

PRODUCCIONES ACADÉMICAS 2009 - 2

DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS

Rubén Darío Zuluaga Gómez

LA SANGRE

Obra realizada con el grupo de tercer año de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, en la actividad de Montaje I; y como primera experiencia académica de montaje, refleja en su producción, el interés de actores y actrices por explorar el arte de la actuación y la puesta en escena. La maestra y directora es Liliana Hurtado.

El autor es Sergi Belbel nacido en Terrassa (España) en 1963, es Licenciado en Filología Románica; ha escrito más de quince obras, entre las que destacan *Carícies (Caricias)*, *Després de la pluja (Tras la lluvia)*, *Morir (o no)*, *Soc lletja (Soy fea)* o *La sang (La sangre)*, entre otras.

Obra un poco extraña, que parece mezclar los géneros de una manera anárquica, pues del realismo crudo y mórbido de una tortura se pasa a un acto cómico y en más de una ocasión el espectador se pone en entredicho, pues se salta de la tragedia a la comedia sin ninguna mediación.

La obra representa el acto de un secuestro y la manera como los secuestradores van haciendo aparecer partes humanas en lugares públicos. Un dedo primero, luego una oreja, después aparece un pie y por último la cabeza.

Los actos de la secuestrada siempre son dolorosos, mediados por una niña extraña que disfruta la tortura y en una relación absurda juega macabramente con la situación; ella asume la práctica de la tortura como un ideal que debe aprender de sus tutores, anhela y disfruta observar el hecho, porque quiere llegar a ser profesional en el asunto. Los secuestradores parecen defender una ideología y a partir de alguna racionalidad fundamentalista justificar sus violentos actos.

En la obra *La sangre* se siente por doquier, sin embargo la obra por el tema tiene su nivel de pesadez, tamizado por una trama que en momentos se queda en diálogos insulsos, leves, que le rebajan tensión a ciertos momentos que podrían ser en extremo dramáticos, fastidiosos o incluso amarillistas.

El lenguaje de la obra sabe jugar con la crudeza del tema y el montaje lo hace metáfora, el espectador sabe a qué se refiere, pero podría resultar hasta divertida cada entrega por cuotas del cuerpo de la secuestrada.

La puesta es recursiva, se apoya en los talentos y las capacidades personales de los actores y actrices, es su primer ejercicio de interpretación con proyección y el aprendizaje supremo se realiza frente al público, en ese proceso dialéctico de transformación que implica la comunicación teatral. La obra madura y crece dramáticamente en la confrontación con el espectador, allí donde se construye el sentido, una visión poética y se generan emociones hacia una reflexión.

La obra ofrece muchas posibilidades interpretativas de un tema recurrente y manido y que satura los medios hoy, tema muy cercano a nuestra cotidianidad y por lo tanto delicado de enfrentar; pero la propuesta dramática no hace énfasis en el documento, maneja una didáctica, implícita en su realismo, pero se inscribe en el juego, en la paradoja y asume al espectador como un ser inteligente, sensible y lo reta su interpretación.

La maestra Liliana Hurtado, viene incursionando en dramaturgias, que se alimentan en su construcción del contexto social y político de nuestro país, en estrategias que van de la metáfora al realismo; y aunque normalmente la academia sólo trabaja aspectos técnicos o formales, desde el punto de vista pedagógico representa un reto importante, la perspectiva de leer una realidad conflictiva y trabajar en su elaboración artística.

Obra: "La sangre" U. de Caldas, Fotografía: Andrés Uribe

La sangre, es una obra escrita bajo un contexto social español, sin embargo el tema, los elementos de la estructura dramática, las estrategias que utiliza, nos llevan a una referencia completamente colombiana, lo que nos permite deducir su universalidad: la violencia y la muerte como elementos de terror, y la razón y la necesidad que tienen de la guerra ciertos grupos de la sociedad.

La puesta en escena de una obra requiere un trabajo dramático; *La sangre*, no es una adaptación, ni una contextualización, pues se ha respetado su estructura: lenguaje y aspectos fundamentales propuestos por el autor, sin embargo en aras de fortalecer el contraste de fuerzas y el nivel poético de la puesta, se enriquecieron aspectos como la propuesta del clown y la multiplicación de la niña perversa, que como en un salón de espejos, se reproduce la imagen intensificando el terror, la extrañeza, de la inocencia que se perfila como maldad.

