EL VIAJE DE GUILLERMO

MANUEL ALBERTO GONZALEZ PAMO

DOCENTE DIRECTOR:

DUBIÁN DARÍO GALLEGO HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

ARTES ESCENICAS CON ENFASIS EN ACTUACIÓN

BOGOTA D.C

2025

Agradezco profundamente a todos aquellos con los que tuve el privilegio de encontrarme en este camino. Cada uno aportó su granito de arena, pero quiero hacer una mención especial a mis padres, quienes, con su esfuerzo inquebrantable, lograron que siguiera mis sueños a pesar de las dificultades. A Andrés Bobadilla, quien fue el responsable de abrirme las puertas del arte escénico e inculcarme pasión por este bello oficio, y finalmente, a mi esposa, Paola Estrada, quien estuvo a mi lado durante todo este viaje, ayudándome a crecer con su amor infinito y enseñándome que todo es posible si creemos en nosotros mismos.

Tabla de contenido

OBJETIVOS 5

Capítulo 1: Huellas del Pasado: Origen y Vocación 6

Ecos del Alma: el inicio del viaje 6

Paisajes colombianos: Natagaima: Memoria, naturaleza y pertenencia: 7

Paisajes colombianos: el vuelo de la Mariposa: 9

Casa Taller, un refugio para niños, niñas y jóvenes: 13

Los Circunspectos de la Caja Negra: Comprender el Teatro como Denuncia Social 16

Nuevos Horizontes: Mi travesía a la formación profesional 19

Capítulo 2: El Latido de 'Hablando de Espantos': Creación y Exploración 21

El viaje 21

¿Qué es Hablando de Espantos? 25

El Arte de Descubrir: La máscara como portal al personaje 27

Relación con la máscara y el espacio 30

Voces del Inconsciente: Exploración vocal en la creación 33

Saineteando: Un diálogo creativo en Medellín 39

La Forja de lo Nuevo: Desafíos y revelaciones 46

El Espíritu de Guillermo: Encuentro con el personaje 50

Faros en la Niebla: Referentes que iluminaron mi viaje 53

Capítulo 3: Sembrando el Mañana: Conclusiones y nuevos rumbos. 55

Después de las funciones 55

Conclusiones 57

Tabla de Figuras.

Figura 1 secretaria de Hábitat 2020. La Mariposa de Usaquén 13
Figura 2 González 2019. Casa Taller Juvenil. 16
Figura 3 Bobadilla 2013. Los circunspectos de la caja negra. 19
Figura 4 Bobadilla 2013. Ensayo. 19
Figura 5 González 2022. Ensayo Rosa Pastel. 24
Figura 6 González 2022. Desayuno en Castilla, Tolima. 25
Figura 7 González 2023. Foto propuesta de póster. 27
Figura 8 Silva 2023. Ensayos. 31
Figura 9 Archivo José Ordoñez 1995. Los Celios. 38
Figura 10 Memorias Corporación Teatro Barra del Silencio 2023 40
Figura 11 Memorias Teatro Barra del Silencio 2023. Póster Oficial. 41
Figura 12 González 2023. Funciones Medellín. 45
Figura 13 González 2023. Funciones Medellín. 46
Figura 14 González 2023. Funciones Medellín. 46
Figura 15 Teatro el Guacal Instagram 2023. Funciones Teatro Quimera. 48
Figura 16 Teatro el Guacal Instagram 2023. Funciones Teatro Quimera. 49
Figura 17 Teatro el Guacal Instagram 2023. Funciones Teatro Quimera. 50
Figura 18 González 2023. El Tigrero. 55
Figura 19 González 2023. El Tigrero. 55

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar el proceso de construcción del personaje “Guillermo” en la obra *Hablando de Espantos*, articulando la experiencia personal con las herramientas académicas adquiridas en la Facultad de Artes ASAB. Se busca identificar los elementos técnicos, metodológicos y conceptuales que intervinieron en su creación, destacando la relación entre identidad, formación actoral y exploración escénica.

Objetivos Específicos

- Examinar el impacto del contexto sociocultural y la trayectoria personal en la configuración del personaje.
- Identificar los métodos y técnicas teatrales adquiridas en la academia que contribuyeron a la construcción del personaje, con énfasis en la máscara y el trabajo vocal.

- Evaluar la manera en que el uso del sainete y la máscara fortalecieron la propuesta escénica, resaltando su aplicación en la dramaturgia y la interpretación.

Capítulo 1: Huellas del Pasado: Origen y Vocación

Ecos del Alma: el inicio del viaje

Este trabajo surge como respuesta a preguntas que me han venido acompañando en cada uno de mis procesos artísticos, no solo abarca mi paso por la Facultad de Artes ASAB, sino mi vida en el arte de manera íntegra.

Trata de exponer todas las circunstancias que han construido mi camino vocacional para identificar todos los puntos esenciales que han sido capaces de lograr una transformación en mí como actor y la consolidación de uno de mis personajes más queridos, en mi quehacer artístico, permitiéndome realizarlo con el mayor disfrute, consolidando mis herramientas como profesional.

Daremos un recorrido donde se establece un diálogo entre experiencia y técnica, destacando el papel de la máscara, el uso del acento y la exploración vocal como herramientas fundamentales en la caracterización. Además, se analiza la incidencia del teatro popular y el

sainete en la narrativa del montaje, resaltando su función en la crítica social y en la construcción de identidad escénica.

La estructura del texto se compone de tres capítulos. El primero contextualiza mi formación como actor y la relación que existe con el teatro como herramienta de expresión y transformación. El segundo desarrolla el proceso de construcción del personaje, detallando las técnicas aplicadas y su evolución en escena. Finalmente, el tercer capítulo presenta las conclusiones del trabajo y sus proyecciones futuras, estableciendo una reflexión sobre la integración entre experiencia, técnica y academia en la creación de Guillermo.

Paisajes colombianos: Natagaima: Memoria, naturaleza y pertenencia:

Aunque mis días no transcurrieron en Natagaima, este rincón ubicado al sur del Tolima, a orillas del río Magdalena, siempre ha sido más que un lugar en el mapa; es un reflejo vivo de mis raíces y de la esencia de quienes me precedieron. Mi abuelo, Pastor Pamo, y mi abuela, Sixta Payanene, son para mí guardianes de historias, valores y de la sencillez del campo.

En la vereda Palma Alta, descubrí que el campo no solo es tierra fértil; es también cuna de la lucha por la identidad y de los resguardos indígenas que, día a día, trabajan por mantener vivas sus tradiciones. Las montañas y los cultivos, que se extienden como un tapiz interminable, me enseñaron sobre la constancia, el cuidado y la conexión con la naturaleza.

Los ríos que serpentean por el paisaje eran mucho más que cuerpos de agua: eran testigos silenciosos de juegos infantiles, de conversaciones familiares y de momentos de introspección. A pesar de no haber crecido allí, Natagaima moldeó profundamente mi forma de ver el mundo. Me mostró que la verdadera belleza reside en lo sencillo y que el campo, con su ritmo pausado y su generosidad incondicional, tiene una manera única de nutrir no solo el cuerpo, sino también el espíritu.

Hoy, sin idealizar, reconozco que, como toda comunidad, Natagaima enfrenta desafíos, diferencias y tensiones que se sobrellevan con esfuerzo por el bienestar colectivo. Sin embargo, aunque mis pasos me han llevado por otros caminos, mi formación y mi esencia siempre llevarán el eco de aquellas tierras y el legado de quienes sembraron en mí ese profundo sentido de pertenencia por el territorio.

Sin duda, Natagaima ha sido una pieza esencial en la construcción de mi personaje en ‘Hablando de Espantos’. Este territorio no solo aporta un contexto rico en historias y tradiciones campesinas, sino que también se convierte en la raíz donde nace la esencia misma de Guillermo.

De Natagaima tomé las características más importantes del contexto campesino: la forma de hablar pausada, cargada de sabiduría popular; la relación profunda con la tierra y la naturaleza; y ese espíritu resiliente que caracteriza a quienes han trabajado el campo por

generaciones. Cada palabra y cada gesto de Guillermo están impregnados de los ritmos y cadencias que observé en las personas de la región, de su manera de interactuar con el entorno y de su conexión innata con la vida rural.

