

LOS PROCESOS CREATIVOS APLICADOS A LA ACADEMIA: EL CASO “EXPRESIONES POPULARES”

Esperanza Aponte Candela¹²

arsvitam@bellasartes.edu.co

Neiver Francisco Escobar Domínguez (coautor)

Instituto Departamental de Bellas Artes

laboratoriomd@bellasartes.edu.co

Resumen

Expresiones Populares, gestado desde el semestre II de 2013 como asignatura electiva para los estudiantes del programa de Interpretación Musical del Conservatorio Antonio María Valencia de la ciudad de Santiago de Cali, ha sufrido transformaciones en sus procesos creativos que pasaron de conciertos didácticos a puestas en escena multi e interdisciplinarias, tras el aporte realizado por estudiantes y docentes de las facultades de Música, Artes Visuales y aplicadas, y Teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes Cali, y que han hecho parte del montaje de los mismos.

Esta investigación centra su atención en cómo se ha transformado esta experiencia de formación musical gracias a la integración de otros saberes artísticos en la creación, montaje y puesta en escena de una serie de conciertos, que además hacen parte de los espacios académicos institucionales como lo es el ciclo de Conciertos de Beethoven 7:30. En la misma medida, se da cuenta de la importancia del pensamiento creativo en este tipo de procesos y del elemento investigativo existente en estas puestas en escena multi e interdisciplinarias, que han nutrido notablemente los procesos de formación académica de los estudiantes de Bellas Artes.

¹² Esperanza Aponte Candela. Magíster en Historia de la Universidad del Valle, sede Cali. Licenciada en Música y Maestro en Música con énfasis en musicología de la misma universidad. Docente de asignaturas teórico-musicológicas en Universidad del Valle y Bellas Artes, Cali, donde además se desempeña como coordinadora de investigaciones de la facultad de Música y como líder del grupo de investigación Ars Vitam.

Palabras clave: Procesos creativos, conciertos musicales, Interdisciplinariedad, Multidisciplinariedad, Montajes artísticos

Introducción

La propuesta de Expresiones Populares, como experiencia significativa en educación superior en música, se ubica en el contexto académico del Conservatorio Antonio María Valencia del Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali (Colombia), entidad en educación que cuenta con una Acreditación de Alta Calidad por su programa de Interpretación Musical, y que desde hace varios años, en aras de flexibilizar el componente profesional, ha dado apertura a nuevos espacios que buscan complementar la formación académica del estudiante. Expresiones Populares, como asignatura electiva teórico-práctica, abre esa posibilidad para que los estudiantes de Interpretación Musical (y posteriormente todos los estudiantes de Bellas Artes) puedan desarrollar competencias en la comprensión e interpretación de repertorios no académicos o conocidos como “populares”.

Esta experiencia se inscribe dentro de las premisas de la Investigación – Creación artística. Según Zaldívar (2008), la investigación desde el arte se centra en el proceso de creación, y según Asprilla, la investigación artística “puede desarrollarse alrededor de elementos creativos, lenguajes artísticos, áreas disciplinares, procesos creativos, prácticas culturales, contextos de la creación, campos conexos al arte o en ámbitos multi, inter o transdisciplinarios” (2013; p. 5)

Cada semestre, el docente Neiver Escobar¹³, quien es el responsable de la asignatura, realiza una propuesta temática y los estudiantes participantes, además de la interpretación del repertorio en su instrumento, abordan la historia, características estilísticas y otros elementos de análisis de las músicas populares o tradicionales que se están estudiando. En la misma medida, la actividad de cierre es un concierto, que al inicio era didáctico, pero que, con el tiempo, se transformó en una puesta en escena

¹³ Neiver Francisco Escobar Domínguez, magíster en Educación y Tic, licenciado en Música y Maestro en Música con énfasis en musicología de la Universidad del Valle. Docente líder del área teórica del Conservatorio Antonio María Valencia y del semillero de investigación Ars Vitam.

multi e interdisciplinar gracias a la integración de los saberes de los estudiantes de las facultades de Teatro y Artes Visuales y aplicadas de la Institución, la cual ha resultado valiosa para enriquecer procesos creativos y la formación integral de los estudiantes de Bellas Artes. A este respecto se puede indicar que la interdisciplinariedad hace referencia a la integración de actores y elementos en múltiples áreas del saber interrelacionados entre sí, con enfoques diversos que aporten valores determinados a los objetos de estudio trabajados, abarcando aspectos puntuales de varias disciplinas (Azócar, 2013). A su vez, la multidisciplinariedad, según el International Rice Research Institute (2005) es una combinación de varias disciplinas en la búsqueda de un objetivo sin que necesariamente exista un trabajo integrado o coordinado.

