

SIMILITUDES ENTRE LOS PERSONAJES DE LA VIDA COTIDIANA DEL
CONTEXTO BONAVERENSE Y LOS PERSONAJES *TIPOS* DE LA COMEDIA DEL
SIGLO DE ORO ESPAÑOL EN LA OBRA *EL LINDO DON DIEGO* DEL
DRAMATURGO AGUSTÍN MORETO Y CAVANA

JHORDY VASQUEZ SARRIA

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO
DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
BUENAVENTURA

2018

SIMILITUDES ENTRE LOS PERSONAJES DE LA VIDA COTIDIANA DEL
CONTEXTO BONAVERENSE Y LOS PERSONAJES *TIPOS* DE LA COMEDIA DEL
SIGLO DE ORO ESPAÑOL EN LA OBRA *EL LINDO DON DIEGO* DEL
DRAMATURGO AGUSTÍN MORETO Y CAVANA

JHORDY VASQUEZ SARRIA

Monografía presentada para optar el título de

Licenciado en Arte Dramático (3555)

Director:

Juan Carlos Osorio Molano

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO
DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
BUENAVENTURA

2018

AGRADECIMIENTOS:

Primero quiero darle las gracias a Dios y a mi madre, por permitirme conocer del teatro y encontrarme con un selecto grupo de maestros capaces de orientarme en este recorrido de 5 años, no fue fácil empezar y continuar, ya que en el camino encontré un sin número de obstáculos que al final sirvieron para fortalecer el espíritu, la mente y el corazón. Al teatro le debo todo lo que soy y todo lo que tengo, y con el llegaron mis amigos y docentes, que con sus sabios concejos se ganaron un espacio en mi corazón; si me tocara mencionar a todas las personas que colaboraron de una u otra manera para que este sueño se hiciera realidad, no terminaría jamás.

A todos ellos muchas gracias por tan increíble compañía en este largo viaje.

Maura sarria sinisterra
 Juan Carlos Osorio Molano
 Manuel Francisco Viveros
 Carol Hurtado
 Eddy Mosquera
 Adriana Bermúdez
 Rodrigo Vélez
 Deyanira Berrio Valencia
 Alisson Vasquez Berrio
 Gloria Valencia
 Angie Tatiana Pastrana Caicedo
 David Alexander linares
 Karen melisa Durango
 Jhonatan Steven cárdenas
 Jhonny Castillo
 Gina Alexandra Rentería
 Fundación Tura Hip Hop
 Olga María Riascos
 José Edier Velásquez
 Nubia Estela Gutiérrez
 Edwin Mondragón Micolta
 Heidi Natalia Banguera
 Gustavo Adolfo cuero valencia
 DJ Mora

TABLA DE CONTENIDO

Índice	pág.
INTRODUCCIÓN	5
 1. METODOLOGÍA DE TRABAJO	 7
1.1 Creación de personaje	10
1.2 Vestuario	12
1.3 Escenografía	19
1.4 Música	22
 2. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DE BUENAVENTURA	 23
2.1 Idiosincrasia	27
 3. TEATRO BARROCO EN ESPAÑA	 33
3.1 Autores del siglo de oro	33
3.2 Comedia española.	38
3.3 Personajes en el siglo de oro Español	45
 4. SIMILITUDES	 48
4.1 Similitudes	49
 5. CONCLUSIONES	 53
6. BIBLIOGRAFÍA	55
7. ANEXOS	56

INTRODUCCIÓN

Esta monografía comprende un trabajo comparativo entre algunos personajes *tipos* de la comedia del Siglo de Oro Español *El Lindo Don Diego* (1662) del dramaturgo Agustín Moreto y Cavana¹ (Madrid, 1618 - Toledo, 1669) y los personajes de la vida cotidiana del contexto Bonaverense tomando como partida todo el proceso de montaje de esta obra con los estudiantes de quinto semestre de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle sede Pacífico.

Para cumplir con este propósito, esta monografía se compone de cuatro capítulos: en el primer capítulo se abordará todo lo concerniente con la experiencia propia en el proceso de montaje de la comedia del Siglo de Oro Español *El Lindo Don Diego* adaptada al contexto Bonaverense por el director teatral Manuel Francisco Viveros² y ejecutada como primer montaje de los estudiantes de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle sede Pacífico que narra una historia de orgullo, duelo y amor; Agustín Moreto nos narra la vida de Don Tello, quien acuerda el matrimonio de sus dos hijas, Doña Inés y Doña Leonor, con sus sobrinos Don Diego y Don Mendo, respectivamente. Doña Inés sin embargo está enamorada de Don Juan, un joven amigo de Don Tello. Tras conocer la noticia la pareja se ve envuelta en un dilema. Aprovechando esta situación, mosquito, criado de la familia propone a Don Juan un engaño, con el fin de que Don Diego, egocéntrico e interesado, rechace a Doña Inés. Para llevarlo a cabo, utiliza a Beatriz antigua criada de la familia, haciéndola pasar por condesa, al final, Mendo y Leonor, Juan e Inés y Mosquito y Beatriz pueden por fin ver cumplidos sus deseos de amor, mientras que la única preocupación de Diego es el daño a su imagen, al conocer que Beatriz es solo una sirvienta.

En el segundo capítulo se desarrollará una breve recopilación de algunos aspectos importantes del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, puerto de Colombia, localizado en el departamento del Valle del Cauca, haciendo un paralelo entre la Buenaventura de hoy y la Buenaventura de ayer, que fueron de

¹ Autor español perteneciente al siglo de oro.

² Licenciado en Arte Dramático y docente de la Universidad del Valle sede Pacífico 2010-2016

gran ayuda para el proceso de adaptación de la obra tales como: su historia, geografía, tipología, comportamientos sociales, costumbres y su forma de vida.

En el tercer capítulo trabajaremos algunos aspectos relevantes del teatro del *Siglo de Oro Español* (siglos XVI y XVII) considerado uno de los periodos más fructíferos debido a que vio nacer a algunos de los dramaturgos españoles más conocidos y universales, tomando como tema principal los personajes tipo de la comedia.

El cuarto y último capítulo, será una recopilación de la información obtenida en los tres capítulos anteriores, para así precisar las similitudes de los personajes que pertenecen a los dos contextos, y así reconocer qué elementos se utilizaron de la Buenaventura de hoy en el proceso de adaptación de este montaje en la Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle sede Pacífico.

Al final de la monografía, anotamos una serie de conclusiones que se derivan del trabajo realizado.

1. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El proceso de montaje y adaptación de la obra comienza con el *Taller de Voz Escénica IV* que comprende el enriquecimiento interpretativo vocal del texto, este taller busca el desarrollo de las habilidades en los estudiantes para construir, mantener y exponer de manera conjunta, una idea con un compañero de escena a través de un diálogo y monólogo en verso. El entrenamiento de la voz por medio del verso se convierte en una herramienta primordial en busca de dicha interpretación y en uno de los objetivos principales de este taller. En esta asignatura se trabajaron monólogos de la obra perteneciente al Siglo de Oro Español *El Lindo Don Diego* del dramaturgo Español Agustín Moreto, que comprendería el primer paso del proceso de montaje y adaptación de la misma que se llevaría a cabo al siguiente semestre en la asignatura *Taller de Montaje I* con la dirección de *Manuel Francisco Viveros*.

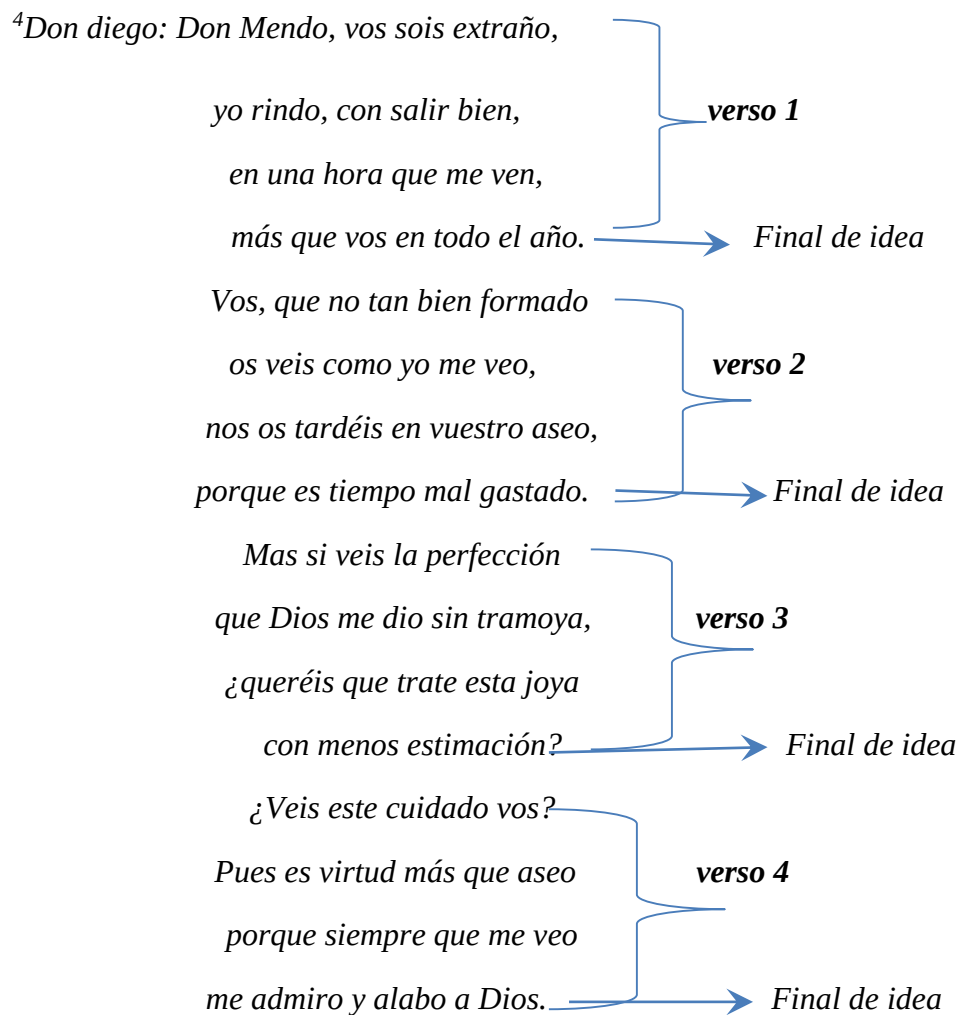
Ya en el proceso del Taller de Montaje I que pretende afianzar los conocimientos adquiridos en la etapa de fundamentación del programa de Arte Dramático al tiempo que es el primer paso en el ciclo de construcción de montajes académicos, se propone el estudio del Teatro Barroco, específicamente el Siglo de Oro Español, intentando aprovechar los avances en el trabajo interpretativo vocal y actoral de los estudiantes, así como también realizar una investigación detallada de Buenaventura y del Barroco, en busca de las similitudes y diferencias.

