suicidio perf)

LIBRETO

Primer boceto THE BRIDGE

Escrito por
Alguien

Música y letras por
Alguien Más

Dirección
Alguien Bueno

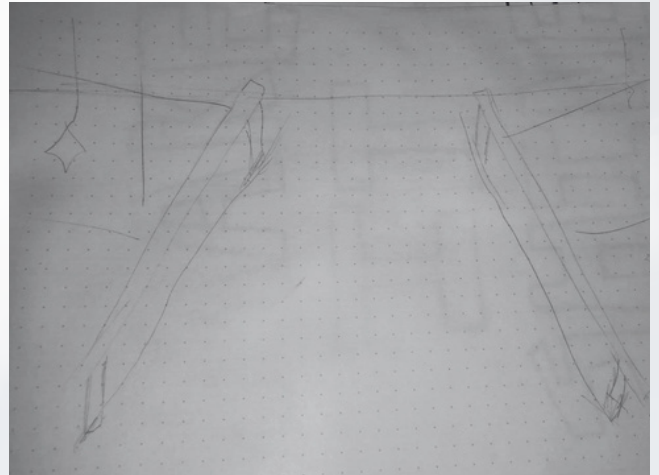
ROSARIO
Nombre: Rosario Pérez
Edad: 26 años
Profesión: Baitender
Razón por la que está en el puente: Tenía cita con su marido a las 9pm.
¿Qué dicen los otros personajes sobre ella? Creen que tiene todo calculado en su vida, un marido perfecto y el trabajo es muy fácil. Creen esto por tal forma en que se expresa y menciona lo bien que lleva su vida.
¿Qué diría su terapeuta? Rosario permite que su vida sea una mierda por el trauma que le generó al haber visto a su madre violentada por su marido especialmente en su infancia. Su padre era alcohólico y aunque cambió mucho cuando ella era adolescente, siempre quedó marcada de por vida y cree que el amor solamente es la sumisión y ella nunca se sintió suficiente, buscando validación en todas y la persona que la validó fácilmente es la que le hace más daño.

INSPIRACIÓN Y PROCESO CREATIVO

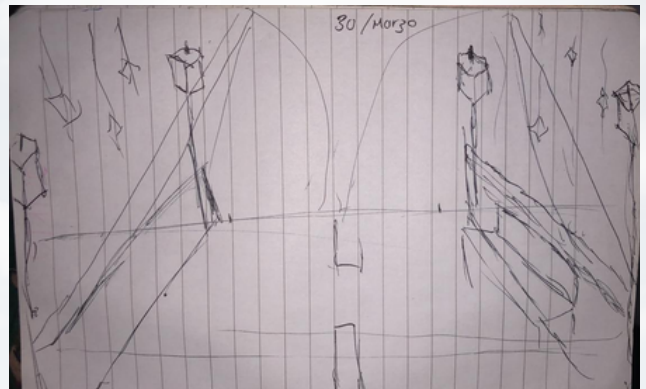
09

Para la construcción de la obra y los personajes, encontramos la necesidad de inspirarnos en historias existentes e interpretaciones de otros actores, donde pudiéramos estudiar corporalidades e impulsos de los personajes.

25 de Febrero 2022

30 de Marzo

Salud mental → trastornos alimentarios

Indiferencia
xenofobia - Somethings are meant to be.

EAR EVAN HANSEN
A: Su ella de 16 años

país: Sonoras o en OFF

Ariana y Daniel: Hermanos
Posiblemente no se hablan

Indientes:
leathers

seangirls

et the sun shine - HAIR

Situaciones: - El puente está cerrado porque alguien murió

Personajes: - Alguien va tarde para el trabajo.
- Alguien que no tiene casa y se toca dormido en el puente. (Indiferencia)

Edades: Dani: El secundón. (Requiem)
El hermano

El puente tiene un significado.
13 de abril

- Quién va a ser mi personaje
- Delante del principio y el final
- Referencias de canciones para el musical.

Referencias

10

Películas y series

De la película “The Tree Of Life (2011)” tomamos el comportamiento del personaje de Jack que crece con un trauma que solamente llega a sanar cuando es adulto. Cuestiona sus acciones y relaciones con los demás hasta llegar a la adultez.

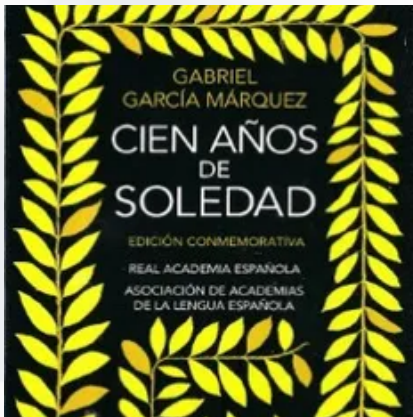
“Hereditary (2018)” Esta película es un referente para la investigación que realizamos respecto a la relación entre el trauma y la genética. Annie y Peter tienen posibilidades de padecer trastornos mentales, como su abuela y su papá. También, la familia está rota por el silencio, el rencor, la culpa y la soledad. La tensión y angustia que se genera afecta a todos, especialmente al hijo mayor, que carga con el peso emocional de su madre.

La película “The Hours (2002)” es un referente para la investigación que realizamos respecto a la relación entre el trauma y la genética, pues relaciona la vida de las tres protagonistas a través del dolor y la confusión emocional transmitidos de una generación a la siguiente.

Literatura

11

“Cien años de soledad (Gabriel García Márquez)” muestra, cómo cómo los personajes, atrapados en un ciclo de violencia, guerra, pobreza y soledad, repiten los errores de sus antepasados. Es importante recalcar que Los Buendía son testigos y víctimas de eventos históricos como la colonización, la independencia, las guerras civiles y la masacre de las bananeras.

Usamos “La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca)” como referente pues la crianza de Bernarda hacia sus hijas, puede asociarse con las obligaciones y restricciones que tuvo en su infancia. Hay abuso verbal y emocional, que refleja el haber crecido en un lugar hostil y lleno de opresión.

