

Serie
Escénicas

Colección
Artes para la Educación

Tríptico de las ausencias presentes

José Domingo Garzón

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

TRÍPTICO DE LAS AUSENCIAS
PRESENTES

TRÍPTICO DE LAS AUSENCIAS PRESENTES

Concepto escénico, estructura dramática y escénica

José Domingo Garzón

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

Garzón, José Domingo

Tríptico de las ausencias presentes. Concepto escénico, estructura dramática y escénica / José Domingo Garzón. -- Bogotá : Universidad Pedagógica Nacional, 2020
200 páginas. Incluye fotografías

Incluye bibliografía

ISBN: 978-958-5503-74-8 (impreso)

ISBN: 978-958-5503-75-5 (PDF)

ISBN: 978-958-5503-79-3 (Epub)

1. Teatro – Enseñanza. 2. Actuación Teatral. 3. Teatro - Teorías. 4. Artes Escénicas - Enseñanza.
5. Filosofía del Arte. 6. Teatro y Sociedad. 7. Nada ni nadie, viaje a ninguna parte. 8. Arraigo.
9. Arriba Camino Abajo. 10. Formación Profesional de Actores. I. Tit.

792.

TRÍPTICO DE LAS AUSENCIAS PRESENTES

Universidad Pedagógica Nacional

Leonardo Fabio Martínez Pérez
Rector

John Harold Córdoba Aldana
Vicerrector Académico

María Isabel González Terreros
Vicerrectora de Gestión Universitaria

Fernando Méndez Díaz
Vicerrector Administrativo y Financiero

Gina Paola Zambrano Ramírez
Secretaria General

© Universidad Pedagógica Nacional

© José Domingo Garzón

ISBN: 978-958-5503-74-8 (impreso)

ISBN: 978-958-5503-75-5 (PDF)

ISBN: 978-958-5503-79-3 (Epub)

Primera edición, 2020

Preparación editorial

Universidad Pedagógica Nacional

Grupo Interno de Trabajo Editorial

Alba Lucía Bernal Cerquera
Coordinación

Maritza Ramírez Ramos
Edición

Camilo Lanziano Quinayás
Martha Janneth Méndez Peña
Corrección de estilo

José Domingo Garzón
Fotografías y diseño gráfico de afiches

Mauricio Esteban Suárez Barrera
Diagramación y diseño de carátula

Bogotá, D.C., 2020

Fechas de evaluación: 06-02-2019 / 06-04-2019

Fecha de aprobación: 06-06-2019

Hecho el depósito legal que ordena la Ley 44 de 1993
y el Decreto Reglamentario 460 de 1995

CONTENIDO

Preámbulo	9
Presentación.....	11
Las obras. Génesis, sinopsis	11
Fundamentos	19
Ruta de un aprendizaje.....	20
Teatralidad y representación. Crisis de valores, el valor de una crisis	21
Teatralidad y representación. Un pretexto para inmersión o estudio de caso	31
Obra “Nada ni nadie, viaje a ninguna parte”	41
Sistematización de la experiencia Teatro Circular 2015, Antioquia.....	41
Perspectivas ulteriores (1).....	47
“Nada ni nadie, viaje a ninguna parte”	56

Obra “Arraigo”. Laboratorio de imagen poética para la escena.....	93
Apuntes sobre el ser estético.....	93
Perspectivas ulteriores (2).....	99
“Arraigo”. Secuencia imagen poética.....	104
Obra “Arriba, camino abajo”	149
“Arriba, camino abajo”	149
Bibliografía	200

PREÁMBULO

Como parte del trabajo curricular regular de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, la asignatura Teatralidad y Representación, que se ofrece en los semestres quinto y sexto del ciclo de fundamentación, incorpora como objeto de estudio la creación y puesta en circulación de una pieza teatral. Esta actividad se llama *Proceso autónomo de creación*, consiste en la creación propia de uno o varios relatos escénicos en los que los estudiantes y el docente orientador, a través de una propuesta metodológica distinta en cada periodo, acometen la tarea de explorar los elementos constitutivos del discurso escénico (actoral, visual, espacial, musical, por citar algunos).

Este volumen, denominado *Tríptico de las ausencias presentes*, reúne tres obras dramáticas, resultantes de sendos procesos realizados en la licenciatura en los años 2015, 2016 y 2017, bajo la orientación del profesor José Domingo Garzón, autor de la dramaturgia final de estas piezas: “Nada ni nadie, viaje a ninguna parte”, “Arraigo” y “Arriba camino abajo”.

