

Boletín

**Voz
a Vos**

Licenciatura en Artes Escénicas

Manuel Zapata Olivella: Tradición e Identidad

Edición N°10 - Noviembre 2020

Boletín

Voz a Vos

Licenciatura en Artes Escénicas

Rector

Victor Hugo Prieto

Vicerrector Académico

Diana Quintero

Vicerrector Administrativo

Héctor Bonilla

Vicerrector VCTI

Alfonso Parra

Director Fondo Editorial

Lorena Ruiz

Coordinador Académico

Alexánder Llerena

Editora

Yuly Andrea Valero R.

Diseñador

Luis Eduardo Nieves

Edwin Guzmán

SIEMBRA
Semillero de Investigación en Artes

La Columna vertebral como base del movimiento

*"Nuestros brazos nacen en la espalda
porque alguna vez fueron alas"*
Martha Graham

Si pudiera definir este Laboratorio en una palabra la definiría como un reto. Por causa de la pandemia tuvo que ser virtual y creo que el artista tiene un juicio de valor y un imaginario sobre el arte, que tienen que ser presenciales. De lo contrario no logra la aceptación y acercamiento a la cultura, invisibilizando los talentos, es decir, no es arte.

En el 2019 la Universidad Antonio Nariño (Colombia) donde me encuentro cursando sexto semestre de la Licenciatura en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro, presentó la posibilidad de realizar la carrera virtualmente, para que en todos los rincones de Colombia fuera posible el desarrollo de los miles de talentos que existen en mi hermoso país. La propuesta no era clara, ya que

el imaginario de todos es la presencialidad.

En la actualidad sabemos que la afectación de la pandemia nos ha obligado a reinventarnos, pero antes era imposible pensar en esta posibilidad y -en su mayoría- existía un escepticismo. Que llegara el conocimiento, siendo escéptica y muy orgullosa, decía que eso era imposible, que el estudiante no aprendería, que no tendría a quien le corrigiera, que esa idea era una pérdida de tiempo.

Al llegar a este intercambio, mi idea fue perdiendo validez, me tragué mis palabras. Sentía la necesidad de profundizar y esforzarme. Me enteré por medio del grupo de WhatsApp de tercer año de la UNCuyo sobre los cupos para el Laboratorio de Dramaturgia Corporal, así que decidí tomarlo. Mis expectativas del curso eran poder aprender sobre dramaturgia, reforzar mis conocimientos en danza y en teatro, pero como nada es lo que esperas, la experiencia fue mucho más interesante y emocionante.

Aprendí que cualquier persona puede crear y que las únicas limitaciones son las que cada quien se coloca en su manera de pensar, actuar, sentir y expresar.

El movimiento nace desde la columna vertebral, la cual está situada en la parte media y posterior del cuerpo, comienza desde la base de la cabeza, recorre el cuello, tórax, el abdomen en su parte posterior y termina en la pelvis o cadera.

Según afirma Alex Monasterio “Es la articulación más grande del cuerpo puesto que tiene treinta y tres vértebras y veinticuatro de ellas son móviles, que se articulan entre sí y da una gran posibilidad de movimientos: flexión, extensión, flexión lateral laterales y rotación”.

El artista tiene que tomar conciencia de su cuerpo y fijarse desde donde nace su movimiento. A veces este mismo está codificado según su género de danza o teatro. En el Laboratorio necesitamos salir de nosotros para dar la posibilidad de nuevas formas de creación. Cómo desde un simple movimiento se pueden ir formando acciones y capas.

La columna juega un papel esencial es esto, al articularla y ponerla como base de la acción, es la herramienta de nuestro cuerpo que define el movimiento de todo el cuerpo. Luego de que el artista hace la inmersión, es necesario conectar no solo con las extremidades, sino también con la columna vertebral.

Al hacerlo, debe tener en cuenta que la columna vertebral no solo abarca el plexo solar, sino que también abarca la cabeza y el sacro. Hacer que el movimiento nazca desde la columna vertebral da una mayor posibilidad de crear ya que el movimiento se vuelve más expresivo y estético.

