

Fuenteovejuna a lo llanero, entre versos y joropos.

Astrid Carolina Arenas Vanegas, Yuly Andrea Valero Rozo, Brenda Daniela Yepes Espinosa
kaarenas@uan.edu.co, yuvalero@uan.edu.co, byepes77@uan.edu.co

Universidad Antonio Nariño

Resumen

Este texto hace parte de la memoria de la sistematización de la obra *Villaovejuna*, versión libre de *Fuenteovejuna* de Lope de Vega, resultado de los cursos de Danza llanera y Teatro de la edad media y del renacimiento, del Departamento de Artes escénicas de la Universidad Antonio Nariño de 2022-2. Se realizó el análisis de esta experiencia artístico pedagógica a partir de la sistematización de las experiencias del proceso creativo de la obra, lo cual permitió reconocer las estrategias fundamentales del proceso de creación; el trabajo con los textos en su adaptación al contexto llanero y cómo ligar la acción de la obra con el joropo, para que el verso se transformara en imágenes que se representaron en la escena, estas fueron tejiendo cada momento escénico y así se estructuró la obra, a partir de esto se llegó a la reflexión sobre la importancia de las decisiones escénicas y pedagógicas para la comprensión de los clásicos en nuestro contexto.

Palabras clave:

Investigación – creación, joropo colombiano, verso, tradición, Lope de Vega.

Abstract

This paper is part of the memory of the systematization of the play *Villaovejuna*, a free version of the play *Fuenteovejuna* by Lope de Vega, the result of the Llanera Dance and Theater of the Middle Ages and Renaissance courses, of the Department of

Performing Arts of the Antonio Nariño University at 2022-2. The analysis of this artistic-pedagogical experience was made from the systematization of the experiences of the creative process of the play. Which allowed us to recognize the fundamental strategies of the creation process; the work with the texts in its adaptation to the Orinoquia context and how to link the scenic action with the joropo, in the way that the verse will be transformed to images that were show in the stage, these were built each scene, then we reflect about the importance of scenic and pedagogical decisions for the understanding of the classics text in our context.

Keywords:

Creative research, Colombian joropo, verse, tradition, Lope de Vega.

Este texto hace parte de la memoria de la sistematización del montaje *Villaovejuna*, versión libre de la obra “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, resultado de los cursos de Teatro de la edad media y del renacimiento y Danza llanera del Departamento de Artes escénicas de la Universidad Antonio Nariño, bajo la dirección de la maestra Yuly Valero y Astrid Arenas en 2022-2.

El proceso de reconstruir la experiencia para analizarla, inició con la sistematización de experiencias, la cual responde a la interpretación crítica de varias prácticas, a partir de su ordenamiento y reconstrucción se descubre al detalle el proceso vivido en ellas, así aportan a la organización de hallazgos y aprendizajes significativos que posibilitan la apropiación de estas, mediante su comprensión teórica y orientación hacia una perspectiva transformadora (Jara, 2018). También, se realizó una memoria sobre la experiencia que permitió analizar los materiales, detonantes creativos y procedimientos con los que se trabajó en el proceso del montaje, y así reflexionar sobre la práctica de estos, mediante el registro de los procedimientos de investigación - creación, la experimentación del quehacer teatral y lo que se descartó en el proceso del montaje de las danzas y las escenas de la obra (Diéguez, 2009).

Por último, la sistematización expone las estrategias para el análisis del proceso de creación de la obra, donde la danza se liga a la acción dramática y así lo escénico se une con la pedagogía, se entrelazan ambos campos para favorecer el oficio del maestro artista en el desarrollo de una serie de acciones creativas y toma de decisiones.

El objetivo principal se centró en analizar las estrategias que ayudaron a tejer el proceso de creación de la obra *Villaovejuna*, resultado de los cursos Teatro medieval y del

renacimiento y Danza llanera del 2022-2, por medio de la sistematización de la experiencia para la comprensión de los procesos creativos.