Otro concepto importante, presente en cada montaje, es el de la creatividad. A decir de Rosa Galvis, “el concepto tiene muchas acepciones y algunos autores consideran que se puede establecer una clasificación distinguiendo tres maneras de concebir la creatividad, ya sea como una característica de la personalidad, como un proceso creativo o, como resultado de un proceso” (2007; 84). Esta autora, luego de presentar múltiples definiciones del concepto concluye que la creatividad es la capacidad de optimizar la producción de ideas novedosas y comunicarlas (2007; 86).

Complementario a este tenemos el proceso creativo, que se puede entender como un conjunto de etapas desarrolladas por uno o por varios individuos para iniciar un proyecto o dar solución a un problema a través de la creatividad.

Como referente artístico para la asignatura se pueden mencionar diversos espacios y proyectos de ciudad que llevan propuestas artístico-integrales que combinan de manera efectiva disciplinas artísticas afines y complementarias. Es el caso de la plataforma cultural para talentos *Casa de las Artes* de la Fundación Sarmiento Palau, quienes han canalizado programas a través de la cultura, el componente social y el deporte. Su obra de teatro musical “Juan Caracol”, amalgama la creatividad y el talento de más de 60 artistas en escena, generan un reconocimiento especial a las artes escénicas, promoviendo el desarrollo integral de jóvenes talentos en música, danza y teatro (Casa de las artes, 2019).

Por otra parte, la Carpa Delirio es un destino turístico y cultural que se ha transformado en proyecto de ciudad, catalogado internacionalmente como uno de los mejores espectáculos de salsa de la cultura caleña, y promocionada como una

experiencia que altera los sentidos. Es el concepto de Salsa, Circo y Orquesta, el que ha llevado al público un show único con el baile como elemento principal, y la música como eje transversal, y el circo como componente diferenciador, transportando a sus asistentes a mundos de fantasía y diversión. Entre sus diferentes puestas en escena destacan: Pasos de libertad (2009), Verbena (2010), Vaivén (2015), Hechizo (2017), entre otros, todos bajo el mismo concepto escénico. (Delirio, 2020).

El proceso

La experiencia significativa en educación musical Expresiones Populares tuvo inicio en el año 2013 como propuesta de recital didáctico, contando musicalmente la historia de un género musical desde la investigación musicológico - histórica. La finalidad hasta ese momento era solo indagar sobre los antecedentes de cada manifestación musical, encontrar los elementos estilísticos que brindaran la estética musical apropiada para la interpretación de cada pieza, elegir un repertorio y hacer el montaje de esas obras musicales para ser presentadas en un recital al final del semestre académico. Posteriormente se incorporaron procesos creativos que ofrecen variedad y el factor diferencial necesario para que la propuesta tenga un componente de novedad frente a una demanda cada vez más compleja y permeada por los medios de difusión comercial. Por último, se adoptó la inter y multidisciplinariedad, como elementos que contrastan los sentidos, a través de un bombardeo de sensaciones hacia el individuo receptor desde el lenguaje visual (forma, color y luz), el lenguaje sonoro (timbre, melodía y armonía en una estructura rítmica), y el sensorial.

Para esto, la investigación del tema siempre ha sido y será el primer paso para llegar a la concepción de la obra musical. Para ilustrar un ejemplo, el merengue (primera manifestación musical popular que se llevó a escena en 2013), fue presentado como aireailable de principios de siglo XIX. Este género era interpretado inicialmente con bandurria o la guitarra, y posteriormente los músicos dominicanos reemplazaron los instrumentos de cuerda por el acordeón, conformando el conjunto instrumental del “Merengue Típico” acompañado de tambora y güira, como influencia musical de las tres culturas: europea, representada en el acordeón, la africana en la tambora, y la Taíno o aborígen con la güira. Adquiere el nombre de “perico ripiao” en la zona norte de República Dominicana.