Al ser conscientes de que la columna es la base de nuestro movimiento, podemos crecer en el escenario, tener más equilibrio, ajustar nuestro centro y tener una buena postura.

El maestro artista tiene la posibilidad de que el estudiante conozca su

cuerpo y aumente su expresividad en el movimiento. También es un nuevo recurso didáctico, perfecto para aplicarlo en el aula, aún más para estudiantes de primaria.

En conclusión el artista debe replantearse la función y el uso que le está dando a su columna, no sólo es aquella que nos sostiene y nos da equilibrio, es una herramienta que nos da una posibilidad de movimiento más amplia, expresiva y estética.

Por Daniela Calderón Bayona. Estudiante de 6to semestre de la Licenciatura en Artes Escénicas – UAN. Realizó en 2020 su movilidad estudiantil a Mendoza, Argentina, y participó del Laboratorio de dramaturgia corporal de la Universidad Nacional de Cuyo.

Referencias:

Columna sana (Color) – Movimientos De La Columna Vertebral.
<http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/1199/body012>.

Graham, M. (2018, 29 noviembre). Palabras de... Martha Graham. Madamdarina.
<https://madamdarina.wordpress.com/2015/05/11/palabras-demarttha-graham/>

Monasterio, A., (2008). Columna Sana (Color), Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidotribo Argentina

Balance del 7mo Encuentro escénico

Del 17 al 19 de septiembre de 2020 se realizó con éxito el “7º Encuentro escénico: Manuel Zapata Olivella – Tradición e identidad”, este año en edición virtual. Este evento de carácter internacional es organizado por el Grupo de Investigación Didáctica de las Artes Escénicas, el Semillero de Investigación en Artes – Siembra y el equipo de maestros de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño, y contó con la participación especial de la Licenciatura en Artes de UNIPAZ de Barrancabermeja (Santander) y la Coordinación del área cultura de la Universidad de Córdoba Cereté.

Obra: "El embrujo de tu silencio" -
 Franja Artística - 7mo Encuentro escénico

La plataforma virtual durante tres días contó con invitados especiales de diferentes partes del país y el mundo: El director, dramaturgo e investigador del Instituto Popular de Cultura de Cali y director de Ensamblaje Teatro, Misael Torres. El filósofo y crítico de teatro francés Bruno Tackels. El poeta y escritor, director ejecutivo del observatorio cultural del Caribe Manuel Zapata Olivella, Antonio Dumetz. El historiador francés,

subdirector de la escuela Collège Edouard Vaillant, París - Francia, Jean-Jacques Goineau. El folclorista e investigador peruano, director del Ballet Folklórico del Sur BAFOSUR – Perú, Pablo Ataucuri Ostolaza. El investigador y músico, Coordinador del área cultura de la Universidad de Córdoba, José Gregorio Guzmán Yáñez. La maestra y fundadora de la Licenciatura en Artes Escénicas, Rosario Montaña Cuéllar. La bailarina e investigadora cubana de la Universidad Distrital, Yudy del Rosario Morales. La coreógrafa mexicana, directora de la compañía Danzariega Paula Herrera Martínez. El director argentino del colectivo Experimento Teatro, Adrián Moriconi. La bailarina e investigadora peruana Erika Languasco. El actor e investigador colombiano francés, profesor del Collège Robert Paparemborde – París Francia, y egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas, maestro Yeison Mira. El Director de la Compañía Jóvenes Zapateadores, Ernesto Luna Ramírez, la Directora Blanca Ramírez, ambos del Instituto Superior de Artes Escénicas Nandehui Xalapa, Veracruz. México.

