

Serie
Escénicas

Colección
Artes para la educación

In Memoriam

Adaptación de la *Ilíada* de Homero

Ángela Valderrama Díaz

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

IN MEMORIAM

ADAPTACIÓN DE LA ILÍADA DE HOMERO

Ángela Valderrama Díaz

IN MEMORIAM

ADAPTACIÓN DE LA ILÍADA DE HOMERO

Ángela Valderrama Díaz

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

IN MEMORIAM
ADAPTACIÓN DE LA ILÍADA DE HOMERO

Teatralidad y Representación, ciclo de montaje. 2011-2 / 2012-1
Licenciatura en Artes Escénicas – Facultad de Bellas Artes
Universidad Pedagógica Nacional

Adolfo León Atehortúa Cruz
Rector

Mauricio Bautista Ballén
Vicerrector Académico

Sandra Patricia Rodríguez Ávila
Vicerrectora de Gestión Universitaria

Luis Alberto Higuera Malaver
Vicerrector Administrativo y Financiero

Helberth Augusto Choachí González
Secretario General

© Universidad Pedagógica Nacional
© Ángela Valderrama Díaz

ISBN: 978-958-8908-70-0 (impreso)

ISBN: 978-958-8908-71-7 (PDF)

ISBN: 978-958-8908-72-4 (Epub)

Primera edición, 2016

Preparación Editorial

Universidad Pedagógica Nacional

Grupo Interno de Trabajo Editorial

Alba Lucía Bernal Cerquera
Coordinadora

Maritza Ramírez Ramos
Editora

Yaneth Lizarazo
Correctora de estilo

Camilo Andrés Martínez Abreo
Ilustraciones

Fredy Johan Espitia B.
Diagramación

Mauricio Esteban Suárez Barrera
Diseño de Carátula y finalización de artes

Impreso en Xpress Estudio Gráfico y Digital S. A.
Bogotá, D.C., 2016

Fechas de evaluación: 20-04-2016 / 20-05-2016

Fecha de aprobación: 08-06-2016

Esta obra fue aprobada para publicación en la modalidad
de Cuaderno de trabajo creativo en la Convocatoria para
publicación de libros 2015-2016.

Hecho el depósito legal que ordena la Ley 44 de 1993
y el decreto reglamentario 460 de 1995.

CONTENIDO

Prólogo.....	7
Introducción	9
De la experiencia pedagógica que provoca esta adaptación.....	15
Hacia la comprensión de <i>In Memoriam</i> : aspectos del análisis dramático, susceptibles de ser aplicados a un poema épico.....	23
IN MEMORIAM	
Texto dramático	41
Bibliografía	89

Catalogación en la fuente - Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional.

Valderrama Díaz, Ángela.

In memoriam : adaptación de la Iliada de Homero / Ángela Valderrama Díaz.

1ª. ed. - Bogotá : Universidad Pedagógica Nacional, 2016

92 p.: ilustrado.

Incluye: Bibliografía.

ISBN: 978-958-8908-70-0 (Impreso)

ISBN: 978-958-8908-71-7 (PDF)

ISBN: 978-958-8908-72-4 (Epub)

1. Teatro - Investigaciones. 2. Teatro en la Educación. 3. Educación 4. Formación Profesional de Maestros - Artes Escénicas. 5. Pedagogía. 6. Creación Literaria. 7. Iliada - Crítica e Interpretación. 8. Homero. 9. Artes Escénicas - Enseñanza. 10. Teatro (Literatura). I. Tít.

792. cd. 21 ed.

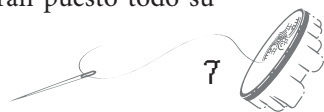
PRÓLOGO

Ana María Vallejo

Hace algunos años, durante un taller de dramaturgia en Bogotá, el autor argentino Alejandro Tantanian proponía el antiguo ejercicio de crear una obra propia a partir del encuentro con una obra clásica, con el mundo de otro autor. Él mismo escribió un texto, *Los Mansos*, inspirado en *El Idiota*, la novela de Fedor Dostoievski. La idea de dar una respuesta creativa a nuestro encuentro con un texto de esa dimensión puede ser, de acuerdo con Tantanian, muy productiva, y el resultado, afortunado, si el conocimiento de tal objeto literario es profundo, y el deseo de hacerle eco, una clara pasión.