“Una flor amarilla (Julio Cortázar)” Muestra como el protagonista intenta comprender la inmortalidad, comprender lo que sucede después de la muerte, contemplar la trascendencia y comprender el destino.

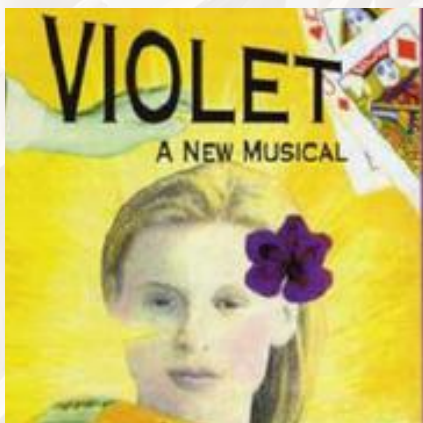
Musicales

12

“Heathers de Laurence O’Keefe y Kevin Murphy (2010)” explora temas de bullying, identidad adolescente, y las consecuencias de la presión social en un tono satírico y musicalmente energético.

“Fun Home de Jeanine Tesori y libreto y letra de Lisa Kron(2006)” La importancia de la familia en el desarrollo del trauma. En la historia vemos temas de orientación sexual y la dificultad de las relaciones familiares. Al igual que Desde arriba, la narrativa se desenvuelve a través de la música y las letras y hay un enfoque importante en las relaciones familiares complicadas.

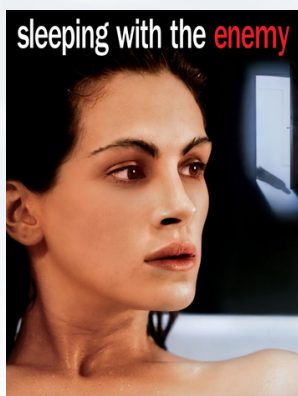
“Violet de Jeanine Tesori y libreto de Brian Crawley (1997)” Lo tomamos como referente para nuestra creación colectiva, ya que aborda temas de autoaceptación, autoestima y la búsqueda de curación emocional, lo que nos permitió estudiar comportamientos, impulsos, reacciones de los personajes a lo largo de la obra.

EXPLORACIÓN DE PERSONAJE: TATIANA BELTRÁN ROJAS

13

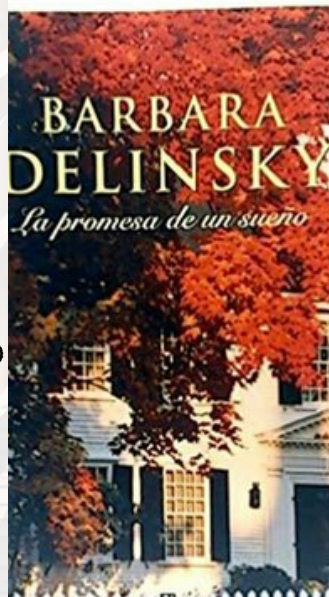
ROSARIO FLORES (Tatiana Beltrán)

(30 años) talentosa, inteligente y muy versátil. Ha buscado aprobación durante toda su vida debido al trauma de su infancia, encuentra en su marido aprobación y decide seguir con él a pesar de su maltrato y violencia. Aparenta ser una mujer fuerte que lo tiene todo controlado, sabe lo hermosa que es y se muestra capaz de cualquier cosa con los que la rodean. Lleva 5 años casada con él. Tuvo una infancia muy difícil ya que su padre alcohólico golpeaba a su madre mientras ella cursaba su primaria. Cuando él dejó de violentar a su madre, ella se mantuvo a su lado hasta que él falleció cuando Rosario tenía 18 años.

Personajes de referencia:

En la película "Sleeping with the enemy", el personaje de Laura lleva varios años sufriendo de violencia en su hogar. Llega a tal punto de desesperación que finge su muerte para poder huir de su hogar. La transformación del personaje durante su viaje la convierte en un referente importante para la interpretación de Rosario. Laura muestra toda su sensibilidad, evolución permanente y el valor que tuvo para enfrentar su difícil situación.

En el libro "La promesa de un sueño" el personaje de Jenny Clyde fue abusado durante mucho tiempo por su padre. En algún punto de la novela las dos historias protagonistas se cruzan, pero lo que tomamos para la creación es que ambos personajes tienen que reconciliarse con el pasado para poder avanzar. Además, al igual que Rosario, ella acepta su realidad con resiliencia hasta que alguien le muestra lo equivocada que estaba en su decisión de amarlo a él hasta el día de su muerte.

Nombre: Rosario Flores

Trauma: Trauma de abuso doméstico

Edad: 30 años

Profesión: Bartender

14 ANTES Y DURANTE... (10 DE AGOSTO)

Razón por la que está en el puente: Pasa todos los días camino a su trabajo de Bartender, del que su marido no está enterado.

¿Qué dicen los otros personajes sobre ella?

Creen que tiene todo calculado en su vida, un marido perfecto, un buen trabajo y una vida muy sencilla. La razón de este modo de pensar es por su modo de expresarse y la tranquilidad con que habla de su vida.

¿Qué diría su terapeuta?

Rosario permite que su vida sea una miseria por el trauma que le generó haber crecido junto a su madre violentada. Rosario cree que el amor solamente la sumisión, nunca se ha sentido suficiente, busca validación en todos, razón por la que ella sigue con su marido.

Todo el amor que siento por él. Es mi culpa.

A veces siento que mi vida hubiera podido ser muy diferente pero no pude detener a mi papá cuando golpeaba a mi mamá, no puedo regresar el tiempo, es tarde para pensar en volver cuando ni siquiera puedo cambiar quien soy ahora. el pasado no existe, y aún así duele y siento que en cualquier momento él vendrá. Recuerdo nuestra primera cita, en este puente, todo un caballero...