Este proceso comenzó con la fundamentación teórica en cada espacio académico, en el curso de Danza llanera se abordaron herramientas pedagógicas y disciplinares propias de la región de los llanos orientales (contexto, pasos y figuras básicas del joropo), su importancia como danza matriz y características de la idiosincrasia de la cultura llanera como medio de expresión. “Los cantos, el baile del joropo; la carne asada y las hayacas; el coleo o toros coleados, son las más conocidas manifestaciones del folclor” (Martín, 1991, 5) De manera específica se identificó y ejecutó el joropo en relación a la métrica, apreciando la variedad de ritmos y golpes con los que se tuvo relación en el proceso creativo, reconociendo los pasos y figuras básicas para luego, a partir de laboratorios de creación generar partituras y secuencias que se materializaron en la muestra final del semestre.

En el curso de Teatro medieval y del Renacimiento, se comenzó con la fundamentación teórica sobre el contexto y características de la época, la propuesta de *El Arte de hacer comedias* de Lope de Vega, del cual se elige la obra *Fuenteovejuna*, la cual sigue vigente y refleja como el poder es una enfermedad inherente al ser humano. El análisis del texto permite entender las posibilidades de lectura que un texto clásico tiene. (Torres, 2021). Además se abordó el trabajo del verso a partir de ejercicios de respiración y de apropiación del texto planteados por Cicely Berry, así, los estudiantes lograron entender el texto para interpretarlo, transmitiendo las ideas y que no sonara el sonsonete del verso, sino que fuera fluido.

2. Metodología

Los procesos creativos no tienen recetas, se van construyendo de acuerdo a las necesidades del montaje y el grupo. Por tanto, tomamos la metodología de Oscar Jara para realizar la sistematización, entendiendo esta como “*un proceso que busca clasificar ordenar o catalogar datos de experiencias vivenciadas, para así obtener aprendizajes críticos y reflexivos*” (2018).

Tabla 1. Proceso de sistematización

1.El punto de partida	2.Formular un plan de sistematización
Haber participado en la experiencia y tener registros.	Desarrollar las preguntas iniciales. Para qué se va a sistematizar. Qué fuentes se van a usar: Bitácoras, libretos, registros audiovisuales, proyecto EAPEAT, entrevistas.
3.La recuperación del proceso vivido	4.Las reflexiones de fondo/Reflexiones pedagógicas
En forma cronológica se reconstruye el proceso del montaje de la obra, contando que sucedió en la experiencia.	Análisis pedagógico de la experiencia. Comprensión de lo que pasó.
5.Los puntos de llegada	
Conclusiones y recomendaciones.	

Fuente: Elaboración propia a partir del método de Jara.

La reconstrucción del proceso vivido se hizo de acuerdo a las etapas del proceso creativo planteadas por Graham (1932).

Tabla 2. Etapas del proceso creativo.

Preparación	Iniciamos con la indagación teórica sobre la edad media y el Renacimiento, su contextos, características, autores y obras. Se leyeron dos obras y el grupo eligió <i>Fuenteovejuna</i> de Lope de Vega.
Incubación	Los estudiantes presentan una escena del personaje que quieren interpretar. Se da el reparto. La obra original <i>Fuenteovejuna</i> tiene tres actos, con doce, diecisiete y veinticinco escenas respectivamente, pero se decide trabajar a partir de la adaptación chilena de la obra por Paula Aros Gho, con base en esta se realizó la versión libre, <i>Villaovejuna</i> traída al contexto llanero. Para la construcción del personaje se abordan ejercicios de exploración corporal y vocal, respiración, escucha y ritmo. En las clases de danza llanera empezamos a elegir las danzas que trabajamos, dándole prioridad al joropo criollo porque los personajes del pueblo son los principales en la obra.
Iluminación	Proseguimos con los ensayos, preparación del personaje, planimetría de las danzas. Se presentan dificultades porque el texto es muy largo, por el verso, por no saber en dónde vincular la danzas. Se realizaron varias ediciones del libreto, para no repetir información y sintetizar la acción. Se realizó la Experiencia artístico pedagógica al estado actual de la tradición -EAPEAT- al LV Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano en San Martín, Meta, con el objetivo de conocer, reconocer y vivenciar las prácticas tradicionales de los habitantes del municipio, tomando como eje principal el desarrollo y la práctica de las cuadrillas de San Martín consideradas Patrimonio Cultural de la Nación.
Verificación	Decisiones estéticas del montaje. Se define cómo serán los vestuarios criollos para cada personaje, la escenografía y utilería para las escenas. Se realiza la selección de las canciones, planimetría de las danzas. Momentos finales de estrés y carga de emociones al querer ver el resultado obtenido al unir una obra clásica del Siglo de oro español con la cultura