Este es el caso de Ángela Valderrama frente a *La Iliada*. De su larga relación con la epopeya de Homero, de su profundo interés por el relato y de su conocimiento del extenso poema, forjado a lo largo del tiempo y de muchas lecturas, surge su obra *In Memoriam*, un texto teatral a la vez cercano y muy distinto de *La Iliada*. La autora conoce el objeto al que se enfrenta, y su propia escritura teatral muestra la fascinación que siente por los relatos y los personajes de *La Iliada*, pero también, su independencia como artista. En su obra aparecen sus propias dudas, sus preguntas éticas y sus búsquedas estéticas; surge su voz de autora teatral colombiana actual.

La Iliada, dijo en algún momento César Brie —dramaturgo y director también argentino, y quien creó su propia versión teatral con el Teatro de los Andes— es el canto del triunfo de Occidente sobre Oriente. Es cierto que el relato de la ira de Aquiles es el del sometimiento de toda una cultura, y al mismo tiempo, todos lo sabemos, es mucho más que eso. En *La Iliada*, los geógrafos han reconocido descripciones detalladas de paisajes familiares; los arqueólogos, pistas valiosas que les ayudaron a descubrir ciudades perdidas; los marineros, rutas navegables; los artesanos, técnicas arcaicas de trabajo. Quién sabe cuántos adolescentes habrán puesto todo su

interés en lo que, para ellos, es una gran aventura de jóvenes enamorados y admirables, dispuestos a todo. Y quién sabe cuántas viudas se habrán identificado con las penas inconsolables de Andrómaca, o con la desolación de los despojados. Aquellos de espíritu guerrero han encontrado a héroes modelo en *La Ilíada*, y los pacifistas, profundas razones contra los horrores y las injusticias de la violencia. Ángela Valderrama vio en *La Ilíada* muchas de estas cosas, y toma para su obra dramática algunas de ellas: el misterio de ciertas pasiones egoístas, el triste espectáculo de la guerra, su amarga teatralidad y también, la sencillez de algunos gestos amorosos, humanos.

In Memoriam da cuenta de la conmoción que el encuentro con *La Ilíada* produce en una joven lectora-escritora latinoamericana del siglo XXI y da cuenta, además, de un afortunado proceso artístico y pedagógico. Es muy importante destacar que la escritura de *In Memoriam* se da en el marco de una experiencia formativa de un equipo de profesores y de estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Es obvio que en la escritura de la obra de Ángela Valderrama confluyen ideas, hallazgos y propuestas que surgen en este trabajo común de escritura escénica y del acercamiento de todo un grupo al antiguo poema homérico. No es difícil imaginar la intensidad de los combates explorados en escena, y que aparecen condensados en el texto; o la fuerte imagen de ese padre, ese Príamo colombiano, contemporáneo, reclamando el cadáver de su hijo caído en el combate.

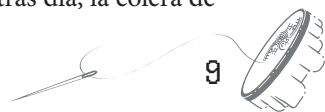
La capacidad de darle un tono singular a una escritura, que, seguramente, se gesta gracias a la participación de todo un grupo artístico, es una virtud más de la autora de este texto teatral que invitamos al lector a descubrir.