ACCIÓN FÍSICA (25 DE AGOSTO)

Ejercicio de creación de personaje para encontrar impulsos naturales del modo de comportamiento

Rosario despierta, se gira para darse cuenta que Javier no está, asustada se levanta y escucha que la ducha está encendida. Se dirige a preparar los huevos de la mañana, está tranquila, se distrae, viendo un periódico, cuando los huevos se queman y ella no tiene más remedio que botarlo a la basura preocupada vuelve a intentarlo, aunque la ducha sigue encendida. Prepara otro huevo, cuando la ducha para de sonar, rápidamente y con mucho miedo sirve el café pero el miedo hace que la taza caiga al piso y se rompa. Se oyen pasos y ella toma un cuchillo antes de que los pasos lleguen a ella por la parte izquierda.

II DE SEPTIEMBRE...

15

Rosario es una mujer joven, muy guapa, alegre y talentosa. Trabaja en el bar del barrio del otro lado del puente, opuesto al barrio donde vive. Ella vive con su marido, Julio, llevan un año de casados, pero desde hace 8 meses, que ella empezó a trabajar de Bartender, Julio ha aumentado sus comportamientos violentos gracias a que sus inseguridades han aumentado y cree que fácilmente Rosario podría enganarlo con clientes del bar. Julio ha sido más que violento en varias ocasiones y quiere que Rosario deje el trabajo, pero lo único que la motiva es su pasión y el arte de crear bebidas.

Ese día le había preparado el desayuno como de siempre pero con miedo descubrió que el huevo no quedó bien cocido, a lo que ella no dijo palabra, pero sentía como le molestó ese detalle con miedo y preocupación se dirigió a su primer trabajo del día como mesera donde trabajaba los días entre semana, no día agotados pero recibió buenas propinas. A las 5 de la tarde se dirigió al bar como de costumbre los viernes caminando los 5 minutos de distancia entre uno y el otro. Este día anhelaba llegar al trabajo, tal vez, el hombre, con quien había estado chateando pasaba por allí ese día sentía culpa, pero solamente era alguien con quien podía hablar aunque él no supiera la situación que estaba atravesando. Durante el turno de trabajo todo parecía normal, pero ella no debía de pensar en la actitud de Julio esa mañana tampoco se despidió al salir hacia el trabajo. A las siete de la noche recibió un mensaje que decía "te espero a las 9 en el puente, no tardes" ella supo por el tono que algo no estaba bien, nerviosa rompió dos botellas de tequila pero logró terminar su turno sin más problemas y salió en dirección hacia su casa cuando notó que había dejado su celular así que corrió de regreso para notar que ya eran las 9 de la noche corrió y corrió para llegar al puente y no encontrarlo ahí, se encuentra con dos personas que nunca había visto pero que por alguna razón sentía conocer, apenas hablaron un poco pero ella corre a casa a encontrarlo cuando llega él está muy serio. Sentado en la mesa, ella intenta explicarle que borró su celular y se disculpa por llegar 5 minutos tarde, él empieza a preguntarle quién es Pablo, el de los medidores, muerta de miedo le dice que es un amigo del restaurante inmediatamente se disculpa pero él empieza a golpearla en su torso dejándola sin aire hasta romper una botella en su nuca cuando intenta huir.

Las personas que conoce en el puente tienen sus propias historias, ella solo quiere ir a buscar a su marido pero el miedo se apodera de ella e intenta ignorarlo, pretende excusar, intenta a los desconocidos, mientas toma vuelta de regreso. Cuando decide irse no puede hacerlo, está atrapada entre limbo y desubie que su marido la mató pero cree que solo ese tiempo que volvería a casa.

EVIDENCIA DE LA HISTORIA PLANTEADA DE ROSARIO

II DE SEPTIEMBRE

¿Por qué vuelve siempre al puente?

Posible desarrollo de su conflicto

¿Cómo sucedió su muerte?

Posible relación con los demás personajes del puente.

EXPLORACIÓN DE PERSONAJE: ANA TAMAYO

16

Desde la concepción de la obra, mi objetivo fue crear un retrato íntimo y honesto de una persona profundamente vulnerable, moldeada por las complejidades de su crianza y sumida en la soledad. La historia de este personaje se convirtió en un canal para explorar las consecuencias de una crianza que quizás no brindó el apoyo emocional necesario, ilustrando cómo las experiencias pasadas y las dinámicas familiares influyen en la salud mental y el bienestar emocional, dejando cicatrices invisibles pero profundas.

¿QUIEN ES EMA?

Ema Lara

Edad: 18 años

Trauma: Abandono emocional

Interpretado por: Ana Tamayo

Ema, se está tomando un año luego de graduarse del colegio, es una chica introvertida muy observadora y analítica, es muy perfeccionista y toda su vida está determinada por un horario y por su agenda. Está sumergida en una gran depresión desde hace años lo que la ha llevado a aislarse mucho más de las personas y a que no tenga amigos. Desde que se graduó del colegio tomó la decisión de acabar con su vida por lo que tomó todas las medidas y planeaciones necesarias para que todo salga bien. Por lo que todos los días se dirige al puente a llevar a cabo su plan sin embargo no lo va a hacer hasta que todo salga como lo tiene planeado.

LA SOLEDAD, COMO UN HILO CONDUCTOR EN SU VIDA...

¿Que busca Ema?

Aunque su horario y agenda gobiernan su vida, hay un anhelo latente por encontrar una salida, por encontrar algo o alguien que le brinde una razón para reconsiderar sus planes. A pesar de la firme resolución, una parte de ella busca desesperadamente una luz en la oscuridad, una voz que la conecte con la vida en lugar de la muerte, un encuentro o una palabra de aliento que cambie el rumbo de su destino escrito con tanta precisión.

¿Como es Ema?