Según menciona el profesor Viveros en el programa de curso:

La crisis económica en la que se encuentra España en el siglo XVII sumado a erráticas decisiones de la realeza generan desplazamientos del campo a las ciudades, provocando su masificación e incrementando el contraste entre la vida lujosa de algunos y la pobreza de otros (acaso una fotografía de nuestra realidad); El término barroco fue creado y aplicado por los tratadistas neoclásicos del siglo XVIII, como sinónimo de “extravagante y ridículo” aquel arte del siglo XVII. En aquella época se empleaba esta palabra para designar las perlas gruesas y de forma “irregular” Así pues mientras el renacimiento fue un movimiento “contenido, inspirado en la razón” el barroco aparece como una propuesta “exagerada que se enfoca en los sentidos”; en

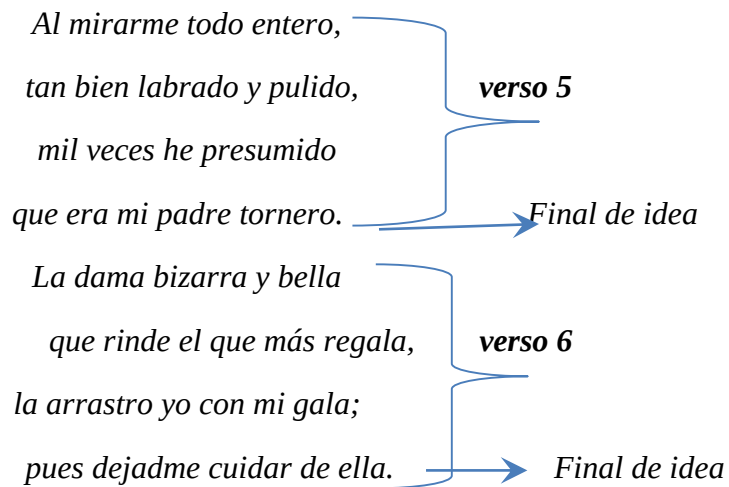
*el teatro, el barroco pretendió basándose en un lenguaje retorcido y difícil, intensificar pasiones desbordadas mostrando la tensión e inestabilidad social reinante.*³

En busca del potencial oral y la musicalidad en las palabras que demuestra la familiaridad con el verso que tienen las personas del pacífico colombiano, nuestro primer paso dentro del proceso del Taller de Montaje I es el estudio de la rima, ritmo y métrica tomando como material de trabajo los mismos textos de la obra, haciéndonos entender las ideas, las pausas necesarias y el número de sílabas que componen el verso.

³ Programa de curso. Taller de Montaje I. Universidad del Valle sede Pacífico

⁴ Monólogo de Don Diego. MORETO Agustín, *El lindo don Diego*, <http://www.comedias.org/moreto/dondiego.pdf>

El verso es un conjunto de ideas expresadas en imágenes utilizando como primera herramienta el cuerpo y la voz, saber escuchar, procesar, entender y luego transmitir al público y a tu *partenaire* de escena la idea principal, son pieza fundamental de este proceso. En busca de entender la complejidad del tema y buscando las similitudes con el contexto bonaverense nuestra segunda tarea fue escoger una estrofa de cualquier canción de hip hop, reggaetón, o género urbano; y recitarla como si fuera un monólogo más de la obra buscando transmitir imágenes, encontrando pausas y finales de cada idea. Para realización de esta tarea, escogí una de las estrofas de una canción de género urbano llamada somos Diferentes (Junior Jein ft Son de AK), interpretada por cantantes nativos de la ciudad.

Coro:

No somos millonarios, somos diferentes.

Somos alegres, somos diferentes

No somos malos, somos diferentes

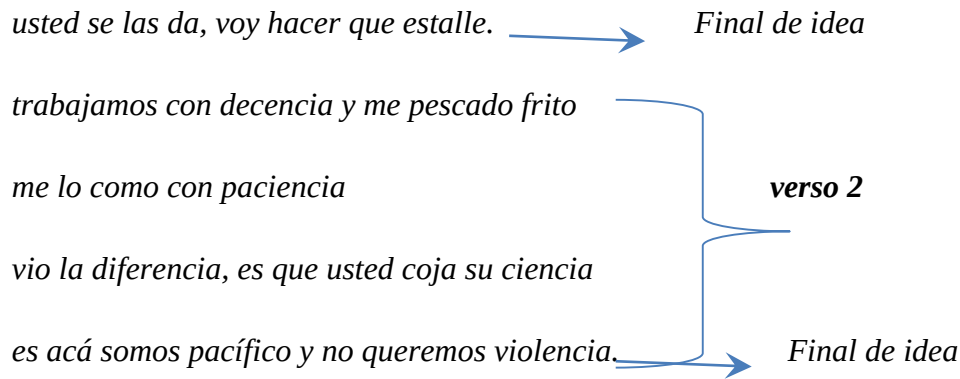
Somos pacifico, somos diferentes.

Somos feliz rumbeando en la calle

gozamos hasta tarde,

no hay quien nos caye

verso 1

Al mirar de manera detallada la estrofa de la canción, nos podemos dar cuenta que ésta no cumple con la regla de las 8 sílabas, es decir que cada idea cuenta con 4 líneas de verso y cada línea de verso tiene 8 sílabas; sin embargo lo que realmente se vuelve interesante es que la estrofa de la canción cuenta con las 4 líneas de versos por idea, lo que nos da una gran similitud entre cada contexto y sería de mucha ayuda en el proceso de adaptación de la obra, debido a que los monólogos más importantes de cada personaje no fueron recitados si no que se optó por que se convirtieran en rap.

1.1 CREACIÓN DE PERSONAJE

Stanislavsky en su libro *La construcción del personaje* nos comparte sus pensamientos sobre la voz, haciendo énfasis en las pausas, las cuales dan a entender el sentido de los textos y que para él eran pieza fundamental en la creación del personaje. Partiendo de lo anterior cada actor dentro de los ensayos realiza pruebas para encontrar la musicalidad, el tono de voz de su personaje y las pausas necesarias dentro del texto; dichas pausas y su timbre de voz terminarían ya por darle una caracterización a cada uno de ellos.

En la continuación del proceso la principal clave es la observación directa con el contexto sociocultural de Buenaventura, es decir que nos volvimos observadores de las personas del común, su forma de caminar, la ubicación de su centro, el *tempo ritmo* y demás aspectos necesarios para la construcción del personaje. La expresión corporal o la gestualidad de cada

persona en diferentes situaciones y estados de ánimo la trasladamos a las diferentes situaciones por la que cada personaje pasa o vive dentro de la obra.

Para comprender un poco mejor lo dicho en el párrafo anterior, vamos a tomar como ejemplo uno de los monólogos que fue objeto de estudio en nuestro proceso de montaje y adaptación de la obra.

DON JUAN: ¿No tiene razón mi queja?
 ¡Pluguiera al cielo divino
 que yo comprara mi engaño
 a precio de ese delito!
 Pero mira si la tiene,
 pues ya supe, dueño esquivo,
 que estás casada, y tu padre
 esperando a sus sobrinos,
 que han de ser los dos dichosos
 a costa de mi martirio.
Con Leonor, tu hermana, el uno,
 y el otro ¡ay de mí! contigo.
Don Diego, Inés, es tu dueño;
 claro está que será digno,
 tanto como por su sangre,
 por haberte merecido.
Ya halló ocasión tu entereza
 de disfrazar sus cariños,
 dando en agrados de esposo
 envuelto el nombre de primo.
De tu elección no me quejo;
 pero ¿qué triunfo has tenido
 en que muera de agraviado
 quien pudo morir de fino?
 ¿Para qué ha sido engañarme?

¿Para qué alentarme ha sido?

Tu rigor...

El anterior monologo, es un claro reclamo de Don Juan quien descubre que el amor de su vida Doña Inés se casa con su primo, el trabajo del actor dentro del proceso de construcción de su personaje, se basa en trasladar los gestos y el *tempo ritmo* de los nativos a sus diferentes personajes dentro de cada escena de la obra. Cabe resaltar que la idea no era modificar ningún texto, solo se buscaba potenciar el verso poniendo a cada personaje estos aspectos de la idiosincrasia de Buenaventura.

1.2 VESTUARIO

Al iniciar el Taller de Montaje I el vestuario de la obra es una incertidumbre que se convierte en un proceso de exploración del grupo y del director; la investigación detallada de la época Barroca invita a los actores a probar de manera libre las vestimentas y accesorios de ésta durante la improvisación de algunas escenas que terminarían por definir el personaje que tendría cada actor. El estilo del vestuario de la época barroca se caracterizaba por tener prendas amplias y el uso de colores vivos especialmente de seda, dándoles cierta índole de grandeza y extravagancia a las personas. A continuación se realizará un recorrido por la indumentaria barroca utilizada por la monarquía y la aristocracia europea, y que fueron referentes para nuestra investigación:

Reinado de Enrique IV

Imagen tomada de: <https://historiadeltraje.wordpress.com/tag/enrique-iv>

Como prendas interiores, los hombres utilizaban calzas y jubones. Éstos últimos se caracterizaban por poseer un cuello rígido (también denominado gorguera), el cual recibía distintos nombres según su forma. Algunos cuellos, dependiendo de la forma y del tamaño, debían almidonarse. Asimismo, el cuello y las mangas eran las únicas partes del jubón que debían verse en público. El colete cubría el jubón. Se trataba de un chaleco de cuero, abierto por delante. Dependiendo del país, el colete terminaba en forma de faldones o en forma de pico y Las calzas se cubrían con los gregüescos que consistían en dos grandes bullones acuchillados, de modo que era necesario un forro o tela interior que quedaba visible entre las aberturas y que era de distinto color que la tela exterior. Para cubrirse cuando se salía a la calle, se hacía uso del ferreruelo. Una capa con cuello y sin capucha que solo cubría parte de los hombros, del pecho y la espalda. También se podía llevar terciado sobre uno de los hombros y anudado bajo el brazo contrario.⁵

Por su parte, las mujeres utilizaban la camisa como prenda interior, que se distinguía entre dos tipos:

- 1) **Camisa alta.** Cubría el escote hasta la base del cuello, cerrándose con cintillas. Era ceñida de busto y se ensanchaba en la cintura mediante nesgas o pliegues hasta llegar a los pies; se

5. <https://historiadeltraje.wordpress.com/category/barroco>

podía rematar en puntas o encajes. En el caso de las mujeres de clase media, esta camisa se ponía debajo del corpiño o cuerpo que era muy escotado.

- 2) **Camisa de pecho o baja.** Era muy escotada, en consonancia con el resto de prendas que también fueron muy escotadas. Para tapar el escote, se ponían prendas como el cuello de lechuguilla y la valona. También se llevaba con cuello abierto, que quedaba rematado con encajes. Sobre la camisa se llevaba el vestido. En la parte superior estaba conformado por corsets y corpiños. La falda, dependiendo de la forma que tuviera, tenía distintos nombres. En algunas cortes, las mujeres utilizaban el verdugado. Estaba formado por un armazón de alambres de madera (o ballenas) que le conferían una forma acampanada.

