

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

PROGRAMA DE ARTES ESCÉNICAS

Composición coreográfica del estilo contemporáneo de la danza, utilizando y analizando 7 labores del juego de la Escaramuza (figuras coreográficas) del cantón Girón

AUTOR: PAÚL ESTEBAN PEÑA MONTERO

TUTORES DE TESINA: Lcda. María Isabel Petroff Montesinos - Lcdo.

Bruno Castillo Díaz

**TESINA DEL CURSO DE GRADUACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTES ESCÉNICAS, MENCIÓN DANZA-
TEATRO.**

OCTUBRE 2013

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

RESUMEN

Puesta en escena en la que podremos observar 7 labores que se utilizan para jugar la Escaramuza en el cantón Girón de la provincia del Azuay, mostrar al público como ese patrimonio intangible se vuelve visible en escena por medio de los movimientos corporales de bailarines entrenados en danza-teatro. Se unirá la riqueza de símbolos y signos de los pueblos mestizos del Azuay con la danza contemporánea como lenguaje universal, por lo que obtendremos un producto híbrido de fácil asimilación para el público, por lo que el único objetivo de esta obra es poner en conocimiento la multiplicidad de figuras coreográficas que hay en nuestro Folklor azuayo. Los bailarines serán 4 varones que hacen el papel de Guías Mayores y Cabecillas, también habrá una actriz que hace el papel de loa, personaje que tiene un texto en verso dedicado al santo patrono de Girón, en este caso el Señor de las Aguas de Girón, durante el proceso investigativo se encontró un parlamento bufo e irónico del Reto, personaje que forma parte de la tropa de Escaramuza que se lo intercala con la elaboración de las labores.

ABSTRACT

On stage we can observe the seven tasks that are used to play "Escaramuza" at canton Girón of the province of Azuay. It shows the public how the intangible patrimony on stage becomes visible through the body movements of dancers trained in dance and theater. It will join the wealth of the symbols and signs of the mestizo people of Azuay with the contemporary dance as an universal language. We get a hybrid product of easily comprehension to the public so that the only objective of this work is to acknowledge the variety of choreographic figures of our Azuay Folklore. The dancers are 4 men who play the role of "Guias Mayores" and "Cabecillas". There will be an actress who will play "Loa", a character who has a poem dedicated to the patron saint of Giron. In this case, the "Señor de las Aguas de Giron", during the research process it was found a Reto's bufo and ironic parliament , a character who is part of the "Escaramuza" that it intercalates with the development of the seven tasks.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

INDICE

RESUMEN.....	2
ABSTRACT	2
INDICE.....	3
DEDICATORIA.....	6
AGRADECIMIENTO	7
Capítulo I: La Escaramuza y sus principales componentes (Estudio descriptivo).8	
I.1 Conceptos generales (Historia/Origen)	9
I.2 Las labores	12
I.2.1 Las Labores como figuras para la composición coreográfica.....	12
I.2.2 Labores seleccionadas para la coreografía	13
I.3 Otros componentes de la escaramuza.	15
Capítulo II: La composición coreográfica y montaje: el espacio escénico.	21
II.1 Conceptos generales. (Metodología de ensayos)	21
II.2 El espacio como componente de una coreografía.....	21
II.2.1 Desplazamientos y movimientos dentro de una coreografía.....	22
II.3 El espacio desde la mirada del teatro.	25
Capítulo III: Propuesta artística y creativa.	26
III.1 Dossier de artista (Detalle de obra previa)	26
III.2 Descripción detallada de la propuesta (proyecto artístico, datos técnicos)	35
III.2.1Concepto de dirección	35
III.2.2 Dramaturgia	36
III.2.3 Espacio escénico	37
III.3 Bocetos	39
III.3.1 Diseño de Vestuario	39
III.3.2 Diseño de Maquillaje	41
III.3.3 Diseño de Iluminación.....	43
III.3.4 Musicalización.....	45
III.4 Montaje, arreglos y registro de la obra final.	46
III.4.1 Guión	46
CAPITULO IV: Conclusiones y Recomendaciones.	56
Bibliografía.....	58

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Paúl Esteban Peña Montero, autor de la tesina "Composición coreográfica del estilo contemporáneo de la danza, utilizando y analizando 7 labores del juego de la Escaramuza (figuras coreográficas) del cantón Girón", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciado en Artes Escénicas, mención Danza-Teatro. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 28 de octubre de 2013

Paúl Esteban Peña Montero

010446001-9

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Paúl Esteban Peña Montero, autor de la tesis "Composición coreográfica del estilo contemporáneo de la danza, utilizando y analizando 7 labores del juego de la Escaramuza (figuras coreográficas) del cantón Girón", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 28 de octubre de 2013

Paúl Esteban Peña Montero

010446001-9

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

DEDICATORIA

A mi Madre por el sacrificio enorme que hizo para la culminación de mis estudios y el apoyo incondicional, gracias por el talento y el don que me diste; a mi Padre que a pesar de su fallecimiento, me dejó las mejores enseñanzas de vida, paciencia, constancia, honradez, lealtad, sinceridad.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

AGRADECIMIENTO

Aprovecho la oportunidad para agradecer a mis tutores de tesis Bruno Castillo y Mabel Petroff por su tiempo y dedicación para culminar este trabajo, también agradecer a los intérpretes de la obra: Augusta Angamarca, Christian Morocho, Juan Carlos Guarnizo, Felipe Molina y Junior Piñancela, por su esfuerzo y constancia, sin ustedes no hubiera sido posible plasmar este trabajo; a mis amigos Juan Álvarez y Karla Peñaherrera que me ayudaron en los diseños de iluminación y vestuario.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Capítulo I: La Escaramuza y sus principales componentes (Estudio descriptivo).

Girón, cantón de la provincia del Azuay, ubicado a 42 Km, media hora de la ciudad de Cuenca viajando por la vía Cuenca-Machala, tiene una altura de 2200 msnm, temperatura de 15 grados centígrados.

En este centro cantonal se firmó el Tratado de Girón entre Sucre y La Mar en la guerra entre Gran Colombia y Perú en 1827, a la entrada del pueblo por el lado oeste está ubicado un lugar denominado “El Chorro” donde la tradición oral religiosa cuenta: (Landivar 8)

"Hace muchos años estaban bañándose tres hombres bajo el puente del río Chorro cuando más abajo vieron a un hombre alto, blanco con barba, lleno de heridas que se bañaba. En seguida se dieron cuenta que era Nuestro Señor; cuando se acercaron a Él les dijo: "Que se levante una capilla y le veneren" (Viajandox)

Se dice que el Señor de Girón (imagen de Cristo Crucificado) o como también se lo conoce, el “Señor de las Aguas” es muy milagroso, cura enfermedades, provee de agua para los cultivos, protege a la tierra de las inundaciones y a los animales para que no sean robados, pero sobre todo se le suplica por la lluvia en las temporadas de verano prologadas que tiene la región.

La Fiesta de los Toros dedicada a esta imagen se la realiza durante todo el mes de noviembre y está considerada como una de las fiestas religiosas de fama internacional, tiene una duración exacta de seis semanas y cada una tiene un prioste diferente, pero hay un solo prioste principal que es el encargado de nombrar al resto de priostes, a este prioste principal que fue nombrado por el cura párroco en la fiesta del año anterior se le denomina “Fiesta Alcalde”, él nombra y compromete también a: Incierros, Guía Mayor del juego de la escaramuza, Contradanza, Maestro Chirimoya, Maestro Chirimia, Músicos, Sahumeriantes, Mayorales, Mayordomos, Alzador de vacas,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Cabecillas de disfrazados, Niña Loa, Reto, Platilleras, Medianeritas entre otros personajes de esta tradicional fiesta. (Landivar 18)

I.1 Conceptos generales (Historia/Origen)

“A pesar de una importancia solamente local, las fiestas patronales, organizadas y celebradas por el pueblo para el pueblo como acción de gracias al patrón y como fiesta alegre en sentido social, son todavía las verdaderas representantes de este aspecto de la cultural popular.” (Martínez Borrero 65)

Estas fiestas patronales tienen diferentes aspectos que dan vida a este carácter, así nos indica Martínez Borrero en el libro de la Cultura Popular del Ecuador, tomo I Azuay, dice que es muy difícil identificar los juegos de origen precolombino indígena, pero:

“Por ejemplo las procesiones y en menor grado los disfraces tienen raíces europeas cristianas y precristianas. Costumbres como el juego (...) del gallo pitina son probablemente del mismo origen, pero pueden tener elementos precolombinos autóctonos. Quizá la ceremonia efectuada a la madrugada durante la fiesta del toro en Girón cuando los participantes exclusivamente indígenas, beben la sangre del toro para retomar y mantener la fuerza vital, tiene sus raíces en el antiguo mundo indígena y precolombino.” (Martínez Borrero 66)

Esta breve introducción de las fiestas patronales nos lleva a clarificar sobre que hablaremos en este documento, nos centraremos en un elemento específico de la Fiesta de los toros o Fiesta del Señor de las Aguas de Girón, este elemento se lo denomina el juego de la Escaramuza.

En la página de la Real Academia de la lengua española y en varios diccionarios la palabra escaramuza tiene por significado lo siguiente:

“Escaramuza:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1. *Refriega de poca importancia sostenida especialmente por las avanzadas de los ejércitos.*
2. *Riña, disputa o contienda de poca importancia.*
3. *Género de pelea entre los jinetes o soldados de a caballo, que van picando de rodeo, acometiendo a veces y a veces huyendo con gran ligereza.”* (Real Academia Española)

Este juego parece tener una fuerte influencia europea, pero con varios elementos autóctonos, adaptándola de una batalla española a un juego de competencia, en el que la comunidad más preparada y con mejores labores será la triunfadora.

La fiesta de los toros es realizada los cuatro sábados y domingos del mes de noviembre. Con un año de anticipación se elige al prioste principal que es llamado “Fiesta Alcalde”, el mismo que nombra ayudantes llamados “Incierros” de contradanzas, Guía Mayor de la Escaramuza y Disfrazados, estas dignidades es una distinción de honor para ellos, no pueden negarse porque serán castigados por el Señor de Girón con grandes maldiciones.

