

El último suspiro de
DANIEL QUEBRADA

El último suspiro de
DANIEL QUEBRADA

www.teatrodelamemoria.com

“ Anciano: ¿Qué es el amor?

Niño: Es un acto fallido.

¿Qué es un acto fallido?

Anciano: Es un poema sin rima

Niño: ¿Qué es una rima?

Anciano: Es un juego de azar

Niño: ¿Qué es el azar?

Anciano: Es el tren de la muerte

¿Qué es la muerte? ”

Sinopsis

Daniel Quebrada, un joven poeta, se suicida. Durante su último suspiro, Daniel recorrerá sus memorias y sus anhelos, visitará sus fantasmas, sus vicios, sus manías, su sueños, aciertos y desencantos. En el no-espacio de su mente lo acompañaremos mientras indaga sobre la muerte, la poesía, el amor y su humanidad.

Sobre la obra

El último suspiro de Daniel Quebrada es una creación colectiva dirigida por Sofía Monsalve, con los jóvenes actores en formación Daniel Francisco Villamizar, Daniel Briceño y Felipe Cristancho y la asistente de dirección/cómplice Laura Monroy. El proceso inició a finales del 2019, respondiendo a una necesidad pedagógica por trabajar los lazos entre el entrenamiento teatral y la puesta en escena. A pocos meses de empezar el proceso, se impuso la cuarentena obligatoria y los ensayos presenciales se vieron interrumpidos. Entonces la creación, desde la distancia, se convirtió en el dispositivo para mantener vivo el fuego del arte. Un espacio de reflexión colectiva para protegerse de toda la incertidumbre del momento. Un refugio para indagar sobre las propias sombras, miedos, vicios y desencantos. Es ahí donde surge el personaje Daniel Quebrada indaga sobre la muerte, la poesía, el amor y su humanidad.

El Teatro de la Memoria

El Teatro de la Memoria, fundado en 1989, por Juan Monsalve, es un centro de investigaciones en las artes escénicas que trabaja en investigación, creación y transmisión. Se destaca por ser el grupo pionero de la Antropología Teatral en Colombia y por haber estudiado fuentes originales de representación (ritos, fiestas y expresiones de la cultura popular) como patrimonio ancestral de técnicas teatrales que luego implementa en creaciones contemporáneas en diálogo con el saber ancestral, las nuevas estéticas y las tecnologías de la escena. Se caracteriza por ser un grupo teatral en el que prima la creación colectiva y la investigación minuciosa de materiales escénicos por parte de los actores, integrando en sus obras danza, música en vivo, artes plásticas y teatro y caracterizándose por su precisión técnica y rigurosidad estética. Los orígenes del grupo se encuentran en el grupo Acto Latino, de quien Juan Monsalve fue su fundador, co-director, actor y dramaturgo, desde 1967.

Desde que en 1989 se funda el Teatro de la Memoria, se han realizado numerosos montajes, algunos en coproducción con otros países. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales, y recibido becas y reconocimientos del Ministerio de Cultura, IDARTES, IberEscena, Ictex entre otros. Además, ha realizado investigaciones en Antropología Teatral en India, Bali, Brasil y en la Amazonía colombiana realizando proyectos de intercambio con reconocidos maestros internacionales. En el 2015, Sofía Monsalve, regresa a Colombia y asume la dirección artística del grupo para reemprender el camino abierto por su padre. Actualmente el Teatro de la Memoria es un centro donde confluyen artistas de varios géneros y donde se desarrolla publicaciones sobre la teoría teatral, procesos formativos, proyectos multidisciplinarios y nuevas creaciones en colaboración con directores y artistas nacionales e internacionales, en un constante diálogo entre ancestralidad y contemporaneidad.

Sofia Monsalve

Se forma como actriz desde la temprana edad de 4 años, junto con la compañía de su familia, el Teatro de la Memoria, dirigida por Juan Monsalve. A la edad de 17 años viaja a Europa para iniciar un proceso de formación y colaboración con el Odin Teatret (Dinamarca), dirigido por Eugenio Barba, entrando así a formar parte de la compañía durante los siguientes 10 años. Durante este tiempo, concluye su formación académica en Antropología, en la Universidad Sapienza de Roma, y simultáneamente continúa su formación como actriz con Iben Nagel Rasmussen, actriz del Odin Teatret, quien la asume como discípula, y con varios maestros de diferentes tradiciones teatrales. Desde el 2008, participa en el proceso de creación de La vida cronica, un espectáculo bajo la dirección de Eugenio Barba, y, tras ello, entra a formar parte del elenco de todos los espectáculos del grupo danés.