	<p>llanera Colombiana. Después de varios cambios, ensayos de interpretación y danza con músicos en vivo y algunas correcciones llega el momento de la muestra final. Finalmente, la evaluación colegiada por parte de tres maestros de las diferentes disciplinas danza, música y teatro, en donde se recibieron buenos comentarios por parte del equipo de evaluadores.</p>
--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de Graham.

El realizar la sistematización nos ayudó a reconstruir, registrar y cuestionarnos sobre la memoria de la obra, además nos permitió reconocer las estrategias fundamentales del proceso de creación; el trabajo de respiración con los textos en verso de Lope de Vega para llevarlos a la acción, su transformación en imágenes y coreografías de joropo que se representan en la escena, las exploraciones corpo-vocales y los ejercicios de interpretación que fueron tejiendo cada diálogo, cada danza y como resultado final determinaron el montaje.

El transportar una obra del Siglo de Oro español al contexto llanero, a partir de la EAPEAT al Festival de San Martín, por medio del uso del lenguaje y elementos locales, nos llevó a reflexionar sobre la importancia de la vivencia de la EAPEAT, debido a que compartimos y bailamos con personas de la región Orinoquía y nos empapamos de esta cultura tan enriquecedora en su gastronomía, musicalidad, fiestas y baile, y se realizó la indagación de las palabras y refranes de la cultura llanera para adaptarlos al libreto, esto nos llevó a tomar varias decisiones escénicas.

El desarrollo de rutinas de entrenamiento durante los primeros meses del curso fueron claves para afianzar el proceso creativo de la obra, pues esto contribuyó a fortalecer la corporeidad para la ejecución de la danza

llanera y luego poder asumir cada partitura de movimiento desde los personajes que se habían asignado. La creación de figuras sencillas y complejas se fue dando en la medida en que el grupo estaba profundizando en sus roles teatrales, pues de acuerdo a esto, se revisaban las escenas planteadas y se proponía la música que fuera acorde para dar un acompañamiento pertinente a los diferentes momentos escénicos.

Las primeras danzas fueron creadas para dar ambientación a la obra, instalar la historia y dar foco a los personajes principales. La construcción coreográfica fue creación colectiva, el grupo buscó espacios de trabajo autónomo y luego en equipo, de esta forma fueron haciendo propuestas coreográficas que complementaban la obra. Se aprovecharon los distintos elementos característicos de la danza llanera, como el zapateo, la velocidad, el romanticismo, la sutileza del vals pasaje, para convertir la danza en la acción dramática de algunas escenas.

Para los ensayos finales y el desarrollo de la muestra de cierre de semestre se contó con el acompañamiento de músicos en vivo, lo que le dio otras características a la obra, mayores matices sonoros que acompañaban las escenas robusteciendo los pasos básicos, las figuras y hasta la caracterización de algunos personajes. La evaluación de la muestra final por parte de maestros del Departamento de Artes Escénicas, fue positiva, agradeciendo la consolidación de la propuesta, donde con claridad cada danza estaba pensada para la escena, en pro de la obra.

La apropiación de verso al principio solía ser demasiado difícil porque todo nos sonaba muy cantado, pero a medida de los ensayos, con los ejercicios de respiración, el trabajo por ideas y el tener clara la intención del texto, se fue escuchando de una manera orgánica.

Por otro lado, al realizar la entrevistas a los estudiantes de ese semestre, se tuvo como consenso general que cuando algo no funcionaba para la escena en los ensayos o con los personajes. Llegaba el momento de estrés y frustración, pero luego la importancia de la mirada de afuera de la escena, de las directoras, sus detonantes creativos y consejos hacían que todo empezara a salir más fluido.

