

Ópera Urbana

Ficha presentación

1. Resumen

Ópera Urbana Ciudad de Medellín es un proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia consistente en la creación, producción y proyección de un evento escénico de carácter investigativo, interdisciplinario e interinstitucional que mezcla el género lírico con el teatro a través de la inserción de la dramaturgia urbana en la ópera.

En el proceso creativo e investigativo de las óperas urbanas la universidad interactúa con el contexto social permitiendo a la comunidad reconocerse en un arte elitista que tradicionalmente les ha sido vedado. Las óperas urbanas también ofrecen la oportunidad a los estudiantes, recién licenciados en artes de la Universidad de Antioquia y de diseño de la Colegiatura Colombiana, de dar a conocer su trabajo. Es el escenario ideal para desarrollar estrategias pedagógicas que llevan a la descentralización del aula, procesos interdisciplinarios y a un compromiso social del arte, mediante la creación de nuevas alternativas de intervención urbana que contribuyen desde una autoría propia al enriquecimiento y reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

2. Fechas importantes

2005 Inicio del programa como Ópera al Parque, legado del programa desarrollado en Bogotá. Se escribió la primera ópera *Una voz hace poco* y la segunda *¿A dónde? ¿A dónde?... ¡Ciudad!*, llevadas a escena en la antigua Cárcel Celular de Varones La Ladera, hoy Parque Biblioteca de la Ciudad.

2006 Representación de la ópera urbana *¿A dónde? ¿A dónde?... ¡Ciudad!* y creación y representación de *¡Oh! Santo Domingo*, en el barrio Santo Domingo Savio.

2007 Realización de una clase maestra “Ópera Urbana, Reconocimiento Escénico de un Patrimonio”, en el marco del Congreso de Formación Artística para la Región de América Latina y el Caribe. Preparación de la nueva creación para 2008.

3. Ámbitos de actuación

Ópera / Educación / Creación de públicos / patrimonio.

4. Organización responsable

La Universidad de Antioquia es una Universidad con una historia de dos siglos. Su Facultad de Artes se fundó en los años ochenta del siglo XX, como heredera de las diferentes iniciativas de formación artística en la universidad existentes desde 1953. Desde entonces se ha consolidado como uno de los más importantes centros para el estudio, la producción, la conservación y la difusión de disciplinas como la música, las artes representativas y las artes visuales. El Centro de Extensión de la Facultad de Artes tiene como propósito apoyar el desarrollo de la misión de la Universidad de Antioquia y de la Facultad en la promoción, coordinación y difusión de las diferentes manifestaciones artísticas que surgen del proceso de formación profesional de los tres departamentos académicos. Su visión y prospectiva se orientan a hacer un mayor énfasis en la proyección artística, las relaciones interinstitucionales e interdisciplinarias, así como desarrollar la vinculación de la universidad con el contexto social.

5. Socios colaboradores

- **Corporación Colegiatura Colombiana**
La Colegiatura Colombiana de Diseño, institución educativa privada en la modalidad de educación no formal, se funda en 1989. Actualmente, se trata de una institución educativa profesional y universitaria que goza de gran reconocimiento. La propuesta académica de

estudios superiores se centra en: Moda, Gastronomía y Cocina, Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Organizacional y Diseño de Espacios.

6. Webs de referencia:

- **Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia**
<http://artes.udea.edu.co/>

7. Fuentes de información:

- SÁNCHEZ MEDINA, Eduardo. “Ópera urbana. Reconocimiento escénico de un patrimonio” en *Cuadernos de Arte y Pedagogía* número 3. Medellín: Universidad de Antioquia, enero-marzo 2007
- Balance Plan de Acción Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia 2006.
- Documental *Ópera Urbana Medellín. 1er Laboratorio de Ópera Urbana*. Universidad de Antioquia, Medellín 2005.
- CORREA, Juliana. “La ópera se oye en el barrio” en *El Colombiano* 26 de octubre de 2006.
- Artículo “Ópera Urbana en Medellín” en *El portal de las universidades ibero-americanas en Colombia*. www.universia.net.co 14 de junio de 2006
- Artículo “Ópera y barrio una misma melodía” en *Contexto*, periódico de la Facultad de Comunicación Social UPB. <http://convena.upb.edu.co/~contexto/opera.html>

