

*De la experiencia a la escena: Creación de personajes festivos.
Estudio de caso - Personaje Quinde Colibrí.*

Santiago Ramírez Tibaduiza, Yuly Andrea Valero Rozo.
saramirez81@uan.edu.co y yualero@uan.edu.co
Universidad Antonio Nariño.

Resumen

Esta ponencia expone el proceso de creación y evolución del personaje *Quinde Colibrí* en la obra *Rumba Vital*, versión libre de *Rumba Vida* del Teatro Taller de Colombia, desarrollada en el marco del curso Montaje Interdisciplinar Teatro, Fiesta y Carnaval 2025-I de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño.

Esta investigación se sitúa en el campo de la investigación-creación y tiene como propósito presentar las experiencias artístico-pedagógicas que aportaron a la construcción de este personaje festivo.

Se resalta la importancia de los procesos experienciales en la formación de maestros artistas investigadores, entendiendo el carnaval no sólo como una manifestación cultural, sino como un espacio pedagógico, político y creativo.

Palabras clave

Personaje; investigación-creación; carnaval; experiencia artística; teatro festivo.

Abstract

This article presents the process of creation and evolution of the character Quinde Hummingbird in the play *Rumba Vital*, a free version of *Rumba Vida* del Teatro Taller de Colombia, developed as part of the course Montaje Interdisciplinar Teatro, Fiesta y Carnaval 2025-I of the Teaching program in Performing Arts of Antonio Nariño University. This research is situated in the field of research-creation and aims to present the artistic-pedagogical experiences that contributed to the construction of this festive character.

The importance of experiential processes in the formation of master artist researchers is highlighted, understanding the carnival not

only as a cultural manifestation, but as a pedagogical, political, and creative space.

Keywords

Character; research-creation; carnival; artistic experience; festive theater.

Introducción

Esta investigación surge a partir de la necesidad de analizar y sistematizar el proceso de creación del personaje Quinde Colibrí dentro del montaje interdisciplinar Rumba Vital, desarrollado en el curso Montaje Interdisciplinar, Teatro, Fiesta y Carnaval 2025-I. El trabajo parte de reconocer la creación escénica como un proceso de producción de conocimiento, en el cual la experiencia vivida, el trabajo colectivo y los laboratorios de creación se convierten en herramientas fundamentales para la construcción.

El estudio se desarrolla desde la metodología de sistematización de experiencias propuesta por Oscar Jara (2018), para reconstruir y analizar las distintas etapas del proceso creativo y reflexionar sobre los aprendizajes derivados de la experiencia. Asimismo, el trabajo se articula con el principio artístico-pedagógico de la EAPEAT, Experiencia artística pedagógica al estado actual de la tradición, entendida como un principio

estratégico de inmersión cultural que posibilita el aprendizaje experiencial mediante el contacto directo con las manifestaciones vivas de la tradición.

La investigación toma como eje central el teatro festivo y el teatro de calle, comprendiendo estas prácticas como espacios donde el cuerpo, la música, la improvisación y la relación con el público transforman la escena en un acontecimiento colectivo y participativo, desde esta perspectiva, el personaje Quinde Colibrí se construye como una figura simbólica relacionada con la energía de la vida, el juego y el carnaval, desarrollando una presencia escénica basada en la interacción constante con el entorno y con el público.

Marco Teórico

La investigación se fundamenta en los aportes teóricos relacionados con la vivencia, el Carnaval de Negros y Blancos, el teatro festivo y las estrategias pedagógicas. En primer lugar, los planteamientos de Misael Torres sobre el actor festivo permitieron comprender el carnaval como un espacio de energía expandida, juego e interacción colectiva. Torres (2010) plantea que el actor festivo debe sostener una energía extra cotidiana basada en el juego, la colectividad

y la relación viva con el espectador, comprendiendo la escena como un espacio compartido y dinámico. Esta idea resulto fundamental para la construcción de Quinde Colibrí al haber sido un ente concebido y alimentado desde la interacción constante con el entorno y el público.

De igual manera, los aportes de Jorge Dubatti resultaron fundamentales para comprender el convivio como una experiencia compartida. El autor afirma que “el teatro sucede en el encuentro territorial entre actores y espectadores” (Dubatti, 2007, p.43), lo cual permitió analizar el montaje como una experiencia viva más allá de la representación. De igual manera, las reflexiones de Peter Brook sobre la verdad escénica y la presencia viva del actor permitieron analizar la importancia de la organicidad dentro del proceso creativo. Brook (1993) señala que el teatro solo cobra sentido cuando existe una conexión verdadera entre acción, intención presencia, aspecto que se convirtió en uno de los principales retos dentro del proceso de creación del personaje.

En relación con la dimensión pedagógica, el trabajo dialoga con los planteamientos de Jhon Dewey, quien sostiene que “toda

experiencia genuina modifica de algún modo a quien la vive” (Dewey, 1938) y permitiendo comprender la experiencia artística como un mecanismo de transformación y aprendizaje.