Conferencias Magistrales - Franja
 investigativa - 7mo Encuentro escénico

68 watching now

Este 7mo. encuentro rindió tributo al maestro Manuel Zapata Olivella y su legado en la indagación de las manifestaciones socioculturales de la tradición que configuran la identidad del pueblo, desarrollando actividades en cinco franjas:

i). *Académica*, 14 Talleres de formación impartidos por maestros expertos temáticos nacionales de Cali – Valle del Cauca, Barrancabermeja – Santander, Cartagena – Bolívar. Cereté – Córdoba. También con maestros internaciones de Cuba, Argentina, y México.

ii). *Trabajos en Progreso*, propuestas artísticas en construcción de Colombia y Argentina.

iii). *Investigación*. 26 ponencias asociadas a la tradición y la identidad en el ámbito artístico, pedagógico y sociocultural.

iv). *Conferencias Magistrales*, 7 conferencias con maestros-artistas-investigadores de Colombia, Perú y Francia. y la franja

v). *Artística*, con la proyección de tres obras: El embrujo de tu silencio, Vívelo y Agravio de Colombia y México respectivamente.

En cada una de las actividades programadas se contó con la asistencia y participación en promedio 200 personas, entre estudiantes, docentes e invitados ilustres, y propició un espacio para el diálogo y la disertación entre estudiantes, egresados del programa, maestros, investigadores, artistas del ámbito académico y artístico, sobre las temáticas del evento.

Por Alexánder Llerena Avendaño
Coordinador Licenciatura en Artes Escénicas

Asimismo, se entregó un *reconocimiento* especial a tres egresados ilustres de la Licenciatura en Artes Escénicas, Consuelo Cavanzo, Elba Judith Cardenas y Yeison Mira Lopera. Egresados de diferentes generaciones, quienes por su labor y legado en el campo pedagógico, artístico y cultural inspiran a las nuevas generaciones.

Zapata, Orisha colombiano

Hace ya un siglo nació Manuel Zapata en Lórica, Córdoba; acerca de su biografía se han escrito bastantes artículos y recopilaciones, no me detendré en ello en esta ocasión. Me enfocaré en la importancia de su obra literaria, antropológica y artística para la humanidad. África recibe su espíritu negro, Colombia su inteligencia mulata y el mundo sus manuscritos que huelen a libertad, saben a historia y se visualizan eternos.

Pensar a Zapata, significa pensar de forma universal, pensar en alguien que, como dice el profesor e investigador William Mina (2017) es un pensador universal, que nos introduce a la historia, la medicina, la antropología, la sociología y el arte a partir de su regreso al origen, es decir, su regreso al saber africano, a la concepción del cosmos y del todo a partir de la oralidad de los pueblos que habitan y habitaron la continente madre.

Es necesario entender cuál es el origen del pensamiento del autor que estamos estudiando, y para ello, dice (González2, 2017) “Como el propio Manuel confiesa se educó entre la Enciclopedia y la Biblia a lo que hay que agregar la religiosidad indígena. Esto finalmente lo llevó a desarrollar dos conciencias simultáneas, una racional y la otra *mágica*”.

Para entenderlo de forma sencilla, Manuel se educó con los ejemplos de su madre, religiosa, pero con raíces y sabiduría indígena; y su padre, un

librepensador negro que defendía su negritud y se apartaba de lo cristiano.

Gracias a esta dualidad de pensamiento con la que crece, que le permite educarse y formarse en diversos campos del conocimiento. Su panorama creativo se despliega de forma tal que logran, su formación, sus viajes y su apetito de conocimiento, crear al intelectual-creador que estudiamos ahora. Importante es, también, resaltar la importancia de su vida de aventurero, que le permite conocer distintas culturas y muchas realidades, que por supuesto influirían luego en su discurso.

Importante es Zapata, en principio, para su región, la costa caribe colombiana tuvo con Manuel y otros pocos pensadores representación intelectual y literaria de más alto nivel en el país y el continente. ¿Cómo obviar a este pensador de los estudios obligatorios en la escuela?, es difícil pensarlo para cualquiera que conoce su obra, pero lamentablemente ocurre en un país sin memoria como el que lo vio nacer.