Son obras que corresponden a inmersiones de creación, desarrollos formales de aula, que traducen el enfoque identitario de la licenciatura: poner a los estudiantes en contacto con la arquitectura y la ingeniería de todo el hecho teatral, comenzando con su propia gestación primordial, y tener en el horizonte la certeza de someter dichas creaciones a un diálogo con espectadores diversos, ojalá alejados de los circuitos artísticos regulares y convencionales. Para ello se ha incorporado, a la finalización de estos procesos de aula, un proyecto de circulación nacional denominado Teatro Circular, en cuyo marco se estrenaron estas obras, en los departamentos de Antioquia, Huila y Valle, respectivamente.

Este volumen contiene, entonces, los tres textos dramáticos anunciados, junto con material fotográfico que ilustra su realización, a más de las síntesis correspondientes y apuntes generales del proceso, tanto en la labor de aula (reflexiones aportadas por los propios estudiantes) como en el sustrato conceptual

que explica esta vía de acción pedagógica y formativa que sigue nuestra licenciatura y que la hace particular respecto a los programas pares que existen en el país.

Imagen 1. Fotografía, obra "Arraigo".

PRESENTACIÓN

Las obras. Génesis, sinopsis

Oxímoron. ¿Hay algo más presente que una ausencia? Puesto a revisar los ejes de los textos que conforman este volumen, hay una constante: la ausencia, o mejor, las ausencias. La ausencia de futuro, de sorpresa, de esperanza. Las obras “Nada ni nadie, viaje a ninguna parte”, “Arraigo” y “Arriba camino abajo” abordan y se refieren, en distintos tonos, coloraturas y espacios, a personajes que marchan en una suerte de devenir sin rumbo. En general, son espectros de unos destinos que se antojan repetitivos, vacíos.

Ausencias. Personajes que van a ninguna parte, que se saben don *nadies*, pero que porfían en las mezquindades del día a día. Personajes desarraigados que extrañan, añoran paraísos perdidos. Pecadores de no se sabe qué miedo primordial, esperando un juicio final que quizá sea más implacable que la roma vida vivida.

El presente volumen contiene tres textos dramaturgicos, independientes entre sí, correspondientes a procesos académicos desarrollados en los años 2015, 2016 y 2017 en el marco de la asignatura Teatralidad y Representación, de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional.

Se trata, pues, de resultados de procesos de creación, más exactamente de *procesos autónomos de creación*, como se ha llamado la línea procesual que sigue nuestro programa para acometer el único instante de construcción escénica (montaje, producción, circulación) con el que cuenta la licenciatura.

Al tratarse de procesos de inmersión en las estructuras de la creación artística, cada una de las obras ha construido un lenguaje y una exposición textual y estética; sin embargo, tienen en común una línea de exploración que las vincula para constituir este tríptico. Tal línea es, como ya se dijo, la ausencia: una suerte de desasosiego, quizá desesperanza, con la que los jóvenes estudiantes pulsan su mirada experiencial, vivencial, referencial y contextual.

Obra 1. “Nada ni nadie, viaje a ninguna parte”

Imagen 2. Afiche, obra “Nada ni nadie, viaje a ninguna parte”.

Estrenada en el mes de octubre del 2015, en el marco del proyecto académico Teatro Circular en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), esta obra surgió a partir de la imagen de un paradero de buses por el que una mañana, sin ninguna causa o explicación, dejan de aparecer buses y autos.

Se trató de un ejercicio teatral basado en la imagen escénica (composición, formas y volúmenes, contrastes, luz y sombra) y en la desmesura de los personajes (el gesto expandido, el amañeramiento, el *esperpentismo*¹), que toma forma como sátira sobre la soledad, el autoabandono.

En términos metodológicos, el *proceso autónomo de creación* particular para este evento escénico se estructuró a partir del concepto de *dramaturgia social*², que consistió, básicamente, en delegar a los estudiantes la conformación de grupos focales en sus barrios, con grupos de amigos personales para realizar con ellos un microtaller de dramaturgia orientada, con fundamento

1 Recurso narrativo dramático incorporado por el escritor español Ramón del Valle Inclán en su creación literaria posterior a 1920.

2 Concepto tomado del sociólogo francés Erwin Goffman, quien lo aplicó a sus estudios del comportamiento cotidiano y natural, derivado de aprendizajes y usos sociales de las personas, por cuanto en este proceso se aplica en el sentido de los aportes de “no artistas” para la construcción de sucesos escénicos-ficcionales.

en los *flujos de la conciencia*³ o escritura automática. Una vez que los estudiantes recopilaban y organizaban los materiales recaudados, ellos proponían un boceto de narrativa escénica. De las propuestas presentadas, se fue decantando aquella que tuviese un potencial de mayor riqueza argumentativa. Así pues, prevaleció la propuesta de un paradero de buses, en un amanecer cualquiera, con sus afanes de ir al trabajo y conseguir transporte. La rutina. El paradero, entonces, termina convirtiéndose en un lugar de espera en el que, forzosa-mente, afloran relaciones entre los sujetos que aguardan, haciendo visibles sus universos, sus vidas internas: todas ellas signadas por sueños truncados, vidas rotas, relaciones imposibles, intereses creados... *Nada ni nadie* significa que a los personajes los dejó un bus, es decir, un medio que los llevara a otro destino.