El grupo de trabajo es de estudiantes de tercer año y por lo tanto desde esa perspectiva debemos evaluar su propuesta académica, hay allí una progresión en el tiempo y cada función significa aprendizaje y avance en la puesta. Si los interpretes

son jóvenes estudiantes, por lo tanto los niveles son disímiles y si finalmente podemos observar un espectáculo, es éste uno de los objetivos, pero otro de capital importancia es el proceso como aprendizaje y el producto como resultado final de un trabajo académico.

LADRILLO PORTANTE DE CELDA CIRCULAR

Esta obra participó en el II Proyecto de Investigación y Creación de la Red Latinoamericana de Creación e Investigación de Teatro Universitario, integrado por: Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Guadalajara de México, Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de Cuyo de Argentina y Universidad de Caldas. El proyecto se inicia con la idea de crear un espectáculo a partir del tema: "América, utopía y desilusión" y se determinan dos etapas. En la primera etapa cada Universidad crea una escena, como aporte al gran espectáculo; la segunda etapa se desarrolla en la ciudad de Mendoza (Argentina), donde se crea un *cadáver exquisito*, bajo la dirección de Ernesto Suárez. Esta idea se desarrolla en el segundo semestre de 2009.

El texto inicialmente creado por la maestra Liliana Hurtado, fue una investigación sobre la problemática social y política, de reciente y pasado suceso en Colombia. El texto recoge el periplo que recorre una mujer, representada por tres actrices, en la búsqueda de sus hijos, la narración sobre la historia del desalojo y la desmembración violenta de la familia. Especialmente la obra se sintetiza en un ladrillo portante, allí las mujeres ubican los lugares donde

vivían en la cotidianidad y narran con nostalgia y tristeza la tragedia de la desaparición de sus hijos y la matanza de su familia.

En términos de su autora, la obra *"es la voz de una madre desplazada y desposeída que porta consigo su último bien material como una especie de metáfora de sus recuerdos y busca de manera incansable la huella de sus hijos desaparecidos. Voz femenina que se multiplica en variaciones de una imagen que se bifurca, centuplica o aumenta, como en un giro caleidoscópico que nos recuerda que una sola voz puede ser la de muchos"*.

La propuesta de texto inicial, fue representada por estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, tres mujeres seleccionadas por medio de un *casting* y quienes participaron del proyecto haciendo un aporte desde nuestra visión colombiana. La parte, fue tomando estructura y adquirió forma e independientemente se constituyó en una puesta en escena autónoma, que conservó gran parte de su propuesta inicial.

El texto espectacular juega entre la metáfora y el realismo, entre el símbolo y la referencia directa. Son mujeres jóvenes que representan viejas, personajes de carácter, que a través del gesto quieren testimoniar ese sufrimiento que históricamente ha significado el desplazamiento y la violencia política en Colombia.

La puesta en escena ha tenido una gran evolución: desde el punto de vista del lenguaje, el nivel de interpretación de los personajes, que trabajan en una visión realista, desde la imagen, pero también se ocupa de su psicología.

Obra: "Ladrillo portante" U. de Caldas, Fotografía: Andrés Uribe

La escena final irrumpe trastocando una continuidad en la gestualidad de los personajes, dando inicio a una coreografía dancística que de manera inesperada recupera una fuerza y vitalidad perdida. Las mujeres se renuevan, explotan, se liberan desde el cuerpo. Escénicamente la danza significa una liberación; es la mujer oprimida que en el arte y la fiesta encuentra una manera de expresar su tragedia. En este sentido la puesta no es derrotista, no corresponde al panfleto o al lenguaje del noticiero, ni al documento histórico directo. Desde las soluciones escénicas que plantea la directora, es claro que elige una visión realista del tratamiento del tema, donde la forma (clisé) de los personajes, busca un impacto, tal vez un nivel de identificación, que luego es extrañado por una escena final de despliegue e intensidad expresiva.

