

Andrea Gaete Pessaj, es actriz titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1985 y diplomada de Promoción y Animación a la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil de la Corporación Lectura Viva en 2013. Pertenece a CINOCH desde 2015. Se ha perfeccionando con talleres en narración oral, técnicas de movimientos para títeres y títeres de mesa, Pedagogía Teatral, Dramaturgia de la Imagen Sensorial, Diseño Escénico e Iluminación Teatral, Técnicas de Voz.

Se dedica a la narración oral de cuentos desde 1993, siendo una de las pioneras de este arte en Chile. A través de su compañía “Los cuentos del libro mágico” difunde la tradición oral de Chile y el mundo, incorporando además muñecos en sus presentaciones. También realiza teatro de sombras con la compañía “Cía. de La Bombilla”, -de la cual es miembro fundador-, y se dedica a la docencia de estas artes. Destaca por los talleres realizados a lo largo de Chile en el contexto de las Jornadas CRA en el que se fomenta la animación a la lectura a través del recurso del teatro de sombras y la narración oral.

Correo electrónico: andreagaetepe@yahoo.es

www.andreagaetepessaj.blogspot.com

Apuntes sobre la Narración Oral en Chile

Resumen

¿Es la narración oral un arte escénico? Si es así, ¿es una disciplina particular del teatro o independiente de este? En estos días en que se está discutiendo todavía la Ley de Artes Escénicas y la aprobación del presupuesto del Ministerio de Cultura, es importante poder analizar cuál ha sido el camino de posicionamiento del arte de la narración oral en Chile en la escena nacional. Desde 2015, a partir de la participación de los narradores en la Plataforma de Artes Escénicas, es que se incluyó en el Teatro, como un género particular. Sin embargo caben dudas sobre si es correcto o conveniente que se mantenga este estatus. Quizás más razonable o lógico sería separarla del teatro y promover su particularidad siendo un arte diferente.

Abstract

Is storytelling a scenic art? If so, is it a theater-specific or independent discipline? In these days in which the law of scenic arts is still being discussed, and so the approval of the budget of the Ministry of Culture, it is important to be able to analyze what has been the way of positioning the art of Storytelling in Chile on the national scene. Since 2015, from the participation of the narrators in the Platform of Performing Arts, were included in the Theater Area, as a particular genre. However, doubts remains as to whether it is right or desirable to maintain this status. Perhaps more reasonable or logical would be to separate it from the theater area and promote his particularity as a different art from the theater.

1. Narración oral escénica.

La narración oral es una de las primeras manifestaciones del hombre. El arte de contar historias ha permanecido desde entonces como medio de entretenimiento, de conservación de tradiciones y formas de entender la vida, de comunicación de sabiduría y luego, ha habido libros con relatos antiguos y nuevos.

Existen diferentes tipos de narraciones con mitos, leyendas, cuentos.

¿En qué momento el cuento y el narrador oral salen del contexto del relato cotidiano, familiar, en la sala de clases para instalarse en un escenario?

Existen indicios de que la narración oral ha tenido más presencia en las tablas de la escena mundial a partir de los años 70 (CIINOE, 2007). En Latinoamérica la corriente, fundada entre otros por el cubano Francisco Garzón Céspedes, llamada Narración Oral Escénica- NOE- comenzó en los años 60. Esta se desprende del carácter formativo y pedagógico de la vertiente sueca “la hora del cuento” y le da un carácter de representación.

En Chile, existe un movimiento que comenzó en “La Casa en el Aire” en el año 1993 con una decena de narradores preparados por Rubén Martínez Santana, -discípulo de la corriente de Garzón Céspedes-, que asistieron a un taller de narración oral en el contexto del Festival de las Naciones. Hoy en día existen muchos más cultores de esta nueva vertiente de narración oral en nuestro país.

Así lo demuestran agrupaciones como CINOCH, y el Catastro Nacional de las Artes Escénicas, realizado en el año 2015 por el equipo de la Plataforma de Artes Escénicas de Chile en el que se incluyó la narración oral como uno de los once géneros del teatro (Reyes, 2015).

En este catastro, las respuestas válidas fueron un total de 2164 personas, de las cuales 823 contestaron que el teatro era su principal actividad y 218 personas contestaron que era otro arte escénico. (Reyes, 2015, pág. 83). En el catastro, 173 de los encuestados declaran hacer al menos frecuentemente este formato escénico, “Narración oral y cuenta cuentos” y 41 lo consideran una disciplina distinta del teatro (pág. 82).