Obra 2. “Arraigo”⁴

Un lugar desértico, ríos de arena, recuerdos, evocaciones de festividades populares a las que acudían las familias —los padres orgullosos, los niños felices y correteando, las madres afanadas en limpiarles los mocos y engominar los cabellos de los chicos— a las plazas centrales de pueblos que hoy son fantasmagorías.

Hombres de la huerta forzados a ser hombres de la guerra; hombres de letras, soberbios en sus imprecaciones; hombres toscos, que son bestias de carga parlantes... y mujeres...

Mujeres que han quedado viudas, huérfanas de hombres. ¿Alrededor? Manojos de flores secas, lugares por los que no volvió a fluir el agua, solo ríos de arena recalentada en la repetición de los días de soledad. La desolación de un lugar hecho de retales de memoria, que juega con saltos de tiempo, juega a narrar en un solo momento

3 “En psicología y filosofía flujo de conciencia, introducido por William James, es el conjunto constante de pensamientos y sensaciones que un individuo tiene mientras está consciente, usado como sinónimo de *flujo de pensamiento*. En crítica literaria, flujo de conciencia denota una técnica literaria que busca describir el punto de vista de un individuo proporcionando el equivalente escrito de los procesos de pensamiento del personaje. El estilo de flujo de conciencia está fuertemente asociado al movimiento modernista. Su introducción al contexto de la literatura, transferido de la psicología está asociado a May Sinclair.” Tomado de http://www.diclib.com/flujo%20de%20conciencia/show/es/es_wiki_10/68899#ixzz5SWjfKVk1.

4 “Arraigo” fue puesta en escena en el proceso académico del semestre 2016-2, y se estrenó en el municipio de Altamira, Huila, en el marco del proyecto Teatro Circular.

las múltiples violencias que se han arraigado, más que en el país conocido, en los imaginarios de los propios estudiantes participantes en este proceso: ellos mismos, hijos, nietos y bisnietos de las múltiples fugas y escapatorias, desde los bisabuelos, hasta los padres... migraciones y miedos que se han enquistado como atavismos que revelan esa inconsciente sublimación de la esterilidad que significa la violencia a la que se le pone un nombre diverso en cada generación: guerra de los mil días, bananeras, Bogotazo, tomas guerrilleras o paramilitares. En tono onírico, sarcástico a veces, festivo en medio del erial que es la escena, la obra discurre en espacios abiertos.

Como metodología de este *proceso autónomo de creación* se apeló al concepto de imagen poética⁵, extractado de los ámbitos literarios para situarlo más bien en las cercanías de lo onírico y lo escénico, es decir, no en la composición o hallazgo feliz de la figura literaria, sino puesto en términos de elementos, de materia, de cuerpos, de movimientos en la escena.

En principio, el ejercicio consistió en que cada uno de los estudiantes realizaba su propia propuesta, y luego se procuraba nuevas creaciones en pareja, cuyo sentido era lograr una simbiosis o una “transacción creativa” entre las propuestas particulares. De esa fusión se consolidaron dos opciones; tras ahondar en su sentido y significado, el grupo se decantó por la que se convirtió en la matriz de esta pieza teatral: la imagen de un río de arena, seco, en donde unos pescadores, ajenos a esa sequía, insistían con sus anzuelos y sus aparejos.

5 “La Imagen Poética es una figura retórica que consiste en la recreación literaria de una sensación (visual, olfativa, auditiva...), una asociación de ideas, una interpretación de lo real en términos imaginarios [...] Básicamente consiste en el empleo literario de una palabra o expresión para sugerir una cosa con la que el significado de esa palabra o expresión guarda alguna relación. Así, pueden constituir imagen una metáfora, una sinestesia, una evocación poética de un recuerdo [...], siempre que resulten más o menos singulares. Tomado de <https://www.retoricas.com/2011/12/ejemplos-de-imagen-poetica.html>.

Imagen 3. Afiche, obra "Arraigo".

Imagen 4. Fotografía, obra "Arraigo".

Obra 3. “Arriba, camino abajo”

Imagen 5. Afiche, obra “Arriba, camino abajo”.

Reflexiones convergentes: ¿Cuál es el lugar del teatro en nuestra sociedad? ¿Podemos interpelar al espectador y, al hacerlo, eliminar tal condición expectante y pasiva y más bien invitarlo o incitarlo a un evento, una “experiencia”?