8. Datos de organización y contactos

- **Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia**
Web <http://artes.udea.edu.co/>
Teléfono (+57) 4 - 210 5889
Responsable Cristina Restrepo Restrepo
- **Colegiatura Colombiana**
Web www.colegiatura.edu.co/
Teléfono (+57) 4 - 266 0678
Rector Humberto Palacio
Decana Adriana Betancur, Diseño de Modas

Ficha descripción

Situación previa y contexto

Después de décadas de gran violencia, Medellín ha entrado en los últimos años en un periodo de gran dinamismo cultural en el que se otorga a la cultura un papel fundamental como alternativa a la violencia. Así se entiende la cultura como generadora de oportunidades de trabajo, como medio de exteriorizar vivencias negativas y transformarlas positivamente en creación, la cultura como gozo y disfrute, así como los procesos de creación como espacios generadores de convivencia y valores. Esta corriente de pensamiento fue impulsada en los primeros años por iniciativas dispersas de la sociedad civil al buscar soluciones creativas a la situación de desesperanza creada por la violencia.

Posteriormente, esta corriente ha recibido un nuevo y gran impulso con la política de desarrollo, claramente fundamentada en la cultura y la educación, elaborada por la Alcaldía de Medellín. En este contexto, muchas instituciones culturales han asumido su responsabilidad social dentro de un proyecto de ciudad dejando de lado su vertiente elitistas para centrarse en su capacidad de transformación de la realidad social. Así, en Medellín la iniciativa Ópera al Parque es asumida por la Universidad de Antioquia dentro de su labor de desarrollo de proyectos artísticos en contexto social. El Festival Ópera al Parque, de Bogotá, impulsado por la Secretaría de Cultura de Bogotá, lleva la ópera a espacios públicos de la ciudad con entrada libre para que todos los estratos puedan tener acceso a ella y al mismo tiempo ser un espacio de difusión para los nuevos talentos. Su objetivo es difundir la ópera en un país que no tiene mucha tradición operística, formar nuevos públicos, sobre todo entre las clases populares, y desvincularse de su etiqueta de elitismo. Se trata de un festival de gran éxito que lleva ya diez ediciones. En el año 2005, el cantante de ópera Diver Higueta Bustamante importa de Bogotá el

proyecto Ópera al Parque con el objetivo de realizar la puesta en escena de un concierto de gala con fragmentos de diversas óperas del repertorio universal y atravesado por un personaje hilando dichos fragmentos. Para ello invitó al docente del Departamento de Teatro, Eduardo Sánchez Medina, director de escena y especialista en dramaturgia quien sugirió para los propósitos del proyecto intervenir la ópera bajo la modalidad de dramaturgia urbana, aspecto importante en el ámbito teatral que trascendería la modalidad de concierto de gala.

Se diseñó un nuevo proyecto que apuntó finalmente a la inserción de dicha modalidad en el ámbito lírico con la escritura de *Una voz...hace poco*, ópera escrita por Eduardo Sánchez Medina, para la localización, Parque de los Deseos de la ciudad. Se constituyó desde entonces un grupo administrativo compuesto por instituciones como la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, la Colegiatura Colombiana, la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá con quienes se decidió llevar a cabo la creación, más bien, de un laboratorio y la puesta en escena de una ópera en otra localización, dadas las dimensiones de la ópera propuesta y la necesidad de comenzar en un formato importante pero de menor magnitud, puesto que *Una voz... hace poco* incluía aproximadamente 400 personas en escena.

En diciembre de 2005 se estrenó por primera vez en Latinoamérica, y como estreno mundial, la ópera *¿A Dónde? ¿A Dónde?... ¡Ciudad!*, escrita y dirigida también por Eduardo Sánchez Medina. Después de esta primera intervención se abandona el término Ópera al Parque y se asume el de Ópera Urbana Ciudad de Medellín, con el que se realiza, hasta el momento, un proceso académico, creativo, investigativo, social e interdisciplinar de intervención social desde el género lírico y teatral.