La obra final que se expone al público, a pesar de partir de un tema con privilegiada actualidad, está contextualizada en una situación política del país de vieja data. Por lo tanto, la obra, inscrita en un tipo de teatro que se apropia de un material de la realidad inmediata, es de un gran riesgo, desde el punto de vista de la elaboración estética, por la cercanía histórica, incluso

por la referencia al conflicto armado, que se ha convertido en Colombia en tema tabú, porque es encubierto, porque las balas vienen de la oscuridad, porque hay grandes intereses económicos y se cierne sobre el tema el miedo y la necesidad del olvido oficial. El argumento es de suma actualidad, poco frecuente en los trabajos académicos, que privilegian metodologías, tecnicismos y pedagogías y que poco se ocupan de acontecimientos presentes, de la visión política del contexto o de una posición crítica de la realidad.

*"Soy toda ojos, toda piel, toda piernas pies.
Toda brazos manos, toda boca, oídos y lengua.
Toda olfato corazón...
Para buscar,
Para arañar,
Para preguntar...
PARA NO CALLAR".*

VERONA

Una experiencia estética basada en Romeo y Julieta de William Shakespeare

La obra es un resultado académico proyectado para espacio no convencional, realizado por el octavo semestre de la Licenciatura en Artes Escénicas con Énfasis en Teatro, de la Universidad de Caldas, con la maestría de Daniel Ariza.

La propuesta se desarrolla en un bar, que asume su atmósfera desde la entrada, donde grupos de mujeres se desafían y buscan confrontarse físicamente.

Desde la entrada al bar hay una especie de "cover" y los personajes en situación tratan a la clientela como tal, es un bar de salsa, al mejor estilo de una discoteca caleña. El vestuario, el acento y la melodía

Obra: "Verona" U. de Caldas, Fotografía: Andrés Uribe

que bailan empleadas y clientela, crean el ambiente propicio para que Montescos y Capuletos, se enreden en vendettas y trágicos sucesos. Son dos grupos bien diferenciados los que se enfrentan, pandillas constituidas especialmente por mujeres que atienden o visitan el lugar.

El ambiente de bar es asumido en todas sus condiciones y por lo tanto no existe la cuarta pared, espectadores e intérpretes interactúan, conversan, se relacionan y la pieza shakesperiana va apareciendo con los nombres de Romeo y Julieta, y así análogamente aparecen los otros personajes conservando ciertos aspectos de la estructura tradicional.

Sobre una pantalla del bar se proyectan aspectos no resueltos por la trama escénica: diálogos de Romeo y Julieta, el padre que da la pócima a Julieta para fingir su muerte, caricaturas y otras imágenes que refuerzan el sentido del trágico amor de estos jóvenes de Verona.

Es novedoso para la Licenciatura, por una parte asumir a Shakespeare, pero además interpretarlo de manera osada, por un lado la concepción del espacio, donde el

lugar de representación no es exclusivo del artista, si no que es compartido por los espectadores; sin embargo, por momentos retorna la ilusión del teatro y el espacio ficcional es creado para retornar al desarrollo clásico de la pieza.

La interpretación que se hace de la obra, es un importante trabajo dramático, porque se conserva cierta estructura a partir de otras estrategias en la acción dramática. Shakespeare no es de una manera específica al ponerse en escena y llegar a su esencia puede significar leerlo a la luz de una realidad colombiana, pero donde se conserve la genialidad del autor inglés, que supo ser universal porque le habla al presente, porque su realismo contiene la "chispa de la vida".

Desde el punto de vista académico, el compromiso escénico es mayúsculo, pues el equipo está enfrentado a una necesidad permanente de improvisación, está frente a lo circunstancial, al azar de una clientela participativa y gozona.

El equipo creativo está sólido frente a las exigencias de la escena y el juego se hace cada vez más interesante para los espectadores, porque no se encuentran frente a personajes estereotipados, acartonados que correspondan a algún ideal histórico o de época. Los espectadores-clientes se sienten en una fiesta, en un bar donde sucederá la trágica y popular historia de Romeo y Julieta. Es un poco vivir el ritual de las pasiones humanas representadas por el arte, pero desde adentro, como testigo de excepción y participe como casi nunca el teatro nos lo permite.

La propuesta sigue en evolución, se concibe como una investigación en el espacio, elemento de la estructura dramática que le da origen a la propuesta, que la direcciona y permite encuentros y búsquedas. El tema de la obra original se mantiene: el conflicto, los personajes centrales, los aspectos fundamentales del lenguaje; la experiencia académica y como espectáculo, no tiene antecedentes en la Universidad de Caldas y desde esta perspectiva representa un aporte, en la capacidad de riesgo y de incursionar en rupturas y otros paradigmas del hacer teatral.