En el libro de Antología del Folklore ecuatoriano, Manuel Landivar hace una descripción de la escaramuza teniendo por título, “Las Escaramuzas Medievales”.

Escaramuza, caballería.- juego a caballo que consiste en realizar diversas labores en un sector llamado “plaza”. El mínimo de jugadores es de doce personas, pudiendo aumentar o disminuir el número.

La tropa de escaramuza.- está compuesta por los Guías Mayores (derecho e izquierdo), Cabecillas o Galán (derecho e izquierdo), una o más damas, un moro, una loa y un reto.

Jugadores de la escaramuza

Jugadores de Escaramuza.

Guía de labores.- cuadernos que contienen la descripción y el dibujo o plano de las labores a realizarse durante el juego, siempre estará en manos del Guía Mayor Derecho.

En este mismo documento se encuentra información adicional que es importante tener en cuenta.

“El informante sobre la escaramuza fue Cesar Criollo.

(...)

*Esta presentación la vienen haciendo por muchísimos años y los planos son conservados por los guías desde sus antepasados. Exige una larga preparación, por lo menos de dos meses antes de la fiesta. Los guías integran la tropa entre devotos, se ensayan a “**patita**” en las casas del guía, del prioste o donde el alcalde, no ensayan a caballo, solo en el día de la presentación; (...).” (Carvalho 106 - 107)*

Otro concepto de la guía de labores: indicaciones sobre las figuras que deberán trazar en su recorrido los miembros de una escaramuza. Quien tiene la guía de labores es el Guía Mayor. Esa guía es el plano de los movimientos. (Encala 216)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

I.2 Las labores

Serie de movimientos que ejecutan los miembros de una escaramuza, que están contenidos en las guías de labores de los Guías Mayores. Tienen características de figuras geométricas, animales, hojas, letras, números, es así que podemos encontrar un sin número de nombres que les han dado a estas, como por ejemplo: entradas, palmo, triangulo, paso cruzado, estrellas, corazón partido, media luna, la venada, la cruz, media juega, segunda entrada, salutación, la corona, paso acordonado, puñalada, paraguas, flor de granada, abanico, cruz llana, número ocho, letras de la A a la Z, entre otras más que están descritas y que son las mas conocidas.

Cada año que se celebra la fiesta patronal, hay la presentación de las escaramuzas con diferentes labores que se utilizarán para las vísperas y el día de la fiesta, hay que tener en cuenta que:

*“Todas estas labores las realizan con música de chirimía y redoblante; en otras ocasiones con música de banda o la que tengan contratada los priostes; la única figura que realizan con música propia es la **venada**” (Carvalho 108)*

Las labores son el elemento más importante del juego de la escaramuza ya que tienen lugar en un lugar específico y mantienen la atención de los asistentes, sin las labores el juego de la escaramuza no tendría sentido.

I.2.1 Las Labores como figuras para la composición coreográfica

Como hemos dicho anteriormente, las labores al ser una serie de movimientos y específicamente desplazamientos en el espacio podemos decir que son figuras coreográficas utilizables para componer una coreografía.

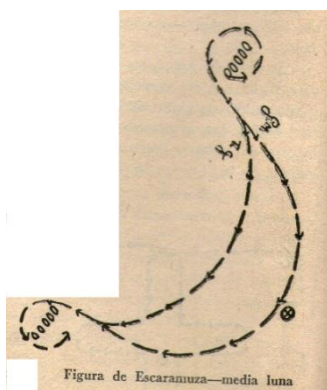
Veamos entonces la descripción de algunas labores o figuras coreográficas:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

“Media luna.- El grupo del Guía Mayor, sale de su esquina dando una “revuelta” se dirige al centro de la plaza, luego a la esquina de su derecha formando un semicírculo, allí da otra “revuelta” y sigue realizando la misma figura por tres veces más, hasta llegar a su propia esquina donde termina la figura. Sale del grupo de su derecha y realiza el mismo recorrido; luego los otros grupos o esquinas de modo que cada figura la realizan por diez o seis veces.

Número ocho romano (VIII).- a una pitada del Guía Mayor sale el grupo formando una V, luego tres I, dirigiéndose a la esquina derecha, efectuando por 3 veces más la misma figura y así sucesivamente.

Aguacate grande.- Cuando el Guía Mayor da una pitada salen todos los grupos o esquinas, presididos por sus guías; se dirigen al centro de la plaza formando una elipse, la misma que la repiten por tres veces más.” (Landivar 25 - 26)

Siguiendo estas indicaciones podemos hacer la composición de una coreografía, incluyendo movimientos corporales, caminatas, carreras, saltos, etc., para crear así el efecto de coreografía.

I.2.2 Labores seleccionadas para la coreografía

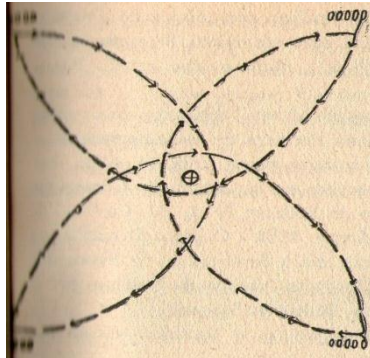

Figura de Escaramuza—Estrella

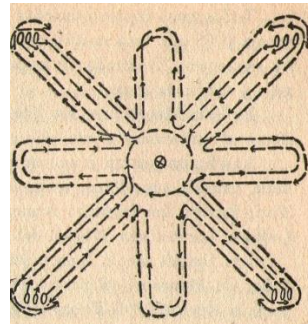

Figura de Escaramuza—Cruz llana

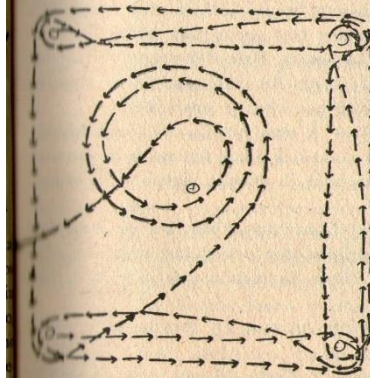

Figura de Escaramuza—despedida

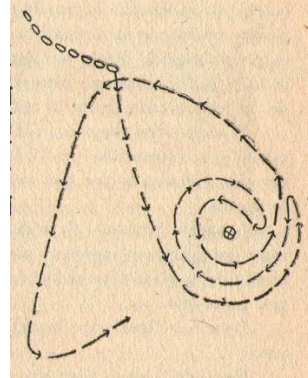
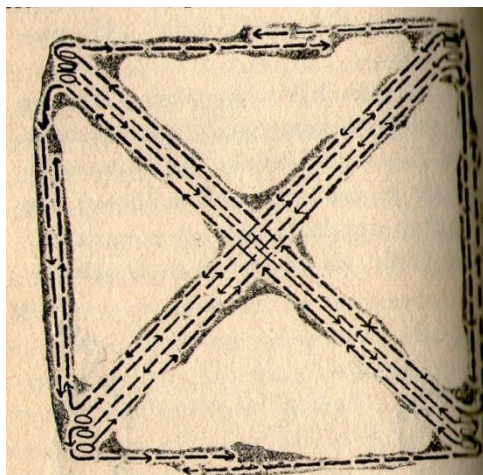

Figura de Escaramuza—dentrada de tropa

Estrella y despedida

Cruz llana y dentrada

Paso Cruzado

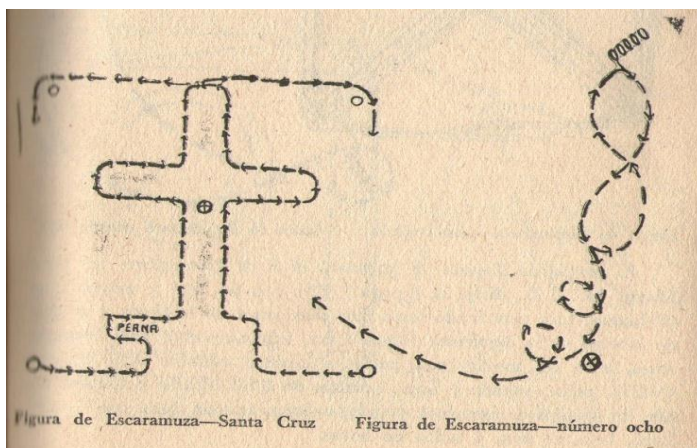

Figura de Escaramuza—Santa Cruz

Figura de Escaramuza—número ocho

Santa Cruz y Número ocho.

I.3 Otros componentes de la escaramuza.

Hemos hablado sobre el juego de la escaramuza y sus componentes importantes, pero también debemos tener en cuenta aquellos personajes que, si bien es cierto, no participan directamente dentro del desarrollo de las labores, pero forman parte del juego, es así que:

“La Loa.- Su indumentaria es un traje blanco de tela-encaje que usan en las primeras comuniones y lo tenemos descrito: un velo de tul, corona de flores artificiales, zapatos, medias y guantes blancos.

A las cuatro de la tarde todos los participantes, disfrazados, priostes y músicos se dirigen a la casa de la Loa que es una niña de diez años de edad y está acompañada del reto. En la puerta de la casa le espera un “espolique”¹ con un caballo “tordillo”² con “montura de gancho”³, sobre la que lleva una colcha tejida. (...).

Declama dos veces la Loa, una frente a la puerta de la iglesia y otra frente al convento; después de ella el Reto lanzara su “discurso”. (Landivar 38)

Niña Loa.

La Loa o el término “loa” en la real academia de la lengua tiene su propio significado y entre sus concepciones nos aclara que es un poema dramático o una composición dramática de breve extensión que sirve de preludio o introducción para una acción dramática o un poema dramático, además de estar dirigido a una persona ilustre con varios objetivos como: encarecer el

¹ Mozo que camina a pie delante de la caballería en que va su amo. (Real Academia Española)

² Color de caballo, mezcla de pelo blanco con negro. (Landivar 73)

³ Especie de montura vaquera antigua que era utilizada por las mujeres.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

mérito de farsantes, captarse la benevolencia del público o para otros fines similares.