Fundamental es para Colombia. Probablemente hay pocas personas que, como él, nos hayan logrado hablar de tradición, medicina, historia, arte y política; por eso se torna vital para el país el estudio de este pensador, que en sus venas de mestizo (que para él todos en el mundo lo somos ya que somos producto del mestizaje africano desde millones de años atrás), contaba con un espíritu de libertad que contagiaba y hacia más peligroso para la verdad absoluta su discurso.

“El enorme valor para los pueblos del mundo de sus geniales intuiciones, de sus análisis premonitorios, de sus reflexiones y críticas tempranas al colonialismo

cultural y de su radical defensa de lo que englobó bajo el concepto de nacionalismo literario es asunto que se irá aclarando cada vez más en los próximos años." (Munera, 2010)

Importante es también, cómo se menciona en la cita anterior, entender su valor para el mundo, ya que se ha convertido en uno de los autores colombianos más traducidos, comentados y leídos por la academia del mundo, especialmente en África, donde le reconocen como el hombre que pensó y describió la cultura de un continente que se amplificó al mundo a partir del proceso de esclavización que ya conocemos.

Zapata, por lo tanto, se ha convertido en un pensador universal, en pilar fundamental del estudio del hombre colombiano, junto con sus tradiciones y su cultura que cómo el menciona en diferentes textos es tan diversa; pero también en la teorización de la religión yoruba, sus implicaciones en América, sus consecuencias culturales, políticas e históricas en Colombia.

Por todo esto, se puede afirmar que Zapata ha de estar compartiendo panteón con los dioses africanos, en ese otro espacio mágico que nos describió en su obra., por lo tanto, ha de ser un orisha, se lo ha ganado en vida y debe estar gozándolo junto a Chango, danzando, tocando el tambor y viviendo en el espíritu de los que amamos la cultura y defendemos la diversidad.

Por Darney Fabián Cantor López.

Estudiante de la Licenciatura en Artes Escénicas. Universidad Antonio Nariño.

Referencias:

González, U. C. (2017). EL MULATO CÓSMICO. RELECTURA DEL MESTIZAJE EN MANUEL ZAPATA. ÍCARO: Interdisciplinaridad, Crítica ao Autoritarismo, Regionalidade e Oralidade , 28.

Munera, A. (2010). Manuel Zapata Olivella, por los senderos de sus ancestros, textos escogidos. Bogotá: Ministerio de cultura, biblioteca de literatura afrocolombiana.

Universidad de Antioquia . (04 de Octubre de 2017). El Ekobio Mayor, Pensamiento y obra de Manuel Zapata Olivella. Obtenido de You tube: <https://www.youtube.com/watch?v=iH5W81ouU30&t=5052s>

Manuel Zapata Olivella: Letrado analfabeta

“La labor del escritor latinoamericano no se limita a escribir y enriquecerse con el vicio solitario de la lectura, sino que consiste también en ampliar con sus obras y acciones el horizonte de sus propios lectores” (Centro Virtual Isaacs, 2018).

Manuel Zapata Olivella, uno de los escritores más representativos de la cultura afrocolombiana concibe la literatura como un medio en el que incluye un discurso literario anclado a las etnias, a las culturas y a las ciencias, además de ser producto del contacto vivo que tiene con las poblaciones que visita en su país y en otras naciones, alrededor del mundo.

Sus obras y sus escritos son parte de una creación colectiva entre analfabetas y letrados, en el que se dignifica nuestro acervo cultural. Este ensayo pretende mostrar la forma en la que las letras son parte fundamental del quehacer, del sentir, de cada experiencia aprendida a partir del espíritu viajero y aventuro de Manuel; en general, de su vida.

El seno familiar de Manuel estuvo influenciado por la literatura, la ciencia, la religión y la música. Su padre, Antonio María Vásquez, asociado con la corriente de la ilustración, funda el colegio de “La Fraternidad” en el municipio campesino de Santa Cruz de Lorica (Córdoba) en donde Manuel nace el 17 de marzo de 1920. “Las primeras filosofías las aprendí de los abuelos analfabetos y de las enseñanzas y la biblioteca paternas” (Olivella, 1996).