Durante esos años desarrolla un entrenamiento personal, bajo la guía de Iben Nagel, basado en la presencia del actor como lugar fundamental donde ocurre la acción teatral y entra a formar parte del grupo internacional de investigación teatral The Bridge of Winds, dirigido por la maestra y con quienes se reúnen anualmente en diferentes países de Europa y America, realizando espectáculos, talleres, demostraciones y conciertos. A partir del 2016 regresa a Colombia y asume la Dirección artística del teatro de la memoria, desde el cual realiza proyectos de creación, investigación, pedagogía y difusión del legado teatral de su padre. Trabaja con diferentes instituciones educativas como la Universidad Javeriana o la Unviersidad Sergio Arboleda desempeñándose como profesora de Formación teatral y gestiona proyectos culturales en alianza con diversas realidades Colombianas a la vez que desarrolla proyectos creativos con grupos de jóvenes actores.

Actores creadores

Daniel Briceño: Con un gran interés por el desarrollo artístico desde niño, hoy busco las potencialidades del cuerpo como motor de la experiencia artística. Desde joven me he encontrado con la guitarra, a través de la cual he descubierto mi camino hacia las tablas del escenario, pues es mi profunda convicción que allí se encuentra la libertad en todo su esplendor. Actualmente vivo para la danza, el teatro, la música y la escritura tanto lírica como dramática y literaria.

Felipe Cristancho: Filósofo, cocinero, escritor y actor en formación. Cuenta también con experiencia en el campo editorial y en gestión cultural. Su trabajo creativo ha girado en torno a la ontología de la acción, la relación entre ficción y verdad, y el lenguaje como espacio de construcción de la identidad propia y de confrontación con el Otro. Propositivo y comprometido en el trabajo colectivo.

Daniel Francisco Villamizar: Partiendo de una formación literaria y artística, aparece en la adolescencia el universo del teatro como vía para la creación. Con un profundo afecto por los viajes, la navegación a vela, la filosofía, los cuentos fantásticos, el piano y la dramaturgia, se encuentra con la investigación y el laboratorio teatral para el entrenamiento del actor y la creación. Ahondando en las tecnologías del yo, las herramientas para el cuidado de sí y el trabajo sobre sí mismo y el entrenamiento del actor.

Equipo creativo

Sandro Romero Rey / asesor literario

Coordinador del Programa de Artes Escénicas de la Facultad de Artes-ASAB de la Universidad Distrital. Egresado de la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal. Maestría en la Universidad de Paris VIII y Doctorado por la Universidad de Barcelona. Escritor, director, periodista cultural, realizador audiovisual. Recopilador de la obra póstuma del escritor Andrés Caicedo. Entre sus publicaciones se destacan "El miedo a la oscuridad" (Alfaguara, 2009) "Género y destino: la tragedia griega en Colombia" (2 tomos. Universidad Distrital, 2015), "Memorias de una cinefilia (Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina)" (Siglo del Hombre, 2015), entre otras. Realizador de los documentales "Sonido bestial" (2012), "El Teatro La Candelaria 50 años: recreación colectiva" (2016) y "El ensayo ha terminado..." (2020).

Laura Monroy / asistente de dirección

Artista escénica y psicóloga en formación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. A partir de una mirada investigativa, nutrida en el estudio de la psicología, busca nuevas maneras de aproximarse a la información y a la construcción de conocimiento. Investiga la sensibilidad y la creación artística en la escritura, el movimiento, la acción, la improvisación y la composición. Cultiva su relación con lo corporal en la práctica de la somática, la danza contemporánea y el trabajo sobre las acciones físicas. Se caracteriza por trabajar en equipo con investigadores y artistas de diferentes disciplinas.