Objetivos y estrategias

El proyecto Ópera Urbana se integra dentro del sector estratégico “Cruzando la frontera: Proyección de la Universidad a la comunidad nacional e internacional” del Plan de Actuación de la Universidad de Antioquia, puesto que sus objetivos principales son la promoción de los jóvenes licenciados del programa de música y canto de la Facultad de Artes, así como la socialización del género operístico en sectores populares de Medellín, para democratizar la cultura y específicamente la ópera.

La estrategia consiste en la creación y representación de una intervención artística centrada en la ópera y el teatro de calle, basada en la metodología de la dramaturgia urbana. Se trata de un proceso creativo de carácter investigativo, porque estudia el patrimonio tangible e intangible del lugar elegido para la representación; interdisciplinario porque mezcla teatro, danza, música y artes visuales; e interinstitucional porque colaboran los diferentes departamentos de la Facultad de Artes así como el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad de Antioquia y la Colegiatura Colombiana.

Mediante la Ópera Urbana, la ciudad se lee y traza como escenario y lugar de encuentro con un público plural en el que el evento artístico se convierte en acontecimiento social e histórico reflejado a través de la escritura y la puesta en escena, activando la memoria y el imaginario tanto en el artista como en el espectador, otorgando un nuevo sentido al patrimonio urbano de la ciudad. Ópera Urbana ha pretendido democratizar el acceso a la ópera, mediante representaciones de nuevas óperas-teatro en espacios públicos significativos de los barrios más desfavorecidos de Medellín. La dramaturgia de las óperas urbanas está fundamentada en la investigación sobre la historia del barrio y la ópera así como un planteamiento interdisciplinario que engloba música, lírica, teatro, diseño y arte cotidiano. Ópera Urbana de Medellín, es la primera

intervención de este tipo en Colombia y cuenta con la participación de reconocidos artistas locales y nacionales quienes con carácter ético, estético y profesional desarrollan la proyección del género lírico a la comunidad. Además ha contado con el apoyo decidido de la Colegiatura Colombiana como un socio estratégico para el desarrollo del componente creativo en el diseño de vestuario y diseño gráfico.

Proceso: fases y desarrollo

Fase previa: estudio de factibilidad

En esta fase se investigan las posibilidades de desarrollo de la creación y la puesta en escena. Se conforma el comité institucional que debe dar respaldo al proyecto, en este caso, la Secretaría de Cultura Ciudadana, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de Medellín, Plan Municipal de Parques-Biblioteca y el Metro de Medellín. Por otro lado, se debe realizar la localización urba-

Ópera Urbana incide en los siguientes ámbitos:

Social

Porque se pretende acercar la ópera a un público masivo con el fin de que esta actividad artística sea reconocida como un género al que se puede acceder sin pensar que pertenece exclusivamente a un determinado estrato social, reconociendo el género lírico, desde la perspectiva urbana, seleccionando así fragmentos de diversas óperas (arias, quintetos etc.) pertenecientes al repertorio lírico universal e involucrarlos en la dramaturgia escrita.

Académico

Porque se pretende crear con la Ópera Urbana una plataforma de proyección académica, entre las ya existentes, que incentive la práctica y confrontación artística de los estudiantes del programa de Música- Canto de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia con la cultura y la sociedad. Además de establecer la noción de laboratorio, en el que se establece una relación interdisciplinaria, académica, investigativa y creativa que conlleva una nueva dinámica artística en pro del enriquecimiento y reconocimiento de las artes escénicas con la participación del Departamento de Teatro y el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Histórico

Porque rescata el patrimonio cultural, social, histórico y arquitectónico a partir de la indagación de temas y problemáticas propias de una locación (contexto social) a través de la escritura de una ópera, bajo la modalidad de dramaturgia urbana y la realización de una puesta en escena exclusiva para dicho lugar. Al final del proceso en cada puesta en escena quedan como documentos históricos una dramaturgia y un registro audiovisual del evento que marcarán hacia el futuro un momento importante en la trayectoria urbana de una comunidad.