En cuanto a la construcción física, los hombres y mujeres de Natagaima fueron una inspiración directa. La postura, las manos curtidas por el trabajo bajo el sol, y el caminar sereno pero decidido de Guillermo provienen de los campesinos que vi y conocí en Palma alta. Cada detalle, desde su vestimenta hasta la forma en que maneja las herramientas del campo, busca rendir homenaje a su herencia campesina.

Natagaima no es solo un lugar que marcó mi infancia y mi percepción del mundo; es también el alma del personaje. Guillermo lleva consigo el peso de las historias que escuché, los paisajes que recorrí y las raíces culturales que he aprendido a valorar profundamente. Este territorio, con sus ríos, montañas y tradiciones, no es un escenario distante; es el cimiento desde el cual Guillermo toma vida, llevando consigo la autenticidad y la dignidad de un campesino del Tolima.

Paisajes colombianos: el vuelo de la Mariposa:

El miedo, las drogas, la inseguridad, la violencia y el microtráfico fueron parte del día a día de un sector que muy pocos conocen. Santa Cecilia y Cerro Norte, dos barrios hermanos que

desde sus orígenes han sido marcados permanentemente por la violencia, esta zona ahora conocida por sus múltiples colores, es ahora llamado el sector de 'La Mariposa', una mariposa que siempre ha querido alzar el vuelo, alejándose de esa oscura mancha de la marginación y la injusticia social.

Barrios llenos también de experiencias, relatos, mitos y leyendas que han formado parte de la historia de cada uno de los habitantes de esta comunidad, sin embargo, a pesar del duro y crudo contexto, siempre existirá la esperanza, esa semilla que ha germinado con mucho trabajo y sigue creciendo. Para ser especifico, me refiero al componente humano, el cual siempre busca construir paz en su territorio de la mano de lideres sociales y espacios de formación.

Para mí, siempre fue más que una división física o un espacio de residencia, consumo y reproducción de mano de obra, estos barrios son el resultado de formaciones históricas y culturales que nos hablan de un escenario de sociabilidad, luchas y experiencias a través de las cuales se construyen sentidos e identidades.

Geográficamente ubicado en la frontera donde termina lo urbano y comienza lo rural, en los cerros nororientales de la localidad de Usaquén. La Mariposa, ha sido el hábitat de varias generaciones que vienen tejiendo comunidad. El sentido de pertenencia de los miembros de

la vecindad se ha forjado al calor de numerosos conflictos y reivindicaciones por el derecho a la ciudad, a la vida digna y a ser soberanos alimentariamente.

Y es desde este lugar, la mariposa, un lugar que me vio crecer, en donde comenzó mi vida en el arte.

Entrevista Oliverio Mancipe, habitante del sector de la Mariposa:

> 'Mi nombre, Oliverio Mancipe, hace 35 años vivo en este barrio. Este barrio es bonito, muy buenas perceptivas, contamos con mucha gente de responsabilidad y… eh… los sistemas de gobierno son los que poco funcionan aquí dentro de la misma comunidad, nos han como tratado en abandonar. El barrio contiene, como todos los barrios en Colombia o en Bogotá como todos ellos, contiene con la mayoría, con una cantidad de niños con falta de oportunidades, jóvenes y demás…'
>
> Oliverio Mancipe, 2013.

Durante más de 30 años este territorio ha visto nacer procesos de organización vecinal y comunitaria cuyos ejes de acción se han concentrado en la lucha por los servicios públicos, la educación popular, la atención a la primera infancia y actualmente a la defensa de la tierra y la conservación de las semillas criollas.

Sus calles he recorrido de arriba a abajo y de abajo a arriba y en ellas he conocido distintas cosmovisiones que luchaban por sobrevivir y como la frase de una canción me decía: *'Yo viví con varias vidas desaparecidas'.*

Siempre pensé en lo paradójico que había, entre la magnífica vista y las noticias negativas que atañen esa misma belleza. Me miro al espejo y me identifico como el resultado de un conjunto de personas que con su esfuerzo han logrado que, así como yo, las nuevas generaciones, reconozcamos nuestro territorio y apropiemos de manera singular una forma de luchar para cambiar a mejores vientos el barco de esta comunidad a la cual pertenecía.

Para mí el arte ha sido una forma de transformación, porque llega a ser ese medio por el cual se puede visibilizar problemáticas y del mismo modo poder concientizar a nuestra gente.

Esta es la forma que yo he elegido para poder luchar y así construir a las nuevas generaciones que llevarán a cabo los grandes planes en busca de la paz y el bienestar para nuestra mariposa.

En retrospectiva, me doy cuenta de que aquí nace mi inquietud por alzar la voz. De alguna manera, *Hablando de Espantos* me devuelve a aquellos tiempos en los que solo a través del teatro era posible visibilizar las problemáticas que frenaban el vuelo de la mariposa. Al rememorar esas sensaciones, percibo que este arte ha nacido para quienes ignoran la sombra que les impide crecer. Por eso, creo fielmente que la mariposa es parte esencial del sentido social implícito en el teatro, un sentido que hoy continúo desarrollando a través de Guillermo.

Figura 1 secretaria de Hábitat 2020. La Mariposa de Usaquén

Casa Taller, un refugio para niños, niñas y jóvenes:

Desde temprana edad, la ausencia de la compañía constante de mis padres marcó mi vida. Mi madre no vivía con nosotros y mi padre, en su rol de proveedor, se dedicaba incansablemente a su trabajo, lo que me dejaba solo en casa o al cuidado de familiares Afortunadamente, en el barrio existían varias fundaciones que ofrecían comedores comunitarios, los cuales se convirtieron en un refugio para mí, llenando un vacío creado por la falta de atención familiar

y brindándome apoyo en un momento de necesidad. Yo asistí a la mayoría de ellas, era una alternativa eficaz frente a algunas necesidades como la alimentación. Algunos comedores contaban con talleres para el acompañamiento con respecto a las tareas escolares de cada uno de los niños y jóvenes.

A medida que fui creciendo, los comedores comunitarios dejaron de ser una opción, pero la idea de quedarme sin hacer nada después del colegio no era una alternativa. En un intento por evadir mis emociones y la falta de apoyo, me adentré en un círculo vicioso de consumo de inhalantes, una decisión que me sumió en dinámicas destructivas, donde la mentira y las malas influencias se convirtieron en mi refugio.

En 2010, encontré un lugar que marcó un antes y un después en mi vida: la Casa Taller Juvenil. Este espacio no solo me ofreció un respiro, sino que me proporcionó una oportunidad para redirigir mi vida. La Casa Taller era un centro de aprendizaje y crecimiento, con talleres vocacionales que incluían desde panadería, sistemas, comunicación, baile tradicional, ebanistería y teatro. Fue en este lugar donde pude reencontrarme con mis pasiones y habilidades, alejándome de las dinámicas tóxicas y comenzando a construir una nueva perspectiva de futuro.

La primera vez que llegué a la Casa Taller Juvenil, no sentía un interés genuino y estaba renuente a inscribirme. Sin embargo, algo cambió cuando vi la variedad de talleres que

ofrecían. No fue el taller de teatro el que me atrapó, sino el de **break dance**, una disciplina que despertó algo en mí. Fue allí donde comenzó mi verdadero camino artístico.

Las primeras prácticas fueron un reto, pero la danza me proporcionó algo que nunca había experimentado: La pasión por un hobbie. A medida que avanzaba, no solo aprendía a dominar el cuerpo, sino que también comencé a interactuar con otras personas que compartían mi pasión por la danza urbana, lo cual me ayudó a forjar nuevas conexiones y encontrar un propósito.

Lo que más me impactó de ese proceso fue el acompañamiento constante de psicopedagogos, psicólogos y trabajadoras sociales, quienes, al revisar mi caso, me ayudaron a fortalecer mi foco y a redirigir mi energía. Con el aumento de mis actividades en los talleres, empecé a llenar mi tiempo con todo lo nuevo que me ofrecía el espacio, lo que gradualmente me fue alejando de las conductas destructivas que hasta ese momento formaban parte de mi vida. La Casa Taller Juvenil no solo fue un refugio, sino un punto de transformación, un lugar que me permitió descubrir mi vocación artística y empezar a construir un futuro diferente.