También, David Kolb, propone que el aprendizaje surge de la experiencia reflexionada y transformada en conocimiento (Kolb, 1984), lo cual se evidenció durante el proceso de sistematización, así como su relación con la EAPEAT como principio artístico pedagógico de la universidad Antonio Nariño, entendiendo la experiencia como una fuente de construcción de conocimiento. De igual manera, la metodología de sistematización de experiencias de Oscar Jara permitió organizar y reflexionar sobre el proceso vivido.

Asimismo, autores como Richard Schechner, Jerzy Grotowski y Augusto Boal contribuyeron a comprender la escena como un acontecimiento vivo, político, relacional. Schechner (2006) plantea que la performance se construye en la interacción activa entre quienes participan del evento, mientras que Boal (1974) entiende el teatro fuera de la sala convencional como un acto político y social donde el espectador puede convertirse en participante activo. Estas ideas fortalecieron la comprensión del carnaval y del teatro de

calle como espacios de encuentro y transformación colectiva.

Desarrollo de la investigación

El proceso de creación de *Quinde Colibrí* inicio a partir de la EAPEAT realizada en el Carnaval de Negros y Blancos 2025. Durante esta experiencia se identificaron elementos relacionados con la estética festiva, el uso del color, la música, la interacción con el público, el juego y la construcción colectiva de la energía en el espacio público. En particular, la observación de murgas y colectivos coreográficos permitió reconocer la importancia del cuerpo expandido y de la relación entre el teatro y la fiesta.

Así, en los laboratorios de creación del curso se desarrollaron ejercicios basados en premisas escénicas, improvisaciones y exploraciones físicas que permitieron construir el carácter del personaje. La utilización de acciones concretas o premisas como mecanismos de activación escénica formulados a partir de los Puntos de vista escénicos de Anne Bogart, entendidos como “Un sistema que permite analizar y crear la acción escénica a partir del tiempo y el espacio, desarrollando la capacidad del intérprete para responder de manera

inmediata a los estímulos del entorno” (Bogart y Landau, 2004, p. 7). Esta perspectiva permitió comprender que la escena no se construye o compone desde acciones rígidas, sino desde la escucha activa del espacio, el ritmo colectivo y la reacción constante frente a lo inesperado.

Durante el proceso también se realizaron exploraciones relacionadas con el vestuario, la utilería y los elementos escenográficos. El abanico con telas, inspirado en elementos visuales observados durante el carnaval, se convirtió en un recurso fundamental para la construcción del movimiento y la expresividad del personaje.

De igual manera, la música adquirió un papel relevante dentro de la escena, integrando instrumentos en vivo como parte activa del desarrollo dramático.

Las distintas presentaciones realizadas en diversos escenarios: la Plaza de Sibaté, en el Teatro La Candelaria, en Bogotá y en el Festival de Teatro Universitario 2025 de la Universidad de Sonora, México, permitieron reconocer la importancia de la improvisación y la capacidad de adaptación frente a lo inesperado.

En el contexto del teatro festivo, el personaje debe responder a las reacciones del público y a las transformaciones del espacio escénico, consolidando una presencia activa y dinámica.

De acuerdo a lo planteado por Jerzy Grotowski, la acción del intérprete adquirió sentido en la reacción viva con el otro, la relación que se construye con el otro y no en la ejecución individual, fortaleciendo así el carácter colectivo del montaje y del personaje.

El proceso evidenció que la creación del personaje no respondió a una lógica cerrada o lineal, sino a una construcción colectiva y experiencial atravesada por el ensayo, el error y la transformación constante.

Conclusiones

La sistematización del proceso de creación de Quinde Colibrí permitió comprender que el teatro festivo y el teatro de calle constituyen espacio de creación donde la experiencia, el juego y el convivio se convierten en herramientas fundamentales para la construcción escénica.

Asimismo, la investigación evidenció que el aprendizaje experiencial desarrollado mediante la EAPEAT posibilita una relación más profunda entre investigación y creación, permitiendo que las manifestaciones culturales se transformen en insumos para la práctica artística.

El trabajo también permitió reconocer la importancia del colectivo dentro de los procesos de creación interdisciplinar, entendiendo que la construcción de personajes y escenas no depende sólo del trabajo individual, sino de la capacidad de compartir, escuchar y reaccionar junto a otros intérpretes.

La figura del maestro-artista investigador implica asumir la creación escénica como un ejercicio de reflexión constante, donde el proceso adquiere tanto valor como el resultado final. De esta, Quinde Colibrí no se comprende sólo como un personaje festivo, sino como una experiencia de transformación artística y pedagógica.

Referencias

Bogart, A., & Landau, T. (2004). The viewpoints book: A practical guide to

viewpoints and composition. Theatre Communications Group.

Boal, A. (1974). Teatro del oprimido. Editorial Nueva Imagen.

Brook, P. (1993). El espacio vacío. Península.

Dewey, J. (1938). Experience and education. Macmillan.

Dubatti, J. (2007). Filosofía del teatro I: Convivio, experiencia, subjetividad. Atuel.

Grotowski, J. (2007). Hacia un teatro pobre. Siglo XXI Editores.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice-Hall.

Schechner, R. (2006). Performance studies: An introduction (2nd ed.). Routledge.

Torres, M. (2010). “Las cuatro claves del actor festivo”. Revista La Ventana del Arte y la Cultura, 3(5), 32–44.