A partir de las vivencias de su infancia y de su adolescencia, realiza su primera publicación en 1947, *Tierra mojada*, en la que cuenta la historia de desarraigo de identidad y de marginalidad que viven familias agricultoras, luego de ser desplazadas por hacendados adinerados, que ejercen influencias políticas y económicas en su comarca.

Estas acciones son cuestionadas por un maestro, que sin el respaldo de la ley ni de la iglesia, invita a las familias a luchar en contra de la explotación laboral y a promover jornales dignos (Agudelo, 2020).

El viaje a pie que Manuel realiza por Centroamérica, pasando por Panamá, Guatemala, México y llegando a Nueva York (USA), lo hace realizar varios oficios como lustrador de botas, albañil, boxeador, actor, anestesista y ayudante de hospital psiquiátrico, para ganarse la vida. A su paso, escribe *Pasiones vagabundas* (1949) en la cual relata sus travesías de viaje, incluyendo las cartas que recibe de sus familiares y *He visto la noche* en 1953.

En este último, cuenta los hechos anecdóticos que vive en USA en donde famélico, a causa de sus escasos recursos económicos, se le aparecen “ángeles” que le brindan ayuda, entre ellos resalta a Jorge, a Paulina, a Nancy, así como a Langston Hughes y a Ciro Alegría.

El nombre de la obra responde a la negro fobia que vive en la sociedad norteamericana, en la que la segregación racial poscolonial era evidente por el aspecto moribundo de los negros, a quienes se les denunciaba, se les explotaba y se les odiaba por su color de piel; no obstante, Manuel da cuenta del orgullo negro mostrando su ambiente festivo, en relación con la música (el jazz y el blues), el deporte y el arte; y sus reivindicaciones,

con base en los movimientos políticos gestados (Quiñonez, 2019).

Manuel hablaba sobre el retorno al hoyo placentario, explicando que en la Costa se tiene por costumbre, enterrar la placenta de los hijos para que no se alejen de la tierra (Arias, 2001). Así le pasaba a él, regresaba a su pueblo después de sus recorridos. Regresó a Bogotá y se graduó de médico, sin embargo, emprendió, nuevamente, un viaje con su hermana Delia Zapata Olivella por China y la Unión Soviética, llevando un legado autóctono de las danzas colombianas, especialmente, de la Costa Pacífica y de la Atlántica.

Desde 1965 hasta 1986, Manuel fue director de la revista "Letras Nacionales", la cual fue de gran relevancia en la literatura colombiana. Lo anterior, debido a que en esta publica varios ensayos, autobiografías, novelas y relatos breves, en los que plasma su discurso antropológico que rechaza las injusticias sociales. Muestra con carácter realista y en forma de denuncia, la violencia y opresión vivida por la cultura afrocolombiana. Entre las publicaciones, cabe mencionar *Levántate Mulato*, *La Calle 10*, *La rebelión de los genes*, *Chambacú, corral de negros* y *El fusilamiento del diablo*. La visión crítica al colonialismo cultural de la esposa de Manuel, Rosa Bosch, fue esencial para su realización.

En dicha época hubo un cambio en la escritura de Manuel puesto que el paso por el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá D.C, y la relación con el profesor Rafael Torres Quintero, hizo que este empezará a utilizar otras técnicas narrativas como la introspección, el juego en el manejo de los tiempos y el monólogo interior (Agudelo, 2020).

Es el caso de *Chambacú, corral de negros*, novela en la que el autor mediante el mito, cuenta la historia de un pueblo cartagenero con un pasado africano que no ha sido reconocido por sus habitantes porque, aunque se percibe la resistencia del negro en cuanto a su lucha diaria por sobrevivir, aún siguen siendo despojados, convirtiéndose en una "tierra de fantasmas", en la que queda la memoria de aquellos que hicieron hasta lo imposible por abolir su aniquilación, como lo fue Máximo, su personaje principal, que va 16 veces a la cárcel y que finalmente, muere por intentar cambiar el presente, mostrando la herencia de los antepasados y luchando por los derechos de los afrodescendientes (Muñoz, 2012).