Figura 2 González 2019. Casa Taller Juvenil.

Los Circunspectos de la Caja Negra: Comprender el Teatro como Denuncia Social

"Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes podemos llegar a ser" (Boal, 2006)

Cada año, Casa Taller participaba en uno de los eventos más emblemáticos de la comunidad: la Feria del Maíz. Desde su creación en 2005, esta feria no solo promovía la soberanía alimentaria y destacaba los productos campesinos derivados del maíz, sino que también se construyó como un espacio de expresión artística y cultural. Para mí, esta feria simbolizaba más que una celebración local; era un escenario en el que el arte se ponía al servicio de un propósito colectivo, uniendo la creatividad con la resistencia cultural.

Fue durante la VI edición de la Feria del Maíz que tuve mi primer contacto con el grupo teatral: *Los Circunspectos de la Caja Negra*, dirigido por el profesor Fernando Andrés Bobadilla. Al notar mi interés, me invitó a participar en los talleres extracurriculares de teatro. Al principio, me invadía una profunda inseguridad, derivada de mi falta de experiencia y de la barrera que suponía trabajar en equipo. En este espacio, nos reuníamos jóvenes que compartíamos un deseo común: desafiar las condiciones de violencia, exclusión y apatía que marcaban nuestro entorno. A través de las dinámicas teatrales, no solo aprendimos técnicas de interpretación, sino también herramientas para el trabajo colectivo y la resolución de conflictos. Muy pronto, este aprendizaje se puso a prueba en un proyecto que cambiaría mi forma de ver el arte. Con el apoyo de la Universidad Manuela Beltrán, emprendimos la creación de una obra teatral colectiva que respondiera a las realidades del territorio. Este proceso nos llevó a reflexionar sobre las múltiples formas de violencia que permeaban nuestra comunidad: desde el control del microtráfico y las fronteras invisibles, hasta la precariedad en los servicios básicos. Lo que comenzó como un ejercicio de exploración se convirtió en una obra que abordaba estas problemáticas de manera metafórica, representando a la violencia como un personaje llamado *Malandrina*, que los protagonistas derrotaban a través de la fuerza del arte y la colectividad.

Esta obra, presentada en diferentes espacios del barrio, me permitió entender el verdadero alcance del teatro. No era solo un medio de expresión personal o una actividad recreativa;

era una forma de denuncia y transformación social. Cada escena no solo narraba nuestras experiencias, sino que también invitaba a la reflexión y al cambio. Fue en ese proceso donde descubrí que el teatro tiene el potencial de ser una herramienta para visibilizar las injusticias y desafiar las estructuras que perpetúan la exclusión y la violencia.

Esta experiencia fue un punto de inflexión en mi camino artístico y, de forma natural, conectó con mi trabajo en 'Hablando de Espantos'. Ambas experiencias compartían un mismo propósito: poner el arte al servicio de la comunidad, para reivindicar historias invisibilizadas y cuestionar las realidades que normalizamos. A través de la construcción de *Guillermo*, en *Hablando de Espantos*, pude reafirmar esta visión. Comprendí que el arte, lejos de ser un acto aislado, es un acto político, una plataforma desde la cual es posible transformar, aunque sea de manera sutil, la percepción del mundo que nos rodea.

Figura 3 Bobadilla 2013. Los circunspectos de la caja negra.

Figura 4 Bobadilla 2013. Ensayo.

Nuevos Horizontes: Mi travesía a la formación profesional

En este espacio hablaré brevemente sobre mi paso por la universidad, una etapa marcada por sacrificios, aprendizajes y descubrimientos. Creo firmemente que cada experiencia vivida, desde el rigor extenuante de trasnochar para luego madrugar, aprenderse textos en el bus camino a la academia, decidir entre el almuerzo o las fotocopias, recorrer la Plaza España buscando materiales para el vestuario del personaje, hasta los enfrentamientos con compañeros que, entre lágrimas y risas, lograban sacar adelante una escena, fue un aporte significativo a mi formación. Recuerdo también recorrer largas distancias por la ciudad para

encontrar un espacio de ensayo, sorteando miles de obstáculos, lo que hizo de mi paso por la ASAB una experiencia invaluable. Sacar adelante una carrera artística, a pesar de la falta de fe de quienes dudan que se puede vivir del arte, me enseñó que el verdadero valor reside en la pasión y la resiliencia.

Cada taller, lectura, foro, conversatorio, ensayo, práctica y cátedra me permitió adentrarme en esta hermosa profesión con respeto y compromiso. Sin embargo, hubo un momento crucial en mi proceso académico: uno de mis montajes en 2019, *La puta madre* de Marco Antonio de la Parra, una obra ambientada en Chile durante la dictadura de Pinochet, me confrontó con una gran incógnita. Aunque entendía el contexto y los objetivos de los personajes, sentía una desconexión profunda con la necesidad de prestar mi voz a esa denuncia. Me costaba apropiarme de la historia de chilenos y chilenas que sufrieron la guerra.

Ese bloqueo comenzó a resolverse cuando logré hacer una transposición de esos hechos a un contexto más cercano: la historia que me contaban mis abuelos sobre su desplazamiento en los años noventa, cuando las disputas por el territorio entre el AUC y las FARC en Natagaima los obligaron a huir. Ese paralelismo entre la guerra en Chile y los conflictos en Latinoamérica me permitió comprender mejor el mensaje de la obra y apropiarme de él.

Aun así, al finalizar ese proceso, quedé con una sensación agridulce. Me daba cuenta de que en muchos de mis montajes anteriores me había quedado en la superficie: acciones físicas

marcadas, textos memorizados, vestuarios diseñados, pero sin lograr esa conexión profunda que tanto anhelaba. Sentía que mis resultados eran un cascarón vacío, producto de esfuerzos técnicos más que de una verdadera comprensión emocional y artística.

Fue con ‘Hablando de Espantos’ que todo cambió. Este montaje, en el que trabajé al final de mi paso por la academia, dio un giro de 180° a mis percepciones. Me permitió conectar profundamente con mi identidad y replantear muchas dudas sobre mi oficio. Este proceso me demostró que el arte es más que técnica; es un acto de sinceridad con uno mismo y con las historias que elegimos contar.

Capítulo 2: El Latido de 'Hablando de Espantos': Creación y Exploración

El viaje

En el año 2022, emprendimos un viaje que marcaría el inicio de este trabajo. Fue durante mi participación como asistente de producción en el montaje de *Rosa Pastel*, una obra dirigida y actuada por las talentosas estudiantes Kelly Guerra y Paola Estrada. Cuando todo comenzó a tomar forma, por diversas razones que se interpusieron en el camino del montaje, decidimos que la mejor opción era realizar una residencia artística, un retiro al campo donde pudiéramos concentrarnos plenamente en la obra, sin distracciones.

Como encargado de obtener lo necesario para que ese proyecto se hiciera realidad, propuse un lugar que guardaba un profundo significado para mí: la finca de mis abuelos, ubicada en una vereda del municipio de Natagaima, en el Tolima. Allí, donde pasé parte de mi infancia, sabía que encontraríamos el refugio perfecto. Estaba seguro de que mis abuelos no tendrían ningún inconveniente en abrirnos las puertas de su hogar para hospedarnos durante esos días que, sin duda, se convertirían en una experiencia inolvidable. Nuestro plan estaba cuidadosamente organizado. Habíamos establecido horarios para las comidas, con un menú incluido, y elaborado un detallado listado de los elementos necesarios. También creamos una agenda para los ensayos y asignamos horas de lectura, todo con el objetivo de no perder ni un solo segundo. Sentíamos una emoción palpable al unir nuestras fuerzas en la construcción de algo verdaderamente bello, un proyecto en el que las chicas habían trabajado con dedicación durante un año entero.