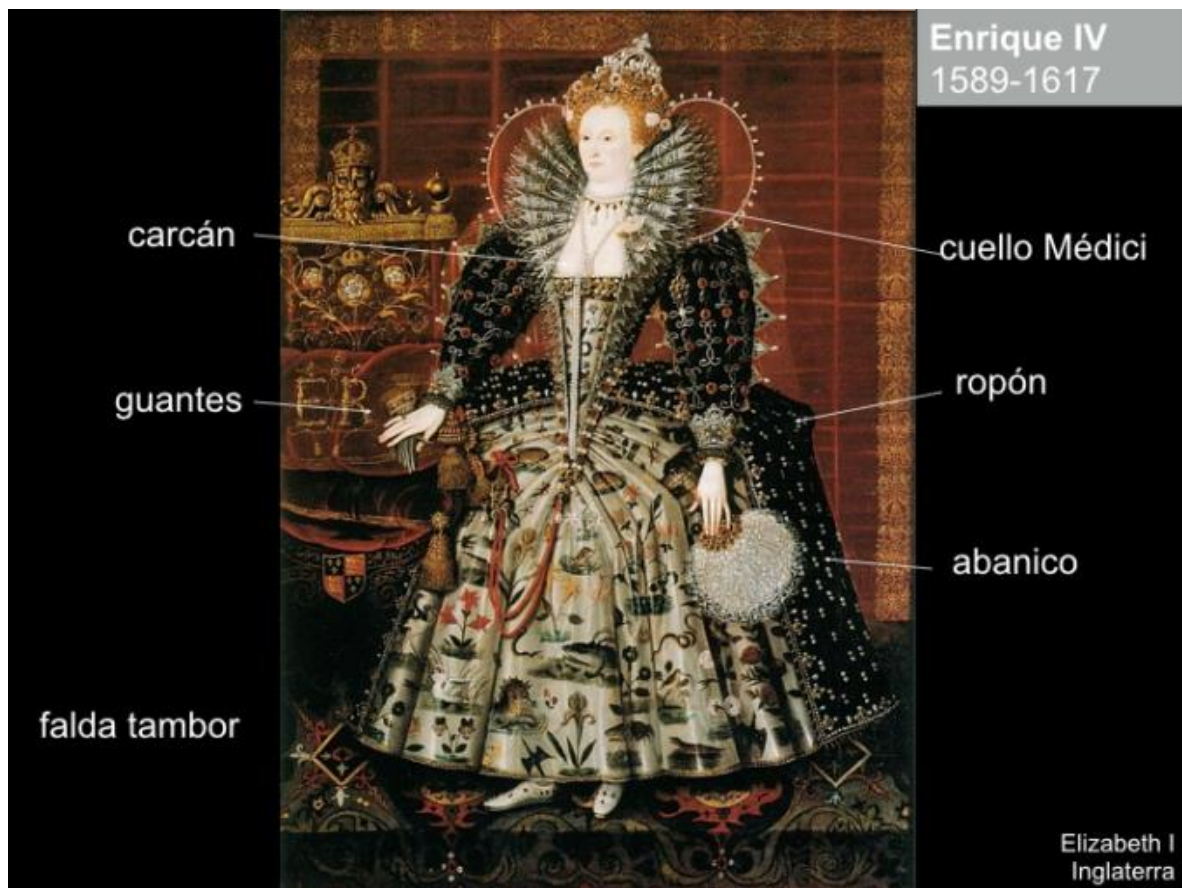

Imagen tomada de: <https://historiadeltraje.wordpress.com/tag/enrique-iv>

Con el paso de los ensayos los acercamientos del grupo a esta época eran positivos, y nos aseguramos de probar todo tipo de accesorios que pudiéramos comprar o prestar a vecinos, amigos o cosas personales que ya no utilizábamos. Durante la

improvisación de las escenas los actores proponían el vestuario que creían adecuado para su personaje tomando en cuenta su personalidad y rango social.

A continuación un pequeño registro fotográfico del acercamiento de este grupo a la época barroca.

Foto 1

Foto 2

Actor: **Jhordy Vasquez Sarria** / Personaje: Foto 1 **Mosquito** / Foto 2 **Don Juan** Registro fotográfico.
 Archivo personal.– Año 2015

Después de probar el vestuario de la época barroca en la mayoría de las escenas y durante aproximadamente dos meses, nuestro director *Manuel Francisco Viveros* trae la propuesta al grupo de cambiar totalmente de época la obra y realizar una adaptación al contexto de la ciudad de Buenaventura en todos los aspectos, lo cual nos lleva a una nueva investigación de vestuario, contexto social y político de la ciudad.

Así como a Buenaventura por ser una ciudad puerto entra mercancía para el resto del país, también entran nuevas modas que se quedan impregnadas en las personas del común de esta

ciudad, estilos que han llegado a Buenaventura para combinarse con nuestras raíces y costumbres formando así un entorno multicultural. Los colores vivos y la extravagancia a la hora de vestir concuerdan con el vestuario de la época Barroca dejándonos claro la pervivencia de este tipo de obras en nuestro contexto.

Las gorras planas, las tenis de marca *Nike*, *Jordan* y *Converse* son cada vez más incluidos en nuestra vestimenta, las camisas y pantalones son utilizadas por algunos varones con una talla ancha o mayor a su medida exacta. Las mujeres de esta ciudad tienden a utilizar blusas y *shorts* cortos de colores vivos y accesorios que tienden a resaltar demasiado su personalidad.

Registro fotográfico. Facebook: vs melosos con stylo de tura

El *Hip Hop* se convierte en objeto de estudio con el fin de definir un estilo único para el montaje de la obra, y que permita potenciar la melodía del verso. Según la Encyclopædia Britannica, sobre el hip hop:

El hip hop es un movimiento cultural compuesto por un amplio conglomerado de formas artísticas, originadas dentro de una subcultura marginal en el Sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre jóvenes afroamericanos e hispanos durante la década de 1970. Se caracteriza por cuatro elementos, los cuales representan las diferentes manifestaciones de la cultura: Rap (oral: recitar o cantar), turntablism o "DJing" (auditiva o musical), breaking (físico: baile) y graffiti (visual: pintura).

Entrando en el nuevo milenio, la moda hip hop consistió en camisas holgadas, pantalones y camisetas anchas. Hombres como Pharrell y Jay-Z dirigieron sus propias líneas de ropa y otros como Kanye West se vincularon con diseñadores como Louis Vuitton, la ropa pasó a ser más ceñida al cuerpo, más clásico de lo que es moda propiamente, y aumentado su valor económico. Haciendo énfasis en la recién descubierta moda de la cultura hip hop, el diseño condujo inevitablemente a una redefinición de la masculinidad en la cultura y una disminución importante en la homofobia característica del género. En la actualidad se observan raperos con un estilo clásico, pantalones holgados, en cierto caso sudaderas pintadas a mano, se caracterizan por el uso excesivo de joyas, cadenas y brillos, gorra plana, trenzas por toda la cabeza y zapatillas de marca, usualmente son tipo Vans y DC's.⁶

Este movimiento terminó por darnos nuestro estilo de vestuario, traer a la cabeza recuerdos de aquellas personas que vemos en nuestro diario vivir fue de suma importancia debido a que se ajustaría a nuestras ideas de vestuario para cada uno de los personajes. Al final el vestuario no fue de mayor dificultad puesto que la mayoría de los actores son nativos de la ciudad y hace mucho que se dejaron invadir por la cultura del *Hip Hop*.

⁶ Hip-Hop Music And Cultural Movement. Recuperado de: <https://www.britannica.com/art/hip-hop>.

Jornada III – Escena final

Jornada II – Escena 1

1.3 ESCENOGRAFÍA

Una ciudad como Buenaventura que ha sido olvidada por el estado durante muchos años, donde la mayoría de sus habitantes viven de las ventas ambulantes, la pesca y demás trabajos informales; es una ciudad con pocas probabilidades de gozar de la cultura en su máxima expresión.

Las condiciones socioeconómicas de los habitantes del municipio son bastante críticas, de acuerdo a la encuesta continua de hogares realizada en el año 2003, el 80,6% de la población se encuentra en la situación de pobreza y el 43,5% en condiciones de indigencia. La misma encuesta determino que la tasa de desempleo en el municipio es del 28,8%, el subempleo del 34,7%, y el 63% de las personas ocupadas ganan menos de un salario mínimo legal vigente.⁷

7. Proyecto: caracterización de la explotación sexual comercial de NNA en seis municipios del Valle del Cauca. Pdf.

Lo anterior nos sirve para hacernos a una idea sobre el nivel de pobreza que sufre Buenaventura, a eso se añade que la ciudad no cuenta con espacios culturales de ningún tipo, y los pocos espacios improvisados que hay no cuentan con la infraestructura suficiente para realizar una presentación teatral; por ello esta obra fue especialmente pensada y diseñada para ser presentada en cualquier espacio abierto, facilitando así el montaje de la escenografía.

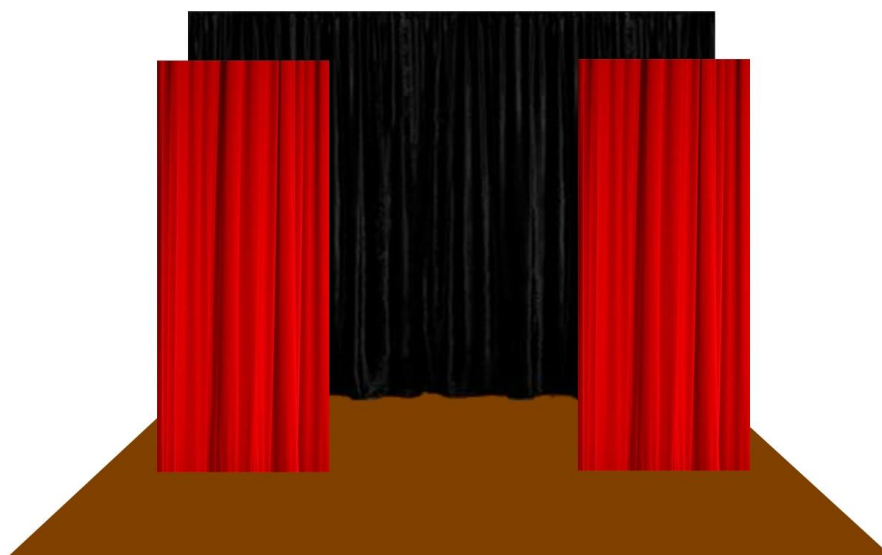
Además el verso y otros géneros teatrales siempre le exigen a un actor estar vivo en escena, donde los elementos y la escenografía pasen a un segundo plano, como lo menciona *Peter Brook*⁸ que en su libro *El espacio vacío* nos da a entender que lo invisible se puede volver visible, es como si con un tambor le mostráramos al público una orquesta completa.

Lo llamo teatro sagrado por abreviar, pero podría llamarse teatro de lo invisible-hecho-visible: el concepto de que el escenario es un lugar donde puede aparecer lo invisible ha hecho presa en nuestros pensamientos. Todos sabemos que la mayor parte de la vida escapa a nuestros sentidos: una explicación más convincente de las diversas artes es que nos hablan de modelos que sólo podemos reconocer cuando se manifiestan en forma de ritmos o figuras. Observamos que la conducta de la gente, de las multitudes, de la historia, obedece a estos periódicos modelos. Oímos decir que las trompetas destruyeron las murallas de Jericó; reconocemos que una cosa mágica llamada música puede proceder de hombres con corbata blanca y frac, que soplan, se agitan, pulsan y aporrean. A pesar de los absurdos medios que la producen, en la música reconocemos lo abstracto a través de lo concreto, comprendemos que hombres normales y sus chapuceros instrumentos quedan transformados por un arte de posesión. Podemos hacer un culto de la personalidad del director de orquesta, pero somos conscientes de que él no hace música, sino que la música lo hace a él; si el director está relajado, receptivo y afinado, lo invisible se apodera de él y, a su través, nos llega a nosotros.⁹

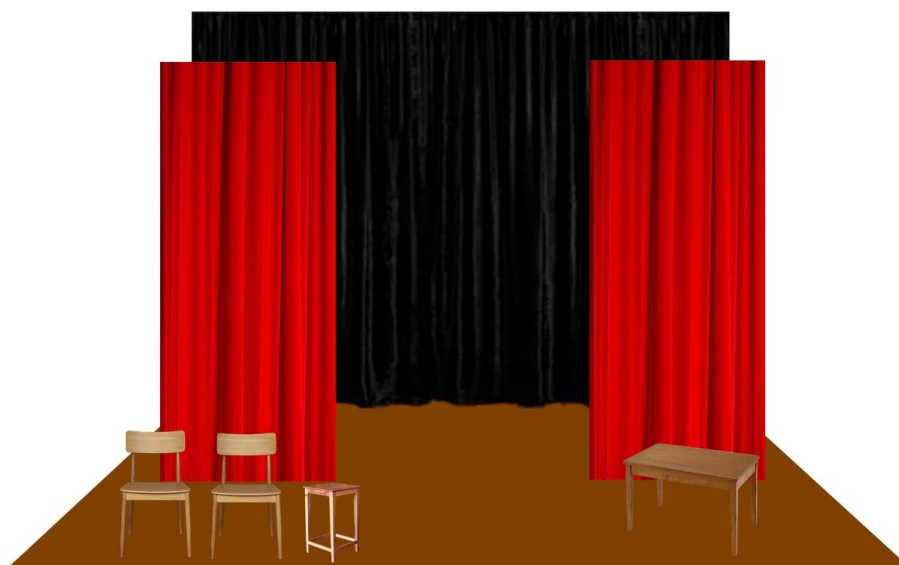
⁸ *Peter Stephen Paul Brook* (Chiswick, Londres, 21 de marzo de 1925) es un director de teatro, películas y ópera. Es uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo.¹ Sus puestas en escena han sido revolucionarias e innovadoras.