Melissa Villegas / dirección de arte

Diseñadora Industrial con amplios conocimientos en Artes Plásticas; encontré en los medios audiovisuales la manera de explorar mi pasión por los objetos y la escenografía, así es como decidí dedicarme a desarrollar proyectos de cine, televisión y fotografía. Mi carrera comenzó como asistente de Prop Master en Foxtelcolombia y desde entonces me he preocupado por aprender y entender cada uno de los puestos del equipo de arte dentro de los medios audiovisuales. Tras varios años de experiencia no solo en Decoración y Dirección de Arte sino en coordinación de los equipos correspondientes, tengo claro que cada elemento y cada relación dentro de la totalidad afectan los detalles y la precisión de mi trabajo, justamente atender cada detalle es lo que más me gusta.

Valentina Blando / voz

Actriz, cantante, investigadora vocal y maestra en arte dramático egresada de la Universidad Central y el Teatro Libre. Ha trabajado y colaborado en montajes del Teatro Libre, Compañía Estable, Casa del Silencio, Ópera de Colombia, Claraluna, Hormiguero Teatro, Teatro de La Memoria, e IDARTES. Es cofundadora de la asociación de artistas colombo-italianos Ponte tra Culture-Colombia con trayectoria internacional. Es maestra de teatro en italiano en el IIC de Bogotá y de actuación, voz y cuerpo en instituciones como la Universidad Sergio Arboleda, Artes Guerrero y la Escuela del Teatro Nacional; como cantante ha publicado 4 producciones discográficas, actualmente es la voz líder en "Micorriza".

Giulia Ducci / diseño de iluminación

Diseñadora de iluminación teatral y directora de fotografía cinematográfica. Trabaja entre cine, teatro y documentales desde hace 15 años entre Europa y Colombia. Se formó en Italia, país de origen, en la Universidad de Antropología de Florencia, el Instituto Marangoni de Fotografía de Florencia, La Academia de Teatro de Opera della Scala de Milán y el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Ha realizado proyectos de iluminación para cine, obras de teatro, danza, eventos y espacios públicos. Ha trabajado como docente de arte y audiovisual en proyectos pedagógicos en áreas urbanas socialmente vulnerables, realizado documentales de trasfondo social y político en toda Colombia y ha desarrollado y grabado proyectos de cine independiente. Está interesada en crear emociones a partir de la luz y del arte, materializar mundos imaginarios y sensibilizar el público con proyectos de carácter humanístico y social.

Juan Antonio Monsalve / fotografía y video

Arquitecto de formación. Heredero del oficio fotográfico familiar en el que la luz es la materia prima de la expresión. Ha trabajado como fotógrafo en Festivales de teatro de Bogotá durante 6 años. Ferias de moda Medellín y Bogotá realizando instalaciones, iluminación y propuestas creativas, además ha realizado la fotografía en largometrajes con Sergio Cabrera y Andi Baiz. entre muchas otras colaboraciones artísticas entre la imagen y la escena.

Juan Sebastián Monsalve / composición musical

Músico, artista interdisciplinar, nacido en Bogotá, Colombia (1973). Ha participado como compositor, productor, arreglista, bajista y solista invitado, en múltiples proyectos musicales de artistas entre los que se destacan Susana Baca (Perú), Sofía Rei (Argentina), El Kanka (España), Tita Parra (Chile), Dora Juárez (México), Jason Lindner (USA), Kraken, 1280 Almas, Andrés Cabas, Maía, Carlos Vives, entre muchos otros. Director musical y bajista del grupo Curupira (Nueva Música Colombiana) y director de diversas agrupaciones como María Sabina, Comadre Araña entre otras, además con amplia trayectoria como líder de agrupaciones de jazz y como compositor de música para artes escénicas y audiovisuales.

Luisa Toro / diseño de vestuario

Diseñadora y Realizadora de Vestuario para artes escénicas y audiovisuales con más de 10 años de experiencia. Ha conocido y trabajado de la mano de grandes diseñadores nacionales e internacionales y en producciones del Teatro Colón de Bogotá, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Teatro Nacional. También, ha participado en el montaje de las dos últimas versiones de Ópera al Parque y los espectáculos de Ópera de Colombia y Teatro de Juguete. En el área audiovisual, ha trabajado con productoras como Dynamo, AG, Gaumont, Sony/Teleset. Y es una de las Fundadoras de La Asociación Colombiana de Diseñadores de Vestuario de las artes audiovisuales y escénicas.