La angustia que se vivía en la ciudad, especialmente por el estrés del montaje y el hecho de que las cosas no estaban saliendo como queríamos, nos había sobrepasado. Sin embargo, en el primer instante de conexión con la naturaleza, nos sentimos liberados. Respirar aire puro y contemplar tanto verde tranquilizó mi mente. De repente, vi con claridad la gran oportunidad a la que estábamos contribuyendo, y sentí esa misma disposición en todos los demás. Esa misma noche, aprovechando el paisaje nocturno, acompañado por el canto de grillos y cigarras, Carlos Silva nos propuso leer su dramaturgia, un trabajo que formaba parte

de su proyecto de grado I y II. No se imaginan mi sorpresa al descubrir que estaba escribiendo una fábula sobre campesinos huilenses y que, justamente, todo el ambiente a nuestro alrededor creaba la atmósfera perfecta para la lectura dramática. La obra contaba con cuatro personajes, y Carlos ya tenía una propuesta de elenco para su montaje. Pensaba incluir a Paola Estrada, y el personaje principal estaba destinado a un compañero de la academia llamado Edwin Bolnar. Como Edwin no había participado en *Rosa Pastel* y no estaba con nosotros en el viaje, me ofrecí para realizar la lectura. Aprovechando el hecho de haber crecido en una familia tolimense y de conocer el acento por más de 20 años, desde el inicio busqué darle a mi interpretación un acento marcado. Esa propuesta tenía como objetivo crear un ambiente jocoso, sin ninguna pretensión y con las cadencias características de la jerga, basándome principalmente en los referentes de mi familia y nunca llegué a imaginar que fluiría de tal forma que marcaría el inicio de este proyecto.

Debo señalar que el texto era increíble. Me sorprendió ver cómo mi compañero había logrado crear escenas con un fabuloso despliegue de ritmo y timing, utilizando pausas y tensiones de manera magistral. Los personajes arquetípicos y el humor situacional estaban excelentemente ejecutados, y lo más destacable era que el texto no solo ofrecía entretenimiento, sino que también transmitía un mensaje profundo. No se limitaba a juzgar ciertas figuras, sino que nos mostraba una realidad significativa. Al terminar la lectura quedamos encantados y con ganas de convertir también esa obra en realidad, por otro lado, yo no me imaginé que, gracias a la

propuesta de esa primera lectura, Carlos se convencería de hacerme participe y que sería una buena opción para interpretar a ese personaje llamado Guillermo.

Figura 5 González 2022. Ensayo Rosa Pastel.

Figura 6 González 2022. Desayuno en Castilla, Tolima.

¿Qué es Hablando de Espantos?

‘Hablando de Espantos*’* es una obra cómica para cuatro intérpretes que narra la historia de Guillermo, un humilde campesino que un día encuentra una "guaca" que, según la leyenda, promete sacarlo de la pobreza. A partir de este evento sobrenatural, Guillermo inicia una travesía para desenterrar el tesoro, enfrentándose a una serie de aliados y enemigos que convierten su situación en una serie de calamidades, pero que resultan ser extremadamente divertidas para el espectador. La obra está desarrollada bajo el formato del sainete, un género o molde teatral caracterizado por su tono cómico y sus situaciones exageradas.

A pesar de que el sainete normalmente es una construcción con una composición en verso, esta vez por comodidad del autor fue escrita en prosa, lo cual no supone ningún problema en la eficacia en cuanto a la comprensión de las situaciones dadas por la obra. La obra fue escrita durante un taller de dramaturgia dirigido por el maestro José Assad en 2020, en plena pandemia. En este ejercicio, se solicitó a los participantes que encontraran relatos del contexto como punto de partida para activar la escritura. Carlos, en ese momento, decidió por motivos de pandemia, emprender un viaje a un pueblo llamado Oporapa, en el Huila. Allí, descubrió una gran cantidad de relatos e insumos que enriquecieron su dramaturgia.

En Oporapa, vivió cerca de una casa que, según los vecinos, estaba habitada por el espíritu que señala una "guaca". De este entorno surgió la idea de la luz de fuego que ilumina el tesoro

en la obra. Además, experimentó la vida diaria de los campesinos trabajando en las fincas productoras de café, y poco a poco, los fragmentos de su experiencia empezaron a dar forma a su visión.

Ahora, debía enfrentar a su personaje principal, Guillermo, a numerosos peligros, presentándolo en constante pugna contra las fuerzas del mal. Guillermo representa al campesino de tierra caliente, un individuo con las fortalezas y debilidades típicas de los jornaleros. Es alguien con gran ímpetu de salir adelante por su familia y que supera sus limitaciones por amor a lo que hace.

Figura 7 González 2023. Foto propuesta de póster.

El Arte de Descubrir: La máscara como portal al personaje

Sinceramente, mi conocimiento sobre el uso de la técnica de la máscara era bastante pobre. Aunque había utilizado varias máscaras en muestras en Casa Taller, fue solo en este momento que me dediqué a profundizar en su estudio y a cuestionar de manera rigurosa su aplicación y técnica. Los ensayos se enfocaron a realizar diferentes juegos que buscaban activar la expresión corporal, sabiendo que al usar las máscaras el cuerpo pasaba a ser agente principal de la comunicación.

Durante nuestra búsqueda de información técnica, nos encontramos con varios referentes, entre ellos, las magistrales clases del maestro Juan Manuel Combariza. Él domina las técnicas de la *Commedia dell'Arte*, un tipo de teatro nacido en Italia en el siglo XVI, caracterizado por el uso de arquetipos muy específicos, la mayoría de los cuales se representan con máscaras. Dentro de las dinámicas propuestas por él, el taller se divide en dos estructuras básicas:

1. **Planteamiento de los recursos técnicos.**

2. **Aplicación de esas herramientas en el montaje.**

Principios Fundamentales a Trabajar

- **Fragmentación:** Articulación de cada elemento por separado.
- **Disociación:** Mientras una parte realiza una acción, otra hace algo distinto.
- **Puntuación:** Marcación del movimiento con pausas necesarias para que la máscara comience a hablar.

Durante los ensayos, nos enfocamos principalmente en activar la atención para el uso de la máscara. Caminando por el espacio en diferentes direcciones, ponemos atención a nuestro entorno y, al mismo tiempo, a nuestro cuerpo. ¿Cómo está mi mirada? ¿Cómo estoy apoyando los pies? ¿Qué inclinación tiene mi cabeza? De repente, se da una palmada y

alguien grita "¡STOP!", quedó congelado. Toda mi atención se dirige a la relación entre mis pies y el suelo, a la alineación de mi columna, a la posición de mi cabeza y a mis ojos, con la mirada clavada en un punto fijo.

La idea de este ejercicio es afinar la capacidad de puntuar, de detenerse. ¿Cómo me pauso? ¿Cómo se redefine mi disposición en relación con el espacio? Es un ejercicio de atención que conecta mi cuerpo con el movimiento. Sin embargo, mi atención no debe centrarse solo en mi interior; también trabajamos la atención con el grupo. Mis compañeros en esta fase inicial fueron Paola Estrada, Kelly Guerra y Carlos Silva.

Primero, llevamos nuestra atención a la piel, ese órgano que recubre todo nuestro cuerpo. Nos concentramos en cómo la piel se comunica con el exterior. ¿Cómo comienzo a caminar? ¿Lento o rápido? Descubrimos cualidades de movimiento más suaves, donde el tacto, la piel, representa exploración. Nos tomamos más tiempo para percibir las cosas a través de nuestra piel. Realizamos acciones cotidianas con este ritmo y jugábamos a añadir diferentes intenciones a cada acción. Por ejemplo, tomar un vaso de agua: ¿cómo cambia la acción, si se realiza al ritmo de piel y con la intención de saciar una terrible sed?

Después, nos enfocamos en los músculos y, finalmente, en los huesos. Las nuevas dinámicas de movimiento generaban cualidades diferentes que producían diversas sensaciones. Comprendí que este juego es un pretexto para entender la lógica de mi cuerpo y cómo

atraviesa distintos estados según cómo lo dirijo, siempre integrando los principios de fragmentación, disociación y puntuación.

