

ARTISTAS AMBULANTES. UN RETO DESDE EL ENCIERRO

Ramiro Velazco Correa; Martha Lucía Jiménez Gutiérrez

Universidad Antonio Nariño; Facultad de Educación, Licenciatura en Artes Escénicas; Bogotá, Colombia

Correos: ramivelazco@uan.edu.co; martha.jimenez@uan.edu.co

La radio como la vida es efímera y pasajera
la radio, como la vida están en el aquí y el ahora.
La radio no salva, no redime, no direcciona,
la radio apenas es una ventana para mirar el mundo.
(Velazco, 2012, pág. 6)

Resumen

En la presente ponencia, "Artistas ambulantes un reto desde el encierro" contaremos y reflexionaremos sobre el proceso de creación en los cursos de Montaje conjunto de la Licenciatura en Artes escénicas de la Universidad Antonio Nariño, y como el lenguaje del radio teatro emerge la formación virtual de los futuros licenciados, dando como resultado el dramatizado en radio "Artistas Ambulantes".¹

Palabras clave:

Montaje conjunto, radio teatro, creación de personajes, interpretación.

Abstract

In this paper, "Itinerant Artists, a challenge from the running of the bulls", we will tell and reflect on the creative process in the joint editing courses of the Antonio Nariño University Degree in Performing Arts, and how the language of radio theatre emerges in the virtual training of future graduates, resulting in the radio dramatised "Itinerant Artists".

Key words

Joint editing, radio theatre, character creation, interpretation

Introducción

Los cursos de Montaje Conjunto Teatro y Danza corresponden al componente de los saberes específicos y disciplinares en el campo de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño.

Estos cursos tienen como objetivo desarrollar proyectos de investigación - creación en danza y teatro, a partir de la comprensión de la tradición en diálogo con la cultura académica y universal, a través de la sistematización y el diseño de procesos didácticos para la puesta en escena.

¹ Quienes estén interesados pueden escuchar el audio completo en:
<https://drive.google.com/file/d/1xEYIK611G7omnXUIJwP2vNO0YD9uBQm/view>

Por otra parte, en la formación de los estudiantes de la Licenciatura, se realiza un trabajo multidisciplinar, propiciando un acercamiento en la interrelación de los cursos vistos y aprobados por los estudiantes en los periodos académicos anteriores. Se hace fundamental el desarrollo de espacios académicos que le permitan al estudiante abordar la tradición desde el presente influyente con una perspectiva crítica, trabajada desde lo práctico, soportado en fundamentos teóricos, de manera que las corporeidades emerjan con matices particulares, abiertas y renovadoras, con el propósito de transformar las prácticas artísticas y pedagógicas de su entorno profesional.

El trabajo del estudiante se caracteriza por ser autónomo y con un mayor grado de responsabilidad, puesto que debe tener claro cuáles serán algunos de sus roles en el campo expandido de la docencia de las artes escénicas, donde él debe asumir el liderazgo de las diferentes etapas de una puesta en escena: selección del tema u obra y establecimiento de comisiones; laboratorio de creación (ejercicios de improvisación y composición); construcción dramática y coreográfica; propuesta coreográfica, musical, escenografía, vestuario, iluminación, maquillaje; y finalmente la gestión, promoción, divulgación y circulación del resultado del montaje.

Para nuestro caso particular, el proceso de montaje conjunto estuvo conformado por los estudiantes Juan Camilo Aguirre, Nohora Catalina González, Ivonne Julieth Ochoa Morales, Sergio Daniel Olarte Tenjo, Edwin Rosendo Ossa Cortes, y Suly Yícela Pinzón Suárez bajo la asesoría de los maestros Martha Jiménez y Ramiro Velazco Correa.

Quienes, desde el proceso formativo, nos dimos a la tarea de indagar diferentes caminos de selección de la obra, compartir saberes, crear nuevas formas y conocimientos, para desde ahí dar vida a la obra, desde el reconocimiento de las limitaciones y posibilidad de los otros como una forma de entender, potencia y aprender.