Theo Esquerria Fiori / creación audiovisual

Realizador audiovisual, graduado como diseñador gráfico y especializado en medios audiovisuales, animación y composición, identidad corporativa. Amante de la imagen y el trabajo de esta para llegar a resultados emocionantes y excitantes.

Su trabajo está basado en procesos de creación con profunda investigación para lograr los objetivos de los proyectos en cualquier campo de emprendimiento. Esto lo ha llevado poder prestar su servicio para infinidad de clientes, empresas, personas en diferentes lugares del planeta, cuenta con una trayectoria de algo más de 22 años de trabajo en el campo creativo. Sin duda alguna es un apasionado de su labor.

El jardín secreto

Por Sofía Monsalve

A veces parece un sueño. Entro a la sala de ensayos del espacio Adra Danza y los veo a ellos trabajando: Dani, Daniel y Felipe. Cada uno carga a cuestas su hombre-niño-anciano, cada uno lidia con su propia inteligencia tratando, empedernidamente, de llevarla a los pies. Han escogido el camino de la acción y buscan cambiar el mundo trabajando sobre sí mismos. Tienen en su mirada el brillo de un secreto compartido. Es nuestro secreto.

Con pocas personas siento que puedo ser tan yo misma y con pocas personas siento que tengo que dar lo mejor de mí misma. He sido muchos años alumna y discípula: primero de mi padre, Juan Monsalve. Luego de Iben Nagel Rasmussen y de Eugenio Barba. Conozco bien esa específica tensión en la columna vertebral que el maestro despierta en el discípulo. Pro-tendere en Italiano significa extender, tender, acercarse y sobresalir. En su raíz se encuentra el concepto de "tensión hacia algo". El crecimiento es un proceso de tensión hacia algo (pro-tensión). Un pequeño brote de hierba luchando contra la gravedad para alcanzar el sol. Yo conocía esa tensión desde el lado del alumno, pero nunca imaginaría lo que sucede del otro lado: cuando un grupo de personas confía y se pro-tiende al camino que tú quieras indicarles. Por ciertos momentos la responsabilidad es abrumadora, pero las recompensas son infinitas ¿Ser jardinero o ser flor? Siempre he sido un poco reticente a la idea de dirigir. Amo estar en escena y me parece un camino privilegiado para luchar contra mi propio ego. Pero sobre todo, lo que más amo es compartir procesos de crecimiento. La flor se priva de las maravillas de contemplarse a sí misma, ¿no? La vida, de alguna manera, me puso frente a la tensión en las columnas de estos tres hombres-niños-ancianos; contemplarlas es un privilegio y me han hecho reforzar mi propia tensión en la columna, aguzando el ojo y buscando en la selva de las historias, una historia en la cual nos pudiésemos ver reflejados. Entonces apareció un personaje: Daniel Quebrada, el poeta. Que en realidad no es un personaje, es un pretexto para jugar a atrapar nuestra propia sombra.

Contemplo a Dani, a Daniel y a Felipe crecer. Con cada entrenamiento se vuelven más potentes, agarran raíces en sus pies, se plantan en las tablas del escenario afirmando su "derecho a estar aquí". Refuerzan ese punto, tres dedos bajo el ombligo, que llamamos centro; las voces toman cuerpo y cada día son más altos. Frente a mí, que mido 1,59, parecen tres gigantes. Cada vez que entro en sala, nos miramos con fina complicidad y entonces ellos permiten que corte "una flor aquí y una rama allá", permiten que abone sus tierras y todos los días, infaliblemente, les riegue el agua necesaria. El trabajo es duro, pero la confianza es absoluta, no necesito imponerla, ni demostrarla, está ahí.