Estas actividades fueron parte importante de la primera fase de trabajo, revivir el cuerpo, darle alegría, darle voz para que se defendiera, una y otra vez buscamos darles máxima importancia a los extremos, jugando con la tensión y relajación, a cada cambio de estado es importante puntuar. Importante ser riguroso con el detalle sobre todo pensando en cómo están mis brazos y piernas agregando niveles, ritmos musicales, la voz; es importante verbalizar la acción, me ayuda a percibir con más atención lo que hago, nunca olvidar puntuar, ¡congelado, nada se mueve!

¿Cuál es el objetivo de todo este trabajo? Al entrenarnos para percibir todas estas variables, facilitamos la construcción de las lógicas del arquetipo. Como dice el maestro Combariza: "El arquetipo es la forma, y la forma es el arquetipo."

Relación con la máscara y el espacio

Figura 8 Silva 2023. Ensayos.

En la aplicación de las herramientas para el montaje, era necesario trabajar con nuestra máscara. El maestro Combariza en su taller normalmente solicita la elaboración de una máscara de cartón, a la que llama "pajarito". Sin embargo, ya contábamos con las máscaras de cada personaje, así que, siendo prácticos, comenzamos directamente a trabajar con ellas con las siguientes indicaciones:

Poder entrar en relación con la máscara:

¿Cómo me pongo yo en relación con la máscara?

¿Cómo está la máscara en relación con el espacio?

¿Cómo está la máscara en relación con el público?

Ejercicios básicos del ensayo:

1. **Mirar a través de los ojos de la máscara:**

    - Siempre mantener la mirada fija en los ojos de la máscara, sin importar hacia dónde esté orientada.

    - ¿Cómo veo el mundo a través de los ojos de la máscara? Recordando siempre fragmentar y puntuar, algo que a menudo olvidaba.

    - Es importante que la máscara "comente" a los compañeros o público sobre lo que ve.

2. **Compartir la mirada de la máscara:**

    - Lo que la máscara esté mirando, yo también lo miro.

    - Tengo en cuenta que la máscara no mueve los ojos; donde sus ojos están dirigidos, todo su rostro se orienta. Recorremos el espacio con la máscara en paralelo al rostro, descubriendo cada rincón del salón.

    - Poco a poco, añadimos la voz, mencionando cada lugar u objeto que vemos.

3. **Miradas opuestas:**

    - La máscara mira hacia un lado y yo hacia otro.
    - Llevamos este ejercicio al extremo opuesto, asegurándonos de que la máscara esté observando algo real, al igual que yo.
    - ¿Cómo logro concentrarme en diferentes puntos al mismo tiempo?

Cada repaso de estas estrategias, antes de revisar las escenas, fortalecía mi apropiación de las herramientas. A través de las puntuaciones en ciertas situaciones, comprendía cómo lográbamos el gag, ese mecanismo que, al repetirse, resulta efectivo para hacer reír. Empezaba a descubrir un camino que podía perfeccionar. El entrenamiento con la máscara es riguroso, y llegué al punto de crear un vínculo especial con la máscara de Guillermo.

Afortunadamente, el director tiene una pasión profunda por el uso de máscaras y títeres. Al tomar un taller de diseño de máscaras, tenía todas las herramientas necesarias para crear las del montaje. Decidió tomar mi rostro como base para el diseño, acentuando rasgos característicos, con mi familia como referencia: pómulos prominentes, una nariz chata y redonda, y cejas bien pobladas.

Voces del Inconsciente: Exploración vocal en la creación

Hasta este punto, nunca me había detenido a pensar sobre el acento tan característico de la región del Tolima y del Huila, a pesar de que mi familia es 100% tolimense. No había reconocido qué hace que este acento sea tan especial, es un acento distintivo que posee características fonéticas y léxicas propias, influenciado por la historia, el entorno y las costumbres locales, recordemos que aún se conservan tradiciones ancestrales de los indígenas Pijao y Opitas.

En la primera lectura, propuse una voz de manera intuitiva. Acerté en algunas acentuaciones, pero mantenía un sonsonete sin matices en cada texto, fue entonces cuando comencé a trabajar en afianzar la voz del personaje. En la obra, la fábula se desarrolla en un cerro cafetero del Huila. Por ello, opté por trabajar el acento más cercano a mí, usando a mi familia como referente. Empecé a hablar con ellos, profundizando en la jerga y capturando los matices del habla local.

Características del Acento del Tolima Grande

1. **Entonación y Melodía:**

    - **Sonsonete:** Una de las características más notables del acento del Tolima Grande es su entonación rítmica y melodiosa, a menudo descrita como un "Cantadito". Los hablantes tienden a alargar ciertas vocales y a mantener un

tono que sube y baja suavemente, lo que da una sensación de cantabilidad al hablar.

- **Finales descendentes:** Las frases a menudo terminan con una entonación descendente, lo que puede dar una sensación de seguridad o determinación en el habla.

2. **Pronunciación:**

- **Aspiración de la 's':** Al igual que en otros acentos de la región andina y caribe, la 's' final de sílaba a menudo se aspira o se pronuncia suavemente, casi como un susurro. Por ejemplo: "los perros" puede sonar más como "loh perroh".

- **Eliminación de la 'd' intervocálica:** La 'd' en palabras como "nada" y "todo" a menudo se omite, resultando en pronunciaciones como "na'a" y "to'o".

- **Vocalización de la 'r':** La 'r' puede sonar más fuerte o incluso se vocaliza en ciertas posiciones, especialmente cuando está entre vocales. Sonando en ocasiones exagerado si precede la vocal 'a'

3. **Vocabulario y Jerga:**

- **"Mijo/Mija":** Se usa con frecuencia para referirse cariñosamente a alguien, similar a "hijo/hija" pero en un contexto más coloquial y afectuoso. Es usado con frecuencia en diferentes zonas del país, sobre todo en contexto rural.

- **"Taita ":** Término cariñoso o informal para referirse a los padres o a personas mayores.

- **"Guámbito/ Güipa":** Forma coloquial de llamar a un niña o niña. Guámbito se escucha mucho más en la región del Tolima y el Güipa es más usado en el Huila.

- **"Atembao":** Se define así a la persona con poco entendimiento o también a quienes son despreocupados o no atienden a sus deberes.

- **"Culimbo":** Persona que está equivocada en algo.

- **"Fregar":** Molestar o hacer algo con insistencia, o también, simplemente realizar alguna tarea, en el sentido de trabajar.

- **"Buchichorreado":** forma no tan usada, sin embargo, utilizada para describir a los niños pequeños.

4. **Uso de diminutivos:**

- El uso de diminutivos como "-tico", "-ica" (pequeñitico, chiquitica) es común en la región, lo cual suaviza y da un tono más cariñoso o familiar al discurso.

Contexto Cultural

El acento del Tolima Grande es un reflejo de la vida rural y agrícola de la región, donde las tradiciones campesinas son fuertes. La vida cotidiana en esta área gira en torno a la agricultura, especialmente al cultivo del café, el arroz y otros productos de la tierra, lo que ha influido en el lenguaje y en la forma de comunicarse.

Influencias Externas

El acento ha sido influenciado por varias corrientes migratorias internas, incluyendo personas de la región andina y del Caribe colombiano, lo que ha generado una mezcla interesante de pronunciaciones y vocabulario.

Ejemplo de Uso

En una conversación cotidiana, un tolimense o huilense podría decir:

- **"Mija, venga pa'cá, ¿vió cómo ta' de bonitico está el día?"**
- **"Ese guámbito tan chiquitico se fue pa'l cafetal con su taita."**

Referencia para el acento:

Al buscar referentes audiovisuales para mejorar mi trabajo de voz, encontré en el maestro José Ordóñez una fuente invaluable. En su programa *Ordóñese de la risa*, presentó personajes que representaban distintas regiones de Colombia, utilizando arquetipos típicos con caracteres y acentos diversos. Entre estos, destaco una pareja de tolimenses, cuya representación se basaba en un humor situacional que exageraba su fama de pereza. Ordóñez hiperboliza este defecto, atribuido a los habitantes del Tolima Grande, para generar conflicto y comedia. Aunque el acento tolimense difiere del huilense en velocidad y expresiones específicas, este referente me proporcionó una base sólida para crear una voz agradable y coherente.

Figura 9 Archivo José Ordoñez 1995. Los Celios.