Artístico

Porque con el proyecto de Ópera Urbana, se crea una impronta a nivel local e internacional, de carácter investigativo que incide no sólo en el ámbito lírico, sino escénico en general, al crear por primera vez la noción de Ópera Urbana, con una metodología propia y una reflexión profunda a partir de la experiencia artística en la sociedad. Opera Urbana se acuña por primera vez en Colombia y Latinoamérica desde la dramaturgia urbana, creando un vínculo directo o por lo menos un sentido factible en la relación exis-

na, puesto que la elección implicará una poética, así como una forma de investigar y de crear. Se debe tener en cuenta el valor natural, histórico, arquitectónico, patrimonial y para la trama del lugar.

Investigación, creación y elaboración de la dramaturgia

Para esta fase es necesario realizar entrevistas, visitas, registros visuales y convivir con la comunidad para conocer su patrimonio tangible e intangible. Los elementos recogidos sirven para elaborar la trama de la dramaturgia y de la puesta en escena. En función de éstas se escogen los fragmentos de ópera que se integrarán en la trama y se piensa en los fragmentos musicales que deberán ser creados. El dramaturgo se encarga de combinar todos los elementos seleccionados para crear una nueva ópera.

Puesta en escena y logística

En este momento se seleccionan los equipos que participaran en la creación, formados por un centenar de personas. Participar en un proceso de creación como éste es una oportunidad de experimentar para los alumnos. Para escoger a los intérpretes de ópera entre los estudiantes de la Universidad de Antioquia se convoca un jurado formado por profesionales.

El dramaturgo explica los principios y valores que fundamentan la creación a todos los equipos participantes. La planificación de todos los elementos que configuran la creación mediante guiones es esencial para que la coordinación entre los diferentes equipos funcione.

Presentación

De momento se han representado dos óperas urbanas. *¿A dónde? ¿A dónde?...* *¡Ciudad!* tuvo lugar en la antigua cárcel de La Ladera en el barrio de Boston y hablaba del regreso a la ciudad. *¡Oh! Santo Domingo* se representó en la plazoleta de La Candelaria en el barrio de Santo Domingo Savio y se centraba en la historia de invasión y fundación del barrio así como su vida actual. A las representaciones gratuitas asistió público del barrio así como amantes de la ópera de otros lugares, que

penetraban en barrios donde no suelen desplazarse, quebrando así imaginarios normalmente negativos.

Evaluación y realización de memorias

Se valora la realización del evento a partir de las dimensiones académicas, administrativas, artísticas y profesionales en función de las expectativas. Esta fase es fundamental, puesto que se toman en cuenta las reflexiones para la evolución posterior del proyecto. Por otro lado, se realiza una memoria que recoge la evolución del proceso.

Recursos humanos, infraestructurales y técnicos

La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia pone toda su capacidad, en cuanto recursos técnicos y humanos, para el desarrollo del proyecto involucrando docentes y estudiantes de las áreas de música, teatro y artes plásticas. Asimismo se implican el área administrativa y la Unidad de Comunicación y Mercadeo del Centro de Extensión para el trabajo de coordinación de la proyección, difusión, publicidad y gestión con los medios de comunicación. La Colegiatura Colombiana pone a disposición el trabajo creativo de estudiantes y docentes en las áreas de espacio escénico, diseño de modas y diseño gráfico. También se invitan artistas profesionales.

Presupuesto y financiación

El presupuesto, aproximado, de una ópera es de 148 millones de pesos (48.609 euros). La Ópera Urbana como tal no cuenta con un presupuesto definido, es indispensable hacer la gestión para ir otorgándole los recursos que la viabilicen como un proyecto de carácter social para el desarrollo cultural de la ciudad. El programa contó en su inicio con un presupuesto importante para el desarrollo de las dos óperas llevadas a cabo en los barrios de Santo Domingo Savio y Boston, otorgado en convenio con la Alcaldía de Medellín-Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Para la realización de la ópera *¿A Dónde?*

¿A Dónde?... ¡Ciudad!, la Secretaría de Cultura Ciudadana otorgó un apoyo económico a través del programa de Medellín un Escenario el cual incluía la construcción de los Parques Biblioteca. Para la puesta en escena de la ópera *¡Oh! Santo Domingo* se recibió financiación del plan anteriormente descrito, sólo que el apoyo económico entregado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín fue otorgado a través de la EDU, encargada de construir los Parques Biblioteca.