Entonces, a través de sus cuerpos, me entrego, yo también, al viaje. Quería crear un espacio para que estos tres jóvenes pudiesen tener una experiencia teatral completa. Terminé en un viaje tan profundo que cambiaría mi propia vida artística y personal pues me pondría a buscar esa identidad en devenir, esa dualidad en la que vivimos, la contradicción inherente a la experiencia humana. Siguiendo a estos tres hombres en devenir, aparecieron otros hombres de gran importancia en mi vida. Terminé invitando a mi primer maestro, mi papá, y a mi sobrino. Llegaron también un colega, dos hermanos y un primo. Los contemplo y hay algo de estremecedor en su masculinidad, tan frágil y tan potente a la vez. Con mi gran cómplice Laura, la presencia femenina en este combo (sin contar las que llegarían más adelante en el proceso), comenzamos

a verlos con ojos compasivos. Comenzamos a invitarlos a resignificar su propia masculinidad mientras que nosotras nos empoderábamos de ese lugar del observador, artífice, imago. Y entonces ahí, en esa danza de animus y anima, mi identidad también fue mutando. ¿Directora yo?

A medida que ellos crecen, se van volviendo transparentes y una belleza inusitada aparece en sus rostros. Es el rastro de que algo en sus almas se revela. Contemplantarlo es como contemplar la apertura de un capullo, bella flor. Como enseña Zeami, estas serán flores pasajeras. Con suerte, debajo de las flores, quedarán ramas y raíces. Con suerte seguiremos caminando juntos. Ahora sólo queda deleitarme de este pequeño jardín secreto.

La decisión de Sofía

Por Sandro Romero Rey

Permitidme, oh, lectores, abusar por un instante de la primera persona. Siempre me ha fascinado el universo secreto de las actrices. En mis ya largos años de experiencia teatral, he combinado una confusión entre la fascinación y el desconcierto cuando veo a las mujeres encontrándose en el escenario. Lo experimento como director y lo sigo disfrutando como espectador, el oficio al que me dedico con mayor placidez. A Sofía Monsalve la conocí, no como "hija de..." sino como actriz y pedagoga. La vi por primera vez descalza, impaciente, en busca de alguna responsabilidad perdida por los corredores de la Facultad de Artes donde trabajo. Era una de las protagonistas del proyecto denominado El puente de los vientos. Sonreí para mis adentros cuando conversamos unos segundos y me di cuenta de que su figura podía confundirse sin problemas con la de las estudiantes. Pero no tardaría en descubrir un ser con potencias un tanto sobrenaturales. Le perdí la pista. A veces nos enviábamos correos protocolarios, hasta que regresó a Bogotá con su estupenda interpretación en La vida crónica. Pero no tengo mucho espacio y no es de la gesta del Odin Teatret que quiero hablar sino de la aventura creativa de Sofía. Tuve la oportunidad de filmarla por primera vez para el documental que realicé sobre los 50 años del Teatro La Candelaria. Luego de la presentación de la obra Las grandes ciudades bajo la luna, el director Eugenio Barba se despidió de ella, después de tenerla 10 años en Dinamarca. "Siempre me advirtieron que a Sofía solo me la prestaban", bromeó, en aquella ocasión, con su español de juguetería. Yo no podía entender que ella abandonase una de las mejores agrupaciones escénicas del mundo para regresar a Colombia. Imaginé que se trataba de brechas generacionales infranqueables pero, aun así, me costaba admitirlo. Pasaría un buen tiempo hasta que lo entendí concreces. Porque, cuando se instaló la pandemia en el mundo, comenzó mi profunda amistad creativa con Sofía Monsalve en Bogotá. Me contó de su proyecto sobre Daniel Quebrada y no fui capaz de decirle que me encantaría estar allí de cualquier manera. Pero ella se encargó de borrarle la prudencia. Poco tiempo después me llamó feliz a contarme que se había ganado una Beca para la puesta en escena de su obra, en la que participaban tres actores y una asistente de dirección, con quienes se había encerrado a correr su aventura de alto riesgo. Cuando caímos en cuenta de que la pandemia no pensaba irse tan pronto, Sofía se aferró a su feroz rebeldía y continuó con el montaje. De inmediato, yo le dije que eso había que registrarlo a como diera lugar, porque todo acto creativo de dimensiones profundas había que guardarlo. Y, sobre todo, una obra de teatro gestada con tapabocas e incertidumbre. Así que no solo terminé dirigiendo el documental sobre la creación de El último suspiro de Daniel Quebrada sino que contribuí en la dramaturgia como asesor en suicidios y solté mis urgencias poéticas en los momentos en los que sus creadores me necesitaron. La vida se acaba pero siempre nos reserva breves segundos para las lágrimas y para los aplausos. Yo aún no sé, a ciencia cierta, en qué obra estuve trabajando. Solo puedo decir que me enredé en el mejor de los mundos posibles durante nueve meses para ser testigo de un parto extraordinario. Una experiencia de un rigor entrañable, la cual me devolvió a los viejos tiempos en los que me arropé en el teatro para no caer en el abismo. Podría escribir un libro entero acerca de estas extrañas vacaciones espirituales. Pero debo guardar un respetuoso silencio para que Daniel Quebrada, con sus versos y sus alucinaciones, con sus fichas de ajedrez y sus libros blancos, con sus discursos y sus desdoblamientos se haga realidad en medio de este desastre que no cesa. El documental sobre Daniel Quebrada se llama El ensayo ha terminado. Todo se acaba. Pero el teatro es terco y se mantiene firme con personalidades infatigables como la de Sofía Monsalve y su ejército de prodigiosos alcahuetas del alma.