Celio es un personaje humorístico interpretado por Jorge ‘El gordo’ Manosalva en el programa de comedia "Ordóñese de la Risa". Representa a un hombre mayor, con una personalidad ingenua, pueblerina y sencilla. Su humor radica en su forma de hablar y en la manera en que se relaciona con los demás personajes, reflejando las costumbres y tradiciones de la Colombia rural. Logré encontrar un símil con las actitudes de Guillermo, así que el trabajo se centró en no llegar a ser tan exagerado como la propuesta de Celio, no obstante, quería adquirir esa misma simpatía desde la voz.

Saineteando: Un diálogo creativo en Medellín

Dentro de lo estipulado, la idea era tener todo el montaje listo para el estreno, y no iba a ser un estreno cualquiera. Fuimos invitados a participar en la 8va edición del encuentro *Saineteando: Diálogos de la Memoria* en Medellín, por parte del maestro Luis Alberto Correa, fundador, actor y director de la Corporación Cultural Teatro Barra del Silencio; un espacio donde se valoran los conflictos simples y sociales, abriendo nuevas perspectivas en las relaciones con la comunidad. Este encuentro, visto como un diálogo creativo, es un abrazo y una reconciliación con el conflicto artístico, lo que permite el resurgir de un teatro desenfadado, burlón, alegre, crítico, inclusivo y, sobre todo, un formador esencial de la sociedad.

El Teatro El Guacal ya contaba con una historia previa en *Saineteando*; nosotros ya nos habíamos presentado anteriormente con *Día de Pagos* de José María Samper, un montaje que se realizó como resultado del módulo de comedia en la ASAB. Toda la experiencia adquirida en ese encuentro nos abrió las puertas de este escenario, en el cual tuve la oportunidad de abrir mi cosmovisión, donde tuve la oportunidad de compartir con diferentes artistas de varios municipios aledaños a Medellín, también representantes de la parte caribe del país y como no, voces del teatro bogotano, conocer sus perspectivas del arte desde sus propios contextos y conflictos.

Figura 10 Memorias Corporación Teatro Barra del Silencio 2023

Figura 11 Memorias Teatro Barra del Silencio 2023. Póster Oficial.

Debo decir que todo lo que viví en este encuentro forma parte de esas experiencias que se han tatuado en mi alma. Pude participar en diálogos que no eran simplemente clases teóricas sobre el teatro, sino conversaciones profundas y actuales que me hicieron cuestionar mi quehacer. Se enfocaron en el enriquecimiento del teatro popular a través del sainete, discutiendo las manifestaciones culturales y la crítica social en los carnavales de Riosucio y Barranquilla. Se destacó la importancia del teatro popular como forma de resistencia y la necesidad de integrar lo popular en la academia. Además, se abordaron los retos de la industria teatral en medio del turismo y la violencia en Colombia, concluyendo con un

llamado a la continuidad de estas prácticas artísticas como medio para preservar la memoria cultural.

Me sorprendió profundamente la acogida que tuvo "Hablando de Espantos". A pesar de que el estreno fue todo un desastre por problemas técnicos, los invitados quedaron maravillados con la narrativa, y las desventuras de Guillermo provocaron risas incontrolables entre los asistentes. Al finalizar, se llevó a cabo un foro en el que se debatió sobre lo presenciado en la obra.

Observé que Medellín, al igual que muchas otras ciudades que han crecido y modernizado a un ritmo vertiginoso, encuentra en sus raíces rurales una fuente de autenticidad y un lazo con su pasado, que sigue siendo significativo para sus habitantes. Uno tras otro, los asistentes compartieron leyendas y relatos populares que han sido transmitidos de generación en generación. Estas narrativas no solo preservan las costumbres y valores de las comunidades rurales, sino que también fomentan un sentido de pertenencia y continuidad en un mundo que evoluciona rápidamente impulsado por las modas.

Dichas historias enriquecen la cultura urbana de Medellín, infundiendo elementos de la vida campesina, la relación con la naturaleza y la sabiduría popular, y recordándonos la importancia de nuestras raíces. Es cierto, la búsqueda constante de éxito material y reconocimiento en las grandes ciudades a menudo nos desconecta de los aspectos más

profundos y significativos de la vida. Muchas veces, en nuestro afán por alcanzar metas económicas, olvidamos valorar las relaciones auténticas, el esfuerzo genuino y las pequeñas acciones que realmente marcan la diferencia en la vida de los demás y en la nuestra.

Las historias que surgen en contextos rurales suelen estar llenas de sabiduría y lecciones sobre la vida simple, sobre la importancia de construir conexiones sólidas y sobre el valor del trabajo honrado. Estas enseñanzas son igualmente relevantes en el entorno urbano, donde a menudo lo superficial puede eclipsar lo esencial. Hago mucho hincapié en la importancia de un espacio que rescate lo tradicional ya que al observar mi alrededor veo que muchas personas de mi generación, incluyéndome, estamos cegados por fenómenos de lo efímero que no nos permite construir tradición, a veces vivimos embelesados por la cultura de extranjeros y nuestra conducta se acomoda a esas dinámicas, olvidando lo que tenemos a nuestra disposición: "La revolución de lo ligero. Liberados de los lazos religiosos, familiares, de costumbres, ideológicos, los individuos "desatados", desligados, emancipados, funcionan como átomos en estado de flotación social" (Lipovetsky, 2016, p. 12)

'Hablando de Espantos' al resaltar estas actitudes y reflexionar sobre ellas, no solo estamos creando conciencia, sino también abriendo un espacio para el diálogo y el cambio. Tal vez, al entender que todos compartimos la misma lucha por encontrar un equilibrio, entre nuestras aspiraciones y nuestros valores, podemos inspirarnos mutuamente para enfocarnos en lo que

realmente importa: el respeto, la solidaridad, la tradición y la búsqueda de un propósito más allá del materialismo. En este viaje, cada historia cuenta, cada voz es valiosa y cada paso hacia la nobleza en nuestras acciones, aportan en la construcción continua de nuestra obra y ha sido lo más valioso de esta aventura.

Uno de los momentos más valiosos que quiero resaltar fue el último día, cuando se organizó una olla comunitaria. Cualquier persona que quisiera participar era muy bienvenida. Observé cómo llegaban interesados en las actividades desde diferentes lugares, y no solo disfrutaron de un delicioso ajiaco, sino que también participaron en una charla sobre turismo y arte en el país.

Esta conversación abordó reflexiones sobre cómo los miles de artistas están buscando mejorar la economía de sus regiones a través del arte, y se evidenció la importancia de sus propuestas. Todo esto me llevó a un punto nostálgico, donde recordé cómo, años atrás, en Casa Taller organizamos eventos comunitarios similares. En esos encuentros, todos los participantes llevaban no solo una muestra escénica, sino también un buen plato de comida.

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Corporación Cultural Teatro Barra del Silencio por la invaluable oportunidad de presentar nuestra obra en su espacio. Ha sido un honor compartir nuestra creación en un entorno tan acogedor y profesional. Además, nos sentimos profundamente afortunados de poder conocer a talentosos colegas artistas de

diferentes regiones de Colombia, lo que ha enriquecido mi experiencia y me ha inspirado a seguir en mi camino artístico. Por último, agradecemos la oportunidad de explorar y disfrutar de la maravillosa ciudad de Medellín, cuyas vibrantes culturas y paisajes nos han dejado una huella imborrable. ¡Gracias por todo!

Figura 12 González 2023. Funciones Medellín.

Figura 13 González 2023. Funciones Medellín.

Figura 14 González 2023. Funciones Medellín.

