

Hélène Ducharme,
Hamadoun Kassogué,
Patrick Mohr
y
Humberto Pérez Mortera

GANOU-GÀLA, LA TRAVESÍA

traducción al español
Humberto Pérez Mortera

Teatro

Nómada Producciones y Editorial de la Casa

INTRODUCCIÓN
GANOU-GÀLA, UN VIAJE COLECTIVO DE
RE-ESCRITURA, TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN

Esta pequeña introducción tiene como fin hacer un recuento del proceso de creación de **Ganou-Gàla, la travesía**, obra de teatro que fue escrita a cuatro manos (Hélène Ducharme, Hamadoun Kassogué, Patrick Mohr y Humberto Pérez Morteira), en siete lenguas distintas (francés, yulá, bambará, dogón, náhuatl, español e inglés) producida por cuatro compañías (*Théâtre Motus*, *La Troupe Sô*, *Théâtre Spirale* y *La Liga Teatro Elástico*) y llevada a escena, hasta ahora, en tres continentes (América, África y Europa) y en cinco países distintos (Quebec, Mali, Burkina Faso, Suiza y México). La idea es explicar brevemente el proceso de traducción, re-escritura y adaptación por el que este texto pasó en cada una de sus etapas y puestas en escena.

La génesis de esta obra fue la invitación de la autora y directora Hélène Ducharme, directora artística de la compañía de teatro para marionetas quebequense *Théâtre Motus*, a una serie de creativos (dramaturgos, directores y diseñadores de marionetas) de diferentes países, en el otoño de 2016 para imaginar una obra de teatro, a partir de un texto nuevo, que fuera escrita por varios autores de distintas partes del mundo y que pudiera ser representado en cada uno de los países de origen de sus creadores. En esa primera reunión se estableció que la obra se iría escribiendo durante los siguientes 2 años, de manera escalonada, en

H. Ducharme, H. Kassogué, P. Mohr y H. Pérez Mortera

residencias de investigación, exploración y escritura de dos semanas de duración, alternando el lugar de trabajo entre los países de origen de los dramaturgos, para lograr que la escritura y en especial los escritores se nutrieran de las vivencias de cada lugar. De esta manera, los autores, acompañados en la mayoría de los casos por Iker Vicente, el creador y diseñador de los títeres, viajaron a las ciudades de Ginebra (septiembre 2016), Montreal (febrero 2017), Bobo-Dioulasso (febrero 2018), Ciudad de México (julio 2018) y Montreal (septiembre 2018) para estrenar ahí la primer versión del texto en el Festival Internacional de Teatro para niños y jóvenes *Les Coups de Théâtre* (noviembre 2018).

Esta serie de viajes, los miles de kilómetros recorridos en aviones, autobuses y coches, las mismas aduanas una y otra vez, la comida a diferentes horarios y sus largas sobremesas para discutir y avanzar en la creación de la obra, dieron como resultado una ficción sobre la migración, los viajes interiores y exteriores y la búsqueda de la identidad. El proceso fomentó la creación de vínculos y lazos entrañables entre los autores y creativos que escribieron y dieron forma al proyecto. De esta manera no sólo la ficción se fue nutriendo de la convivencia en las residencias de escritura y creación de la obra, sino también las realidades y puntos de vista de cada uno de los creativos se fue modificando a lo largo de esos dos años.

A estas residencias también se unieron otros creadores. Por ejemplo en Montreal, Marina Salonga, artista de circo y bailarina canadiense y

Marcelle Hudon, diseñadora de marionetas y teatro de objetos, acompañaron la primera residencia con improvisaciones de actuación y movimiento escénico y ejercicios de manipulación de títeres y sombras, respectivamente, para inspir los primeros bosquejos del texto. Más tarde, en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, se reunió a un grupo de expertos en la creación y manipulación de marionetas de ese país y Mali para que, bajo la dirección de Iker Vicente, elaboraran los prototipos de los títeres y las máscaras que formarían, más tarde, parte del espectáculo.

Una vez lista una primera versión del texto, se convocó a los seis actores quebequenses seleccionados para formar parte del reparto de la versión quebequense bajo la dirección de Hélène Ducharme con el propósito de hacer lecturas del texto y empezar a ensayar con ellos. A esta etapa del proceso se sumaron dos músicos, Kristin Molnar (húngara-quebequense) y Dramane Dembélé (franco-burkinabé), a cargo de componer y arreglar la música del espectáculo, tocarla en vivo y actuar con el resto del reparto en cada función. Al mismo tiempo los creativos encargados de la escenografía, el vestuario y las luces elaboraron los diseños, el decorado y el ambiente visual que haría realidad la obra.