Extrovertida

Perfeccionista

Observadora

Analitica

Fuerte

Reflexiva

Introspectiva

Explosiva

PERSONAJES DE REFERENCIA

Tanto Ema Lara como Emma Chota de la serie The Red Band Society (2015), comparten similitudes en cuanto a su lucha personal y emocional.

Ambos personajes comparten la búsqueda de conexión humana y la lucha contra la soledad a pesar de sus circunstancias difíciles, muestran una resistencia interna y una lucha por encontrar una razón para aferrarse a la vida.

Tome de referencia a Ray Schleine de Uptown Girls (2003); pues ambos personajes lidian con sentimientos de aislamiento y soledad. Ray es una niña en la película que, debido a circunstancias familiares y la falta de una figura de autoridad cercana, experimenta un aislamiento emocional y una desconexión con el mundo que la rodea, similar a la situación de Ema en tu historia, quien se encuentra inmersa en una profunda depresión que la ha llevado al aislamiento social.

EXPLORACIÓN DE PERSONAJE: DANIEL PLANELLS

19

- Paul María Espinosa

Tras establecer la problemática principal de la historia y la fundamentación de la investigación, surge en mí una pregunta que marcará el punto de partida para la creación del personaje de Paul.

¿Por qué no me siento suficiente?

En el transcurso de la investigación sobre el trauma intergeneracional en familias ordinarias, y cómo los patrones y traumas heredados dejan huellas en la vida y personalidad de las personas, siempre me encontraba con un punto recurrente: la sensación de insuficiencia que experimenta el individuo frente a diversas situaciones o personas en su vida.

¿POR DÓNDE EMPIEZO?

20

La pregunta planteada tenía una premisa muy amplia, capaz de englobar una multitud de escenarios e historias. Mi primera decisión fue establecer un claro distanciamiento entre mi identidad y la persona que Paul deseaba que fuera. Al igual que cualquier otro ser humano, he experimentado momentos de insuficiencia y he cuestionado quién soy y cuáles son mis habilidades, y es muy fácil caer en mis propias vivencias y creencias.

Con la firme decisión de alejarme de quien soy, el camino para desarrollar a Paul se volvió más evidente. Sin embargo, esto representaba un desafío aún mayor, ya que me estaba adentrando en un arquetipo de personaje completamente nuevo para mí, con una energía totalmente distinta a la mía y a lo que había hecho anteriormente.

Distanciamiento

REFERENCIAS

21

El siguiente paso en mi proceso creativo fue embarcarme en la búsqueda de personajes existentes en libros, series y obras de teatro que pudieran ayudarme a capturar la esencia de Paul. A continuación, presento los personajes que encontré más alineados con lo que estaba buscando:

Josh Nichols

"Drake and Josh"

Josh es conocido por su naturaleza nerviosa y ansiosa, un rasgo que se manifiesta en situaciones cotidianas y cómicas, añadiendo un toque humorístico a la serie. Esta característica permite una amplia gama de interacciones y reacciones que pueden ser tanto divertidas como conmovedoras.

Además, la constante preocupación de Josh por las reglas suele llegar a ser molesto debido a sus peculiaridades.

Charlie, el personaje central, se destaca como un faro de referencia. Su timidez y retraimiento, atribuidos a un trauma infantil causado por el maltrato de un familiar, le dificultan la expresión y conexión con los demás.

Sin embargo, su empatía lo distingue; tiene la habilidad de percibir los detalles más sutiles en las personas y experimenta sus emociones de manera profunda.

Además, Charlie encuentra consuelo en actividades extracurriculares que le permiten escapar de su rutina diaria.

Charlie Kelmeckis

"Las Ventajas de ser Invisible"

REFERENCIAS

22

Ferney es un personaje que, a pesar de sus mejores esfuerzos por hacer las cosas correctamente, siempre termina cometiendo errores de manera torpe en la obra. Esta peculiaridad de Ferney, su constante lucha y su incomprensión del entorno que lo rodea, me sirvieron de inspiración para la creación de Paul. Vi en Ferney una autenticidad y una vulnerabilidad que quería capturar en Paul, creando un personaje que, aunque a menudo malinterpretado, es profundamente humano y relatable en su torpeza y confusión.

Las vivencias de Evan Hansen en 'Dear Evan Hansen', marcadas por una profunda soledad y la necesidad desesperada de conexión, así como su constante lucha contra la inseguridad y la baja autoestima, han sido fuentes clave de inspiración para mi personaje en la obra. Estos elementos han guiado la creación de un personaje auténtico y emocionalmente complejo, añadiendo profundidad a la narrativa y buscando conectar con la audiencia de manera significativa.

¿SÍNDROME DE ASPERGER?

23

Desde el principio, tomé la decisión de situar a Paul dentro del espectro autista. A medida que avanzaba en el proceso, pude visualizar con mayor claridad quién podría llegar a ser Paul. Este marco me proporcionó una guía más precisa para entender el potencial de su desarrollo y hacia dónde podría dirigirse su camino.

Esto me permitió entender que él no percibe el mundo como los demás y se siente incomprendido en un entorno donde todos parecen actuar y pensar de la misma manera.

Paul es un chico que se refugia en las nubes para evadir la infelicidad que experimenta cuando enfrenta la realidad.

Sin embargo, más adelante comprendí que Paul no tiene Asperger ni autismo. En realidad, el maltrato constante que recibió de sus padres a lo largo de su vida lo ha hecho inseguro, desconfiado, indeciso, nervioso e incomprendido. Esta percepción se fue aclarando a medida que montábamos y reafirmábamos muchas ideas en la obra.

La noción de que Paul tenía Asperger se alejaba cada vez más del verdadero objetivo de la historia, desviándola hacia un lugar que no deseábamos explorar.

**NO TIENE
ASPERGER**

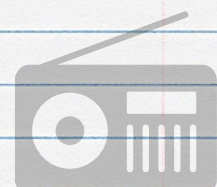
¿QUIEN ES PAUL?