⁹ Brook, 2015, *El espacio vacío*, Barcelona, España. Editorial Península. Segunda parte: Teatro Sagrado. Pág. 35

Nos enfocamos en crear un espacio con entradas y salidas reemplazadas por telones que nos dirigían a los exteriores e interiores de la casa donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Los espacios de lugar siempre fueron dados a entender al público con pequeños accesorios como sillas, carteles y recursos pequeños de cada personaje. Al final solo se utilizó para este montaje una silla mecedora, una pequeña mesa con juego de tres sillas igualmente pequeñas, una maleta de viaje, una escopeta hechiza y una caja de helado vacía.

Maqueta de la escenografía.

Maqueta de la escenografía con muebles

1.4 MÚSICA

El *Rap*, un estilo rítmico perteneciente al movimiento cultural del *Hip Hop* tiene la tendencia de narrar historias de la vida real y levantar una voz de protesta particularmente sobre el abuso del gobierno, su lirica se compone por medio de ritmas muy similares al verso. Otro de los componentes que se utilizó para la adaptación de este montaje al contexto bonaverense fue la inclusión del *Rap* en los monólogos más importantes de cada personaje en ciertas escenas de la obra.

Para lograr el acercamiento a esta tendencia musical en la obra fue necesario contar con la participación de la fundación *Tura Hip Hop* la cual ha venido realizando un fuerte e importante trabajo social en la ciudad por medio de este género musical.

La Fundación Buenaventura Hip Hop (*Tura Hip Hop*), es una organización sin ánimo de lucro, creada en 2011 como colectivo juvenil y constituida como fundación en el 2014, siendo la primera fundación de hip hop en Buenaventura, tiene como fin el desarrollo de las actitudes artísticas utilizando el movimiento urbano como herramienta de transformación social, fomentando y promoviendo el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales desde la consolidación de espacios de formación humana integral y de medios de difusión artística

Su objeto de búsqueda es enriquecer las capacidades de acción no violenta de las personas y comunidades en relación con una problemática concreta mediante el apoyo psicosocial y promover el arte y la música como camino en la superación de los conflictos y la violencia diseñando acciones artísticas de incidencia, impulsar la creatividad y el emprendimiento cultural encaminado a la creación de empresa mediante capacitaciones formativas.

Pretende ser la organización cultural y de emprendimiento que logre el fortalecimiento de las capacidades y acciones de los jóvenes, sustentadas por su servicio a las comunidades y a la sociedad en general en materia de gestión cultural, promoción de las expresiones artísticas y formación, logrando desarrollo a través de la cultura *Hip Hop*.

La fundación *Tura Hip Hop* trabajo con nosotros un taller intensivo sobre la métrica y la construcción de una letra o lirica musical, luego cada actor con ayuda de los mismos transformó su monólogo más importante dentro de la obra en una pequeña canción acompañada de una pista o base instrumental proporcionada por la misma fundación

El verso del Siglo De Oro Español tiene la particularidad de comunicarse con el público en ciertos momentos del texto, estos se conocen como apartes y aparecen entre paréntesis en los diálogos y es el único momento que el actor tiene para revelar sus pensamientos internos, el siguiente es un ejemplo de momentos que contienen apartes:

Diálogo entre Don Tello y Don Juan Jornada Primera

JUAN: ¿Qué bodas?

TELLO: De todo debe

daros cuenta mi atención.

Los dos sobrinos que espero

con mis hijas casar quiero.

JUAN: (¡Cielos! ¿Qué escucho?) Aparte

Todos los apartes de la obra fueron acompañados de un *samples* o efecto musical de corta duración que el actor hacia evidente por medio de un gesto en particular dirigido al DJ.

2. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRAFICA E HISTÓRICA DE BUENAVENTURA

El complejo portuario industrial de Buenaventura es el puerto más importante del Pacífico y de Colombia debido al volumen de carga que maneja. Tiene una ubicación estratégicamente privilegiada. Se encuentra en el centro del mundo, equidistante de las principales rutas marítimas que atraviesan el planeta. Además es uno de los puertos del continente americano más cercano al mercado asiático, aspecto ideal para aprovechar las ventajas de los tratados de libre comercio suscritos recientemente así como los que se encuentran en proceso de formalización

Para nadie es un secreto que el puerto de esta ciudad es el más importante del país por donde se mueve el 60% de la economía de Colombia, por este se realizan las importaciones y exportaciones de muchos lugares del mundo que entran y salen del país¹⁰. El estudio del pueblo Bonaverense fue pieza fundamental dentro de todo el proceso de montaje y adaptación de la obra a un contexto diferente en que el autor original la había pensado, conocer su ubicación geografía, sus costumbres, sus raíces y demás, se vuelve muy importante debido a que de esta manera podemos entender sus comportamientos sociales poco peculiares en el resto del país. Por ello haremos un recorrido por los aspectos más importantes que se tuvieron en cuenta dentro de esta investigación.

Buenaventura se encuentra a orillas de la Bahía de Buenaventura, una bahía del océano Pacífico. Distancia a 121 km por carretera a Cali la cual está separada de ella por la Cordillera Occidental de los Andes y a 528 km de Bogotá, la capital del país. Aparte de esto, es el municipio más grande en toda la región del pacífico y de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca.

Fue fundada por Juan Ladrillero, siguiendo la orden de Pascual de Andagoya, el 14 de julio de 1540 sobre la Isla de Cascajal, aproximadamente a 16 km de su actual ubicación. La ciudad recibió su nombre por haberse creado en día de la fiesta de San Buenaventura, y por la tranquilidad de su bahía. Buenaventura fue establecida como puerto fluvial y no marítimo, en un principio existió a orillas del río Anchicayá, unas once leguas adentrándose por las bocas del delta del río Dagua, originalmente se le llamo el pueblo de la Cruz, solo con el

¹⁰ Redacción periódico El País. Se mueve más carga por el puerto de Buenaventura, El País. 2014. Recuperado de: <http://www.elpais.com.co/valle/se-mueve-mas-carga-por-el-puerto-de-buenaventura.html>

tiempo se le cambió el nombre por el poblado de La Buenaventura. Buenaventura vino a ser puerto marítimo solo unos trescientos años después de su primer asentamiento fluvial, este puerto marítimo ahora si fue en la isla del Cascajal en los albores de la Independencia de Colombia más o menos en los años 1826 en adelante.

Buenaventura tuvo fechas importantes en su historia que hicieron parte de su desarrollo social y que abrió camino a la comunicación con el resto del país:

En **1833**, el **18** de julio, el Coronel don Federico D'croz, prócer de la independencia nacional colocó en Buenaventura el primer riel para la construcción del ferrocarril que comunicaría al puerto con Cali.

En **1836**, por decreto del miércoles **27** de marzo se invita a abrir un camino de Cali a Buenaventura, y por decreto de mayo 24 del mismo año, se concedió privilegio a la persona natural o jurídica para abrir tal camino.

En **1916** se inició la construcción del Terminal Marítimo de Buenaventura.

En **1925** fue dado al servicio el Hotel Estación, habiendo sido necesario para construirlo, rebanar en su área un cerro peñascoso.

En **1926** se inició la construcción de la carretera Simón Bolívar, de Buenaventura a Cali, que sería inaugurada 20 años después por el presidente Alberto Lleras Camargo. Esta vía es la vieja carretera Simón Bolívar por la cual se transportó carga y pasajeros hasta cuando se construyó la carretera Cabal Pombo.

En **1927** fue oficializado el uso del puente El Piñal, de Buenaventura.

En **1928** El Cine Olimpia funcionó donde ahora está el Hotel Titanic, alinderado con el Gran Hotel de la Calle del Comercio.

En **1930** la primera Galería de Buenaventura fue en Pueblo Nuevo, en madera, en palafitos, rudimentaria.

En **1930**, Donde hoy es el Banco de Colombia, en la Calle Primera, o la Calle del Comercio, hubo una iglesia improvisada en guaduas, donde el Padre José Ramón Bejarano oficiaba,

mientras se construía la Catedral que se puede apreciar actualmente, que tampoco era la que hoy vemos sólidamente construida.

En **1954** se funda por Monseñor Gerardo Valencia Cano, la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en el Barrio Pueblo Nuevo.

Estación ferroviaria: en **1938**, en la Administración del Presidente Alfonso López Pumarejo, fue inaugurada la moderna Estación del Ferrocarril.

Los primeros bancos: en **1930**, El Banco de Londres fue el pionero en establecerse en Buenaventura; el Banco de Colombia es el decano en la ciudad, con sus servicios continuos desde **1932**, y el Banco de la República fue en **1934**, el primero en construir su sede.

El palacio de justicia: **1934**. En el gobierno de Enrique Olaya Herrera, el Ministro de Obras Públicas Alfonso Araujo, delegó en los Ferrocarriles de Colombia la construcción del Palacio Nacional para, Buenaventura, que se hizo con impecable ejecución del ingeniero Rafael Borrero Vergara, que aún hoy en el 2003 se luce con esplendor y al cual desde el año 2000 se le llama Palacio de Justicia¹¹.

La palabra extrovertido está impregnada en nuestro ser, nos importa muy poco la inclemencia del sol porque nuestros cuerpos están hechos para resistir, el mar nos trae abundancia y los manglares sostienen el tejado y el piso de nuestras casas, las bebidas típicas como el viche, la toma seca, el curado y el arrechón terminan en un pensamiento afrodisíaco; la despedida de nuestros difuntos terminan en reuniones con cantos, música y juegos de azar y es normal que nuestras familias sean muy numerosas porque cada hijo trae un pargo rojo bajo sus brazos. Lo anterior parece una bendición divina, como si el mismo Dios a propósito nos hubiese dado estas cualidades, dentro de nuestra investigación nos encontramos con un sin número de opiniones y escritos que relacionan todo esto con nuestra ubicación geográfica.

¹¹ Recuperado de <http://www.buenaventura.gov.co/articulos/nuestra-alcaldia>.

2.3 IDIOSINCRASIA

Las costumbres de las personas de este puerto hacen de él un lugar muy peculiar, admirable y curioso para los visitantes debido a su manera de hablar, su gastronomía, su vestimenta y sus rituales sobre la vida y la muerte. Nuestros ancestros han transmitido sus pensamientos y su forma de vida de generación en generación, pero algunas de estas costumbres y pensamientos de alguna manera se han modificado poco a poco; uno de los factores que ha contribuido al cambio y que nos ha llevado a lo que somos hoy en día en materia de costumbres y cultura ha sido el ser una ciudad puerto y la gran cantidad de personas del interior del país que viven en Buenaventura.

Muchos de estos aspectos de nuestra Idiosincrasia fueron ficha clave para entender la razón social de nuestros personajes y sirvieron para la creación de escenas de la obra; nuestra investigación dio como resultado los siguientes aspectos que son de gran caracterización en nuestra cultura:

- A los difuntos se les despide con música.
- En los velorios no pueden faltar los juegos de azar.
- Las fiestas son hasta la madrugada y la música debe zumbar nuestros oídos.
- En la casa puede faltar la nevera y la estufa pero no el equipo de sonido.
- Es obligatorio que el transporte público tenga consola de sonido.
- No hay para comer, pero si para beber.
- La salsa se baila pegaditos.
- Los pantalones a media nalga nos hacen fuertes.
- Las motocicletas son de cuatro puestos.
- No tiene leche de coco no es caldo de pescado.
- El viche, el curao y sus derivados son 100% afrodisiacos.
- El borojó no es un fruto, es un don que el señor nos dio.
- Si no sabes cómo llegar a un lugar se te lleva.
- Somos los padres de las excusas.
- Lo que puedes hacer hoy, no importa déjalo para mañana.