Por lo tanto la loa viene a ser el poema que declama esta niña, que forma parte de la caballería de la escaramuza, entonces la niña también toma el nombre de Loa, por ser la encargada de recitar este poema.

A continuación, Agustín Landivar en la revista de antropología transcribe una versión sacada de una cinta magnetofónica.

“Hay una flor más pura! / Que la pura azucena! / Más que la nieve blanca / Más que la aurora bella. / El cielo con un rayo / De puro amor engendra. / La madre lo dice, / Los ángeles la besan. / Oh, cómo resplandecen / Sobre la faz risueña.”

Viva el prioste de este día.

--viva!

Viva los señores de la Escaramuza y disfrazados

--viva!

Viva el pueblo de Girón

--viva!” (Landivar 39)

“El Reto.- Lo representa un joven de 12 años; en otras ocasiones era un adulto, viste chaqueta militar, pantalón azul con una franja roja en la costura; gorra militar, un pañuelo que cubre la cabeza y parte de la cara, sobre ésta, una máscara de alambre tejido, pintadas bigote y chiva; zapatos habituales; cala espuelas; sobre su espalda una pequeña capa de tela espejo de color rojo, con un vivo azul, sobre el cinto un sable; (...) y dice su discurso después de la Loa.” (Landivar 39)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Reto

La palabra “reto” también tiene su significado según la real academia española entre sus concepciones la que nos interesa analizar referente al tema que estamos tratando, dice:

“Reto: Acusación de alevoso que un noble hacía a otro delante del rey, obligándose a mantenerla en el campo.” (Real Academia Española)

Además el Reto tiene un texto o parlamento irónico-bufo que va dirigido a la gente del pueblo, tal como lo dice el concepto antes anotado, con la presencia del cura párroco y las autoridades del pueblo, por eso, tanto la loa y el reto toman estos nombres por las concepciones del diccionario de la Real Academia Española.

Presento nuevamente una versión de una cinta magnetofónica del parlamento del Reto, transcrito también por Landivar en la revista de antropología.

“oh! Dulcísimo señor de Girón / Oh! Divino salvador nuestro / Que desde el seno del padre / Descendiste a la tierra / Y derramaste vuestra preciosísima sangre / En “remisión”⁴ de nuestro pecados. //

(Fustiga a su caballo, y da una o más vueltas y prosigue)

Concédenos propicio / Así como conmemoramos nuestra divina pasión, / Imitemos los ejemplos admirables / De paciencia que allá nos da. / Con meritos llenemos / Hasta la gloria de su resurrección / Así como siendo dios vivo / Reinas con el padre y el espíritu santo / Por los siglos de los siglos. / Al verte

⁴ Acción o efecto de remitir o remitirse, es decir, perdonar. (Real Academia Española)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

así mi dios crucificado / Me consumo de amor anonadado / Esos clavos, esa cruz, esas espinas, / Son llamas “fúlgidas”⁵ divinas / Esa sangre pura y esas llagas / Esas son precios, que por nuestra culpa pagas / Si todos te amaran, como tú mereces. / Siglos de los siglos / Infinitas veces / Déjate amar, beldad crucificada / Déjate amar que no te cuesta nada. / Del tierno infante / Y cómo de gozo / El alma llena / En dulces vocecillas / Le preguntaban por ella / Y ahí esta flor / Sabedlo: se llama la inocencia / Oh! Señor de Girón / Vengo a tus plantas / A pedirte perdón / Por mis ofensas / Porque solo tú das / Al hijo arrepentido / Tarde o temprano / La enorme recompensa / “Dentre”⁶ Señor! En tu pueblo / Que el día se declina / El astro rey hacia el ocaso inclina / Su brillante fulgor. / No pases adelante / Que ya anochece / Toma un descanso señor / Que mi amor te ofrece. / “Dentra” en tu pueblo señor! / “Dentra” en tu santuario señor! / A Girón, de ahí veras / A tu moradores / Aliviado ya de sus dolores / Y apegados a tu tierno corazón / Perdona a tu pueblo señor / Tú, que a la mujer mundana perdonaste / Y al ladrón Dimas le diste redención / Apiádate señor de nuestro pueblo / Y concédenos la salvación / Tú que en “Getsemaní” / Reconociste cual era / La debilidad de los humanos / Apiádate señor! De los infieles / Y dadnos más valor a los cristianos / Tú, que cuando estabas en la cruz / Perdonad a los que te han crucificado. //

Viva el señor de curita párroco

-viva!!!

Oh dulce Jesús amarte quiero / Y por amarte, más de amor me muero. / Nada dios mío soy / Y si fuera algo / Al no ser nada / A tus pues yo me muriera. //

(Al fin de cada verso fustiga a su caballo, da una o más vueltas y prosigue al otro; en este momento saca su sable y dice:)

Abrid campo, campo den / Porque me de hacer respetar / Con este chicote elegante / Yo vengo de Panamá y Mendoza, / Primero por saludar a mi “reverendo” / “Padre Ordoñez Espinoza”⁷, / Y a todas las autoridades, / De este

⁵ Brillante, resplandeciente (Real Academia Española)

⁶ Dentra, dentre, forma de hablar de los campesinos se refiere al verbo entrar.

⁷ Cura párroco del pueblo de Girón.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

*lúcido cantón, / Y a todos los atropello, / A todo cholo cabezón. / Y a todos
estos muchachos picarones, / Con mi lindo chicote, / Les quito la comezón. /
Soldado bien valiente / Yo vengo de las fronteras / Vengo hacerles comprender
/ A todos esos viejos solterones. / Soy coronel “arebisnieto”⁸ de Machuca, / A
todos los que me molesten / Les dejo haciendo la “yuca”⁹ / A “sabedor”¹⁰ en
este pueblo / Es de mucho trabajo y negocio / Vengo hacerles trabajar / A todo
cholito ocioso. / Son unos cholos “filáticos”¹¹ / Cholitos de mala cría / Porque en
estos cholitos / Lo que reina, reina la “filatería”¹². / Andan atrás de las cholas /
Estos cholos malcriados / Pensándoles conseguir / Con chupetes y helados /
Las muchachas de este tiempo / Unas muchachas sin razón / Desprecian al
que tiene bueno / Por un cholo cabezón. / Andan atrás de los cholos / Con
carita de luna llena / Pensando que la chola les va a tener / Haciendo bailar en
la pierna. / Todas las mujeres son / Parientes de la ballena / Ellas no están
tranquilas / Si no están con la barriguita llena. / Los jovencitos de este tiempo /
Cada uno en su taller / Con su trabajo sencillo / Pero así mismo nunca les falta
/ Platita en el bolsillo. / Aquí “hey”¹³ visto unos “sacha”¹⁴ carpinteros / Que se
dan de mucha fama; / Pero hey visto unos herreritos / Que no valen ni para
tender la cama. / Estos para el trabajo no valen / Con esa cara hechos un bollo
/ Pero para la plata están / Como el gavián por el pollo. / En donde estarán
esos del barrio de “arriba”¹⁵ / Se acabo la devoción ni siquiera una misa pasan /
Son como los gatos lechuzados / Revoltados en la ceniza. / Aquí hey visto
unas medianeritas / Que se dan de mucha fama / Porque les gusta bailar / Las
cumbias y la “guaracha”¹⁶. / Todas esas “platilleras”¹⁷ / Son parientes de la
cecina / No lo hacen por devoción / Lo hacen por la golosina. / Estas
muchachas son: / Conforme al mes de febrero / Ya están colgadas la “jeta”¹⁸ /
Si no les dan un cuy entero / Lo mejor de hey olvidado / De mi amigo Juancho*

⁸ Nieto después del cuarto grado de consanguinidad en línea recta descendiente.

⁹ Expresión corporal de sacar el dedo medio de la mano, señal física de insulto.

¹⁰ Del verbo saber.

¹¹ Que emplea palabras rebuscadas y raras para exhibir erudición.

¹² Referente a filático.

¹³ He. (Landivar 73)

¹⁴ Palabra kichwa, malo, falso, salvaje, silvestre. (Landivar 73)

¹⁵ El Reto les reclama a los del barrio de arriba. ¿Por qué no hacen la fiesta del Señor?

¹⁶ Baile popular afroantillano en parejas. (Real Academia Española)

¹⁷ Muchachas entre 15 y 17 años, personajes de este tipo de fiesta popular.

¹⁸ Labios (Landivar 73)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

pincho / De mi amigo “jurguillo”¹⁹ / Ese que vende helados / En el “Julito Murillo”²⁰ / Para él toda la plata / Para él ha sido una mina / Pero no se contenta porque es una hambre canina / Es un hombre grandote / “Plantillon”²¹ como un gallo / Solo la “rabadilla”²² tiene / Mas grande que la un “zapallo”²³ / “onde”²⁴ estará esa bendita de Girón / Esa bendita inocente / Ella peca por devoción / A ésta lo que le gusta / Es: estar comiendo y bebiendo. / Al rato de tocar misa / Los sinvergüenzas salen durmiendo, / Ahora si me voy, que ya me toca mi don / Estas bromitas, son bromitas de salón.//

Que viva el señor de Girón

VIVA

Viva la virgen santísima

VIVA.

Viva el Reverendo Padre y todas las autoridades de este lucido cantón! En reunión de mi Fiesta Alcalde y mi lúcido barrio de abajo, “Manuel María Morocho, Alegría Chil de Morocho, los “Incierros” que le acompañan: Manuel Jesús Tenesaca Inga, Asunción Cabrera Pañi y Dolores Lazo Pauta.”²⁵

Toquen cajas y clarines.” (Landivar 39 - 46)

Como parte de la investigación, encontramos un video en el que se muestran fragmentos de la fiesta del Señor de las Aguas de Girón del año 2011, por lo que se incluye el siguiente link: <http://www.youtube.com/watch?v=4I1Y-UUJSLk>

Este video muestra una parte de la declamación de los parlamentos de la niña Loa y del Reto, así como su vestimenta.

¹⁹ Sobre nombre, apodo.

²⁰ Persona del pueblo de Girón.

²¹ Hombre robusto y fuerte.