Los Músicos ambulantes y los componentes del montaje

En este recorrido, lo primero que hicimos fue concertar los componentes a trabajar durante el semestre y escoger una obra que nos permitiera poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la licenciatura. En estos procesos participaríamos todos, cada uno pondría a consideración la propuesta de una obra, defendería los elementos que esta propone para lograr el fin. Esta negociación nos trajo al salón obras de Becket, Heiner Müller, Sarah Kane y la ganadora del proceso: "Los músicos ambulantes de la agrupación teatral Yuyachkani del Perú. Los músicos ambulantes, creada en 1983, donde se muestra los saberes tradicionales con respecto a lo musical y la gran diversidad étnica peruana, según lo escrito en el blog Hemispheric Institute "esta pieza explora las ricas tradiciones folklóricas y culturales peruanas, utilizando máscaras de animales, música, humor y un tipo de concepto infantil de granja, para contar la parábola de cuatro animales domésticos que se escapan de sus hogares y forman un cuarteto de música para evadir el matadero o la senilidad. Basada en el cuento "Los Saltimbanquis" de Luis Enríquez y Sergio Bardotti, y en "Los músicos de pueblo de Bremen" de los hermanos Grimm, la pieza cuenta la de la jornada de cuatro animales músicos de diferentes regiones del Perú: una gallina afroperuana ("La Plumosa"), un burro del altiplano ("El Burro"), una gata de la selva ("La Michicha"), y un perro de la costa norte ("El Chusco"). Los animales abandonan sus respectivos hogares en búsqueda de sueños en la ciudad capital; al conocerse en el camino, y después de experimentar discriminaciones y aventuras, deciden formar un grupo de músicos, los "Músicos Ambulantes", para viajar a través del país y contar su historia multiétnica" (Hemisphericinstitute, 2020). Por consiguiente, la obra muestra una comprensión de las costumbres y tradición del pueblo peruano, y el trabajo interdisciplinario de música, teatro, danza y plástica, aspectos esenciales que se tuvieron en cuenta para escoger la obra, ya que la tradición es transversal en el curso, igual que la interdisciplinaria. De esta manera, la obra cuenta la historia de unos personajes que vienen de diferentes regiones cargados con sus sonidos, su música, sus historias, los cuales en un principio no reconocen, para luego entender que cada sonido, cada música y cada historia en lugar de dividirlos o alejarlos, les va a dar sentido como colectivo, como grupo. Convirtiéndose así en una metáfora de la identidad peruana, de la identidad latinoamericana, presente en los sonidos, en las músicas, en las historias, como una posibilidad de verse y reconocerse en el otro.

La adaptación al contexto colombiano y a las cualidades del elenco

En nuestro proceso, esa metáfora construida por el grupo peruano debería ser adaptada al contexto colombiano, a nuestras raíces y a nuestra tradición. Entonces, el texto, se iría acercando a resaltar por un lado

las tradiciones y las músicas de nuestro País, teniendo en cuenta las condiciones particulares de los participantes del montaje.

En este proceso, descubrimos que en el grupo dos compañeras cantaban, una hacia danza, y los dos compañeros tenían elementos de danza y de narración, y de estas condiciones surgieron los personajes de la historia: dos narradores orales de la costa caribe burro y perro, una cantadora bailarina de los llanos orientales, una danzarina pachamamista del Amazonas, un lagarto azul de la costa Pacífica y una gata cantante de la sabana de Bogotá.

En la historia, cada uno de los personajes debería, ser el portador y defensor de la tradición de su lugar de procedencia, así, los artistas ambulantes, irían sumando un repertorio a al grupo, llegarían a la capital y por discrepancias que habitan los colectivos, hacen que cada uno se vaya con su música otra parte.

Pero la ciudad no es acogedora con los foráneos venidos de las regiones, los estamentos gubernamentales centralistas no entienden las lógicas de las regiones y sus políticas culturales no están al alcance de la gente que hace cultura. Entonces la obra se convierte en metáfora de la tradición colombiana, una denuncia y una burla a la economía naranja².

Entonces, los personajes al ser rechazados por los entes culturales, por los habitantes de una ciudad amplia y ajena, vuelven a unirse para desde la música, la danza, la narración volver a conquistar el lugar que les corresponde, el lugar del arte y la tradición.

Una vez definido la historia, nos embarcamos en desglosar cada elemento, en construir los personajes y sus discursos, en indagar, en llenar de sentido cada acción, cada palabra, en conocer a profundidad los elementos de la tradición que harían únicos a los personajes así:

- Burro nace en el Cabo de la Vela, Guajira es un burro viejo, encorvado que anda en dos patas, es poco sordo y con problemas de visión, pero se mantiene fuerte, fue carguero, orgulloso de su vestimenta Wayuu, con espíritu de palabrero, por lo tanto, tiene el don de la palabra, siempre ha sido un gran cuentero y director artístico.
- Perro tiene 18 años es de Valledupar, Cesar, amante del vallenato y del ron, buen amigo, pero impulsivo y agresivo con el animal que no es de su simpatía. igual que el burro es un narrador de historias de su región que tanto añora.
- Gallina es oriunda de los Llanos Orientales de Colombia, regordeta por su voluminoso plumaje, maternal, cariñosa, pero un poco chismosa y escandalosa. Era ponedora del gallinero y bailarina de joropo. Cuando se hace vieja sale espantada de su gallinero porque está destinada a ir a la olla.
- Gata es cundinamarquesa de 20 años, mimada, ágil en sus desplazamientos. Es echada de su morada por un desliz con un gato. Su pasión es Interpretar el violín y cantar música de la región andina y es una gran cocinera.
- Lagarto de Guapi, Cauca, tiene 40 años, acuerpado de cuello largo, músico tradicional de profesión, intérprete de la marimba de chonta que aprendió a tocar en su pueblo, alegre, intrépido y saltarín.
- Guacamaya nació en el Amazonas, perteneciente al resguardo indígena Huitoto, heredó de su taita la sabiduría ancestral, la medicina empírica, tiene la misión es restablecer el equilibrio del hombre con la naturaleza.

Por otro lado, estos seis personajes anteponiendo sus dones artísticos tradicionales, logran vencer las vicisitudes presentadas a lo largo del camino³.

La Pandemia, el encierro y el dramatizado en radio

Luego de este proceso, cada concepto debería atravesar el cuerpo para acción y palabra, acción y palabra en el cuerpo transformado y poseído por el animal, pero conociendo los elementos de cada una de las regiones a las que representa. Los estudiantes realizan diseños previos. Se inicia el proceso de adaptación del texto y... como una maldición y condena llega el fantasma de la peste, y con él, el confinamiento, el miedo al contacto con el otro... nos mandan a la virtualidad, entonces desde las ventanas digitales decidimos vernos las cara

² Economía Naranja, eufemismo utilizado por el gobierno de Iván Duque en Colombia, la cual busca posicionar a los siete enanitos de Blanca Nieves como pilares de la cultura y que rige las actuales políticas culturales del Ministerio de Cultura.

³ Todo el proceso de diseños, creación de personajes, análisis de la obra y libretos lo pueden encontrar en: <https://ambulantescreativo.wixsite.com/artistas-ambulantes>

para empezar de nuevo, ¿qué vamos a hacer?, ¿Cómo vamos a darle vida a los cuerpos encerrados?, ¿vamos a grabar las voces lejanas y vamos pintar los rostros para una foto o para un video?.

Y entonces, como un elemento integrador surge el radio teatro, dramatizado en radio, ese género radiofónico que hasta los años 80, hizo las delicias de los hogares colombianos, hasta cuando fueron reemplazados por las telenovelas.

“Los primeros televisores de tubos a blanco y negro llegaron por los años ochenta, allí los vecinos pagaban 20 centavos por ir a ver llorar a Cristal todos los días a las once y treinta de la mañana.

La localidad se fue llenando de televisores y se apagaron las novelas en la radio... el jabón de Reuter su patrocinador ahora suavizaba el cutis de las estrellas, blanquitas y bonitas de las pantallas” (Altitud Radio, 2020)

Ahora, deberíamos convertir el texto adaptado para teatro, a un texto adaptado para el lenguaje radiofónico, es decir pasar del lenguaje de la acción, del gesto, de las complicidades en la escena entre los actores y el público, a un lenguaje de sonidos, música, palabras y silencios.

Este trabajo fue largo e interesante, pues en el teatro y en el caso de este montaje, teníamos previstos juegos coreográficos, partituras de movimientos, peleas, miradas cómplices, acciones acompañadas por un montón de texto, que en nuestro imaginario serían divertidas, contundentes, exigentes para el actor y su interpretación.

Pero ahora tendríamos que traducir ese lenguaje, al lenguaje de la radio, descartar textos, descartar historias, para dar paso a lo indispensable, a lo esencial.

La interpretación como camino

Entonces, los artistas ambulantes, tendrían un reto fundamental, descubrir y construir el vínculo del artista de la radio con el artista del teatro... la interpretación.

En tal sentido, vamos a parafrasear a Raúl López Vigil (Vigil, 2013), quien plantea en su “Manual de radialitas apasionado y apasionadas”, cuatro momentos para la interpretación en el lenguaje radiofónico: la lectura panorámica, lectura punteada, lectura interpretativa y Lectura creativa. Pasos que cobran valor fundamental para los intérpretes del teatro o cualquier arte representativo.