- Hablar muy fuerte para que se nos escuche.
- No hay transporte, no importa nos vamos a pie.
- La puntica nada más.

Vocabulario

Las palabras a continuación son muy comunes en nuestro vocabulario, algunas son propias de nuestra cultura y otras ya existen pero en nuestra Idiosincrasia tienen otro significado.

- **Áspero:** bueno, bien, excelente, bonito.
- **Clín:** excelente.
- **Culo:** mujer.
- **Hembra:** mujer, conocida, amiga
- **Vacanal:** persona buena gente.
- **Manito:** hermano, compañero, amigo, conocido(alguien al que se saluda por primera vez)
- **Finca:** tacaño, de poco compartir.
- **Way:** persona de piel blanca.
- **Sesh:** expresión que se utiliza cuando no se está de acuerdo con algo.
- **Solo:** fuera de contexto, lo mejor.
- **Hueso:** fastidioso, incomodo.
- **Viiio:** asombro, sorpresa.
- **Payaso:** de poco agrado, desacuerdo.
- **Chirilla:** diminuto, irresponsable.
- **Ponche:** grupo
- **Mancua:** negocio, arreglo, pacto.
- **Manejo:** propiedad, negocio, pacto.
- **Parla:** buen uso de la retórica.
- **Obstinado:** aburrido, depresivo
- **Pega:** impacta, hace, acción intangible.
- **Techo:** gorra.
- **Wango:** conglomeración de personas.

- **Coronar:** alcanzar un objetivo en específico.
- **Pinta:** descripción de vestuario o persona en particular.
- **Mechos:** ropa.
- **Chapa:** lo que se conoce globalmente como apodo.
- **Wachó:** ver algo en concreto.
- **Shawer:** ducharse o bañarse.
- **Fules:** llamado que se le tiene a cualquier comida del día.
- **Marmaja:** dinero.
- **Cobado:** pegado, apretado.
- **Coscas:** cocaína.
- **Tapiar:** partir en dos.
- **Amero:** persona adicta a ir como parrillero en moto.
- **Pos pos:** exclamación que se usa para burlarse del otro.
- **Pelaron:** quiere decir que mataron o dejaron en vergüenza a una persona.
- **Zángano:** persona perezosa o abusiva.
- **Lenteja:** persona lenta a la hora de realizar una actividad.
- **Duro:** persona importante o persona muy intensa a la hora de pedir algo.
- **Awaitar:** lo que se conoce como esperar

Oraciones

Debido a la diversidad de las palabras y su significado dependiendo el contexto y la ocasión o situación que se diga la frase, mostraremos algunos ejemplos para que sepan a qué hacemos referencia.

Oración	Significado
Usted es duro oyó.	lleva mucho tiempo insistiendo por algo
Le pega hueso .	Persona que no agrada a los demás con sus acciones físicas, verbales o forma de vestir.

¿ Wachó esa película primo?	¿Que si vio la película?
Ya está hueso .	Persona que con sus acciones fastidia a los demás.
Profesora mire que Alberto me puso una chapa .	El chico manifiesta que se le ha puesto un apodo.
Como fue manito .	Saludo común, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Carlos es una finca .	Persona que no comparte, es decir que Carlos es un tacaño.
¿Para cuándo el mancua ?	Se refiere a que día se concreta el negocio o lo pactado con anterioridad.
Ese automóvil esta áspero .	El auto esta bonito, es cómodo, el color me agrada etc.
Estaba haciendo un manejo .	Persona que viene de un compromiso personal.
Ese es mi culo .	El individuo hace referencia a su esposa o novia.
Ese Way está solo .	El individuo de color piel blanca esta fuera de contexto.
Estoy obstinado .	La persona se siente triste o depresivo, posee problemas económicos o sentimentales.
Ese cantante le pega Clín .	Hace referencia a que el cantante es de nuestro gusto musical y uno de los preferidos.
Ya vuelvo, voy a meterme unos fules .	La persona se dirige a comer.
Tiene una pinta bonita.	Que la persona viste bien en ese momento.

Agustín Moreto compuso sus versos con las palabras que fueron de mayor inspiración literaria para él, no pretendo criticar o corregir sus textos, solo quiero poner un ejemplo tomando uno de sus monólogos de la obra y reemplazar algunas palabras por las nuestras. Con esto quiero o busco demostrar que las similitudes que existen entre los dos contextos son mucho más de lo que esperábamos al inicio de este proceso. Vale aclarar que con el siguiente experimento no se encontraran con una ritma precisa.

MONOLOGO ORIGINAL	MONOLOGO RECITADO POR UN BONAVERENSE.
DON DIEGO: Don Mendo, vos sois extraño, yo rindo, con salir bien, en una hora que me ven, más que vos en todo el año. Vos, que no tan bien formado os veis como yo me veo, nos os tardéis en vuestro aseo, porque es tiempo mal gastado. Mas si veis la perfección que Dios me dio sin tramoya, ¿queréis que trate esta joya con menos estimación? ¿Veis este cuidado vos? Pues es virtud más que aseo porque siempre que me veo me admiro y alabo a Dios.	DON DIEGO: Don mendo vos le pegas hueso, Yo rindo con salir Clín, En una hora que me ven, Más que vos en todo el año. Vos, que no sos tan áspero, No tardéis en shawarte, Porque es tiempo mal gastado. Mas si wachas la perfección, Que Dios me dio sin tramoya, ¿quieres que trate esta joya Con menos estimación? ¿Wachas este cuidado vos? Pues es virtud más que aseo Porque siempre que me veo Me admiro y alabo a Dios.

3. TEATRO BARROCO EN ESPAÑA

Hay quienes dicen que es muy importante entender al autor para poder entender sus obras, por ello dentro del proceso de investigación propuesto por el director de la obra, estaba indagar sobre el origen del autor, sus influencias y aportes a este siglo, debido a que es de suma importancia adquirir de manera detallada la naturaleza de estos autores, para lograr entender la esencia de lo que escriben y así nosotros tener claro un porque a la hora de montar cualquier tipo de obra.

3.1 AUTORES DEL SIGLO DE ORO EN ESPAÑA

En el proceso de investigación sobre esta época se llega a la conclusión que las fechas de inicio y terminación del siglo de oro español son difíciles de identificar con exactitud, para algunos investigadores esta se desarrolló en el siglo XV y para otros estudiosos del tema, este se llevó a cabo entre el siglo XVI y XVII y tuvo su final con el fallecimiento de Pedro Calderón De la Barca en 1681. El siglo de Oro Español comprende la época donde el arte y la literatura Española tuvieron su mayor florecimiento y auge de reconocimiento en todos los aspectos artísticos.

La existencia de este siglo no hubiese sido posible sin el aporte literario de grandes autores, los cuales fueron objeto de investigación dentro del proceso de montaje y adaptación de la obra *El Lindo don Diego* al contexto Bonaverense, algunos de estos autores más representativos fueron:

Pedro Calderón de la Barca

(Madrid, 1600 - id., 1681) Dramaturgo español. Educado en un colegio jesuita de Madrid, estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. En 1620 abandonó los estudios religiosos y tres años más tarde se dio a conocer como dramaturgo con su primera comedia, Amor, honor y poder. Según el recuento que él mismo hizo el año de su muerte, su producción consta de ciento diez comedias y ochenta autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras menores.

Su personaje más universal es el desgarrado Segismundo de *La vida es sueño*, considerada como la cumbre del teatro calderoniano. Esta obra, paradigma del género de comedias filosóficas, recoge y dramatiza las cuestiones más trascendentales de su época: el poder de la voluntad frente al destino, el

escepticismo ante las apariencias sensibles, la precariedad de la existencia, considerada como un simple sueño, y, en fin, la consoladora idea de que, incluso en sueños, se puede todavía hacer el bien¹².

Lope de Vega

(Félix Lope de Vega y Carpio, Madrid, 1562 - id., 1635) Escritor español. Procedente de una familia humilde, la vida de Lope de Vega fue sumamente agitada y repleta de lances amorosos. Estudió en los jesuitas de Madrid (1574) y cursó estudios universitarios en Alcalá (1576), aunque no consiguió el grado de bachiller.

La primera novela que escribió, *La Arcadia* (1598), es una obra pastoril en la que incluyó numerosos poemas. En *Los pastores de Belén* (1612), otra novela pastoril pero «a lo divino», incluyó, de nuevo, numerosos poemas sacros. Entre estas dos apareció la novela bizantina *El peregrino en su patria* (1604), que incluye cuatro autos sacramentales. *La Filomena* y *La Circe* contienen cuatro novelas cortas de tipo italianizante, dedicadas a Marta de Nevaes. A la tradición de *La Celestina*, la comedia humanística en lengua vulgar, se adscribe *La Dorotea*, donde narra sus frustrados amores juveniles con Elena Osorio.

De las tres unidades -acción, tiempo y lugar-, Lope sólo recomienda respetar la unidad de acción para mantener la verosimilitud, y rechaza las otras dos, sobre todo en las obras históricas, donde se comprende el absurdo de su observación; aconseja la mezcla de lo trágico y lo cómico (en consonancia con el autor de *La Celestina*): de ahí la enorme importancia de la figura del gracioso en su teatro y, en general, en todas las obras del Siglo de Oro; regulariza el uso de las estrofas de acuerdo con las situaciones y acude al acervo tradicional español para extraer de él sus argumentos (crónicas, romances, cancioncillas).

Francisco de Quevedo

(Madrid, 1580 - Villanueva de los Infantes, España, 1645) Escritor español. Los padres de Francisco de Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el colegio imperial de los jesuitas, y, posteriormente, en las Universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad ésta donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Góngora.

Como literato, Quevedo cultivó todos los géneros literarios de su época. Se dedicó a la poesía desde muy joven, y escribió sonetos satíricos y burlescos, a la vez que graves poemas en los que expuso su

¹² Recuperado de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calderon.htm>.

pensamiento, típico del Barroco. Más que su originalidad como pensador, destaca su total dominio y virtuosismo en el uso de la lengua castellana, en todos sus registros, campo en el que sería difícil encontrarle un competidor¹³.

Agustín Moreto

(Madrid, 1618 - Toledo, 1669) Escritor español. Nacido de padres italianos, Agustín Moreto estudió en Alcalá de Henares y desde muy joven se distinguió como poeta dramático en la corte de Felipe IV.

En 1654 se publicó en Madrid la primera parte de sus Comedias, la única que aparecería en vida de su autor (la segunda y la tercera verían la luz en 1676 y 1681, respectivamente). En 1657 estuvo en Sevilla, donde compuso las loas e intermedios para el Corpus Christi. Ese mismo año fue ordenado sacerdote y nombrado capellán del Refugio y Hospital de San Nicolás en Toledo, donde permanecería hasta su muerte.

De su abundante producción literaria se conservan actualmente sesenta y siete comedias y treinta y dos piezas cortas entre entremeses, bailes, etc. Muy influido por la técnica escénica de Lope de Vega, también adoptó recursos de Calderón de la Barca y basó la mayor parte de su obra dramática en piezas anteriores. De entre sus obras destacan *El desdén con el desdén* (1652), *El lindo don Diego* (1654) y *Primero es la honra* (1676)¹⁴.

3.2 COMEDIA ESPAÑOLA

Al comenzar a trabajar la comedia dentro de mi proceso de formación me di cuenta que es uno de los géneros teatrales más difíciles de interpretar, y que el abordar una obra de este tipo en verso que pertenece a otra época, sería aún mucho más complicado. Dentro de la investigación empecé por definir el significado de las palabras más importantes en este tema según el *Diccionario de la Real Academia de la lengua Española*; que para mí serían comedia y verso.

Comedia: Pieza teatral en cuya acción suelen predominar los aspectos placenteros, festivos o humorísticos, con desenlace casi siempre feliz.