²² Punta o extremidad del espinazo, formada por la última pieza del hueso sacro y por todas las del cóccix.

²³ Palabra Kichwa, calabaza comestible.

²⁴ Dónde.

²⁵ Encargados de la realización de la fiesta, personas del pueblo de Girón.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Capítulo II: La composición coreográfica y montaje: el espacio escénico.

II.1 Conceptos generales. (Metodología de ensayos)

La metodología que se utilizó para el montaje fue la de dibujos, trazar primero en un papel a manera de mapas los caminos que recorrerían en el espacio, los dibujos fueron la base para determinar los diseños en el tiempo y en el espacio que es uno de los elementos de composición coreográfica que Doris Humphrey detalla en sus obras, esto a su vez nos ayuda a tener en cuenta que la orientación espacial es importante al momento de ejecutar cualquier labor.

“Al moverse a través del espacio, el cuerpo traza una imagen sobre el suelo y en ocasiones también en el aire. Las diferentes formas de danza utilizan el espacio de maneras muy diversas.” (Adshead, pág. 48)

Posteriormente después de tener los dibujos, los intérpretes comienzan su trazo respectivo de las labores una por una caminando para determinar las direcciones que tomarán, así como lo hacen los caballos en el juego de la escaramuza, según Adshead las imágenes también pueden ser dibujadas en el aire, esto nos llevó a pensar en utilizar los saltos para cubrir esta posibilidad, por lo que pudimos observar que en verdad la danza nos entrega esta gran diversidad de utilizar el espacio de varias maneras, a esto podemos añadir el fraseo que es el poner una frase de movimientos corporales basados en un ritmo sea este musical o el sonido de algún instrumento de percusión con es el caso de las claves.

El caminar, saltar, correr por el espacio ya determina un ritmo y a la vez una dinámica, cambiar el ritmo no implica el cambiar la dinámica. La dinámica está basada en la utilización del espacio que es lo que nos dan las labores del juego de la escaramuza.

II.2 El espacio como componente de una coreografía.

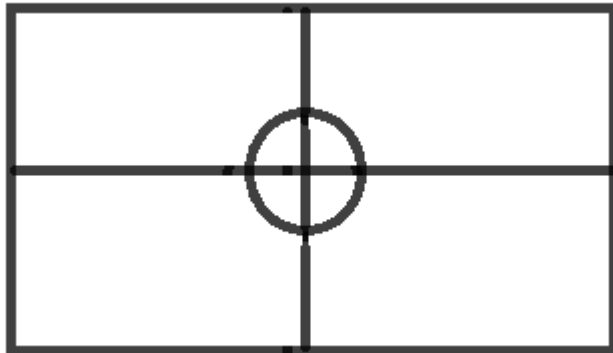

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Dentro de los elementos de una coreografía encontramos el espacio escénico, este a su vez se divide en espacio parcial y espacio total.

El espacio parcial, divide al escenario en varias partes, a esto las labores de la escaramuza lo divide en Esquinas Superiores Derecha e Izquierda, Esquinas Inferiores Derecha e Izquierda y Centro o Pucara tal como lo mostramos en el siguiente grafico.

En estos espacios parciales pueden suceder acciones, movimientos o el trazo de líneas que luego formaran una figura en el espacio total.

El espacio total en el cual hay que tener en cuenta las dimensiones, relaciones, direcciones y trayectorias, es en el cual sucede toda la coreografía a esto en la escaramuza lo llaman plaza.

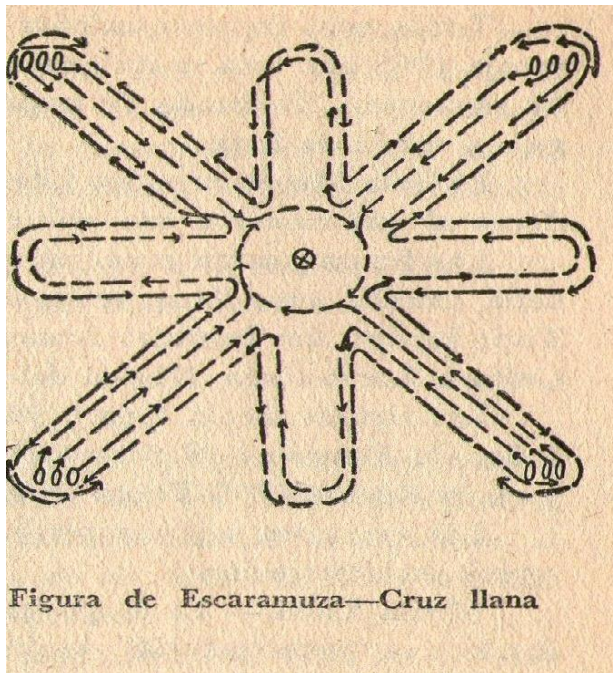
Las dimensiones estarán determinadas por el aforamiento que solicite el director para la ejecución de la obra, hablando de un espacio escénico teatral, pero si nos vamos a un espacio alternativo las dimensiones estarán delimitadas por el público, en el caso del juego de la escaramuza el espacio está cerrado por las paredes u horizontes de la plaza.

II.2.1 Desplazamientos y movimientos dentro de una coreografía

Como ya habíamos visto anteriormente, dentro del espacio total tenemos las direcciones y trayectorias o lo que podríamos llamar desplazamientos y movimientos dentro del espacio que componen una coreografía.

Los desplazamientos o trayectorias están determinadas por la forma de la labor de escaramuza, en la revista de antropología, Agustín Landivar muestra varias labores que se utilizaron en un juego de escaramuza en el año 1971 y con

gráficos establece ya una secuencia de figuras coreográficas y a la vez los desplazamientos o trayectorias que los jugadores siguieron en esa ocasión.

(Landivar 25)

Los movimientos fueron agregados según los conocimientos adquiridos en la escuela de artes escénicas en la materia de Danza contemporánea y Técnica clásica, elaborando un entrenamiento y partiendo de este para extraer los movimientos adecuados y que calzaran con las diferentes labores seleccionadas y de las cuales he hablado en el capítulo anterior. El entrenamiento estuvo basado en la variedad de técnicas de danza que hemos recibido a lo largo de los 4 años de carrera, que ahora al momento de ser explicados termina siendo un trabajo propio, creando secuencias de calentamiento, estiramiento, centros, diagonales para preparar al cuerpo para el desempeño dentro de la coreografía.

1.

Secuencia de piso, posición de gato blanco.

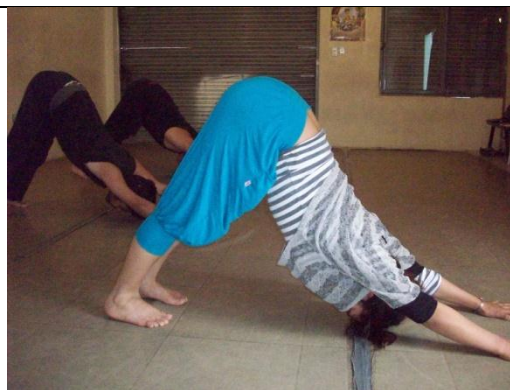
2.

Secuencia de piso, posición adoracion del sol.

3.

Secuencia de piso, posición de flecha

4.

Secuencia de piso, posición de montaña.

5.

Secuencia de piso, posición de gato negro.

6.

Secuencia de piso, posición de gato blanco.

7.

Secuencia de piso-centro, posición de santa cruz.

8.

Secuencia de piso-centro, posición de crucifixion.

9.

Secuencia de piso-centro, levantamiento de piernas

10.

Secuencia de piso-centro, posicion de saludo.

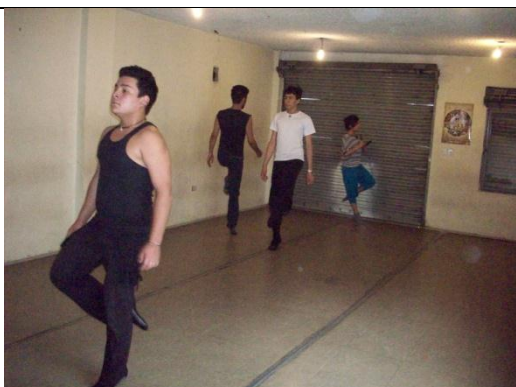
11.

Secuencia de piso-centro, salto en actitud.

12.

Secuencia de piso-centro, gette atrás.

13.

Secuencia centro, paso jinete-caballo

14.

Secuencia de centro, formacion de equilibrio caballo y jinete.

II.3 El espacio desde la mirada del teatro.

Si el espacio escénico es el lugar donde ocurren las acciones y movimientos del actor, también va a estar ligado a lo que este actor dice con su texto, por lo que al introducir los parlamentos de la Loa y el Reto dentro de un espacio toma un carácter teatral, la manera como dice el texto transforma el espacio en el que está actuando. Al momento de decir el parlamento o texto de la Loa, el

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

espacio toma un carácter de religiosidad y devoción, ya que este texto es justamente una adoración al patrono del pueblo de Girón, el público es trasladado a un momento de recogimiento, mientras que el parlamento del Reto al ser bufo e irónico se convierte en un espacio de burla, en donde el público puede sentirse o no aludido.

El texto puede darle un giro al espacio, cuando están dibujando las labores en el piso o en el aire, el espacio se convierte en una plaza, pero cuando los actores dicen el texto, el espacio se transforma de plaza a un parque en el caso del Reto y a la salida de la iglesia en el caso de la Loa.

Con todo este material y la propia experiencia, el montaje de la obra es mucho más sencillo y se puede obtener un material riquísimo para la composición coreográfica, hay que tener en cuenta que cuando se piensa en espacio, el elemento principal tiene que ser el espacio escénico, buscar la manera de transformarlo para que el imaginario del público pueda funcionar.

Capítulo III: Propuesta artística y creativa.