24

PAUL MARIA ESPINOZA: (25 años) Paul es un joven apasionado por la formación de las nubes y sus diversos tipos. Se desempeña como organizador de archivos y sirve café en el bufete de abogados de su padre, quien lo forzó a estudiar derecho pero no pudo conseguirle un puesto mejor. Su relación con sus padres siempre ha sido complicada debido a los constantes maltratos que ha recibido de ellos, quienes son extremadamente exigentes y poco indulgentes. Para su padre siempre ha sido una carga y se lo hace saber constantemente.

Es una persona solitaria, dominada por la timidez y los nervios, ya que sus padres constantemente lo hacen sentir inútil y él teme arruinar las cosas con los demás. Su refugio de la dura realidad es mirar al cielo; puede pasar horas observando las nubes, sintiendo que son su única compañía y las únicas que realmente lo escuchan. Su mayor deseo es encontrar a alguien que lo escuche y lo entienda, alguien que pueda ver en él lo que nadie más ve.

¿QUIEN ES PAUL?

25

CUALIDADES

- Trabajador
- Organizado
- Amable
- Soñador
- Muy Honesto
- Empatico

DEFECTOS

- Baja autoestima
- Torpe
- Nervioso
- Timido
- Introverso

Razón por la que está en el puente:

El puente forma parte de la ruta diaria que Paul recorre desde su trabajo hasta su casa. Tres meses antes del inicio de nuestra historia, Paul solía cruzar el puente tranquilamente con su periódico en mano. Un día, una chica se le acercó y le preguntó sobre el clima, pidiéndole si podía ver su periódico. Al día siguiente, ocurrió lo mismo y Paul sintió que, por fin, alguien le prestaba atención y reconocía su existencia. Así, durante tres meses, Paul continuó su rutina con su periódico, pero comenzó a pasar más tiempo de lo habitual en el puente. Disfrutaba de la compañía de la chica, a quien conoció como Ema.

Que diría un terapeuta:

Enfrenta una baja autoestima y una relación complicada con unos padres exigentes y abusivos. A pesar de ser trabajador, organizado, amable y soñador, su empleo en el bufete de abogados de su padre, impuesto contra su voluntad, contribuye a su insatisfacción. Encuentra consuelo en la observación de las nubes, que representan un escape emocional de su dura realidad. La conexión con Ema en el puente se convierte en un refugio vital, ofreciéndole la atención y comprensión que anhela

REPERTORIO

26

En nuestra puesta en escena contamos con 7 canciones de distintos musicales donde pudimos explorar diferentes estilos:

1. Ven por Mi (Ema, Paul, Rosario y Ensamble)

Canción original: Wait For Me
Musical: HadesTown
Compositor: Anaïs Mitchell

2. Mi Oportunidad (Paul)

Canción original: The Boy In The Box
Musical: Painless
Compositor: Jacob Ryan Smith

3. Mi Adiós (Ema)

Canción original: I'm Here
Musical: The Color Purple
Compositor: Brenda Russel
Allee Willis
Stephen Bray

4. Yo no fui (Ema, Paul, Rosario y Ensamble)

Canción original: Gay or European
Musical: Legally Blonde
Compositor: Laurence O'Keefe
Nell Benjamin

5. Tú forma de amar (Rosario)

Canción original: Daddy's Son
Musical: Ragtime
Compositor: Stephen Flaherty

6. Me salvas a mi (Paul y Ema)

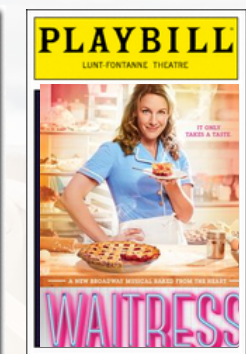
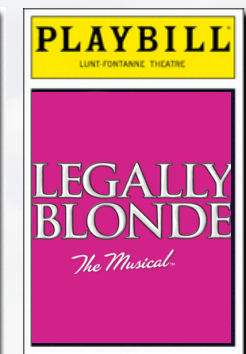
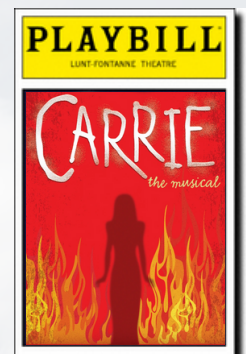
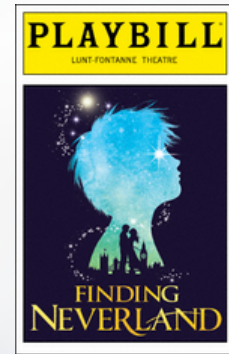
Canción original: You Matter To Me
Musical: Waitress
Compositor: Sara Bareilles

7. Hasta Morir (Ema, Paul, Rosario y Ensamble)

Canción original: In
Musical: Carrie
Compositor: Michael Gore

~~8. Cuando No Hay Marcha Atrás (Ensamble)~~

Canción original: When Your Feet Don't Touch The Ground
Musical: Finding Neverland
Compositor: Gary Barlow y Eliot Kennedy

I. VEN POR MÍ (OPENING)

27

[PARTITURA](#)

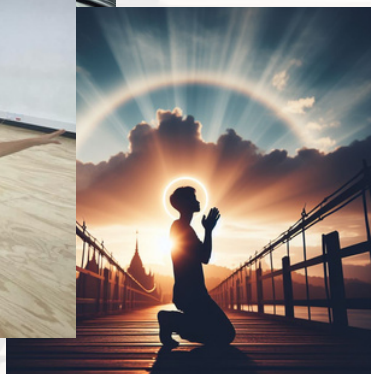
[ADAPTACIÓN](#)

[AUDIO GUÍA](#)

Nombre original: Wait For Me - Wait For Me (reprise)
Musical: HadesTown
Compositor: Anaïs Mitchell

click para ver

Esta canción es el Opening Number de “Desde Arriba”, donde tres espíritus asumen el papel de narradores, introduciéndonos a una historia que ha estado en constante repetición durante mucho tiempo. Nos relatarán anécdotas, momentos y situaciones que vivieron nuestros personajes principales. Sin embargo, lo más destacado es el sentimiento compartido entre nuestros personajes: un desesperado grito de auxilio.