Beneficiarios e impacto

Los beneficiarios de la experiencia Ópera Urbana son los universitarios, recién licenciados, que participan en la misma, así como los habitantes de los barrios implicados en la creación.

El programa de televisión *De la Urbe*, del Canal U, realizó un especial denominado *Ópera al Barrio*, con el que se pretendió dar cuenta del impacto producido en la comunidad de la ciudad, con la ópera urbana *¿A Dónde? ¿A Dónde?...¡Ciudad!*. El impacto fue medido en habitantes del barrio Boston, artistas integrantes del proyecto y personas que participaron en el mismo. Lo cual arrojó indicadores que llevan a la conclusión de haber logrado los objetivos propuestos y haber superado en un gran porcentaje las expectativas tanto a nivel institucional como a nivel artístico, cultural y social.

El impacto en la comunidad es visible y se da a partir del proceso de indagación, de creación de la dramaturgia, de la puesta en escena y de la presentación del evento, puesto que el escenario es el barrio. Los personajes también son los habitantes como las instituciones que administran el barrio o entorno del escenario urbano, es decir la acción comunal. A nivel pedagógico el impacto es a profundidad, ya que detrás de un ensayo o una representación está la presencia de los habitantes y sobre todo de los niños y niñas que, indirectamente, se sensibilizan frente al proyecto en todas las fases del proceso.

La invitación a presentar el proyecto, como clase maestra, en el Congreso de Formación Artística y algunas invitaciones de otras universidades para darlo a conocer como una iniciativa novedosa de gran impacto social y cultural. Así como la decisión de la Facultad de Artes de consolidar el proyecto de la Ópera Urbana como una plataforma de proyección interdisciplinaria de la facultad e involucrar la temática a los currículos de los tres departamentos que la conforman: artes visuales, teatro y música es una muestra del impacto del proyecto.

Evaluación del proyecto

Es difícil hacer salir la ópera del teatro, ya que es frecuente que aquellos que quieren popularizarla sean acusados de banalizar esta expresión de la alta cultura. Así, llevar la ópera hacia los barrios populares y vincularla a las vivencias de sus habitantes como pretende el proyecto Ópera Urbana es un acto verdaderamente trasgresor. Resulta notable el esfuerzo de la universidad por salir de sus aulas, vinculándose al desarrollo de la ciudad y sus barrios.

Ópera Urbana capacita a los estudiantes, recién licenciados, en la representación y la producción artística por medio de la práctica. Por otro lado, los sensibiliza en el desarrollo de proyectos de transformación social. El proyecto de Ópera Urbana ha invitado a otras instituciones universitarias y artísticas que han estado dispuestas a participar en próximas producciones, tales como: Universidad EAFIT, Prolírica de Antioquia y Orquesta Sinfónica de Medellín.

La participación de la comunidad es imprescindible para la metodología de la dramaturgia urbana que se desarrolla en este proyecto, puesto que la voz de la comunidad forma parte de su trama. Los habitantes son personajes y testigos de todo el proceso. Una vez elegido el escenario urbano comienza un proceso de indagación y compromiso con la sociedad, el cual genera momentos de interacción, ya que una vez se logra el beneplácito de la acción

comunal del barrio y por tanto el permiso de los habitantes, se les retribuye con una dramaturgia en la que se ven representados y por tanto reconocidos. Luego, en la fase de puesta en escena, los habitantes presencian las acciones de creación escénica e interactúan con los artistas, estableciéndose así la creación del “espectador implícito”,

que más allá de la noción de espectáculo reconoce y participa del desarrollo de un proceso artístico. Finalmente participa del evento escénico, en el que el habitante se ve representado, desbordado por un imaginario y finalmente agradecido por haber convivido en una experiencia artística que le reconoce como ser humano integrante de una comunidad.