En 1983, Manuel escribe *Changó, el gran putas*, considerada una de sus obras cumbre puesto que es publicada luego de que el autor pasa una noche en una de las bóvedas de la casa de los muertos de la Isla de Goré (África), sitio en el que se mantenían los esclavos que eran traídos al nuevo mundo. Estando allí, el autor tiene la sensación de reconocer a sus ancestros, de imaginarlos encadenados y de visualizar la mitología africana.

Con base en esta vivencia, expone en su obra un paradigma histórico en el que plantea construir una nueva historia del "Muntu", es decir, del vínculo del hombre con su totalidad; lo que significa agrupar diversas formas de resistencia para defender las creencias de los esclavos colonizados, de construyendo, la imagen del subalterno (Hoz, 2014).

Finalmente, se puede concluir que la temática de las obras de Manuel Zapata

Olivella giran entorno a la marginación y a la opresión de la cultura afrocolombiana, en las que realiza una denuncia social y mantiene una visión mitológica del continente africano.

Su continuo andar, aventurar, investigar, indagar y querer conocer sobre las realidades sociales, especialmente, de la cultura del hombre negro, le permiten construir una literatura, inicialmente, sencilla y abierta, luego, enriquecida de recursos estilísticos y de figuras literarias; pero, nunca dejando de lado su manifiesto sobre la construcción de nuestra identidad, la cual proviene históricamente de una herencia multiétnica (indígena, europea y africana), que indudablemente han permeado los fenómenos culturales, que nos caracterizan.

Por Carolina Pinilla Carvajal.
Estudiante de 6to Semestre de la
Licenciatura en Artes Escénicas – UAN.

Referentes

Agudelo, J. C. (4 de febrero de 2020). *Año Manuel Zapata Olivella 2020 - Tierra mojada de Manuel Zapata Olivella*. Recuperado el 18 de mayo de 2020, de La Palabra Universidad del Valle: <http://lapalabra.univalle.edu.co/ano-manuel-zapata-olivella-2020-tierra-mojada-de-manuel-zapata-olivella/>

Arias, J. (30 de abril de 2001). *Las memorias vagabundas de Manuel Zapata Olivella*. Recuperado el 21 de mayo de 2020, de El Tiempo:

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-536285>

Centro Virtual Isaacs. (12 de diciembre de 2018). *Capítulo 6 "Legado de Manuel Zapata Olivella" 1/2*. (Centro Virtual Isaacs) Recuperado el 13 de mayo de 2020, de YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=VH6nbB809Jc&list=PLYjNH6XaZy9jD6pOECONHqPez4C2HjWqx&index=8>

Hoz, N. M. (2014). Changó, el Gran Putas: Formas de Resistencia e Identidad Esclavizada en los Estudios Poscoloniales. *La Palabra* (24), 59-66.

Muñoz, U. M. (4 de marzo de 2012). *Chambacú: corral de negros, lucha y muerte*. Recuperado el 21 de mayo de 2020, de Milinviernos: <https://milinviernos.org/2012/03/04/chambacu-corral-de-negros-1962-de-manuel-zapata-olivella/>

Quiñonez, S. A. (octubre de 2019). *He visto la noche*. Recuperado el 20 de mayo de 2020, de

Revista Nómadas - Universidad Central: <http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/2305-violencias-civilizatorias-y-potencias-interculturales-nomadas-45/libros-45/897-he-visto-la-noche>

Olivella, M. Z. (13 de agosto de 1996). *Confesiones de un escritor que aspira a ser libre*. Recuperado el 14 de mayo de 2020, de Universidad del Valle: <http://zapataolivella.univalle.edu.co/biografia/>