Propósitos dramáticos

- introducir al público y proporcionar contexto sobre diversas experiencias que han vivido los personajes principales.
- Transmitir la sensación de angustia y sofocación.

Propósitos técnicos

- Los requisitos técnicos de la danza, interpretar las intenciones con precisión y ejecutar los pasos con pulcritud.
- Entendimiento del estilo musical
- Precisión en la afinación para poder lograr una sonoridad limpia y una armonización de voces exacta
- Resistencia para cantar y bailar al mismo tiempo

2. MI OPORTUNIDAD

28

PARTITURA

ADAPTACIÓN

click para ver

Canción original: The Boy In The Box

Musical: Painless

Compositor: Jacob Ryan Smith

Contexto

Después de una discusión con Emma, en la que ella le llamó “retrasado” e “inútil”, revive todas esas veces en las que su padre también lo trató de esa manera. Se siente insuficiente, incomprendido y fuera de lugar.

Propósitos dramáticos

- Explorar la psique de Paul: La canción nos permite adentrarnos en la mente de Paul y comprender cómo ha acumulado innumerables pensamientos sobre sí mismo debido al trato que ha recibido de sus padres.
- Conexión con el público: Este es el momento en que Paul puede establecer una conexión con el público, permitiéndoles entender por qué actúa de la manera en que lo hace.
- La canción muestra el anhelo más profundo de Paul: Que alguien llegue y pueda apreciar su potencial y la gran persona que puede llegar a ser. Anhela que alguien le dé la oportunidad de demostrar que puede ser más que una decepción y un error.

Propósitos técnicos

- Dominar y mantener una ejecución óptima y saludable a lo largo de toda la canción, dado que requiere un amplio rango vocal para mi voz.
- Implementar las dinámicas ya establecidas de acuerdo a las demandas de la interpretación.
- Comprender el funcionamiento de mi aparato vocal durante el uso de técnicas como el “belt” y “mix voice”.
- La dicción debe ser clara y precisa, especialmente porque el tempo de la canción varía. En los momentos más rápidos, es crucial que se entienda claramente lo que se está diciendo.

3. MI ADIÓS

29

Partitura

Adaptación

Canción original: I'm Here

Musical: The Color Purple

Compositor: Brenda Russel, Allee Willis, Stephen Bray

I'm Here - The Color Purple

click para ver la
canción original

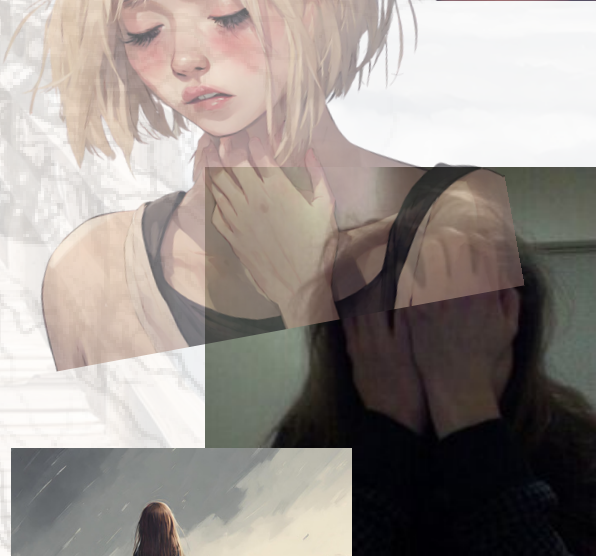
Contexto

Al ver la escena del crimen donde Ema se entera que alguien más murió en su puente, entra en una gran frustración que hace que se decida por fin a terminar su vida y decirle sus últimas palabras a sus padres.

Propósitos del Número

DOLOR

- Demostrar versatilidad y dominio vocal
- Manejar las transiciones entre diferentes registros y para mantener un control preciso sobre su tono y dinámica.
- Hablar de las razones que tiene Ema para quitarse la vida, cansada de no tener razones para quedarse
- Encontrar las palabras para decirles a sus padres lo que siente

4. YO NO FUÍ

30

Canción original: Gay or European
Musical: Legally Blonde
Compositor: Laurence O'Keefe, Nell Benjamin

Yo no fuí es el numero que cantan los 3 personajes cuando se ven interrogados por la policia al ser acusados de un asesinato que no cometieron y del que no estaban enterados . El número lo cantan tanto los personajes como los policias fuera de escena

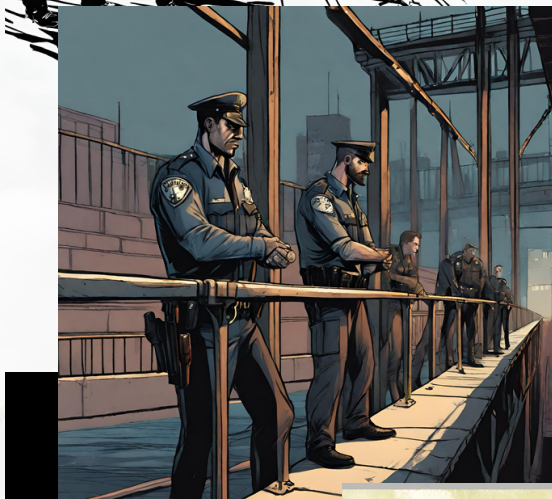

Propósitos dramáticos

- Generar un conflicto que involucra a los 3 personajes
- Dar un alivio comico a la obra
- La canción ayuda a desarrollar la relación entre los personajes

Propósitos técnicos

- La canción está coreografiada de manera animada, lo que agrega dinamismo al escenario.
- Entendimiento del estilo musical
- Precisión en la afinación para poder lograr una sonoridad limpia y una armonización de voces exacta
- Resistencia para cantar y bailar al mismo tiempo

5. TÚ FORMA DE AMAR

31

Nombre original: Daddy's son
Musical: Ragtime

Contexto

- Rosario después de ocultar mucho el por qué de su comportamiento, le grita por dentro la necesidad de hablar, del miedo que ha confundido por amor durante mucho tiempo.
- Desarrollo del conflicto del personaje.
- Poder usar correctamente los mecanismos que la canción exige (Legit y mix voice)
- Que el público pueda entender la conexión del personaje de Rosario durante la obra con el lugar y los demás personajes.