La Forja de lo Nuevo: Desafíos y revelaciones

Una vez en Bogotá, el siguiente paso consistía en preparar todo lo necesario para las cinco funciones obligatorias que 'Hablando de Espantos' debía asumir como parte de la responsabilidad de un montaje académico. La experiencia adquirida en 'Saineteando' nos permitió identificar varios errores que anteriormente no habíamos considerado, especialmente en lo que respecta a la organización de la entrada y salida de la escenografía, así como en la coordinación de sonidos, luces y algunas partituras físicas que debimos corregir de inmediato. En esta etapa pensamos que no sería un desafío tan grande corregir todos estos aspectos ya que contábamos con el tiempo preciso para ensayar, pero nos encontramos con varios obstáculos que debimos sortear de ahí a las funciones en el Teatro Quimera. La primera razón fue que el director Carlos Silva a raíz de todas las dificultades durante las funciones decide pasar de ser actor y director a solo dirigir, un ejercicio que le pidió encarecidamente el maestro Camilo Ramírez, tutor del montaje. Para mí fue un gran acierto ya que así se pudo afinar el ojo clínico a la hora de organizar los aspectos ya mencionados; la segunda razón era la salida de nuestra compañera Kelly Guerra, ella preparaba su viaje a Francia para su maestría e interpretaba a Miriam, esposa de Guillermo. Esas dos cosas fueron un golpe duro para el montaje, en pocas palabras debimos remontar, buscar actores que estuvieran dispuestos a trabajar fuertemente para cumplir con los tiempos. Ahí llegan dos personas que aportaron sustancialmente a toda la propuesta escénica, hablo

de Juan Manuel González y Edwin Bolnar. Cada uno asumió una gran responsabilidad y supieron llevar a buen puerto sus propuestas.

Juan interpretaría a Pochito, el compadre de Guillermo, pensado en un inicio como un señor oriundo del Huila, pero Juan propuso un comportamiento y un acento más característico de la zona cundiboyacense, este cambio no solo enriqueció la trama, sino que también impulsó dentro del grupo a explorar otras dinámicas de lo que significaba ser colombiano en un contexto más amplio.

Figura 15 Teatro el Guacal Instagram 2023. Funciones Teatro Quimera.

Edwin Bolnar, con su habilidad para las máscaras y los títeres, se convirtió en el alma del montaje. La transformación del Parroquito fue notable y su picardía trajo una nueva

dimensión a las escenas. Su interacción con el protagonista (Guillermo), que encarnaba la ingenuidad y la nobleza, permitió jugar con el carácter del párroco poniendo en contraste con su astucia y ambición, proporcionando momentos de gran comicidad y reflexión.

Figura 16 Teatro el Guacal Instagram 2023. Funciones Teatro Quimera.

Con cada ensayo, la complicidad entre los actores creció. Aprendimos a adaptarnos rápidamente a los cambios. Si antes luchábamos con la entrada y salida de la escenografía, ahora parecíamos anticipar cada movimiento, cada cue de luz. La unión del grupo se hizo evidente; nos apoyábamos mutuamente, compartíamos ideas, y la interpretación de cada uno se volvería un ejercicio colectivo, donde cada uno aportaba sus particularidades para enriquecer la obra.

La llegada de la fecha de las funciones era inminente, y aunque la presión aumentaba, también lo hacía nuestra confianza. A través de cada obstáculo, aprendimos valiosas lecciones sobre la flexibilidad y la importancia de la colaboración en el teatro. Al final, 'Hablando de Espantos' no solo se convirtió en un ejercicio académico, sino en un verdadero viaje de transformación para todos nosotros, con la esperanza de que el público pudiera sentir esa energía y compromiso en cada representación.

El Espíritu de Guillermo: Encuentro con el personaje

Figura 17 Teatro el Guacal Instagram 2023. Funciones Teatro Quimera.

Guillermo y Manuel: en varias ocasiones, durante ensayos y encuentros con el grupo, escuché la afirmación: "Guillermo es un personaje escrito para Manuel". Esto me llevó a cuestionarme: ¿Cuáles fueron esos factores que me ayudaron a apropiarme del personaje? La verdad es que la figura de Guillermo me ha confrontado con muchos aspectos de mi vida.

En primer lugar, me brindó la oportunidad de ser el protagonista de una historia, algo que, lamentablemente, no había tenido la fortuna de experimentar durante mi carrera y por supuesto iba a dar todo lo mejor de mí. Asumir la responsabilidad de estar presente en todas las escenas y saber que mi ausencia podría hacer que todo se desmoronara resultó ser un trabajo arduo, pero, a la vez, muy satisfactorio.

En segundo lugar, a pesar de que puede parecer una historia fantasiosa, descubrí que este tipo de relatos atraviesan mi vida personal y la de mi familia. En 2014, se llevó a cabo un megaproyecto agroindustrial llamado Proyecto Distrito de Riego a Gran Escala Triángulo del Tolima, cuyo objetivo era mejorar la competitividad del territorio en los mercados interno y externo del país. Más allá de denunciar las irregularidades y las afectaciones a la comunidad de Palma Alta en Natagaima, quiero profundizar en un hecho que surgió de este proyecto.

La idea era construir una mega canal que llevara agua a áreas alejadas de fuentes hídricas. Todas las maquinarias pesadas, pasaban frente a la casa de mis abuelos, ya que solo existía un camino único en toda la vereda. En un día de lluvia, después de soportar el incesante paso

de volquetas, retroexcavadoras y miles de camiones, la tierra cedió. Una volqueta cayó en un hueco frente a la casa de mis abuelos, el estruendo fue tan intenso que resonó en toda la vereda. De inmediato, todos salieron a auxiliar al conductor.

¡Oh, sorpresa! Al investigar, se descubrió que el hueco en el que había caído el vehículo resultó ser una tumba indígena con más de 450 años de antigüedad. Esto representó una noticia significativa para el Resguardo Indígena de Palma Alta; sin embargo, no tardaron en llegar muchos oportunistas que saquearon los tesoros hallados junto a los restos humanos. Varias instituciones en el acto, asistieron: el alcalde de ese entonces, Mauricio Andrade, toda comunidad de Palma Alta, dirección de La Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT), dirección Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT) y gerente de Pijao salud, dirección FICAT, doctora Diana Villada, coordinadora componente arqueológico UTC 2.010, ICANH, director casa de la cultura Natagaima, Grupo Semillas, Profesores de colegios de Natagaima, grupo de Investigadores en hábitat, comunidades y ruralidad, entre muchos otros. Se llegó al conceso de entregar los restos óseos al resguardo de Palma alta que serían los encargados del cuidado y conservación de sus ancestros como parte de su identidad. ¿Dónde están esos restos ahora? Solo sé que el resguardo nunca llegó a tocar nada de lo que en esa tumba se halló, después del saqueo sellaron para siempre la tumba y ni hablar de los tesoros, porque de lo que se encontró ni registro de ello había.

El hallazgo de una tumba indígena resalta la existencia de una historia cultural y un patrimonio que pertenece a la comunidad indígena local. Esto pone de manifiesto la necesidad de reconocer y respetar las raíces culturales de un lugar y que a mi parecer no fue respetado por aquellos que sacaron ganancia del hallazgo.

Tenía una razón importante para alzar mi voz y, así como lo hice años atrás en Casa Taller y con los circunspectos de la caja negra, mi intención era que a través de Guillermo y su obra se evidenciaran las problemáticas que enfrentan las personas o comunidades vulnerables, en este caso, un resguardo indígena.

Faros en la Niebla: Referentes que iluminaron mi viaje

Dentro de todo lo estudiado una de las obras que me ayudó a afianzar el tono del montaje fue la obra: 'El Tigrero' del grupo la Musaraña de La Tebaida, Quindío. La obra se sitúa en el Eje Cafetero colombiano, donde la música parrandera y folclórica ambienta la historia. Dos curanderos, conocidos como "Culebreros", invocan los cuatro elementos, el tiempo y el espacio para entrar en el mundo de los sueños. Desde allí, narran la vida de Jesús María Ocampo (El Tigrero) y su esposa María Arsenia de Ocampo, fundadores de Armenia, Quindío, Colombia.

A lo largo de la obra, se presentan las peripecias de esta pareja, especialmente desde la perspectiva del colonizador: un hombre ambicioso, luchador, infiel y negociador, rasgos

comunes entre los pioneros latinoamericanos. Aunque al inicio se hace una exaltación del héroe, gradualmente se revela su humanidad, y la figura de la mujer comienza a cobrar protagonismo.

Las verdades de la historia oficial chocan con suposiciones y otras realidades que enriquecen nuestra construcción cultural. Como dicen los culebreros, *"esta obra mostrará la verdad y la mentira de este hombre, que representa a todos los hombres de nuestro pueblo"*.