Esta presunción, en apariencia sofisticada y cercana a los rumbos de la escena contemporánea, cobra una interesante pertinencia si pensamos en el destino de una creación teatral, como es nuestro caso, concebida para públicos que no están habituados a la contemplación, al consumo, a la presencia de representaciones escénicas vivas en sus territorios.

Y este fue el punto de partida metodológico de este *proceso autónomo de creación*: el espectador, el otro, el destinatario, el interlocutor.

Detrás de este pretexto se esconden muchas y muy variadas inquietudes sobre el sentido misional del programa de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica, de la formación de maestros de las artes escénicas. Para qué, cómo, para quién hacer teatro en ámbitos escolares. Desde dónde pararse para enunciarlo. ¿Qué esperar de los intérpretes, cómo exponer el teatro como arte vivo para una mayoría de personas cuyo referente cercano en el ámbito ficcional y de representación es el seriado de televisión, o la película ocasional que rueda por ese medio?

A partir de este acertijo metodológico, vino la intención de avanzar en la construcción de un esquema escénico, un dispositivo que dialogara, en su fundamento, con el asistente. Para ello, nos fundamentamos en destacados referentes de las artes visuales, en particular, en *El Bosco*: la sorpresa, la exuberancia, la fecundidad de su imaginación que plasma en aquellas figuras que muestran los excesos, en las máscaras, en las alegorías, en las moralidades que quieren transmitir, de cara a las esferas del pecado, para sembrar el miedo. Moralizar desde la exuberancia del miedo.

El Bosco, en su *Jardín de las delicias*, así como los círculos dantescos, se convirtieron en un pretexto de la imagen para la escena, que tomó cuerpo en el episodio de unos personajes (que recuerdan a las fantasmagorías de Theo Angelopoulos,⁶ otro referente) que van llegando a un epicentro, a donde han sido convocados y pronto llamados. Mientras, por separado, en pequeños grupúsculos con los espectadores tratan de establecer un diálogo cómplice con ellos, para demostrar que sí, que ellos han sido personas buenas y honradas y que no comprenden por qué han sido citados; todo ello mientras cae una constante y persistente lluvia que

6 *El viaje de los comediantes*, película del cineasta griego Theo Angelopoulos, 1975.

moja a todos (intérpretes y asistentes). Al inicio de la presentación de la obra, prevista para espacios como canchas deportivas de las instituciones educativas en los pueblos en los que se programó su presentación, se entregó un paraguas para cada espectador.

“Arriba, camino abajo” (subir, descender, caminar, subir, descender...) es una obra sobre el miedo y el desamparo. Sobre la inseguridad, el pecado, la carencia. Es una obra sobre la fragilidad de ser y estar acosado por la propia conciencia. Son personajes anodinos, apocados, que llegan de todos los puntos cardinales, a lo que parece ser el llamado del juicio final, ese con el que se han amenazado ellos mismos, según sus frágiles códigos éticos. Desde todos los puntos cardinales, personajes medrosos, encogidos, enjutos, convergen en un lugar al que han sido convocados para una especie de juicio final. Esta obra, hecha para espacios abiertos, no convencionales, involucra al público directamente en las relaciones que buscan entablar los personajes, quienes tratan de lograr la comprensión y la complicidad y simpatía. Finalmente, los personajes son enjuiciados por pecados tremendamente veniales, por lo que la pieza se convierte en un juego sobre el miedo, sobre nuestro miedo.

Imagen 6. Fotografía, obra “Arriba, camino abajo”.

Tríptico de las ausencias presentes
editado por la Universidad Pedagógica Nacional,
se compuso en caracteres de la familia Minion Pro.

Bogotá, Colombia, 2020

Este volumen contiene los textos de tres obras dramatúrgicas, resultado del trabajo curricular regular de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional entre 2015 y 2017, bajo la orientación del profesor José Domingo Garzón: *Nada ni nadie*, *viaje a ninguna parte*, *Arraigo y Arriba camino abajo*. Estas propuestas abordan y refieren, en distintos tonos, coloraturas y espacios, a personajes que marchan en una suerte de devenir sin rumbo. En general, son espectros de unos destinos que se antojan repetitivos, vacíos. En todos los textos se puede encontrar una constante: la ausencia, o mejor, las ausencias, con personajes que van a ninguna parte, que se saben don *nadies*, pero que porfían en las mezquindades del día a día. Personajes desarraigados que extrañan y añoran paraísos perdidos. Pecadores de no se sabe qué miedo primordial, esperando un juicio final que quizá sea más implacable que la roma vida vivida.

Serie
Escénicas

Colección
Artes para la Educación

ISBN: 978-958-5503-74-8

9 789585 503748 >