Verso: palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y ritmo o solo ritmo: el soneto es una composición de catorce versos.

¹³ Recuperado de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/quevedo.htm>

¹⁴ Recuperado de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/moreto.htm>.

No es suficiente para un actor en formación solo saber el significado de dos o más palabras dentro de una investigación, la comedia nueva como objeto de estudio fue nuestro siguiente arribo debido a que nuestro proceso podría convertirse en la primera obra en verso jamás montada en el pacífico colombiano, este acontecimiento debía llamar la atención de la mayoría y convertir al público en la pieza más importante así como lo pensó Lope de Vega con su comedia nueva.

La Comedia Nueva

En el siglo XVII, Lope de Vega, tuvo la genialidad de acertar con una fórmula teatral de éxito seguida por todos los autores a partir de entonces. Se le llamó la *Comedia Nueva* para distinguirse de la obra teatral clásica. Esta comedia combinaba la calidad literaria con la capacidad de atraer al público, objetivo que logró como nadie.

En 1609 Lope compuso su Arte nuevo de hacer comedias, breve e irónica obra en la pretende explicar su concepción teatral y defenderse de los que le critican por apartarse de los modelos clásicos. A lo largo de su tratado va mostrando las características que tienen las obras que escribe:

Número de actos: Divide la comedia en tres actos (unos tres mil versos) y los llama jornadas. (El teatro clásico tenía cinco actos).

Propone la mezcla de lo trágico y lo cómico: La comedia ha de representar la variedad, igual que la vida. Esto implica que en una misma obra pueden aparecer personajes nobles y plebeyos, reyes y campesinos... Se mezclan los estratos sociales, aunque se guarda el decoro en la forma de hablar, comportarse, vestirse... El gracioso (papel interpretado por el criado del galán) aparece incluso en las obras más trágicas o más graves.

El teatro clásico proponía el respeto de las tres unidades -acción, tiempo y lugar: La obra debía tener una única acción y desarrollarse en un mismo lugar y durante una jornada. Lope acepta, aunque no la observe en sus comedias, la unidad de acción; sin embargo, por razones de verosimilitud, cree innecesario guardar las de tiempo y espacio.

Las obras teatrales se escriben en verso: El escritor utiliza diferentes tipos de estrofas según las situaciones. (Polimetría)

El gusto: Lope admite que las reglas del teatro clásico están bien, pero cada época es distinta y los gustos del público varían. Así que hay que adaptarse a ellos, puesto que el público es el que paga. El fin de la comedia es provocar el disfrute del público.

Ya hemos dicho que las obras que se escriben en el siglo XVII siguiendo la fórmula de Lope se les llamó genéricamente comedias, aunque este nombre no se corresponde con el concepto clásico de comedia. De hecho, muchas de las obras que se escriben en el barroco son tragicomedias o dramas: tienen elementos trágicos mezclados con contrapuntos cómicos y pueden tener un final feliz o desdichado.

Comedias: mezclan personajes elevados y bajos y tienen un final feliz.

Tragicomedias o Dramas: mezclan personajes elevados y bajos, situaciones trágicas y cómicas y pueden acabar bien o mal.

Los temas preferidos del teatro barroco son:

El Honor y la Honra: Ambas cosas se sustentan en la opinión que los demás tienen de uno mismo, en su buen nombre personal o familiar. Si se pierde el honor, lo justo es recuperarlo con venganza y sangre si es necesario. El honor suele estar ligado a la mujer y los encargados de limpiar las manchas de honor son los hombres. Por eso es tan frecuente en la comedia la mujer vestida de hombre que se traviste para recuperar o vengar la deshonra. Si una doncella perdía su honor, el código de la comedia sólo ofrecía dos soluciones: el matrimonio o la muerte del seductor. La vida real era otra cosa. Afortunadamente.

El Amor: La conquista de una dama por el galán (o a la inversa) es el eje temático de numerosas comedias.

También se escriben muchas comedias de capa y espada o enredo que desarrollan argumentos de intriga y enredo: *El perro del hortelano* de Lope.

Al igual que comedias históricas y legendarias en el caso de *Fuenteovejuna*.

Comedias de aparato: tienen una puesta en escena complicada y necesitan ser representadas en un teatro de corte. Suelen acompañarse de canto y baile: *Ni amor se libra de amor* de Calderón.

Dramas filosóficos y religiosos, que tratan temas como el destino, la libertad del individuo, el poder divino: *La vida es sueño*.

Dramas de honor en los que se plantea un problema de honra: *El médico de su honra* de Calderón.

Autos sacramentales: representaciones espectaculares que tienen como tema un asunto de fe.

Los estereotipos de personajes jugaban un papel importante en la construcción dramática, aquí algunos de los de mayor aparición en los textos clásicos:

El Rey, si es joven, es un galán soberbio y a veces injusto; si es viejo, es prudente y necesario para restablecer la justicia.

El Galán reúne todas las virtudes; juventud, generosidad, paciencia, capacidad de sufrimiento... Los sentimientos que le mueven son: amor, celos y honra.

El Antagonista, suele ser un noble que abusa de su poder, es tirano y malvado. Su papel en la comedia es negativo. Sólo puede castigarle el rey.

La Dama, complemento femenino del galán, es noble, idealista, audaz y constante. Salvo raras excepciones (El perro del hortelano), los personajes femeninos responden a la pasividad social que tenían en su tiempo. Es muy habitual el personaje de la mujer que se disfraza de hombre para realizar acciones masculinas como la defensa de su honra. Esta mujer varonil suele crear situaciones de enredo muy del gusto de la época.

El Padre de la Dama (el barba). Es un hombre ejemplar que defiende el honor.

El Gracioso o Donaire es el tipo por antonomasia de la comedia española, suele ser el criado del galán, pero también su consejero y amigo y su contrapunto en el carácter. Es ingenioso, cobarde, ama el dinero, los placeres y la comida. Suele emparejarse con la criada de la dama. Sus intervenciones rompen la tensión y el dramatismo.

La Criada es la confidente y acompañante de la dama que desempeña una especie de papel de gracioso en mujer¹⁵.

Todo tipo de teatro cuenta con unas características que lo diferencian de los demás, estas diferencias o mejor llamadas características son de mucha importancia a la hora de abordar una obra que pertenece a su género; dentro de nuestro proceso de montaje y adaptación de la obra al contexto Bonaverense se volvió un acto de rigurosidad tener cada detalle en su punto y esto se logró gracias a la investigación tanto individual como colectiva que realizó el grupo.

Las “novedades” de la comedia española no son sólo cambios en los textos y en la manera de concebirlos, sino la creación de una nueva mentalidad en el dramaturgo y en el mundo que rodea a la representación. Para hacer un repaso a estos cambios nos vamos a servir de El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, texto escrito por Lope de Vega en 1609 a petición de la Academia de Madrid. En apenas 400 versos, el dramaturgo resume los rasgos fundamentales del nuevo teatro, unas veces con ironía y siempre con astucia. Señalamos algunos de estos rasgos:

- Su escasa relación con los preceptos clásicos a favor de un teatro más comprensible para “el vulgo”.
- La reivindicación de la comedia menospreciada a veces frente a la tragedia.
- La representación tiene que ir acompañada de los, bailes y entremeses. Esto forma parte de una idea que se repite constantemente en Lope: al público hay que tenerlo entretenido durante todo el tiempo porque paga y manda.
- Las compañías deben cuidar la representación en cuanto al vestuario y la interpretación.

Además de estos consejos, Lope habla de las características que debe tener el texto dramático: las unidades, el uso de determinadas estrofas, los temas, etc.

¹⁵Recuperadode:http://www.materialesdelengua.org/literatura/historia_literatura/teatrobarroco/comedianova.htm.

A lo largo del siglo XVI son numerosos los espacios en los que tienen lugar representaciones teatrales: palacios, casas, calles, universidades, etc. Nosotros vamos a detenernos en el espacio más característico: el corral de comedias.

Aparecen en las grandes ciudades: Sevilla, Valencia, Madrid, Alcalá; concebidos como espacios estables de representación dentro de un patio de posada o de vecindario, de ahí su estructura.

No se trata de espacios homogéneos en sus dimensiones o en el lujo de la construcción: el Coliseo de Sevilla estaba techado y sostenido por columnas de mármol, butacas tapizadas, etc. mientras que los Corrales del Príncipe y de la Cruz en Madrid eran mucho más modestos.

La estructura del patio configuraba el espacio teatral:

- En un extremo la tarima que hacía de escenario con cortinas y practicables aprovechando ventanas y balcones de la casa.
- Delante del escenario un espacio para bancos o gradas y otro espacio para espectadores de pie (mosqueteros). Los corrales más lujosos solo tenían asientos.
- Al fondo del corral, frente al escenario, se disponían unas gradas en alto para separar a las mujeres de los hombres. En ellas se acomodaban las mujeres de categoría inferior. El lugar recibía el nombre de cazuela y está bien descrito por Zabaleta en un texto que aparece en el apartado “Textos sobre teatro”.
- Las ventanas y corredores de los pisos altos (aposentos) eran aprovechados por los espectadores de más categoría. En ellos se mezclaban hombres y mujeres y en algunos casos se ocultaban tras unas celosías.

Los espacios se complementaban con elementos escenográficos básicos que ayudaban a la representación: cortinas, elementos contruidos en lienzo o madera, etc. Además se contaba con maquinaria para hacer ruido de tormenta o viento, etc.

Hay que dedicar un apartado especial a los Autos Sacramentales. Su origen son los misterios medievales y farsas sacramentales de primeros del siglo XV. Se diferencian de las comedias de corral por el asunto y porque se representaban en plazas y patios de casas y palacios particulares, sobre un tablado, al que se adosaban dos carros. Los carros tenían decorados y

tramoyas, que podían cubrirse con cortinas o dejar al descubierto. Toda la organización y decoración de los carros se hacía de acuerdo con la Memoria de apariencias redactada por el autor. En la etiqueta “Textos sobre teatro” tienes un ejemplo de una de estas Memorias¹⁶.

A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII los autos se hacían sobre tres carros en fila, el del centro servía como tablado de la representación, los de los lados eran utilizados para la entrada y salida de actores, los decorados y las tramoyas.

La mayoría de los autos representados en el XVII eran de Calderón. A los elementos espectaculares que los autos comparten con las comedias de corral hay que unir los de la fiesta religiosa del Corpus, con procesión religiosa, gigantes y cabezudos, tarasca, bailes, entremeses, adorno de calles.

El espectáculo que ofrecían los autos no se limitaba a su representación, ya que durante la procesión del Corpus los carros y actores desfilaban por la ciudad. Eran un espectáculo a la vez elitista y popular. Primero hacían representaciones privadas para el Rey y los Presidentes de los Consejos y luego para el pueblo en una plaza madrileña o en los corrales de comedias. Celebración religiosa y popular, representación en la calle y en espacios privados y comerciales, los autos son expresión fundamental de lo espectacular en la cultura barroca¹⁷.

Para entender todo el entramado de la comedia del siglo de Oro, su popularidad y la importancia social que adquiere, hay que seguir toda la cadena de personas que intervienen en la comedia:

El poeta. Es el que escribe el texto, generalmente por encargo de un director (llamado entonces autor). Lo que se pagaba por una comedia variaba mucho de un poeta a otro y una vez que era vendida, el poeta dejaba de tener el control del texto que pasaba al autor.

El autor era una mezcla de lo que ahora es un director y un productor. Cuando compraban una obra se convertían en dueños de ella y podían revenderlas a otros autores. Se encargaban de buscar a los actores y marcarles los aspectos básicos de la representación: entradas, salidas, etc.