Letra original y adaptación

Partitura con adaptación

6. ME SALVAS A MI

32

Canción original: You Matter To Me
Musical: Waitress
Compositor: Sara Bareilles

Paul y Ema finalmente tienen una conversación sin pelearse y descubren que tienen sentimientos el uno por el otro que no saben como expresar, sin embargo, encuentran las palabras para que el otro sepa que no esta solo y lo importante que es.

Propósitos dramáticos

- Darle un cierre a la relación que construyeron Paul y Ema
- Mostrar como progresivamente dejan sus miedos atras e uno por el otro.

Propósitos técnicos

- Los requisitos técnicos de la danza, interpretar las intenciones con precisión y ejecutar los pasos con pulcritud.
- Entendimiento del estilo musical
- Precisión en la afinación para poder lograr una sonoridad limpia y una armonización de voces exacta

7. HASTA MORIR

33

Nombre original: In
Musical: Carrie
Compositor: Michael Gore

Esta canción se encuentra en el nudo de la obra, presentando el conflicto central de la historia.

Propósitos dramáticos

- Mostrar el conflicto principal, narrar lo sucedido, con el descubrimiento de la muerte de Rosario.
- Mostrar el personaje de Javier a través de la palabra.

Propósitos técnicos

- Transmitir a través de la voz y la corporalidad una situación de odio, dolor y violencia.
- Escénicamente dar a entender que el personaje de Rosario está muerto.
- Reflejar por medio del cuerpo e interpretación la encarnación de los espíritus que se convierten en la voz de Rosario.
- Mantener durante la canción buena proyección y afinación ya que los personajes están cantando y bailando al mismo tiempo.
- Resistencia para cantar y bailar.

[PARTITURA](#)

[ADAPTACIÓN](#)

[AUDIO GUÍA](#)

8. CUANDO NO HAY MARCHA ATRÁS

34

Nombre original: When Your Feet Don't Touch The Ground

Musical: Finding Neverland

Compositor: Gary Barlow y Eliot Kennedy

click para ver

Esta canción desempeñaba el papel crucial de proporcionar una resolución esperanzadora y satisfactoria a la historia. Nos transmitía el mensaje de que, a pesar de las cicatrices emocionales causadas por su entorno familiar, era posible encontrar la sanación y seguir adelante. Además, la canción ayudaba a Rosario a partir, ya que cumplió su propósito de curar las heridas en las historias de Paul y Ema, evitando así la repetición de un patrón destructivo.

No obstante, esto resultaba en que la duración de la obra excedía el tiempo permitido. Comenzamos a evaluar qué elementos podríamos reducir o eliminar para cumplir con el tiempo estipulado. Finalmente, acordamos eliminar la canción final, lo que cambió el propósito de la historia. En lugar de una resolución clara y esperanzadora, optamos por dejar un final ambiguo y abierto a la interpretación del espectador.

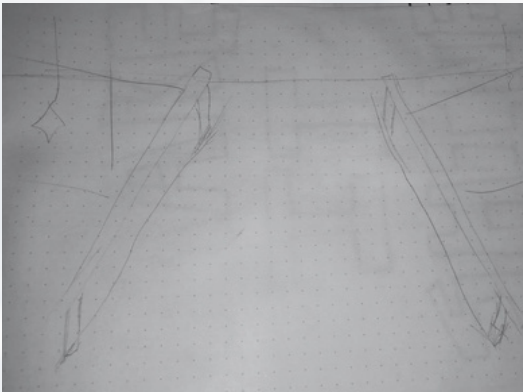
ELIMINADA

PROPUESTA DE ESCENOGRAFÍA

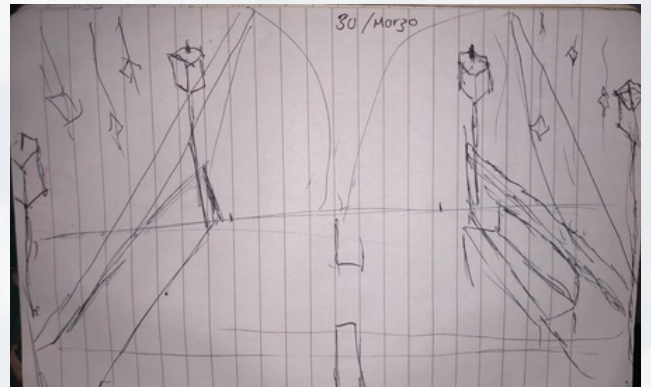
35

Desde el comienzo, nuestro objetivo fue que toda la acción se desarrollara en un único lugar, buscando simplificar la escenografía, sin restarle relevancia e importancia al espacio donde transcurre la trama.

25 de Febrero 2023

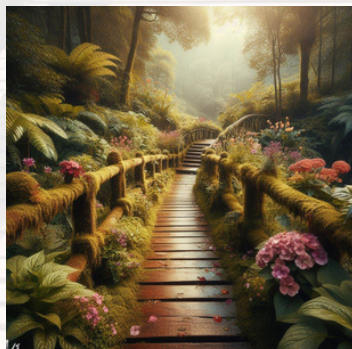
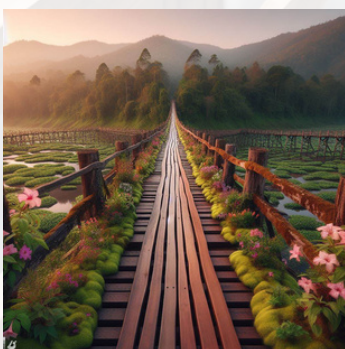

30 de Marzo

Nuestra inspiración provino de la escenografía del musical "From Up Here", cuya historia se desenvuelve en el puente de Brooklyn.