De esta manera la dramaturgia del texto se enriqueció con varias dramaturgias más: la del actor, la de la música, la de la marioneta y la del espacio escénico para obtener una dramaturgia de puesta escena, que de alguna manera, inconscientemente se había empezado a construir desde el

H. Ducharme, H. Kassogué, P. Mohr y H. Pérez Mortera

inicio de este proceso. Es decir, se logró un tejido final hecho de varios hilos: palabras, movimientos corporales, títeres y música.

Pero esta dramaturgia escénica todavía sufrió más transformaciones. Y es que en cada una de las ciudades y países donde se presentó la obra, ésta se modificó de acuerdo a su entorno, creándose así nuevas versiones de la obra. De esta manera la versión que se presentó en África, también dirigida por Héléne Ducharme, tuvo que ser traducida, en un gran porcentaje del francés (y algunos diálogos del español e inglés) al yulá y bambará, por parte de Hamadoun Kassogué y Rasmata Kouraogo (actores de ese nuevo montaje) para que el público de Mali y Burkina Faso, principalmente niños y jóvenes, pudiera disfrutar de la obra. Pero además de eso al contar con dos actores con un gran dominio de la voz, como fue el caso de la cantante Bassita Dao, y de la danza, por parte de Djibril Ouattara, la puesta en escena sumó más partes cantadas y bailadas.

También se dieron nuevas modificaciones en la representación en Ginebra, Suiza, donde la versión dirigida por Patrick Mohr, se basó en una de las versiones escritas antes de la residencia en Bobo-Dioulasso y partir de ella, Patrick re-escribió el texto creando una versión más larga, dirigida a un público de adolescentes y adultos, con un montaje con trece actores, tres músicos en escena y el uso de mapping y video en vivo.

Por último, la versión mexicana, dirigida por Héléne Ducharme y cuyo texto es el que

ahora ve la luz en esta publicación también sufrió modificaciones. En este caso se trabajó a partir de las versiones quebequense y africana. Y aunque se mantuvieron los momentos de canto de la versión africana, se agregó música mexicana (con arreglos de la actriz y músico Ix-chel Muñoz que cantó y tocó en vivo la jarana durante el espectáculo). Otro de los cambios fue la traducción de un gran porcentaje del texto del francés al español. Principalmente los diálogos de los personajes centrales Pangée (Rolando Monreal) y Marie-Pause/María Posada (Ariana Candela), así como los del narrador (que en su versión mexicana se volvió narradora, interpretada por Fabrina Melón) para que el público pudiera seguir la trama de la historia.

Sin embargo en muchas escenas se decidió mantener el uso de distintas lenguas en los diálogos, tanto por la riqueza que este acto comunicativo aporta al espectáculo, como a la fortuna de contar con un elenco multicultural para su representación tal y como fue concebida la obra. Por ejemplo en las escenas donde Pangée discute con su padre, los textos de este último se mantuvieron en francés o en bambará, ya que estas son las lenguas de origen del padre, un diplomático maliense con 30 años viviendo en Montreal. O en las secuencias donde Pangée se encuentra con Bologo, su guía espiritual africano, que habla en dogón, idioma de los habitantes de la región dogón, al norte de Mali, que para poder comunicarse entre sí, se valen del camaleón, el acompañante de Pangée que les sirve como intérprete. O en las escenas de migración de las mariposas monarcas que hablan distintos idiomas (húngaro, inglés, español,

H. Ducharme, H. Kassogué, P. Mohr y H. Pérez Mortera

yul , etc.). O en los encuentros de Pangée con su torturador, un militar representado por Ernesto García. O las de sus encuentros con el reportero estadounidense Bruce Chatwin (interpretado por Salim Hammad), que sólo habla inglés, o la guardia mexico-americana del santuario de mariposas monarca en Estados Unidos que habla una mezcla de español e inglés, creado para este espectáculo.

En resumen, esta versión en español de **Ganou-G la, la travesía** es tanto una traducción basada en sus versiones anteriores (quebequense, africana y suiza) como una re-escritura y adaptación de diálogos, acotaciones, situaciones y escenas. Sin olvidar de mencionar que este trabajo se llevó a cabo colectivamente con el grupo de actores y creativos que con su atenta escucha y experiencia escénica (de cuerpo y voz) sugirieron palabras más adecuadas, formas de frasear más naturales y expresiones musicales inspiradas de acuerdo al sentimiento geográfico. Todos y todas colaboraron en la traducción del texto, al apropiarse de él y proponer muchos de los cambios que quedaron en la versión aquí publicada. Soy consciente y espero, con mucha felicidad y apertura que la obra siga modificándose, como debe ser en el arte teatral, con cada una de las funciones y temporadas que este espectáculo siga teniendo. Larga vida a la travesía de Ganou-G la y al encuentro con el otro.

Humberto Pérez Mortera
(1ro de octubre de 2019)

Esta primera edición de
Ganou-Gàla, la travesía
se terminó de imprimir en octubre de 2019
en la Ciudad de México