La investigación inicial indicó que, para hablar de merengue, es necesario hacer un marco de contexto geográfico e histórico. Esto nos remonta a la revisión de

República Dominicana y Haití, dos países vecinos rodeados por el mar caribe, dos de los trece países que conforman la América Insular (Islas del mar caribe).

Tabla 1

Cuadro comparativo entre Haití y República Dominicana

Haití	República Dominicana
Considerado un país afrocaribeño	Herencia Taína (volcada al mestizaje)
Tercer país más extenso de las Antillas (27.750 km2)	Segundo país más extenso de las Antillas (48.730 km2)
Criollo y francés	Español
Es el país más pobre de América debido a la sobre explotación de sus recursos	Novena economía más grande de América Latina, basada en los servicios
Música: Kompa (ritmos africanos y baile de salón europeo)	Música: Merengue y bachata, que nacieron del Perico ripiao y el Típico

Nota: esta tabla ilustra elementos comparativos entre estas dos naciones. Elaboración propia

Los contextos siempre terminan entrelazando una gran cantidad de hechos que de una u otra manera, concluyen en relación directa con la manifestación artística, cultural, social y musical, entre otras; la música particularmente tiene un fuerte vínculo con lo político y el sincretismo cultural (la herencia taína de República Dominicana, por ejemplo).

Figura 1

Merengue

Nota: concierto de Merengue dominicano, sala Beethoven de Bellas Artes, 2013. Fuente: archivo personal

Durante la era Trujillo (Rafael Leónidas Trujillo, 1891-1961), dictador dominicano que gobernó entre 1930 y 1961, conocido como “el benefactor”, “el

generalísimo”, “el jefe”, o conocido popularmente como “el chivo”, se le dio estatus al merengue, marcando una prioridad notoria del “Típico” sobre las sonoridades centro-europeas, y poniendo a su servicio a los mejores representantes merengueros. Su influencia sobre el género partió la historia en varias etapas, entre el Perico ripiao y las bandas merengueras actuales

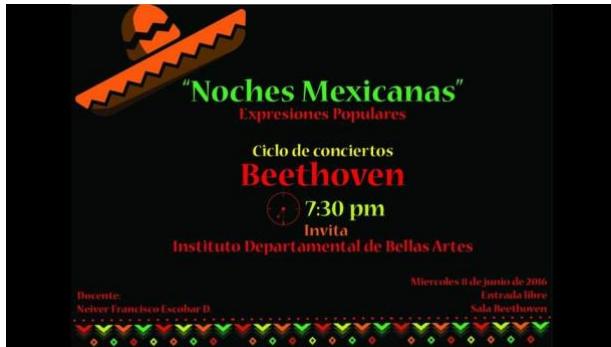
Algunas piezas representativas de estas etapas sirvieron de punto de partida, y en el caso de este primer concierto se eligieron repertorios de los artistas Johnny Ventura (Juan de Dios Ventura Soriano), Los hermanos Rosario, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas y Juan Luis Guerra, quienes pertenecen a las eras del típico y las bandas merengueras. No se tuvo en cuenta el merengue hip-hop, ni los merengueros modernos, no porque no fueran importantes, sino porque las 16 semanas de un semestre académico no fueron suficientes para abordar todo lo que se quería. Al final, se llevó a cabo un recital compartido con la Banda Sinfónica Juvenil del Conservatorio, dirigida en ese entonces por el trompetista y director cubano Ángel Hernández “Meniquito”.

Los procesos creativos

Merengue dominicano, Banda pelayera, Música antillana y una cortesía a Fruko, fueron cuatro recitales concebidos desde la investigación y con fines interpretativos para los participantes y lúdico-didácticos para los espectadores. Una crisis institucional llevó a unir dos propuestas, la de Fruko y una de músicas internacionales llamada “Música sin fronteras” para la cual se realizó una propuesta de iluminación muy artesanal, sin concepto de manejo de color, pensada solo para dar ambientación al espacio de la sala Beethoven del Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali. La experiencia de iluminación fue positiva y *Noches Mexicanas*, el concierto de 2016, fue intervenido por un juego de luces sin mayores pretensiones estéticas, que involucró pólvora electrónica dentro de un espacio cerrado al final del recital. Por supuesto, la respuesta del público estaba en positivo aumento, llenando cada vez más la Sala Beethoven, cuyo aforo permite 681 personas.