Decidimos utilizar un puente ficticio, un lugar de tránsito donde cruzan muchas personas y se cruzan muchas historias. Este puente simboliza también un sendero sin fin en nuestra historia, donde los mismos personajes y las mismas historias se repiten una y otra vez.

PROPUESTA DE VESTUARIO

36

Nos basamos en la estética de la la land para los personajes, con el objetivo de generar una vibra atemporal y clásica

Para los narradores quisimos dar por lo contrario una imagen muy etérea y fantástica para simbolizar el más allá.

Luego de encontrar los referentes, hicimos el diseño y confección de cada uno de los vestuarios

FIGURINES

"DOBLE CLICK"

CONCLUSIÓN

37

En conclusión, nuestra formación en teatro musical nos ha preparado no solo en términos de habilidades técnicas, sino también en nuestra capacidad para contar historias a través del arte. A través de la prueba y el error, hemos logrado un producto final que refleja nuestro crecimiento y aprendizaje. Como artistas y seres humanos, tenemos la responsabilidad de seguir formándonos y aplicando las herramientas que se nos han ofrecido en cada clase. Nuestra sensibilidad nos permite llegar a las personas y transmitir historias que pueden tener un impacto significativo en ellas.

El teatro musical en Colombia todavía tiene mucho camino por recorrer, y nosotros, como artistas formados y comprometidos, tenemos un papel crucial en su construcción. Debemos seguir aprendiendo, creciendo y contribuyendo al desarrollo de las artes en Colombia.

Nuestra carrera ha sido un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal y profesional. Hemos aprendido que el error es una parte esencial del proceso creativo y que, a través de él, podemos llegar a resultados significativos. Nuestra formación nos ha equipado con las habilidades y la sensibilidad necesarias para hacer una contribución valiosa.

En última instancia, nuestro proyecto de grado es un testimonio de nuestro compromiso con el arte, nuestra pasión por contar historias y nuestra determinación para contribuir al desarrollo del teatro musical en Colombia. Es un reflejo de nuestro viaje, nuestras experiencias y nuestra visión para el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

38

Aranda, B., & Psicología, O. (2023). Los traumas intergeneracionales: cómo aprendemos de las vivencias de nuestros abuelos. *Ohana*

Psicología. <https://ohanapsicologia.es/traumas-intergeneracionales/>

Brener, T. S. (2023). Qué son los traumas intergeneracionales y cómo podemos tratarlos para vivir con mayor felicidad. *El país*

[https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/que-son-los-traumas-](https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/que-son-los-traumas-intergeneracionales-y-como-podemos-tratarlos-para-vivir-con-mayor-felicidad)

[intergeneracionales-y-como-podemos-tratarlos-para-vivir-con-mayor-felicidad](https://www.elpais.com.uy/bienestar/mente/que-son-los-traumas-intergeneracionales-y-como-podemos-tratarlos-para-vivir-con-mayor-felicidad)

Duany, E. (2022). Cómo se desarrollan los traumas emocionales en las familias.

<https://drduany.org/es/como-se-desarrollan-los-traumas-emocionales-en-las-familias/>

Jordan, J., Hübl, T. (2020) *Healing Collective Trauma: A Process for Integrating Our*

Intergenerational and Cultural Wounds - Thomas Hübl. (s/f).

Leonard, J. (2021b, agosto 24). ¿Qué es un trauma? tipos, síntomas y tratamientos. *Medical*

news today <https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/que-es-trauma# sintomas>

Menzies, P. (2010). Intergenerational trauma from a mental health perspective. *Native*

Social Work Journal. <https://zone.biblio.laurentian.ca/handle/10219/384>

Merino, S. (2023). Abuso psicológico y emocional en la infancia. *Psicoactiva*

<https://www.psicoactiva.com/blog/el-abuso-psicologico-y-emocional-en-la-infancia/>

BIBLIOGRAFÍA

39

Oliveras, M. A (2018). Trauma psicológico. *Top Doctors España*

<https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/trauma-psicologico#>

Rengifo, J. R, Aranguren, J.P. (2021) Miradas críticas sobre el trauma intergeneracional:

Nuevo policy brief de la línea azul de capaz. *Instituto Colombo-Alemán para la paz*

<https://www.instituto-capaz.org/miradas-criticas-sobre-el-trauma-intergeneracional-nuevo-policy-brief-de-la-linea-azul-de-capaz/>

Sabater, V. (2023). ¿Qué es un trauma transgeneracional?. *La mente es maravillosa*

<https://lamenteesmaravillosa.com/que-es-un-trauma-transgeneracional/>

Sánchez, L. G. (2022). El trauma, un daño invisible que puede pasar de padres a hijos.

RTVE España. <https://www.rtve.es/noticias/20220524/trauma-transgeneracional-padres-hijos/2349521.shtml>

Urias, J. (2022). ¿Qué es el trauma psicológico?. <https://ijpcc.com/trauma-psicologico/>

Yael Danieli (1998) *Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma*

Yehuda, R., & Lehmer, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects:

putative role of epigenetic mechanisms. *World psychiatry Official journal of the world psychiatry association* (pp. 243–257). <https://doi.org/10.1002/wps.20568>

Zimmerman, R. (2023) Un nuevo enigma de la psicología: ¿puede un trauma pasar de

generación en generación?. *La nación* <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-nuevo-enigma-de-la-psicologia-puede-un-trauma-pasar-de-generacion-en-generacion-nid21062023/>

¡GRACIAS!

VIERNES **26**
DE ENERO

4:00 PM
CALLE 103B
NO. 51-11

DESDE

ARRIBA

Universidad del
Rosario