III.1 Dossier de artista (Detalle de obra previa)

HOJA DE VIDA AGRUPACION DE DANZA TRADICIONAL

NOMBRE:

Kichwa: “Shuk LLaktapak Shunku, Danzas Tradicionales Ecuatorianas”

Español: “Espíritu de un Pueblo, Danzas Tradicionales Ecuatorianas”

SIGNIFICADO: *Espíritu de un pueblo* no es solo un nombre, tiene su significado basado en la historia de la colonización española y de todo lo que dio como resultado, al hablar de Espíritu hablamos de todas las almas de aquellos hombres y mujeres que fueron muertos y ultrajados en el tiempo de la colonización española y al hablar de Pueblo nos referimos al pueblo Inca-cañari y todas sus creencias y cosmovisión que los españoles cambiaron por las de ellos. *Espíritu de un Pueblo* tiene entonces su significado en el recuerdo de los

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

ancestros cañaris e incas quienes fueron los que sentaron las bases para lo que hoy conocemos con Ecuador.

MISION: rescatar, revivir y difundir todas las expresiones de la cultura popular de las diferentes etnias y nacionalidades que habitan en el Ecuador como: Otavalos, Cayambis, Coltas, Mestizos, Cañaris, Saraguros, Afros, Salasacas entre otras.

VISION: por medio de la danza tradicional, *Espíritu de un pueblo* quiere rescatar las diferentes formas de expresión de la cultura popular, revivir en cada una de nuestras coreografías las creencias de las etnias existentes en el país y difundir entre los jóvenes que conformamos la agrupación y el público en general la gran diversidad y riqueza que tiene el Ecuador en materia de fiestas, ritos y creencias de las comunidades indígenas. Es por eso que sobre nuestros hombros recae una gran responsabilidad, ante el país y el mundo, el de crear una conciencia de respeto y amor por lo que hacemos y por lo que somos: Ecuador.

OBJETIVOS:

- Generar espacios a través de los cuales los jóvenes estudiantes de educación media y superior puedan comprometerse con el rescate y difusión del patrimonio cultural intangible de su país.
- Capacitar a los miembros de la agrupación en el área de la danza tradicional del Ecuador.
- Fomentar la investigación antropológica sobre las diversas vertientes culturales que han contribuido a la conformación del perfil de nuestro país.
- Hacer presencia en los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana a fin de crear conciencia sobre la riqueza y valor de nuestras tradiciones e identidad.

CONTACTOS: al número (593) 0998936713 (Paúl Esteban Peña Montero, celular Director General de la agrupación) o al correo electrónico: shukllactapacshunku@gmail.com

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

EXPERIENCIA:

2004 – 2007 Representantes de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima en Festivales Locales e ínter cantónales.

2007 – 2009 Representantes de la Parroquia San Roque en Festivales Locales e Ínter cantónales

2009 Representantes por la Provincia del Azuay en el Festival Nacional Carnavales de Guaranda – Organiza Consejo Provincial de Bolívar y la I. Municipalidad de Guaranda

Representantes por el Ecuador en el Festival Nacional e Internacional de Danzas Folklóricas, Perú 2009 – Organiza Embajada Cultural Raza Viviateña y la Fraternidad Cultural Esgaryori

2010 Presentación para la elección de la Srta. Cultura y Tradición del Miss Ecuador, realizado en el Cantón Gualaceo, Provincia del Azuay.

Presentaciones constantes desde el mes de Abril/2010 hasta Septiembre/2012, por el programa “Azuay es Fiesta”, organizado por el Gobierno Provincial del Azuay.

Presentación en la elección de la Reina de Gualaceo 2010/2011, organiza la I. Municipalidad de Gualaceo

Presentación por los 186 años de la Provincialización del Azuay, para el programa “Azuay es Fiesta”.

Participantes en el VI Festival “Baúl de los Cuerpos” en Manta, Portoviejo y Chone, octubre 28, 29, 30 de 2010, organizado por: Grupo Independiente de Danza de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

2011

Participantes en el XV Festival Virgen del Carmen en Cuenca, 14, 15 y 16 de julio de 2011, organizado por: Grupo Juvenil Hermano Miguel (Washington Noroña)

Miembros CIOFF (Comité Internacional de Organizadores de Festivales Folklóricos y artes populares), sección Ecuador, desde agosto de 2011, y participantes del I Festival Nacional CIOFF, 20 de agosto de 2011, organiza Sección Nacional CIOFF Ecuador (Ballet Folklórico Nacional Jacchigua)

2012

Participantes en el I Festival Nacional “Nuestras Costumbres”, Yaguachi – Guayas, 28 y 29 de Julio de 2012. Organizado por Víctor Alvarado de la agrupación Jactahrichi.

Organizadores del I Encuentro de Danza y Proyección Folklórica “Ecuador Andino”, 30 de agosto de 2012, participación alternada con LLaktapi Jatarishu.

Participantes en el XI Festival de Música y danzas “Rescatando Nuestras Costumbres”, Tarifa - Samborondon – Guayas, 08 y 09 de septiembre de 2012, Organizado por Lcda. Yolanda Gutiérrez.

2013

Miembros de la Red de danzas y música tradicional, folklóricas y etno contemporáneas del Azuay, Cámara de Turismo del Azuay.

Participantes en el III Festival Internacional de Danzas Folklóricas EMULO “Colombia un país sin fronteras culturales”, Simijaca – Cundinamarca – Colombia, del 15 al 20 de agosto de 2013, Organiza Juan Carlos Murcia, Director del Festival.

Participantes del XV Festival Nacional e Internacional de Danzas Folklóricas Esgaryori 2013, Sullana – Piura – Perú,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2013, Organiza
Luis Rumiche Director de Esgaryori.

LINKS DE VIDEOS

<http://www.youtube.com/watch?v=anNqgPQgYeQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=jwVyVkVnGKk>

<http://www.youtube.com/watch?v=QqVWTumTAGs>

http://www.youtube.com/watch?v=6Ejw16zExXI&list=FLFtnNo-X6eyRkLx_AJkN9jA&index=25

http://www.youtube.com/watch?v=fpcpmevn_98&list=FLFtnNo-X6eyRkLx_AJkN9jA&index=35

<http://www.youtube.com/watch?v=eozEFlio2xQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=R9hSiCGxfFc>

<http://www.youtube.com/watch?v=8v4Q4pWu3U4>

<http://www.youtube.com/watch?v=cvt847vDMvk>

<http://www.youtube.com/watch?v=NJH8U22uXVs>

<http://www.youtube.com/watch?v=nNokBz-EOCg>

REPERTORIO

Dentro del repertorio que tiene la agrupación están coreografías que comprenden fiestas agrarias, fiestas patronales, otras fiestas (matrimonios, velatorios, cumpleaños) y vida cotidiana. Estas coreografías son:

PROVINCIA DE PROCEDENCIA	NOMBRE DE LA COMPOSICIÓN
OBERTURA	Sentimiento Andino e Identidad
AZUAY	Cuenca Festiva
AZUAY	Mosaico Azuayo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

IMBABURA	Yamor
LOJA	Popurrí del sur
PICHINCHA	Fiestas de San Pedro
PICHINCHA	Mosaico Norteño
CAÑAR	Fiesta de la cosecha
COTOPAXI	Corpus de Pujili
CHIMBORAZO	Tradiciones Andinas
TUNGURAHUA	Fiesta de Caporales
BOLIVAR	Carnavales de Guaranda
CARCHI	Ritos Funerales

Elenco o cuerpo de baile.

APELLIDO	NOMBRE
Andrade	Milton
Brito	Natalia
Calle	Rafael
Calle	Marcia
Cedillo	Cristina
Cedillo	Isabel
Espadero	Gabriela
Gordillo	Rocío
Guaman	Blanca
Guaman	Carlos
Manobanda	Santiago
Minga	Jonathan
Molina	Abraham
Moncayo	Johana
Ortiz	Wellington
Padilla	Amanda
Peñaloza	Katherine
Peñaloza	Johanna
Piñancela	Junior
Plaza	Mirely
Plaza	Johanna
Ríos	Carlos
Sauce	Freddy
Sinchi	Kevin
Vásquez	Jonathan

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Vidal

Elizabeth

Fotografías

Cuadro de Cotopaxi.

Cuadro de Tungurahua, vestuario mujeres

Cuadro de Tungurahua, vestuario varones

Final del cuadro Obertura

Cuadro de Loja.

Cuadro de Carchi

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Cuadro de Azuay, vestuario de Pasacalle.

Cuadro de Azuay, vestuario de Chola Cuencana.

Cuadro de Cayambe

Cuadro de Cotopaxi.

DATOS PERSONALES DEL AUTOR

NOMBRE:

PAUL ESTEBAN PEÑA MONTERO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

CUENCA, 8 DE SEPTIEMBRE DE
1982

CEDULA DE IDENTIDAD:

010446001-9

ESTUDIOS EFECTUADOS:

INSTRUCCIÓN PRIMARIA:

ESCUELA PARTICULAR
"ASUNCIÓN"

INSTRUCCION SECUNDARIA:

COLEGIO FISCOMISIONAL

EXPERIMENTAL "ASUNCIÓN"

CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICO
2000

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

INSTRUCCIÓN SUPERIOR:

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

APROBADO HASTA TERCER CICLO

UNIVERSIDAD DE CUENCA

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

EGRESADO

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

APROBADO SEGUNDO NIVEL DE KICHWA

EXPERIENCIA ARTISTICA Y PROFESIONAL:

1997 Grupo de danza folklórica Expresión Latinoamericana – Directora Economista Yolanda Neira - integrante

2000 Grupo de danza folklórica Raíces Andinas – Directora Lic. Martha Quizhpe – Coordinador fundador

2004 Grupo de danza folklórica Alma del Agua – Director Fundador

2007 Ballet Andino Causanacunchi – Director Lic. Juan Carlos Rodas - Bailarín de planta

Participación en el Ballet El cascanueces – Director Maestro Felipe Gonzáles – Papel principal de El Cascanueces.

Espíritu de un Pueblo, Danzas Tradicionales Ecuatorianas – Director Fundador

2008 Participación en el Ballet Suit Carmen para orquesta de percusión y cuerdas – Director Lic. Juan Cervantes – Papel Principal de Don José.