Figura 2

Afiche concierto Noches Mexicanas

Nota: la imagen muestra el afiche publicitario del concierto Noches Mexicanas, realizado el 8 de junio de 2016. Fuente: archivo personal

En el año 2017, el recital *Fiebre de disco* marcó un punto de partida a la multidisciplinariedad. Para esta ocasión se presentó un concierto que incluyó obras de artistas como Michael Jackson, Los Bee Gees, entre otros de los años 70, 80 y 90s, y se dieron algunos cambios en la preparación y puesta en escena: se eliminaron los programas de mano y el listado de obras, para dar paso a unas notas al programa; y el repertorio fue apoyado por imágenes proyectadas hacia las paredes laterales de la Sala Beethoven, la cual se intervino con juego de luces, tarimas y una bola de discoteca, lo cual dio al espectáculo la ambientación ideal. Buscando mejorar el performance, se solicita el apoyo del semillero de maquillaje de Bellas Artes, más ocurrió un malentendido: se confundió el apoyo al maquillaje con la participación de actores en la recreación de la obra *Thriller* de Michael Jackson, lo cual resultó una verdadera sorpresa, tanto para el público, como para los mismos estudiantes que estaban realizando la obra.

Este recital tuvo tanta acogida que dejó más de doscientas personas por fuera de la Sala Beethoven, razón por la cual el recital tuvo que repetirse. La institución miró el proyecto con otros ojos y se empezó a mejorar el apoyo económico y logístico gracias a la participación del mismo dentro de las convocatorias internas de investigación. Por otra parte, estudiantes de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas de Bellas Artes, se sintieron atraídos por la propuesta y solicitaron vinculación argumentando que, si la puesta en escena era buena y la música también, lo visual podía enriquecerse.

Figura 3

Afiche Fiebre de Disco

Nota: en la imagen se aprecia el afiche diseñado para el espectáculo Fiebre de Disco de 2017. Fuente: archivo personal

Multidisciplinariedad

La sucursal del cielo en 2018 fue el inicio de una nueva era en Expresiones Populares. Tuvo investigación musicológica, intervención conceptual desde diferentes disciplinas (visual, sonoro, teatral), y la participación de dos entidades externas, la Carpa Delirio y la compañía de baile Rucafé. Otra novedad en este recital es que aparece el primer guion escénico, que divide la obra en cuatro cuadros de cuatro escenas cada uno; podemos hablar de la primera obra de creación colectiva donde se cuenta una historia a través de las diferentes disciplinas.

La sucursal del cielo se ambienta en una emisora radial de la ciudad de Cali, y su historia cuenta la llegada de la salsa a la ciudad a través de diferentes saberes específicos: la música, la danza, el teatro y el diseño. Un relato artístico que cuenta cómo la Salsa llega a consolidarse en Cali como un ícono cultural, que parte desde el Caribe, y llega a tomar posesión en las tertulias del Cali viejo, los grandes salones sociales de la segunda mitad del s. XX, y termina representada en su feria reconocida internacionalmente.

Figura 4

Afiche La Sucursal del Cielo

Nota: la imagen pertenece al afiche promocional del espectáculo La Sucursal del Cielo de 2018. Fuente: archivo personal

En suma, la propuesta que en un principio fuera un recital didáctico, partiendo de un género musical, pasó a ser una puesta en escena donde el punto de partida era una temática a la cual se le agregaba una historia que contar a través de un repertorio musical, apoyado por conceptos visuales, lenguajes corporales y un nuevo elemento: la escenografía.

En 2019 se realiza el montaje de dos espectáculos: *El Juicio Cabaret* (adaptación del musical Chicago) y *La Chiva Loca*.

Figura 5

Afiche El juicio cabaret

Nota: la imagen muestra el afiche del espectáculo El Juicio Cabaret de 2019. Fuente: archivo personal

A partir de este año el semillero de investigación Ars Vitam, cuyo equipo organiza cada espectáculo bajo el liderazgo del maestro Escobar, cuenta con equipo de diseñadores dentro del proceso, los cuales se encargan del diseño y la diagramación de los carteles, el brief, las notas al programa, el manejo de medios de comunicación, redes sociales, entre otras. El diseño de *La Chiva Loca* se convierte en adelante en la imagen representativa de Expresiones Populares.