En la lectura panorámica, usted entiende la estructura general del texto, lo conoce, es el amor a primera leída, allí se sabe de qué va, encuentra las palabras que no entiende, va al mataburros y las cambia; en la lectura punteada, el intérprete le da sentido al texto, comprende las intenciones, las emociones dadas por el uso del lenguaje y los signos de puntuación; con estos elementos entramos en la lectura la interpretativa, para dar emoción e intención al texto, desde una interpretación correcta del mismo; para luego entra en la parte más fascinante... la lectura creativa, en la que cada intérprete, actor le pone su toque personal a la interpretación.

Este todo interpretativo, es lo que va a permitir construir el tono de la narración, de la puesta, la cual va a ser complementada por los efectos de sonido, la música y los silencios. En este proceso, el elenco, debió mudar de lenguaje, entender los nuevos retos del lenguaje radiofónico para desde allí crear sus personajes, apropiarse de la dramatización en la radio como proceso creativo y pedagógico que puede llenar de historias el mundo de la escuela.

Por otra parte, la música debería responder a cada región, a cada parte de la historia contada por los personajes y aquí viene la dedicación de los maestros Henry Alexander Arévalo, César González Ramírez, la maestra Astrid Carolina Arenas quienes compusieron la propuesta musical de la historia.

Entonces, desde la distancia, desde las ventanas ausentes de la virtualidad, fuimos ensayando, dando voz a cada personaje, probado distintos medios y plataformas hasta encontrar el modo y para el trabajo que estamos presentado.

De ahí que, son varios los resultados obtenidos y el impacto de la experiencia de innovación del dramatizado en radio “Artistas Ambulantes”, la cual se ha convertido en un proyecto de investigación creación circulando a nivel local en las Muestras Virtuales 1-2020 del Programa en Artes Escénicas, en la Semana Universitaria UAN; nacional en la Emisora Cumbres 98.6 FM de Chinavita, Boyacá; el Colegio I.E Santa María del Rio en Chía, Cundinamarca con niños de básica primaria, los grupos de teatro y danza de la Institución educativa, implementando actividades didáctica para acercar a los niños a la obra, culminando con un foro donde participaron niños, adolescentes, padres de familia y docentes; también, en la Universidad Federal

Integración Latinoamericana de Foz do Iguazú, Brasil, en el curso de Estudio de formas de expresión artística, se tiene invitaciones para la Universidad de Atlántico.

Además, dos docentes en formación del Licenciatura en Artes Escénicas están culminando su trabajo de grado denominado Los Artistas Ambulantes: “Sistematización de la experiencia de creación y circulación de un dramatizado radial en el curso de montaje conjunto 2020-1. Tres ponencias presentadas en Sifored 2020 y en el II Encuentro internacional de docentes investigadores en artes y cultura.

A manera de conclusión

De esta manera, la tradición, la apropiación y conocimiento del lenguaje teatral, el lenguaje del dramatizado en radio, mediados por interpretación se dan cita, para reencontrarnos en los procesos creativos y pedagógicos desde el encierro, para desde allí abrir nuevos caminos y posibilidades de transformar las prácticas y procesos pedagógicos en la escuela.

En este camino, nos encontramos con dificultades, con la tensión de decir varias veces el mismo texto, pero, sobre todo, con esa posibilidad de entender el dramatizado en radio como una manera de poner a circular la tradición, las voces, las historias que habitan nuestros territorios.

Nos queda un reto, o una propuesta para quien quiera hacer una serie de dramatizados en radio sobre las músicas e historias tradicionales, con más tiempo, más tranquilidad para que los sonidos y las historias pueblen los oídos y las almas de los oyentes.

Referencias

3er Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política. “Globalización, M. y. (2020).

Altitud Radio, U. r. (2020). *Radioteca*. Obtenido de Radioteca: <https://radioteca.net/audio/television/>
<https://ambulantescreativo.wixsite.com/artistas-ambulantes>

<https://hemisphericinstitute.org>. Obtenido de Músicos Ambulantes (2002). 3er Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política. “Globalihttps://hemisphericinstitute.org/es/hidv1-collections/item/130-yuya-musicos-2002.htm

Velazco, C.R (2012). Para que el sur oriente. Una propuesta de sistematización de la emisora Altitud Radio, una radio con altura. Bogotá: UNIMINUTO, Colegio los Alpes.

Vigil, L. I. (2013). *Manual Urgente Para Radialistas Apasionados y apasionadas*. Quito: Radialistas.