Ficha técnica

Dirección: Sofia Monsalve

Actores creadores: Daniel Briceño, Felipe Cristancho, Daniel Francisco Villamizar

Con la participación de: Juan Monsalve y Joaquim Urquijo

Asistente de dirección: Laura Monroy

Asesor literario: Sandro Romero Rey

Creación audiovisual: Juan Antonio Monsalve y Theo Esguerra Fiori

Música: Juan Sebastián Monsalve

Dirección de arte: Melissa Villegas

Diseño de vestuario: Luisa Toro

Diseño de iluminación: Giulia Ducci

Foto fija: Juan Antonio Monsalve

Textos y poesías de: Sandro Romero Rey, Daniel Briceño, Felipe Cristancho, Daniel Francisco Villamizar, Sofia Monsalve, Laura Monroy y Alejandra Pizarnik.

Agradecimientos: Adra Casa Corporal, Corporación Colombiana de Teatro, Beatriz Caballero, Juana Slenker, Oscar Monsalve, Diego Camilo Mendoza, Manuela Forero, Valentina Blando.

[EL ENSAYO HA TERMINADO, documental dirigido por Sandro Romero Rey](#)

[TRAILER DE LA OBRA](#)

EL ÚLTIMO SUSPIRO DE DANIEL QUEBRADA RIDER TÉCNICO

REQUISITOS ESPACIO CERRADO

A. REQUERIMIENTOS DE ESCENARIO

- Boca (ancho): min. 7m
- Fondo (profundidad): min. 8m
- Altura: 4.50m

B: ESPACIO ESCENICO

- Boca (ancho): 4m
- Altura: 4.50m

Requisitos técnicos

- Poder pintar el espacio escénico de acrílico blanco o un linoleo blanco.

SONIDO.

- Consola estándar
- Conexión a clave plug a plug

VIDEO PROYECCIÓN.

- Video Beam de 3500 lúmenes
- Cable HDMI de 8 mts (
- Cable adaptador de VGA a HDMI
- Computador con programa Resolume (mapping) (proporcionado por la compañía)
- El proyector se debe ubicar entre 5,5mts y 6mts del telón de fondo.

CRONOGRAMA DE MONTAJE.

PROGRAMA TÉCNICO.

- 2 Días de (12 horas) / dos turnos de 6 horas.
- 1 técnico de iluminación
- 1 técnico de escenario
- 1 diseñadora de iluminación (va con la compañía)
- 1 técnico de video (va con la compañía)

ORDEN DEL DÍA

DIA 1

Inicio de montaje 8:00 AM

1. Instalar los papeles de fondo
2. Montaje de luces 8 horas.
3. Apuntada de luces
4. Pintada del piso
5. Montaje de video

De 8 a 1 pm se montará papeles y luz.

De 8 a 1 pm montaje de Video proyección y Audio.

De 2 a 6 pm se hará la apuntada de luces y la pintada del piso

DIA 2.

1. Organizar cues.
2. Ensayo
3. Estreno

Llamado para ensayo técnico 1 pm si la presentación es 7 pm. (6 horas antes de inicio de la obra.)

ILUMINACIÓN

En caso de no disponer de el equipo solicitado se proporcionará un plano de luces detallados de acuerdo a las condiciones del teatro.