Entre las conclusiones que se pueden hacer, se puede decir que hay un 17% de presencia de la narración oral como disciplina frecuente y/o disciplina complementaria, siendo la más escogida como otra disciplina. (pág. 81).

Otra de las conclusiones importantes, es que hay una mezcla entre las diferentes manifestaciones escénicas, particularmente en el teatro, en que los límites ya no son tan claramente definidos. Hay un cruce.

2. Similitudes entre la disciplina teatral y la narración oral

En cuanto a su inclusión como arte escénico teatral, podemos decir que tiene efectivamente muchas similitudes con el teatro:

- Es un acto comunicativo, dirigido a un público particular.
- Se utilizan diferentes lenguajes como lo son la voz, el cuerpo, las inflexiones de la voz, la mirada, los silencios, en el que hay un comunicador o artista y un público.
- En cuanto a la **estructura**, en el cuento se da también la estructura aristotélica: introducción, presentación, desarrollo, clímax y desenlace que repercute también en la intensidad del relato.
- Puede contener diálogos.
- La preparación del cuento por parte del narrador, requiere de la comprensión, visualización de las imágenes, descubrir las motivaciones de los personajes, situar en un contexto social, cultural, histórico.

3. Diferencias

Sin embargo en el arte de la narración, se busca más la narración que la representación, aunque dependiendo de las características del narrador, su forma de expresión o comunicación, se pueden intercalar diferentes módulos en los que se elige representar los personajes mediante su caracterización vocal e incluso con algún elemento. También muchos narradores incluyen representación con títeres, máscaras. Sin embargo siempre se regresa al relato y al narrador como eje central de su puesta en escena puesto que se busca una graduación de los momentos teatrales.

A su vez, predomina el acto de comunicación directa con la audiencia, muchas veces dialogando con el público, haciéndolo participar. En este sentido la NOE se diferencia del teatro tradicional, ya que rompe con la convención de la cuarta pared.

No requiere en general muchos recursos escenográficos, puesto que lo más importante es el narrador.

No se busca la memorización, sino la comprensión e improvisación del relato, siempre y cuando no sea en verso, lo que le da una libertad que muchas veces el teatro no tiene por estar atado a un sinnúmero de variables como diálogo con otros actores, encendido y apagado de luces, movimientos escenográficos, etc.

En general el relato es de un solo narrador, a lo mejor con títeres, pero no dialogando con otros actores.

Aunque la preparación de un relato es bastante similar a lo que podría ser un monólogo, sin embargo en cuanto al bagaje cultural del narrador es muy diferente a la del actor, puesto que más bien apela a la memoria del que escucha.

Otro punto relevante de las diferencias, es la formación del narrador. En Chile no tenemos una formación profesional en este ámbito, y los narradores o cuentacuentos se han formado de diferentes formas, aunque muchos tienen estudios superiores, este ha sido en otros ámbitos, en los que se incluye la formación teatral y la pedagogía, pero la narración propiamente tal la han adquirido en talleres, escuelas y/o en forma autodidacta. El narrador no necesariamente tiene que ir a una escuela de teatro para narrar. Requiere saber más sobre cuentos, sobre tradición oral, motivos, compilaciones, más que de dramaturgos, estilos teatrales, historia del teatro.

Otro punto, es el tiempo de preparación de un espectáculo ya que al depender básicamente del narrador, puede prepararse en menos tiempo que un espectáculo con escenografías, cambio de luces etc., aunque esto puede no ser así también.

¿Por qué entonces es importante que sean artes independientes?

En lo personal pienso que deben ser independientes porque definitivamente tienen modelos de formación y producción diferentes. Considerando este tema desde el punto de vista de las Políticas Públicas, esta aseveración conduce por un lado a que entonces, como no necesita tanta producción, no necesita presupuesto. Pero en verdad, el estudio, la búsqueda de información, la seriedad en ser fiel a un conocimiento y saber popular, la preparación de los cuentos, etc. sí considera mucho tiempo. No es entonces comparable una forma escénica de la otra en este sentido y merecen ser distinguidos para efectos de no menoscabar la importancia cultural y artística en detrimento uno del otro por sus diferencias de producción.

Bibliografía:

- Francisco Garzón Céspedes y otros. (2008). La Cátedra / CIINOE. 08/05/2017, de CIINOE Sitio web:
<http://ciinoe.blogspot.cl/search/label/COLECCI%C3%93N%20TEOR%C3%8DA%20Y%20T%C3%89CNICA%20DE%20LA%20NARRACI%C3%93N%20ORAL%20ESC%C3%89NICA>
- Reyes, N. (2015). Catastro de artes escénicas. 1a ed. Chile: Independiente, Catastro de artes escénicas.