Participación y Creación de la obra “GITANA” – Director Juan Álvarez – Bailarín y Coreógrafo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

- 2009** Participación de la obra “Los Miserables” – Directores Lic. Diego Carrasco y Dra. Clara Donoso – Actor-Bailarín.
- 2010** Instructor de danza folklórica en Nabón – Proyecto de la Fundación Waponi
- 2011** Participación de la obra “El Publico” – Director Lic. Diego Carrasco – Actor.
- Participación de la obra “Paris todavía” – Directora Frederique Roze – Bailarín.
- 2012** Instructor de danza folklórica en los Colegios: Daniel Córdova, Miguel Merchán, Santa María de la Esperanza (Chordeleg)
- Montaje y dirección de la obra de teatro “Un día de guerra” para el Colegio Universitario Miguel Cordero.
- Codirección y Montaje de la obra de danza – teatro “Madre Luna” para el Colegio Asunción.

III.2 Descripción detallada de la propuesta (proyecto artístico, datos técnicos)

III.2.1 Concepto de dirección

Crear los desplazamientos, los caminos que un intérprete debe seguir para movilizarse y utilizar el espacio que tiene para ejecutar una danza. Justamente es lo que las labores del juego de la escaramuza me han brindado, los caminos por donde recorrer en el espacio escénico.

Lo primero que se les pidió a los bailarines es dibujar en una hoja de papel el camino que ellos tomarían en la ejecución de las labores y luego aplicarlas en el espacio. Posteriormente, solo me queda poner la música con la que se bailará y finalmente los pasos de danza, de esta manera transformo las labores del juego de la escaramuza, que como ya habíamos visto anteriormente es un juego ecuestre en danza contemporánea. Los bailarines pasan a ser caballos y jinetes al mismo tiempo, adquiriendo posturas de caballos en unas ocasiones y jinetes en otras.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Para la composición de la coreografía que planteo, me baso en una serie de 7 labores del juego de la escaramuza, he seleccionado las siguientes:

1. Dentrada de tropa
2. Paso cruzado
3. Estrella
4. Numero 8
5. Santa cruz
6. Cruz llana
7. Despedida

A estas figuras en el orden descrito anteriormente aumentaré movimientos corporales, haciendo que los intérpretes recorran los caminos dibujados en los planos.

Por otro lado, para la composición se utilizaran 5 interpretes, 4 masculinos que harán el papel de jinetes y caballos. Así cada uno tiene un nombre específico y de acuerdo a este nombre tienen su ubicación o lugar de partida para las labores: Felipe Molina tiene el nombre de Guía Mayor Derecho, su ubicación en el espacio es la Esquina Superior Derecha, Cristian Morocho es el Guía Mayor Izquierdo y se ubica en la Esquina Superior Izquierda, Alexander Piñancela toma el nombre de Cabecilla Derecho por lo que le toca la Esquina Inferior Derecha y finalmente Juan Carlos Guarnizo es el Cabecilla Izquierdo por lo que le toca la última Esquina Inferior Izquierda, el papel femenino será de Augusta Angamarca que hará el papel de Loa.

Con los conocimientos desarrollados en el primer capítulo, incluyendo las versiones de cintas magnetofónicas de la loa y una parte de la del reto descritas anteriormente, se pretende componer la coreografía y la puesta en escena.

III.2.2 Dramaturgia

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

La dramaturgia de la obra tiene una estructura, es decir, un inicio, desarrollo y final, pero hay que tener en cuenta que la dramaturgia tiene dos puntos importantes desde mi punto de vista, la dramaturgia espacial y la dramaturgia escrita o basado en el texto.

En la dramaturgia espacial, basada principalmente en las labores del juego de la escaramuza, ya que tienen un carácter dramático al momento de ejecutarlas. Al dibujar las figuras en el espacio, moviéndose todos los intérpretes al mismo tiempo se crea un efecto visual en el público, haciendo que cada persona interprete a su manera lo que está ocurriendo en el escenario. Pasa lo mismo cuando solamente un bailarín dibuja la figura solo, la interpretación del público será distinta a la anterior, no importa cuántos bailarines estén participando de la elaboración de las labores, siempre como público se obtendrá una lectura distinta. Lo que me interesa es mostrar estas labores al público y que cada uno saque sus conclusiones.

Si ya hemos descrito en breves rasgos la dramaturgia espacial no podemos olvidar la dramaturgia escrita o basada en un texto, para esto hemos tomado las versiones de cintas magnetofónicas, que Landivar expone en la Revista de Antropología, de la Loa y la parte irónica o bufa del parlamento del Reto. Se divide el parlamento del Reto entre los 4 bailarines para crear ese efecto dramático entre ellos, mezclando con las labores, todo esto lo podremos leer en el guión de la obra.

III.2.3 Espacio escénico

Como se había dicho anteriormente el juego de la escaramuza se lleva a cabo en un lugar amplio llamado plaza para que los caballos puedan correr, es necesario que este espacio tenga muros u horizontes para retener al público de no ingresar al momento del juego. Teniendo en cuenta esto, se pretende trasladar la elaboración de las labores, de la plaza a un escenario, obviamente aquí no corremos el riesgo de que el público ingrese al espacio de ejecución, tampoco tendremos caballos, en un escenario a diferencia de la plaza el público tiene un único frente de vista mientras que en la plaza están ubicados

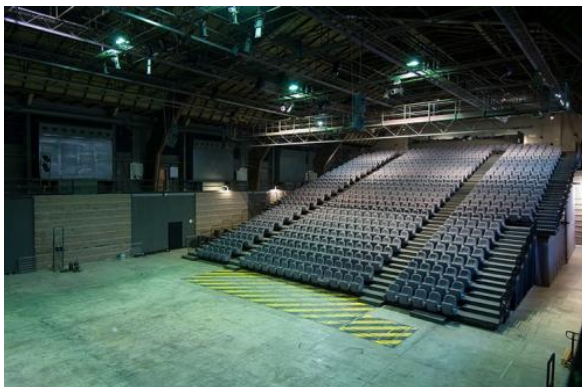
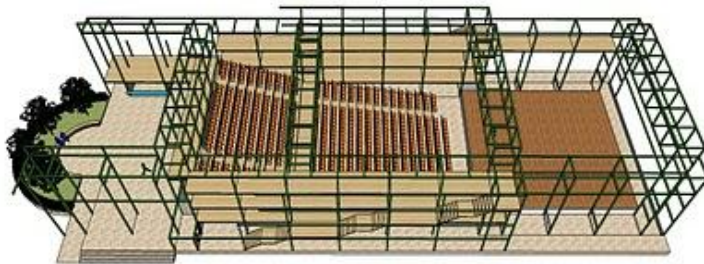

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

alrededor, esto es una ventaja para el que observa ya que será más fácil la comprensión de las labores. Otra diferencia es que al ser un espacio abierto tiene una iluminación natural mientras que en el escenario la iluminación es artificial y creada según el criterio del director.

Para esta propuesta, el espacio escénico debe estar libre de escenografía, es decir un espacio vacío, ya que la elaboración de las labores ocupa todo el espacio y no causar algún accidente a los intérpretes, es mejor que sea así. Las proporciones que el espacio debe tener son de 8x8, no se toma en cuenta las patas y bambalinas, el piso debe ser linóleo o madera, cubierto con una capa gruesa de arena en la que se dibujaran las labores, también debe tener un acceso para que los bailarines al salir del escenario puedan ingresar a las butacas para estar lo más cerca al público porque bailan la primera parte fuera del escenario. Las butacas deben estar a la misma altura del escenario y en gradas, hacia arriba para que el público pueda apreciar la forma que tienen las labores.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Con todas estas características e indicaciones el lugar que se ha seleccionado para la muestra es la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura en Cuenca.

III.3 Bocetos

III.3.1 Diseño de Vestuario

Para el diseño del vestuario se ha tomado en cuenta la descripción que se ha encontrado en la bibliografía consultada, en su mayoría describen al traje de los jinetes de la escaramuza de la siguiente manera.

“Los jugadores usan camisa blanca y bordada, pantalón negro. La espalda va cubierta con una tela cuadrada de terciopelo negro de unos 40cm aproximadamente, también bordada. Esta tela recibe el nombre de toalla. La cintura va ceñida con la gasa, una especie de bufanda con flecos. La gasa va amarrada al costado derecho del cuerpo, si los jugadores siguen al guía derecho; y a la izquierda, si siguen al guía izquierdo.” (Encala 204)

Para el presente estudio los bocetos presentados fueron diseñados por Karla Peñaherrera quien bajo mis especificaciones sacó los siguientes diseños.

Boceto de vestuario para los Guías Mayores y

Cabecillas.

Boceto de vestuario para la Loa.

Para la loa, su vestimenta la describen de la siguiente manera.

En el diccionario de Oswaldo Encalada, La Fiesta popular en el Ecuador dice:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

“niño que acompaña al coraza – y también en otras circunstancias-, y que debe recitar una serie de versos populares conocidos también como loa, en honor de una imagen religiosa. En Azuay el loa se viste de blanco.” (Encala 240)

En Martínez Borrero especifica: *“(…) normalmente frente a la iglesia, en donde también declama un parlamento en honor del personaje religiosos de la fiesta, un niño o niña vestido con traje blanco y al que se denomina “loa”.*” (Martínez Borrero 78)

Por último Landívar en la Revista de Antropología explica: *“Loa.- su indumentaria es un traje blanco de tela-encaje que usan en las primeras comuniones y lo tenemos descrito; un velo de tul, corona de flores artificiales, zapatos, medias y guantes blancos”* (Landivar 38)

Tomando como referencia todo lo redactado anteriormente y para facilidad de movimiento de los intérpretes, se decide hacer en tela de lycra para que vaya ajustada al cuerpo, lo que se logra mantener es el terciopelo para las capas en las cuales se borda con lentejuela 4 de las 7 labores de escaramuza seleccionadas para el montaje final, los encajes son evidentes en el vestido de la loa el cual es blanco entero.

III.3.2 Diseño de Maquillaje

El maquillaje al igual que el vestuario está basado en un elemento de la cultura popular ecuatoriana. La máscara de malla tejida que representa a la gente acaudalada o como la gente de pueblo los llama “Blancos”, ya que en su forma, tienen la cara rosada, con labios rojos, ojos azules, bigotes y patillas por lo que se utilizara una base liquida blanca y polvo blanco, en los parpados se dibujara un ojo de color azul, mejillas rosadas, este maquillaje se mostrara paso a paso en las siguientes fotografías.