Las clases magistrales, los talleres grupales, el estudio de fuentes textuales y audiovisuales, la experiencia artística pedagógica al estado actual de la tradición – EAPEAT, el ejercicio de composición escénica y la evaluación colegiada, hacen parte esencial de la metodología abordada en este proceso de formación, investigación y creación. La visita al territorio se caracterizó por el proceso de indagación, análisis y reflexión sobre el contexto de la región llanera, se dio un espacio de observación que fue indispensable para abordar el contenido musical y danzario que se puso en la muestra final. Las clases magistrales, el contacto con los cultores y portadores de la tradición fortalecieron las líneas de profundización en el proceso de zapateos y percusión corporal que requiere la danza llanera en su ejecución y dieron mayor comprensión al dominio corporal para asumir roles en el desarrollo de la obra.

Esta sistematización nos ayudó a reconstruir, registrar, organizar y cuestionarnos sobre la memoria de la obra, además nos permitió reconocer las estrategias fundamentales del proceso de creación; el trabajo con los textos en su adaptación al contexto llanero, cómo ligar la acción de la obra con el joropo y cómo el verso se transforma en imágenes que se representan en la escena, las exploraciones ritmo movimiento de la danza llanera junto a los ejercicios de interpretación, fueron

tejiendo cada diálogo, cada escena y como resultado final determinaron el montaje. Reflexionamos sobre el quehacer teatral como un compromiso social, pues es necesario y de vital importancia teniendo en cuenta las condiciones.

Esta investigación-creación evidencia cómo se establecieron de manera crítica posibilidades de diálogo entre las dinámicas de las tradiciones culturales de los llanos colombianos y otros desarrollos del arte para la comprensión, diseño y ejecución de procesos de formación y creación en danza y teatro. Se fomentó el encuentro de la corporeidad, mediante el lenguaje expresivo como base para la apropiación de los elementos técnicos de la tradición del cuerpo cultural en Colombia y los maestros artistas en formación lograron distinguir dinámicas en el manejo interdisciplinar del enfoque cultural de la región llanera.

Como maestra artista en formación considero que esta experiencia ha sido muy enriquecedora en lo artístico y en lo pedagógico, porque aprendí a trabajar en equipo, en este proceso de creación colaborativa. Cada proceso de montaje al ser analizado permite la comprensión de las metodologías y estrategias pedagógicas y artísticas utilizadas que como futura Licenciada en Artes escénicas me van a servir en mi labor profesional. Ya sé cómo trabajar a los clásicos y adaptarlos al contexto colombiano, gracias a la vivencia de la EAPEAT, en la cual compartimos e indagamos sobre la tradición con personas de la región Orinoquia y nos empapamos de esta cultura tan enriquecedora en su gastronomía, musicalidad, dialectos, tradiciones y danzas.

La puesta en escena resultante se puede observar en https://www.youtube.com/watch?v=Tv1_MjY1u4Y&t=10s

Referencias

Diéguez, I. (2009). Des/tejer, desmontar, de/velar. A modo de introducción. *Diéguez, I.(Comp.). Des/tejiendo escenas. Desmontajes: procesos de investigación y creación*, 9-20.

Graham, (1932). *El modelo creativo*. <https://www.realego.com/blog/proceso-creativo-graham-wallas>

Jara, O.(2018). *La Sistematización de Experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. <https://repository.cinde.org.co/bitstream/handle/20.500.11907/2121/Libro%20sistematiz>

[ación%20Cinde-Web.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

Martín, M. Á. (1991) *Del folclor llanero*. Instituto de Estudios Orinocenses. http://apthapi.org/wp-content/uploads/2018/12/Del_folclor_llanero.pdf

Torres Falconi, J. (2021). Breve análisis dramático y acercamiento contemporáneo a Fuenteovejuna. *Revista Vinculando*. <https://vinculando.org/articulos/breve-analisis-dramaturgico-y-acercamiento-contemporaneo-a-fuenteovejuna.html>