¹⁶ Tomado de <https://www.trampitan.es/historia-de-las-artes-escenicas/la-comedia-esp%C3%B1ola/>

Los actores estaban generalmente agrupados en compañías en las que interpretaban siempre un tipo: el gracioso, la dama, el galán, etc. La compañía era la agrupación de actores más completa, con repertorio y vestuario propio. Agustín de Rojas en *El viaje entretenido* cita otras formas de agrupaciones de actores según el número de integrantes. Aquí tenemos algunas:

- Bululú: Un solo actor que sabe una comedia y alguna loa.
- Ñaque: Son dos actores que hacen un entremés, algo de un auto y dicen algunas octavas y loas.
- Cambaleo: Una mujer que canta y tres hombres que lloran. Una comedia, dos autos y tres o cuatro entremeses.

La representación se solía hacer por la tarde para aprovechar la luz del sol, aunque hay referencias a que existían distintas formas de iluminar el espacio. Al entrar se pagaba una vez y al ocupar las localidades se volvía a pagar. La representación duraba varias horas ya que empezaba con una loa, se representaban entre los actos algún entremés o alguna mojiganga y terminaba con un baile.

El público que acudía a los corrales procedía de todas las clases sociales. Para el éxito de las comedias era fundamental la reacción del público a favor o en contra. No hay que olvidar que Lope, en su *Arte Nuevo* cita al vulgo varias veces y le convierte en el motivo de muchas de sus decisiones.

En definitiva, se trata de una de las épocas doradas de la literatura española y muy especialmente de la literatura dramática, no sólo por los autores de primera fila que escribieron sus obras, sino por la importancia que el teatro tenía como transmisor de ideas y entretenimiento del pueblo¹⁸.

¹⁸ Recuperado de <https://www.trampitan.es/historia-de-las-artes-escenicas/la-comedia-esp%C3%B1ola/>

3.3 PERSONAJES EN EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

A la hora de investigar sobre este punto nos encontramos con un sin número de escritos y textos en la web, diferentes paginas cuentan con información que nos fue de gran ayuda a la hora de definir uno de los puntos más importantes en el proceso de montaje y adaptación de la obra a este contexto bonaverense. No obstante dicha información nos ha servido para darle al lector una información detallada de todo lo concerniente a este tema, sobra decir que hemos llegado a la definición de una de las partes más importante de nuestro trabajo. Toda la información que usted vera a continuación es una recopilación de material encontrado en las páginas y sitios de internet.

Un personaje tipo es un modelo humano o animado que reúne un conjunto de rasgos físicos, psicológicos y morales prefijados y reconocidos por los lectores o el público espectador como peculiares de una función o papel ya conformado por la tradición. Los personajes tipo son instantáneamente reconocibles por los miembros de una cultura dada, de tal forma que "el espectador de una película o el lector de una historieta, desea, quiere y espera que el "bueno" ponga cara de bueno, y el "malo" ponga cara de malo".

Dependen fuertemente, por lo tanto, de tipos o estereotipos culturales para su personalidad, forma de hablar, y otras características. Debido a ello, un recurso frecuente de comedia y parodia es el exagerar muchísimo los rasgos habituales de los personajes tipo. El tipo enmarca también figuras representativas de grupos sociales reducidos, a los que se caracteriza por un rasgo psicológico o moral (el avaro, el seductor, el fanfarrón...), una actividad (el aguador, el ciego...), o un medio social (el pícaro, el bandido...)

Los personajes tipo de la tradición occidental proceden de los teatros de la Grecia y Roma antiguas y, algo más recientemente, de la comedia del arte italiana.

Ejemplos de tipos son frecuentes en la literatura costumbrista española del siglo XIX y en el teatro español del siglo de oro¹⁹.

¹⁹ Tomado de http://www.wikiwand.com/es/Personaje_tipo

²⁰ *Jornada III: Interrogatorio de Don Tello a Mosquito*

4. SIMILITUDES ENTRE LOS PERSONAJES TIPO DE LA OBRA EL LINDO DON DIEGO Y LOS HABITANTES DE BUENAVENTURA.

El dramaturgo Agustín Moreto jamás imaginó que los personajes creados en una de sus más reconocidas obras, pervivieran hoy en una cultura totalmente ajena a la de su época. El teatro como una opción de vida empezó hace algunos años en Buenaventura y con él han llegado las sorpresas, como la de encontrar grandes similitudes y diferencias entre personajes fantasiosos de una obra en verso perteneciente al siglo de oro español y personas del común que hacen parte de esta ciudad.

Los pensamientos de nuestro director siempre se sostuvieron en capturar la esencia de Buenaventura e introducirla en cada uno de nuestros personajes, es decir reemplazar los personajes de la obra El lindo Don Diego por personas del común; tarea que siempre nos pareció un poco descabellada y difícil de realizar. Con el paso de los días y la observación directa con la ciudad encontramos que los perfiles que buscábamos estaban a la vuelta de la

²⁰ Registro fotográfico primera función en la ciudad de Cali.

esquina, en nuestras propias casas y hasta debajo de las piedras. Cada día las similitudes eran mayores y se ajustaban perfectamente a cada tipo de personaje cumpliendo con la estructura de la obra sin afectar o alterar la historia original.

Sin embargo y a pesar de que las similitudes eran muchas, también nos encontramos con diferencias, que aunque eran pocas eran diferencias al fin y al cabo, las diferencias que se encontraron durante este proceso no iban más allá de vestuario, modales, accesorios etc. Estas diferencias no aparecerán en este trabajo puesto que aunque se estudiaron no fueron de gran importancia dentro de este proceso.

Similitudes.

Personajes obra original	Personajes adaptados	Actor- Actriz
Don Tello, el jefe y patrón de la casa, es un claro ejemplo de lo que podemos encontrar en otras obras de este género como el REY, sus prendas son de las mejores y de un costo monetario alto, de él dependen los gastos familiares y tiene dos hijas de las cuales el decide su casamiento.	Jubilado de Puerto, es un hombre pensionado por alguna empresa portuaria en la que trabajo los mayores años de su vida. Es el patrón de la casa y quien toma las decisiones familiares, viste con ropa de marca, bebe el mejor whiskey y lleva una vida cómoda. Se hace o está a cargo de los gastos diarios de su familia y siempre busca que sus hijas se relacionen con hombres que tengan dinero.	Jhonatan Steven Cárdenas.

• Don Juan, es un galán en todo el sentido de la palabra y un amigo al que don Tello le tiene mucho aprecio, cuenta con un nivel económico estable y su vestimenta es también de las mejores, y conoció el amor en una de las hijas de su fiel amigo.	• Este personaje fue inspirado en un Universitario o profesional, estudio en alguna universidad del interior del país y regreso a su tierra, siempre está a cargo del negocio familiar, trabaja en la alcaldía o en la sociedad portuaria, viste las mejores tenis y se pone lo que está a la moda, y siempre busca que su esposa pertenezca a una familia de clase media o alta.	• Jhordy Vasquez Sarria
• Doña Inés, hija mayor de Don Tello es lo que se conoce como la Dama, está enamorada de Don Juan Galán a pesar de su padre no lo sabe y la dará en matrimonio a uno de sus sobrinos, es una mujer fiel al amor	• Este personaje es lo que se conoce en Buenaventura como la hija de papi y mami, ella es la hija ejemplar de la familia, su padre le ha dado todo lo necesario incluyendo estudio y vestido, es de buen corazón y hace parte de alguna fundación que trabaja por los niños y la comunidad, esta dama	• Gina Alexandra Rentería.

	siempre anda en busca del amor verdadero.	
Doña Leonor, es la hermana menor y confidente de Doña Inés, siempre se ha llevado de maravillas con su hermana y la ha apoyado en todo, no tiene ambición alguna, es de buen corazón pero de temperamento firme sin perder su finura y elegancia, sus vestidos son elegantes y están a la moda, no se preocupa mucho con eso del amor verdadero y solo espera a que su padre la entregue en matrimonio a un buen hombre.	La hermanastra menor, aunque en la obra original Leonor e Inés son hermanas de sangre, la actriz decidió construir su personaje a partir de una hermanastra de una familia Bonaverense, siempre tiene menos poder en la toma de decisiones y por ello apoya en todo a su hermanastra mayor, es de estatura baja y de temperamento fuerte, tiene su propio estilo y no le preocupa mucho el tema del amor.	Angie Tatiana Pastrana Caicedo.
Don Diego, es el antagonista de la obra, su ego no le permite tocar el suelo y su pasatiempo preferido es mirarse al espejo, siempre dice estar a la moda y vestir las prendas más finas, cree	El Gomelo o Gomelito, viene del interior del país, en este caso tomamos como modelo a un visitante y residente de la ciudad de Buga del departamento del VALLE DEL CAUCA, no encaja de buenas a	Dalia Mireya Álava Rivera.

tener el poder de que todas las mujeres se rindan a sus pies y por ello no pierde oportunidad para dirigirse a ellas, es ambicioso y el único amor que conoce es el del dinero.	primeras en nuestras costumbres, su manera de vestir contrasta rápidamente con la nuestra, por lo que desencaja solo al mirarlo, presume de ser un conquistador y cree que todas se pueden rendir a sus pies.	
• Don Mendo, es el primo de Don Diego, es un hombre calmado, tímido y que piensa muy bien antes de hablar, es educado, galante y romántico, no piensa mucho en el dinero y es bueno para recitar poemas de amor.	• El Way, es lo que se conoce comúnmente en el entorno social de Buenaventura como una persona de piel blanca y lleva algún tiempo viviendo entre nosotros, es tímido, conservado y según nuestra forma de pensar, él es también algo tonto, su tono de voz es suave y envía cartas a la hora de enamorar a una dama, siempre está bien vestido y a la moda, siempre lleva a la novia de la mano y no es nada egocéntrico.	• David Alexander Linares.
• Mosquito, es el criado de la familia y	• En los grupos al margen de la ley, que por estos	• Jhonny castillo.

mensajero, es muy divertido y en muchas ocasiones mete la pata, está enamorado de una de las criadas de la casa y siempre está dispuesto a ganarse unos pesos de mas, es muy buen amigo de Don Juan y lo apoyo con un plan para recuperar a Doña Inés.	años han sido populares en nuestro país y tomaron fuerza en la costa pacífica enmarcando una época sangrienta para esta ciudad como lo fueron las casa de pique, aparece un personaje conocido para nosotros como el lava perros, y es el mandadero del grupo que se reúnen periódicamente a festejar sus logros delictivos, su carisma le sirve para ser aceptado en cualquier lugar, aunque no hace parte de la miel siempre sale untado y busca ganar unos pesos sirviendo de mandadero o mensajero.	
• Beatriz, es la criada de la casa, cumple con todas las tareas de la servidumbre, es un poco atrevida e entrometida, su vestuario es el de época para las criadas,	• La señora del servicio, es la empleada de la casa, le dejan a su encargo todos los oficios y su sueldo no es una gran cosa, siempre se entromete en cosas y asuntos que no le	• Karen Melissa Durango.

está enamorada de mosquito y es la cómplice de este en el plan de ayudar a Don Juan a recuperar su amor.	incumben, su vestuario puede ser cualquier puesto que en esta ciudad el uso del uniforme para las empleadas del servicios no es un requisito y la mayoría de sus veces se enamora del jardinero o del lava perros de la esquina.	
--	--	--

5. CONCLUSIONES

El objetivo principal de esta monografía era encontrar las similitudes entre los personajes tipo de la obra *El Lindo Don Diego* y las personas del común del contexto Bonaverense, con el fin de demostrar que la comedia en verso del Siglo de Oro Español es una buena opción de teatro en nuestra ciudad, debido a que sus características son asimiladas rápidamente por los actores naturales y en formación de la misma.

La creación de los personajes fue una experiencia significativa y de gran valor social y cultural, me hizo apreciar y valorar mi entorno como antes no lo había hecho, paso de ser un trabajo académico para convertirse en algo personal. Los personajes más interesantes para llevar al escenario están aquí, hacen parte de mi gente, de mi cultura, de mi idiosincrasia, hacen parte de mi Buenaventura. Somos modelos de tiempos pasados, que pervivimos hoy con vida solo cambiando nuestras maneras de vestir, modales y forma de hablar.