Figura 6

Afiche La Chiva Loca

Nota: la imagen muestra el afiche de La Chiva Loca de 2019. Fuente: archivo personal

Y llegó la pandemia

El club de los corazones rotos fue la obra presentada bajo la modalidad de streaming en el año 2020 cuando la humanidad estuvo confinada debido a la pandemia por el Covid-19. En esta experiencia se incorporaron otros guiones: guion general, guion actoral, guion técnico, guion de luces y hasta guion de dirección. Su montaje y grabación supuso un reto tanto para el director como para el equipo participante, entre los que se cuentan músicos, actores, diseñadores, equipo de luces, grabación y amplificación, dado que las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus trajeron consigo condiciones especiales en el uso de los espacios, aforo limitado y otras medidas que restringieron esta puesta en escena.

No obstante, este “falso en vivo” contó con alrededor de 3.900 conectados por la plataforma YouTube del Beethoven 7:30.

Figura 7

Afiche El Club de los corazones rotos

Nota: la imagen muestra el afiche del espectáculo El Club de los corazones rotos, transmitido por streaming en 2020. Fuente: archivo personal.¹⁴

De regreso a la presencialidad

La positiva experiencia del uso de streaming como estrategia de difusión se hizo presente en el espectáculo *El café de los recuerdos* de 2021, la cual contó además con formato escenográfico permanente: una escenografía ambientada en un café-bar donde sus asistentes cuentan musicalmente sus historias, tragedias y vivencias personales, mediadas por la intervención de grupo de actrices que hacen las veces de meseras del sitio¹⁵.

Para agosto de 2022, en el marco del ciclo de conciertos Beethoven 7:30 se presenta el espectáculo *Ojos de perro azul*, una obra musical de creación colectiva, presentada por estudiantes y egresados de los diferentes planes de estudio del Instituto Departamental de Bellas Artes, con la participación y el protagonismo del Grupo Profesional de Títeres Titirindeba, bajo la dirección general del maestro Neiver Francisco Escobar Domínguez.

Hoja de ruta creativa

Esta divertida historia surrealista se desarrolla en la calle del ocho y el dos, bloqueada por manifestantes - representados por títeres - que protestan por el asesinato de un sacerdote y por otras injusticias. La música está al servicio de la

¹⁴ Puede ver el espectáculo accediendo a este enlace

https://www.youtube.com/watch?v=yL75OQWKhfE&t=5s&ab_channel=Beethoven7%3A30

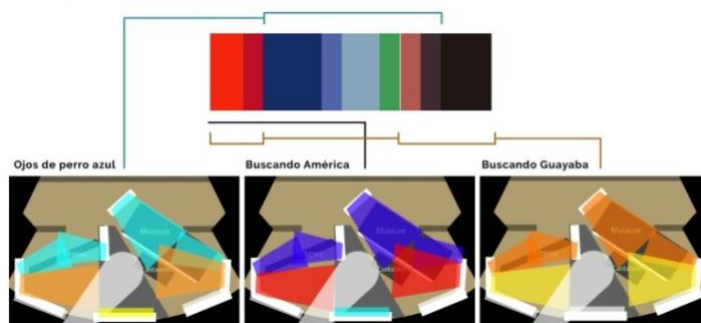
¹⁵ Para ver el espectáculo acceda a este enlace

<https://www.facebook.com/ConciertosBeethoven/videos/325254476109896>

puesta en escena y narra los hechos ocurridos simultáneamente entre el mundo real de los humanos y el mundo onírico de los muñecos. Para este espectáculo la temática de referencia literaria fue la obra Ojos de perro azul de Gabriel García Márquez, acompañado por obras musicales de Rubén Blades, todo en el contexto del estallido social vivido en Colombia en 2021, el cual fue especialmente fuerte en la capital del Valle del Cauca. Presenta conceptos de conexión como la protesta social, el grafiti y el realismo mágico, evitando el panfleto político, la polarización y la revictimización de quienes vivieron con más intensidad este fenómeno social. En cuanto a la escenografía, elaborada por estudiantes del programa de Artes de la Institución, esta contó con un dispositivo para los títeres, y una ambientación que recrea un bloqueo en una calle, reforzada por una paleta de luces de colores según se iba desarrollando la trama.