Las conclusiones de la obra resaltan la revalorización de los personajes históricos, presentando a Jesús María Ocampo de manera más humana y defectuosa en contraste con la visión heroica tradicional, al tiempo que destaca la centralidad de la figura femenina en la narrativa, sugiriendo la necesidad de contar las historias de mujeres en la historia colombiana. Asimismo, se enfatiza la interacción entre verdades históricas y narrativas alternativas, lo que enriquece nuestra comprensión colectiva de la historia, y subraya la relevancia de la cultura local a través de la inclusión de la música parrandera y folclórica, reflejando su influencia en la narrativa y el montaje teatral.

Figura 18 González 2023. El Tigrero.

Figura 19 González 2023. El Tigrero.

Capítulo 3: Sembrando el Mañana: Conclusiones y nuevos rumbos.

Después de las funciones

A punto de finalizar mi carrera, me llevo una gran satisfacción: pude cumplir uno de mis grandes sueños, ser el primero en mi familia en obtener un título universitario. Aunque

muchos piensen que nadie me tomará en serio, que moriré de hambre, ya que en el imaginario colectivo solo existe la figura del artista moribundo, al que se le debe dar limosna para subsistir, me siento feliz. He descubierto un universo, un gremio, un grupo de personas que hacen lo que más aman, a pesar de todas las adversidades y de la falta de garantías para las prácticas artísticas en Colombia.

Aprendí que lo que hago es una profesión con miles de años de existencia, que ha habido y habrá gente que se cuestiona cómo seguir haciendo teatro de la mejor manera, enfrentando las peripecias de sus contextos. No soy solo actor; soy gestor, escritor, escenógrafo, vestuarista, director, músico, bailarín, soy ente político, soy maestro, soy creador, una persona con una infinidad de propósitos que he desarrollado a lo largo de mis prácticas profesionales.

Son tantas emociones que se reúnen al final de este viaje, aunque decir final simplemente es un formalismo para introducir las conclusiones de este trabajo escrito, la idea es seguir viviendo la experiencia de las tablas, seguir creando y así como una vez, personas apostaron por mí, entregar ese mismo interés por mi comunidad.

Tuvimos la oportunidad de presentar nuevamente la obra fuera del entorno universitario. En abril de 2023, participamos en el Festival "Todos Ríen" en el Teatro Ernesto Aronna, donde recibimos una gran acogida. Comprendimos que la obra funciona para todo tipo de público

y que continúa en constante evolución, ya que cada función trae consigo nuevas propuestas, riesgos y aspectos a mejorar.

Meses después, recibimos una invitación muy especial por parte de la Fundación Música en los Templos, cuyo objetivo era promover su espacio de creación teatral. Junto con ellos, ideamos un proyecto en colaboración con la obra *Pintador de Pajaritos en el Aire* del grupo Teatro Cero. Inauguramos las funciones con total éxito, superando las expectativas de asistencia. Además, el público no solo disfrutó de la obra, sino que también permaneció para reflexionar sobre su mensaje.

Conclusiones

El viaje de Guillermo representó un proceso creativo enriquecedor, que me permitió, conectar la experiencia personal con la creación artística de manera consciente. Este personaje no solo fue el resultado de una exploración técnica y narrativa, sino también un puente entre mi historia personal y las raíces culturales que lo inspiran.

Las vivencias en Natagaima y La Mariposa aportaron una perspectiva auténtica al montaje, permitiendo que el personaje encarnara valores, tradiciones y desafíos propios del contexto campesino, así como las realidades cotidianas de personas que, en su mayoría, están sujetas a dinámicas de vida donde la simplicidad y el esfuerzo constante definen su día a día.

De cara al futuro, a mi parecer la obra tiene un amplio potencial de proyección. Además de continuar presentándose en festivales, podría adaptarse a nuevos formatos, como talleres educativos o proyectos audiovisuales, que amplifiquen su alcance. Asimismo, estas experiencias podrían convertirse en insumos valiosos para iniciativas pedagógicas que vinculen la creación artística con procesos comunitarios, recopilando historias que puedan ser contadas en nuevos montajes.

No quiero afirmar que Guillermo y la obra hayan cambiado el mundo al ser una herramienta de denuncia de problemáticas sociales, ya que sería una declaración muy pretenciosa. Sin embargo, este proceso representó un aprendizaje valioso en mi formación como actor. Me impulsó a reflexionar de manera rigurosa sobre el 'por qué' y el 'para qué' de mi labor artística, reconociendo que no es proceso que haya nacido de la noche a la mañana, una experiencia que, en la práctica, me ha brindado una visión sobre donde estoy parado y hacia dónde voy, un conocimiento invaluable que permanecerá conmigo y seguirá en desarrollo en próximos proyectos.

Finalmente, el trabajo colaborativo fue un factor fundamental en la creación y consolidación de este montaje. Me siento profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de compartir este proceso con mis compañeros, quienes, como Guillermo, sin titubear, depositaron su confianza en mí en cada función. Ellos me vieron como la columna vertebral

de cada escena, de cada diálogo, de cada gag y de cada partitura de la obra. De todos ellos he aprendido tanto, y deseo de todo corazón que cada proyecto futuro sea tan sólido, enriquecedor y lleno de complicidad como lo fue este con ellos.

Es cierto que aún no logro comprender completamente la magnitud de los temas que atraviesan mi escrito y mi proceso de creación. Sin embargo, gracias a las observaciones de mis maestros tutores, he tomado conciencia de las múltiples direcciones en las que puedo profundizar. Entre ellas, la presencia de la violencia tanto en la ciudad como en el campo, un fenómeno que, aunque adopta distintas formas, se vive con igual intensidad.

Asimismo, puedo ahondar en la discusión sobre la relación entre lo popular y la academia, y cómo la ASAB se vincula a estos lenguajes, manteniendo una conexión constante con espacios como *Saineteando*.

Por otro lado, surgen interrogantes fundamentales en mi camino artístico: ¿Cuál es el siguiente paso en la exploración del uso de la máscara? ¿Cómo seguiré aplicando lo aprendido en la técnica y su implementación? Estas preguntas delinean un sendero que continuaré recorriendo, pues quizá ahí resida ese nicho que me define como artista: el uso de estas herramientas en comunidades vulnerables y el abanico de posibilidades que estos temas me permitirán explorar.

Referencias

Boal, A. (2009). *La estética del oprimido* (Editorial Alba, Trad.). Alba Editorial. (Trabajo original publicado en 2009).

Dubatti, J. (2016). *Reflexiones errantes sobre el pensamiento desde el punto de vista estético y no científico/ Augusto Boal*. (Editorial Interzona Editora). Buenos Aires.

Del Castillo, J. (2016). *Estudio del caso comunidad de cerro norte*. Movimiento regional por la tierra: https://porlatierra.org

Correa, L (2023). *Memorias 8va edición Saineteando: Diálogos de la Memoria* Teatro Barra del Silencio: https://barradelsilencio.jimdofree.com

Ordoñez, J (2023). *¿Cómo se creó Celio?* Ordóñese de la risa: https://ordoñesedelarisa.com

Guzmán, O (2014). Indígenas Piajo, más que cultura y tradición oral. El nuevo día noticias: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/dia-del-tolima/215759-indigenas-pijaos-mas-que-cultura-y-tradicion-oral?quicktabs_3=0#sthash.vk6Sww0O.dpuf

Macias, L (2014). *Caso Palmalta, Natagamia Tolima.* Movimiento regional por la tierra: https://porlatierra.org/casos/23/georeferencial

Ana, V (2012). *el ACTOR y la MASCARA - demostración pedagógica completa*: https://www.youtube.com/watch?v=dDVOicIHfmU

Combariza, J. (2020). *Trabajo de la máscara*. Arquetipos: https://www.youtube.com/watch?v=ZNiFlcpwpVM

Enciso, C. (2017). *Viajando por mi palma alta.* repositorio universidad pedagógica nacional: repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/3030/TE-21290.pdf?sequence=3

Lipovetsky, G (2016) *De la ligereza* (Editorial Anagrama S.A., Trad.). (Trabajo original publicado en 2015).