1.

Aplicación de base en crema o líquida, color natural sobre la piel del rostro, difuminar.

2.

Aplicación de base en polvo, color natural sobre la piel y difuminar. Delineado del contorno de máscara, puede ser una línea fina o un poco más gruesa tal como es la máscara original, color azul o negro.

3.

Aplicación de sombras color blanco en los párpados, 3 o 4 capas.

4.

Dibujar con pintura en crema, color azul o verde, círculos sobre las sombras, no utilizar sombras para los círculos de los ojos. Esperar a que seque para que no se mezclen los colores.

5.

Delinear labios con lápiz color rojo y aplicar labial color rojo.

6.

Aplicar labial en mejillas para darles color, color fucsia, difuminar.

7. Despues de secar bien la pintura de los ojos se dibuja unos círculos mas pequeños color negro para darle vida a los ojos.

8. Maquillaje

terminado, Frontal

9.

Maquillaje terminado, vista lateral.

10.

Vista frontal, ojos cerrados

11. Vista frontal, ojos abiertos

12. Foto de una

máscara de malla, elemento tradicional ecuatoriano en el que se basó el maquillaje.

III.3.3 Diseño de Iluminación

UNIVERSIDAD DE CUENCA

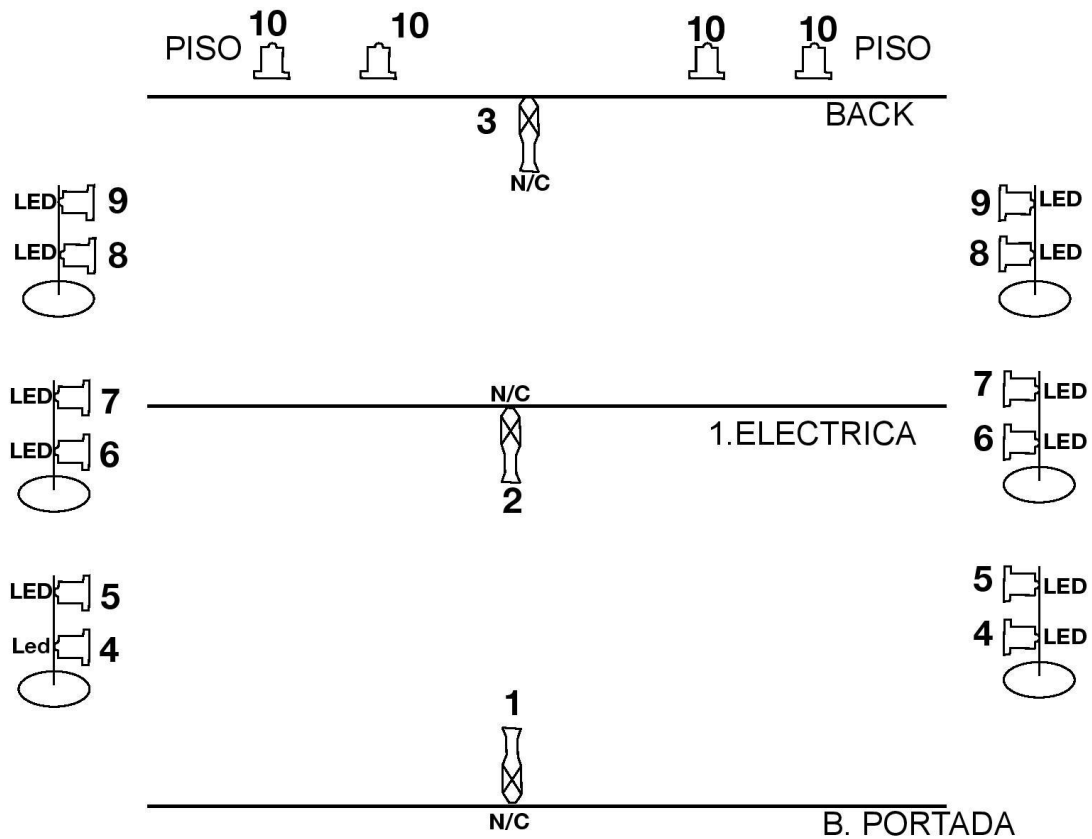
Fundada en 1867

El diseño de iluminación está hecho para realzar las labores que se van a hacer, por lo que en su mayoría las luminarias estarán al ras del piso, alumbrando la mitad de los cuerpos de los intérpretes, los colores para dar los ambientes, dependerán de los textos pero de preferencia se piensa en un color ámbar. Para la elaboración de las labores las luminarias tendrán no color y azules, que realzarán en la arena los surcos que dejan los bailarines al momento de dibujar las labores. Aquí se presenta el plano de iluminación elaborado bajo mi dirección por el técnico Juan Álvarez.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

OBRA: LA ESCARAMUZA		
DIRECTOR: PAUL PEÑA	 CALLE LED RGBW ELIPSOIDAL 29	Se ocupara luces LED con una mezcla RGBW de 10 watt
GRUPO: Tesis		
DISEÑO: JUAN ALVAREZ FECHA: 10/10/2013		

III.3.4 Musicalización

Durante el tiempo que he dirigido la agrupación he trabajado con música tradicional folklórica, en esta ocasión quise probar con un ritmo ajeno a mí, una música que únicamente sea ritmo y melodía, que contenga sonidos, pero que no tenga ningún tipo de letra, ya que me dejo influenciar por esta, para hacer

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

los movimientos corporales, esta vez fue distinto, tengo que pensar en el tipo de movimiento que la música de Patrick O’hearn me ofrece, a la vez pensar en el tipo de labor que se va a bailar. Así que la selección de la música fue la parte más difícil, porque lo que buscaba era música instrumental, pero con un ritmo rápido para ponerle los movimientos corporales, tampoco quería música conocida ni por mí ni por los intérpretes ni por el público.

III.4 Montaje, arreglos y registro de la obra final.

III.4.1 Guión

“ESCARAMUZA HIBRIDA”

PERSONAJES:

Loa	Augusta Angamarca
Niños	Junior Piñancela y Felipe Molina
Guía Mayor Derecho	Felipe Molina
Guía Mayor Izquierdo	Christian Morocho
Cabecilla Derecho	Junior Piñancela
Cabecilla Izquierdo	Juan Carlos Guarnizo

ESCENA 1: Loante

Entrada de la Loa en su caballo (Guía Mayor izquierdo en posición de mesa con brazos extendidos sobre la cabeza sujetando las manos del Cabecilla izquierdo que está en posición erguida) desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior derecha, cruzando el escenario en una diagonal, mientras dos niños juegan en el fondo en la misma esquina desde donde salió la Loa.

- Loa: (el siguiente parlamento necesita ser declamado)

Hay una flor más pura!

Que la pura azucena!

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Más que la nieve blanca

Más que la aurora bella.

El cielo con un rayo

De puro amor engendra.

La madre lo dice,

Los ángeles la besan.

Oh, como resplandecen

Sobre la faz risueña

Viva el prioste de este día

Viva! (responden todos)

Viva los señores de la escaramuza y disfrazados

Viva! (responden todos)

Viva el pueblo de Girón

Viva (responden todos)

Al terminar este parlamento los niños (Guía Mayor derecho y Cabecilla derecho) gritan:

- Niños: en sus marcas listos fuera.

Los niños corren en la misma dirección que fue la Loa, cruzando y dibujando un círculo en el centro cada uno en dirección contraria, para salir por la esquina superior derecha. Entra la música, primero ingresa el Cabecilla izquierdo bailando, termina la frase y entra el Cabecilla derecho repitiendo la frase, recorriendo y delimitando el espacio, estos dos primeros serán las cabezas de los caballos. En la mitad del recorrido ingresan los Guías Mayores (derecho e izquierdo) con una nueva frase, estos dos serán las colas de caballos. El

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

primero se ubica en el centro del escenario mientras el segundo se ubica en la esquina superior izquierda, formando dos figuras de caballos.

Al terminar esto, suena las claves y entra la Loa bailando para llegar hasta el caballo dos, intentando subirse de lado, dice (repite la mitad del parlamento):

- Loa: (parlamento debe ser declamado)

Hay una flor más pura!

Que la pura azucena!

Más que la nieve blanca

Más que la aurora bella.

El cielo con un rayo

De puro amor engendra.

Vuelve a moverse para ir al caballo 1 y subirse en él, dice: (repite la otra mitad del parlamento)

- Loa: (declamar el parlamento final)

La madre lo dice,

Los ángeles la besan.

Oh, como resplandecen

Sobre la faz risueña

Viva el prioste de este día

Viva! (responden todos)

Viva los señores de la escaramuza y disfrazados

Viva! (responden todos)

Viva el pueblo de Girón

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Viva (responden todos)

Al terminar el parlamento el caballo 1 se mueve hasta ponerse a la misma altura del caballo 2. La Loa baja del caballo y bailando se dirige al Pucara (centro de la plaza o centro del escenario), se queda en una posición, grita el nombre de la primera labor.

ESCENA 2: Dentrada

- Loa: (hace sonar las claves antes de decir el nombre de la labor)
“Dentrada”

Los 4 jinetes, uno detrás del otro, empiezan el traslado desde la esquina superior izquierda para dirigirse hasta la esquina superior derecha y empezar el recorrido de la primera labor o Dentrada, mientras la Loa como el Pucara, toca las claves dándoles ritmo para que hagan el paso denominado “caballo-jinete”, la Loa sigue con la mirada al primer jinete, al terminar la labor quedan en una diagonal con la Loa en el centro, los jinetes caen en cuclillas.