INTRODUCCIÓN

In Memoriam, el texto que aquí se presenta, es una adaptación dramática de *La Ilíada* de Homero que surge en el marco de un proceso de formación de montaje creativo, en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Un texto dramático cuyo surgimiento necesitó de un pretexto, de una provocación: la de un proyecto formativo, la del profesor director de un montaje y la de los estudiantes creadores participantes en dicho proceso. El diálogo que entablamos permitió por lo menos tres cosas: la indagación sobre el relato épico; el juego de prueba y error en relación con una exploración escénica que poco a poco iba adquiriendo forma en la escritura, puesta en escena y circulación de *In Memoriam*; y la memoria que del proceso queda en las líneas de esta adaptación. Ese diálogo ahora permite un proyecto editorial que, en nuestro actual contexto universitario, se sitúa como escenario pertinente para materializar un Proyecto Educativo Institucional, el que busca construir una “Universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”. *La Ilíada*, como punto de partida expone los conflictos de una guerra, como lugar de llegada plantea la historia de una reconciliación.

Situar la posibilidad de tratar un poema épico en un relato escénico, implica de entrada, y más allá de la búsqueda de un tema, la toma de una decisión. ¿Cuál es el conflicto central que vamos a tocar? Sin la pretensión de evidenciarla como única y estática, la cólera de Aquiles como detonante de un *agón* dramático permite la articulación e intertextualidad con otros personajes, otros combates y otras historias que se le encadenan. Así, en un contexto generalizado en el que la guerra deja vencedores y vencidos día tras día, la cólera de

Aquiles nos permite ir al encuentro de algo muy familiar: el impacto producido por una decisión inflexible e individual en medio de un conflicto social que pareciera interminable; el juego de unas fuerzas egocéntricas que determinan el rumbo de una guerra convocada a nombre de una civilización entera; el encuentro de unos héroes que aun constituyendo el ideal humano por excelencia, se equivocan, y asumen con entereza las consecuencias de sus errores.

Hasta aquí, es inevitable la pregunta por nuestra propia violencia: la colombiana. Y sin querer forzar la relación del poema épico con nuestra memoria nacional, lentamente y bajo el nombre de heraldos, Dolones o mensajeros, se van filtrando los relatos de aquellas víctimas de la violencia cercana. Relatos que aún en la pérdida absoluta de lo que se considerarían motivos vitales para la existencia, conservan la dignidad y esperanza que sostiene a la vida humana; seres que en su verdad no se victimizan ni venden su dolor a un escucha que pareciera siempre ausente, sino que por medio de sus palabras mantienen viva su memoria y el recuerdo que les brinda el valor para no olvidar jamás.

A continuación, el lector encontrará un primer apartado que contextualiza el proceso pedagógico en donde se origina la escritura de la adaptación. Un segundo apartado expone las líneas generales de una perspectiva que posibilita, desde la comprensión de la teoría dramática, la adaptación y tránsito de un texto épico a uno dramático. Y un tercero, y último, en el que se presenta la adaptación dramática de la *Ilíada* de Homero: *In Memoriam*.

In memoriam (Adaptación de la Iliada de Homero)
Editado por la Universidad Pedagógica Nacional,
se compuso en caracteres de la familia Minion Pro
y se terminó de imprimir en los talleres de
Xpress Estudio Gráfico y Digital S. A.

Bogotá, Colombia, 2016

Una vez un hombre cantó. Cantó inspirado por los dioses la epopeya de una civilización. En la narración, un telón de fondo determinante: la guerra. Atrás, los dioses tejedores de un destino. Al frente del combate, los hombres, y entre ellos algunos retos, ausencias, recuerdos y muchas despedidas. En el principio Homero narró la Ilíada y enunció una fuente de conflicto primordial: la cólera de Aquiles; de allí surge el texto dramático presentado en esta edición.

In Memoriam es una adaptación dramática de la citada epopeya. Una escritura teatral realizada en el contexto de un montaje creativo en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Como punto de partida, un raptó, el detonante de la cólera, de la ausencia del más valioso guerrero. Como lugar de llegada, el relato de una reconciliación. Al interior de la obra, una costurera, parca del destino. Grandes hombres en ambos bandos: vencedores y vencidos, mujeres, viudas, huérfanos y padres viejos que suplican cortar el hilo que encadena la rabia, el exceso y la muerte: destino inevitable.

Serie
Escénicas

Colección
Artes para la educación

ISBN: 978-958-8908-70-0

9 789588 908700 >