Las casas de pique estaban de moda por esos tiempos, la ciudad estaba minada de ejército y policías, la disputa del territorio por bandas al margen de la ley nos tenían acorralados y obligados a no pasar las líneas fronterizas; el Hip Hop como forma de protesta tomaba cada vez más fuerza ya que era el único medio de expresión que el pueblo tenía. Todo estaba puesto para que el Hip Hop y el teatro unieran fuerzas en pro de ayudar a la reconstrucción social de Buenaventura.

Experimentar la unión del Hip Hop a una obra en verso del siglo de Oro Español, fue una de las experiencias más maravillosas que he vivido dentro del teatro, los monólogos de la obra se ajustaron a este género de manera sorprendente arrojando resultados difíciles de creer y quizás demostrando que tenemos un estilo propio para el teatro.

- Gracias a la idiosincrasia de Buenaventura, nos queda muy fácil interiorizar la ritma, métrica y entonación del verso.

- La falta de las condiciones en infraestructura y espacios adecuados para la representación de eventos teatrales, no son impedimento o excusa para desarrollar este tipo de procesos.
- Es importante cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo y cumplimiento de cada clase, puesto que en un proceso que necesita de tiempo y rigurosidad debido a que la falta del mismo puede jugar en contra.
- Dejar registro y tomar apunte de cada una de las clases e investigaciones son de suma importancia para la construcción de escenas y creación de personajes.

Gracias a la llegada de la licenciatura en arte Dramático a la universidad del Valle sede Pacifico, Buenaventura es hoy en día una ciudad teatral. Solo falta que nuestros gobernantes nos regalen un gran teatro que reúna todas las condiciones adecuadas, para que así nuestros artistas le den a su público un teatro de mayor calidad.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Chejov, M. (1963). Al actor, sobre la técnica de la actuación. México: Editorial constancia, S.A.
- Chejov, M. (2011). Sobre la técnica de la actuación. España: Alba Editorial.
- Stanislavski, C. (2008). La construcción del personaje. Madrid. España: Editorial. Alianza Editorial.
- Knébel, M. (2003). El Último Stanislasvsky. España: Editorial Fundamentos. Colección Arte.
- Bloom, H. (2008). Shakespeare La invención de lo humano. Colombia: Editorial: Cargraphics S.A.

7. Anexos

Ficha artística

Dirección:

Manuel Francisco Viveros:

Licenciado en arte dramático de la universidad del valle, durante varios años fue monitor del programa de Jóvenes creadores del litoral en Buenaventura, espacio a través del cual colabora para la apertura del programa de licenciatura en arte dramático de la universidad del valle en Buenaventura. Fue coordinador de ese programa desde donde promovió las Artes en la comunidad ayudando a los jóvenes a escapar de la violencia. Fue director artístico de la corporación Telón de Chonta, master en gobierno de la universidad ICESI y especialista en educación Artística cultura y ciudadanía de la organización de estados iberoamericanos,

actualmente es candidato a master en teatro en la universidad de Louisville en Kentucky, USA.

Reparto:

Don Tello: Jhonatan Steven cárdenas

Don Juan: Jhordy Vásquez sarria

Doña Inés: Gina Marcela Rentería

Doña Leonor: Angie Tatiana Pastrana

Don Diego: Dalia Mireya Álava

Don Mendo: David Alexander linares

Mosquito: Jhonny Castillo

Beatriz: Karen Melisa Durango

Escenografía y vestuario: El grupo

Música: DJ Mora

Director: Manuel Francisco Viveros

ENTREVISTAS

Esta es una entrevista realizada a nuestro director Manuel Francisco Viveros después de terminado todo el proceso de montaje y adaptación de la obra al contexto Bonaverense.

1) ¿Por Qué escogió esta obra para el proceso de montaje I?

Por ser su primer montaje, quise elegir algo que fuese fácil de entender para ustedes. El siglo de oro me parece interesante porque los personajes son un poco arquetípicos, es decir iba a resultar más sencillo definir los roles dentro de la obra. Lo segundo es que los objetivos son claros en este tipo de teatro, se ama, se cuida a los hijos, se tiene hambre o no... es decir no hay subtexto, todo se dice, todo se hace. Me pareció además interesante trabajar con ustedes como grupo una comedia, viendo los avances que habían logrado en sus escenas de actuación en cuarto semestre. La obra además estaba pensada para ser actuada con actores como Manuel David y Juan Eulogio, pero lastimosamente al no estar aptos para quinto semestre, tuvimos que contar con el apoyo de Jhonny y Jhonatan.

Yo había además hecho parte del grupo de Investigación del programa de Arte Dramático en Cali, allí habíamos trabajado 3 obras del Siglo de Oro Español y en una de ellas habíamos detectado una fuerte similitud con la cultura del Pacífico por su riqueza oral. Quise entonces comprobar nuestras hipótesis del pasado con una obra en Buenaventura.

2) ¿Qué objetivos específicos tenía con el montaje?

El programa de curso los presenta como:

- Identificar la función de los roles o tipos dentro del teatro del Siglo de Oro.
- Elaborar un rol dentro de la puesta escénica
- Construir una rutina de trabajo y análisis como base de los encuentros tutor- grupo
- Realizar propuestas de juegos escénicos a partir del análisis propuesto
- Componer una puesta en escena completa de la obra elegida.
- Transformar la palabra e imagen en acción.
- Componer visualmente la puesta de cada escena a manera de cuadro vivo.

En conjunto había tres objetivos básicos para mí

1. Que los actores entendieran la estructura básica de una obra o por lo menos sus componentes (personajes, acto, escena)
2. Desarrollar una propuesta de trabajo para la elaboración de escenas con miras a la composición de un montaje (análisis, ensayos, trabajo colectivo e individual e investigación, este último punto pensado en usar la cultura hip hop como lenguaje para la obra y como campo para la investigación y composición estética)

3. Abordar la importancia del texto desde una obra. En ese sentido la utilización del verso era un medio para explorar no solo la riqueza del español y aumentar el léxico de los estudiantes, sino como una invitación a conocer otra forma de escribir teatro.

3) ¿Qué curiosidades artísticas encontró en el proceso de adaptación de la obra?

Primero que el grupo era más lejano a la cultura hip hop de Buenaventura de lo que yo creía. Aunque eso también fue un reto, porque iba a poner a los estudiantes a reflexionar e investigar sobre la influencia y manifestación de la cultura hip hop en la ciudad. Si bien el nivel investigativo del grupo no fue el esperado, me pareció importante la manera como los estudiantes fueron descubriéndose como interpretes en el proceso. Luego de definir ellos mismos sus roles (dentro de la estructura del Siglo de Oro) cada uno fue buscando la manera de expresar desde su punto de vista cómo funcionaba su personaje dentro de la obra. Así, Dalia busco elementos de masculinidad en ella, Gina se enfrentó a la necesidad de sentirse delicada como doncella, Jhordy exploro en los conceptos de masculinidad y de modelo de galán en Buenaventura, etc.

Así el hip hop no fuese una cultura tan cercana para los estudiantes como yo pensaba, me pareció interesante la conexión que los chicos encontraron con el verso y el rap. Luego de las directrices y acompañamiento de los monitores de Tura Hip Hop, los estudiantes comprendieron rápidamente la propuesta y cada uno trabajo su momento interpretativo musical muy bien.

4) ¿Qué relación encontró entre la obra y Buenaventura?

En mi concepto, Buenaventura como puerta de entrada del Pacífico Colombiano es una pequeña metrópoli. Ser puerto comercial, industrial y turístico y pesquero le da la oportunidad de hacer que confluyan en ella diferentes tipos de comunidades. Esto hace que haya un especial desarrollo de los modelos estéticos. Los colores más utilizados o representativos en la ciudad por ejemplo son un tema para trabajar; el verde y el amarillo o el naranja y el verde como combinación cromática revelan vida y movimiento, así es la ciudad. Intentamos con la obra hablar de nuestra propia extravagancia estética; del orgullo porteño que salta a la vista ante los foráneos y que como habitantes de la ciudad hemos dejado de ver.

El verso había que ponerlo dentro de una estructura que fuese interesante para los espectadores. Hablo de interesante y no accesible porque como mencione antes, la cultura oral del pacífico es rica en versos, décimas y rimas; lo que ofrece una habilidad innata para declamar y entender las composiciones versadas. El hip hop repito, fue una herramienta que además era cercana por la

proximidad con la organización Tura Hip Hop quienes estuvieron comprometidos con nosotros todo el tiempo.

La entrevista a continuación fue realizada a la actriz Karen Melisa Durango quien interpreto a Beatriz la criada de la obra.

- 1) ¿Qué relación encuentra en los personajes de la obra *EL LINDO DON DIEGO* hoy en el contexto Bonaverense?

Pues los personajes del Lindo don Diego son personajes tipo, son modelos comunes de la sociedad y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, modelos como Don Tello un papá jubilado, guardián del honor de su familia, Inés y Leonor, jóvenes enamoradas que se rebelan ante su padre, Caballeros como Juan y Mendo, que luchan por el amor de una dama, el anti caballero Diego, patán, egoísta, y los criados Beatriz y Mosquito, escuetos, que hacen lo que sea para obtener lo que quiera... Los podemos encontrar en cualquier sociedad, el tiempo pasa pero seguimos siendo los mismos.

- 2) ¿Inspiro la creación de su personaje en un vecino, amigo u otro?

Sí, Beatriz era una "cholata", una indígena, empleada para hacer los oficios en la casa de un jubilado, a esa conclusión se llegó grupalmente, preguntándonos quién en Buenaventura trabaja como empleada doméstica.

- 3) ¿Encuentra usted alguna diferencia o algo que no sea compatible en la obra con el contexto Bonaverense?

No es compatible con el contexto Bonaverense, la parafernalia para organizar un matrimonio y eso de que el padre organice la boda sin que la hija ni siquiera conozca el futuro esposo.

- 4) ¿Qué aprendió a cerca de la creación de personaje durante este proceso de montaje?

Fue mi primer montaje entonces aprendí las bases para crear un personaje, que es entender qué quiere el personaje, cuáles son sus motivaciones, quién es y cómo es su relación con los demás personajes... Recuerdo unas preguntas que respondimos acerca de esto y a partir de ahí la búsqueda es cómo mostrar eso que mueve al personaje de acuerdo a las escenas.

- 5) ¿Se siente usted plenamente identificado con algún personaje de la obra?

No.

6) ¿sabía usted algo acerca de este tipo de comedias?

Pues conocíamos la obra desde un semestre antes cuando hicimos verso en voz escénica IV con ella. Pero nada más.

7) ¿Cree usted que este tipo de obras pueden llegar a ser acogidas por los bonaerenses?

Claro que sí, es una obra divertida que revela el ridículo de algunos personajes que la gente ve en el cotidiano lo que les permite identificarse. Además habla del enamoramiento, de sus etapas y es inevitable que la gente sienta una conexión con el drama de los personajes.

8) En un corto resumen dé su opinión sobre esta experiencia.

Fue una experiencia muy enriquecedora aunque al principio fue la resistencia, ¿verso? ¡No! Porque creíamos que era algo difícil y aburrido, pero cuando empezamos a descubrir la cercanía de los contextos me entusiasme. Además este tipo de teatro me aportó mucho a mi voz escénica y a mi actuación porque es un teatro donde se actúa hacia afuera, la emoción está a flor de piel, entonces fue una exploración muy valiosa, teniendo en cuenta que en escena mi energía era muy pequeña. Y la exploración de los textos: primero pasar trabajo por el lenguaje un poco enredado pero luego ir abriendo los sentidos, descubrir la cadencia y la fuerza del verso es un proceso que sorprende, y al final desintegrar el temor de que la gente no entendiera y en cambio se conectara con la obra, es muy satisfactorio para uno como actor.