Figura 8

Paleta de color para luces

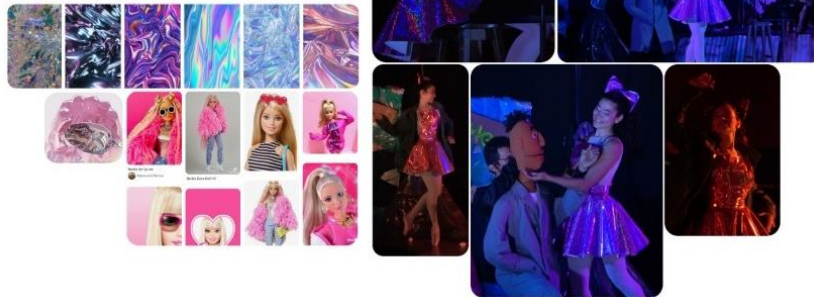
Nota: la imagen muestra la paleta de color para las luces empleadas en el espectáculo Ojos de Perro Azul de 2022. Fuente: archivo personal

Figura 9

Referencia del vestuario

REFERENCIA VESTUARIO

El personaje de la bailarina es una muñeca que pasa al mundo humano, sin embargo tiene todo de muñeca, los materiales, los colores y los movimientos.

Nota: la imagen muestra el proceso de diseño del vestuario para la bailarina, protagonista del espectáculo Ojos de Perro Azul de 2022. Fuente: archivo personal.

A modo de cierre

El proceso de cada montaje o espectáculo artístico realizado en el marco de la asignatura Expresiones Populares consta de varias etapas, que implican el compromiso tanto de los estudiantes del semillero de investigación Ars Vitam como de directivos, docentes, personal de servicios generales y otras dependencias del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali. Para cada puesta en escena se realiza una convocatoria para los estudiantes de todos los programas académicos de la institución, que harán parte de cada montaje, y que a su vez se integran al semillero de investigación, el cual les aporta como beneficio dos créditos académicos.

Para cada montaje se realizan reuniones periódicas donde se definen y elaboran el guion escénico, guion teatral, vestuario, maquillaje, requerimientos técnicos como luces y sonido, y se definen tareas y responsabilidades que deben trabajarse de forma independiente. Se realizan los arreglos musicales y se asignan las partes para cada estudiante integrante de la agrupación musical acompañante, que varía en su formato dependiendo del género musical elegido para cada espectáculo. Se realizan ensayos parciales, luego el montaje general y la puesta en escena donde participan todos los integrantes. Estos montajes, como regla general, se realizan en el marco del Beethoven 7:30, que es un espacio académico creado desde 2010 por los estudiantes del programa de Interpretación Musical de Bellas Artes, Cali, y que cada miércoles a lo largo del semestre académico ofrece un concierto gratuito de diversos géneros musicales.

En suma, bajo la multidisciplinariedad este proyecto permite que los miembros participantes trabajen de forma independiente en los aspectos que le son propios a su disciplina artística para luego, bajo la interdisciplinariedad, trabajar juntos al momento del montaje y la puesta en escena. Mediando están los procesos creativos, que permiten generar de forma individual y colectiva una serie de propuestas y soluciones en las diferentes etapas del proceso de creación, montaje y puesta en escena.

Listado de referencias

- Alcaldía de Santiago de Cali. (2017). Nuestra historia. Recuperado de: https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/1335/nuestra_historia_santiago_de_cali_tiene_477_aos/
- Asprilla, L. (2013). El proyecto de creación-investigación. La investigación desde las artes. Cali, Institución Universitaria del Valle del Cauca.
- Azócar, R. (2013). Distinción entre: interdisciplinario/transdisciplinario /multidisciplinario. Recuperado de: <http://ramonazocargestiondetalentohumano.blogspot.com/2013/05/distincione-ntre-interdisciplinario.html>
- Casa de las artes. (2019). Juan Caracol. Recuperado de: <http://casadelasartescmcn.com/>
- Delirio. (2020). Delirio hecho en Cali. Recuperado de: <https://delirio.com.co/>
- García, D. & Henao, C. & González, A. & Aguirre, E. & Bracho, R. & Arboleda, A. & Solorzano, J. (2017). Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en la formación para la investigación en ingeniería. Revista Lasallista de Investigación, 14 (1),179-197. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69551301017>
- López-Cano, R. & San Cristóbal, U. (2014). Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos. México: Conaculta, Fonca.