ESCENA 3: Paso cruzado

Con un golpe de claves los 4 jinetes corren hacia sus esquinas respectivas según su nombre, el Guía Mayor derecho va a la esquina superior derecha, Guía Mayor izquierdo a la esquina superior izquierda, Cabecilla derecho a la esquina inferior derecha y finalmente el Cabecilla izquierdo a la esquina inferior izquierda. La Loa grita:

- Loa: (antes de cada nombre de labor debe sonar las claves) “Paso Cruzado”

Suena la música, bailan los 4 jinetes haciendo su recorrido de la figura de Paso Cruzado, al terminar todos quedan ubicados en esquinas distintas de donde empezaron, así: Guía Mayor derecho en su propia esquina, Guía Mayor izquierdo en la esquina inferior derecha, Cabecilla derecho en la esquina inferior izquierda y Cabecilla izquierdo en la esquina superior derecha. La Loa sale bailando del Pucara para ocupar los espacios vacíos en el proscenio y termina en la mitad del lado izquierdo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

ESCENA 4: Estrella

- Cabecilla derecho: (empieza el parlamento irónico del Reto)

Abrid campo, campo den (mientras sube desde la esquina inferior izquierda hacia el Pucara)

Porque me de hacer respetar

Con este chicote elegante.

Yo vengo de Panamá y Mendoza,

Primero por saludar a mi “reverendo” (hace una venia a una persona del publico)

Padre Ordóñez Espinoza,

Y a todas las autoridades,

De este lúcido cantón,

Y a todos los atropello,

A todo cholo cabezón.

(Dirigiéndose al Cabecilla izquierdo, halándole de la oreja) Y a todos estos muchachos picarones,

Con mi lindo chicote,

Les quito la comezón.

- Cabecilla izquierdo: (con un poco de coraje por el jalón de oreja, dirigiéndose al Cabecilla derecho)

Soldado bien valiente

Yo vengo de las fronteras

Vengo hacerles comprender

A todos esos viejos solterones.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Soy Coronel “arebisnieto” (poniendo énfasis en esta palabra) de Machuca,

A todos los que me molesten

Les dejo haciendo la “yuca” (intento de sacar el dedo)

(Dirigiéndose al público) A sabedor de este pueblo

Es de mucho trabajo y negocio

Vengo hacerles trabajar

A todo cholito ocioso. (Los dos quedan en el Pucara)

Desde la mitad del lado izquierdo la Loa grita:

- Loa: (no olvidar tocar las claves antes de decir el nombre de la labor)
“Estrella”

Suena la música, bailan los Guías Mayores dibujando la labor mencionada, después de terminar el Guía Mayor izquierdo dice:

- Guía Mayor izquierdo: (dirigiéndose a los Cabecillas que están en el Pucara)

Son unos cholos filáticos

Cholitos de mala cría

Porque en estos cholitos

Lo que reina, reina la filatería.

Andan atrás de las cholas

Estos cholos malcriados

Pensándoles conseguir

Con chupetes y helados.

(Dirigiéndose a la Loa) Las muchachas de este tiempo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Unas muchachas sin razón

Desprecian al que tiene bueno

Por un cholo cabezón.

- Guía Mayor derecho: (Dirigiéndose al público, saliendo del escenario para ir hacia las butacas)

Andan atrás de los cholos

Con carita de luna llena

Pensando que la chola les va a tener

Haciendo bailar en la pierna.

Todas las mujeres son

Parientes de la ballena

Ellas no están tranquilas

Si no están con la barriguita llena.

Los jovencitos de este tiempo

Cada uno en su taller

Con su trabajo sencillo

Pero así mismo nunca les falta

Platita en el bolsillo. (Regresa al escenario)

ESCENA 5: Numero ocho

La Loa vuelve a tocar las claves y dice:

- Loa: "Numero ocho"

Suena la música, la Loa corre hacia la esquina superior derecha y con las claves dibuja en el piso la labor que se va a hacer, mientras todos esperan en

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

sus esquinas. El Guía Mayor derecho le sigue a la Loa en lo que está dibujando. La Loa al terminar de dibujar toma de la mano al Guía Mayor izquierdo y lo lleva para bailar la labor en pareja, el Guía Mayor derecho ha regresado al punto de partida y vuelve a dibujar la figura pero esta vez espera a que la pareja termine el ocho y continuar con una cargada de la Loa sobre el Guía Mayor derecho, subiéndola con ayuda del Guía Mayor izquierdo para que terminen la labor. La Loa termina y corre al Pucara o centro para gritar la siguiente labor.

Escena 6: Santa cruz

- Loa: (tocan las claves) “Santa Cruz”

Suena la música, bailan los dos Cabecillas y la Loa hace la frase en el centro.

ESCENA 7: Cruz Llana

- Loa: (toca las claves) “Cruz Llana”

Sigue sonando la música anterior, y la Loa se dirige a la esquina inferior izquierda al igual que el Guía Mayor izquierdo junto con el Cabecilla izquierdo, solamente caminan la labor dibujando de esta manera toda la Cruz Llana. Acabada la labor el Cabecilla derecho dice:

- Cabecilla derecho: Hey (llamando la atención)

Aquí hey visto unos sachacarpinteros

Que se dan de mucha fama;

Pero hey visto unos herreros

Que no valen ni para tender la cama.

Estos para el trabajo valen

Con esa cara de hechos un bollo

Pero para la plata están

Como el gavián por el pollo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

En donde estarán esos del barrio de arriba

Se acabo la devoción

Ni siquiera una misa pasan

Son como los gatos lechuzados

Revolcados en la ceniza.

- Guía Mayor derecho:

Aquí hey visto una merianeritas

Que se dan de mucha fama

Porque les gusta bailar

Las cumbias y la guaracha.

Todas esas platilleras

Son parientes de la cesina

No lo hacen por devoción

Lo hacen por la golosina.

Estas muchachas son:

Conforme al mes de febrero

Ya están colgadas la jeta

Si no les dan un cuy entero.

ESCENA 8: Retada

- Guía Mayor izquierdo:

(Dirigiéndose al Guía Mayor derecho) Lo mejor que hey olvidado

De mi amigo Juancho Pincho

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

De mi amigo jurguillo

Ese que vende helados.

(Dirigiéndose al Cabecilla derecho) Es el Julito Murillo

Para él toda la plata

Para él ha sido una mina

Pero no se contenta

Porque es una hambre canina

(Dirigiéndose al Cabecilla izquierdo) Es un hombre grandote

Plantillon como un gallo

Solo la rabadilla tiene

Más grande que la de un zapallo

Onde estará esa bendita de Girón

Esa bendita inocente

Ella peca por devoción

A esta lo que le gusta

Es: estar comiendo y bebiendo.

(Dirigiéndose a todos que están en el centro) Al rato de tocar misa

Los sinvergüenzas salen durmiendo,

Ahora si me voy, que ya me toca mi don

Estas bromitas, son, bromitas de salón.

- Loa:

Viva el Señor de Girón!

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

- Todos:

Viva!

- Loa

Viva la virgen santísima!

- Todos

Viva!

ESCENA 9: Despedida

Corren todos a sus esquinas, suena la música, la Loa grita:

- Loa:

(Toca las claves) “Despedida”

El Guía Mayor derecho empieza con el movimiento y va recogiendo a todos los demás según el diseño de la labor.

FIN

CAPITULO IV: Conclusiones y Recomendaciones.

Para concluir este trabajo lo que pude observar en el montaje de la obra es: primero tener el guión ya que es una guía para la construcción de una obra. Por otro lado, la utilización del material tradicional para crear una composición coreográfica contemporánea sea en danza o teatro o danza-teatro es válido. En este caso las labores sirvieron para darle un uso completo al espacio, confiar en que los desplazamientos van utilizando todo el espacio escénico o parte de ello. Los parlamentos le dieron matices al espacio cambiando de un lugar a otro, finalmente los elementos del vestuario y maquillaje fueron basados en un componente de los disfraces tradicionales ecuatorianos. Es decir en nuestros conocimientos tradicionales tenemos material de sobra para crear un

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

movimiento mas nuestro e identificable y que el público tiene que conocerlo, además de usar la danza contemporánea, elemento que con su lenguaje puede llegar a todo el mundo.

Por otro lado el tiempo no ha sido el suficiente como para poder trabajar a fondo los textos y la creación de personajes, es por eso que me he dedicado únicamente al montaje del guión y como mostrar las labores seleccionadas para la composición. Los textos en los bailarines folklóricos, que es el caso de Junior Piñancela y Felipe Molina, ha sido muy difícil trabajar porque no tienen un conocimiento del manejo de la voz y de un texto complicado como el verso, mientras que en los actores físicos como Juan Guarnizo, Christian Morocho y Augusta Angamarca, ha sido más fácil romper con la rima del verso ya que están estudiando en la Escuela de Danza-Teatro de la Universidad de Cuenca. Otro gran problema que he palpado en el montaje es la falta de compromiso de algunos intérpretes que han pasado por la obra, también por eso ha sido muy difícil poder profundizar en ciertas partes de los textos y creación de personajes, aquí yo haría una recomendación que al momento de crear una obra se busque personas que estén comprometidas en el trabajo escénico.

En total hemos tenido 30 ensayos de dos horas cada uno, en los cuales se han dividido en: 15 días para montaje del guion, 5 días en reuniones con los intérpretes, diseñadora de vestuario y técnico de iluminación, 5 días, uno por intérprete, para trabajo de texto y 5 días para repaso de toda la muestra.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Bibliografía

Carvalho, Paulo. *Antología del Folklore Ecuatoriano*. Cuenca: Talleres Graficos Nucleo del Azuay. , 1970.

Encala, Oswaldo. *La Fiesta Popular en el Ecuador*. Cuenca: Graficas Hernandez, 2005.

Española, Real Academia. *Real Academia Española*. 8 de octubre de 2013. ocho de Octubre de 2013. <<http://www.rae.es/rae.html>>.

Landivar, Manuel. «Fiesta del Señor de las Aguas de Girón.» 3 (1971): 25-26.

Martinez Borrero, Juan. *La Cultura Popular en el Ecuador*. Vol. Tomo I Azuay. Cuenca: Imprenta del CIDAP, 1984.

—. *La Cultura Popular en el Ecuador, Tomo I Azuay*. Cuenca: Talleres graficos del CIDAP, 1993.

Viajandox. *Viajandox Ecuador*. 18 de octubre de 2013. 18 de octubre de 2013. <<http://www.viajandox.com/azuay/giron-canton.htm>>.