

Historias para compartir.

España y Malí unidos por el cuento (y la animación)

Beatriz Herráiz Zornoza

Historias para compartir es un proyecto de cooperación cultural en el que se han compartido experiencias, formación y expresión artística de alumnos y docentes entre España y Malí. Se trata de una iniciativa promovida por *ARTS Cultura y Desarrollo*, una asociación valenciana que, a través de la cultura, ofrece herramientas de desarrollo integral en países desfavorecidos. Este proyecto se ha llevado a cabo en el entorno universitario, desde Universitat Politècnica de València y el Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseke Kouyaté de Bamako, cuyos alumnos han trabajado creativamente en el desarrollo de diferentes historias de tradición oral, dotándolas de vida a través de la animación y la ilustración.

Además, como resultado de este proyecto, *Historias para compartir* es también un libro audiovisual e ilustrado (Fig. 1), donde se pueden contemplar y leer cinco de los relatos recogidos durante el proyecto, convertidos en cuentos ilustrados y cortometrajes de animación.

Fig. 1. Portada del libro *Historias para compartir*.

El cuento en el seno de la sociedad africana

“El cuento es viento”,¹ recoge Lucy C. Lloyd de boca de un bosquimano, refiriéndose a la naturaleza huidiza del cuento, a su carácter libre e inaprensible. No

en vano el cuento permanece con nosotros tan sólo unos instantes mientras lo escuchamos; pero como oyentes tenemos el poder de transmitirlo, y así perpetuar la cadena que lo ha mantenido vivo durante milenios. En esta ocasión hemos querido asir esas historias e intentar retenerlas entre las letras, ilustraciones y animaciones recogidas por *Historias para compartir*, para que las descubra y disfrute una audiencia más amplia, más allá de los límites geográficos de Malí.

Desde julio de 2009 nuestros ojos y oídos han estado bien abiertos a las historias que se cuentan en este país. Para ARTS Cultura y Desarrollo, los relatos orales de Malí han despertado un profundo interés debido a la riqueza de sus historias, que descubren un universo simbólico donde se entretajan personajes con fuerzas sobrenaturales y atributos que los hacen únicos; criaturas maravillosas y elementos que representan poderes secretos (Fig. 2), todos ellos piezas de la propia cosmogonía de esta sociedad, contada de viva voz por narradores populares, anónimos y discretos que preservan celosamente las historias que escucharon desde pequeños.

64

Fig. 2. Imagen del cortometraje *Zanké y la serpiente*, realizado en Valencia, 2010.

Pero el poder del cuento va más allá del deleite y el entretenimiento, Según Prada-Samper (2009: 212):

La capacidad de narrar permite convertir la experiencia, personal y colectiva, en relato y, por tanto, en saber que a su vez permiten que los seres humanos coexistan pacíficamente en grupos que van más allá de la familia nuclear [...] facilita también la percepción de un continuum entre el pasado y el presente, entre las generaciones que nos precedieron y nuestra propia generación.

Por ello, cuando escuchamos un cuento estamos ante la imagen viva de una fórmula de organización colectiva. El cuento recoge el saber y las normas internas de una organización social de la que tenemos mucho que aprender. El cuento se

nos muestra como un espejismo, holografías de un pasado remoto cargadas de una gran fuerza simbólica, que pretenden comprender el mundo y explicarlo a los demás.

Los relatos orales han permanecido vivos hasta nuestros días gracias a los ávidos oídos de aquellos que desarrollaron el don de comunicar; pero un panorama menos prometedor amenaza con ensordecer los oídos y callar las bocas de quienes han custodiado secreto de la palabra: los cambios en los hábitos de vida, las migraciones a las ciudades y sus formas de entretenimiento, y la globalización, sitúan al cuento africano al borde del abismo del olvido.

Historias para compartir, un proyecto de cooperación al desarrollo

Aunque existe una conciencia común de que los proyectos de cooperación deben estar destinados a paliar necesidades primarias como la sanidad o la alimentación, no debemos desdeñar el valor de la cultura en los países más desfavorecidos: una cultura rica, en la mayoría de los casos, que sobrevive en precarias condiciones. Desde *ARTS Cultura y Desarrollo* trabajamos en proyectos culturales, potenciando y contribuyendo al mantenimiento de la cultura vernácula desde el diálogo, el acercamiento, la integración, el intercambio y el respeto. La cooperación cultural para el desarrollo se ha revelado en los últimos tiempos como un mecanismo para el reconocimiento, la preservación y promoción de los valores e identidades culturales con el fin de conseguir el diálogo intercultural.

ARTS Cultura y Desarrollo es una pequeña asociación sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación al desarrollo a través de proyectos culturales. Pese a no ser muy numerosa y estar en funcionamiento tan sólo desde 2009, ha venido desarrollando una intensa actividad. Para la asociación, los relatos orales han significado un punto de interés desde sus inicios: de hecho, actualmente se está trabajando en un gran Festival de literatura oral en Malí, que tendrá lugar en octubre de 2012 y donde participarán una decena de países de África y Europa.

Historias para compartir nace al abrigo de la asociación, y crece con ella. Esta ambiciosa iniciativa trata de que trata de poner en valor la rica tradición oral de Malí, acercar ambas culturas, desarrollar una oferta formativa a los alumnos malienses; explorar, profundizar y desarrollar la creación de un universo narrativo propio que a su vez facilite la comunicación del relato; aportar a la tradición nuevas formas de comunicación; y por último facilitar el intercambio de docentes y estudiantes entre ambos países. El proyecto cuenta con la financiación de la

Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y con la colaboración de otras entidades, como la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, el Dpto. de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADHA) o el Dpto. de Dibujo, ambos de la Universitat Politècnica de València.

Fig. 3. El nsiirindala o informante dispuesto a comenzar su narración.

66

El proceso nos ha permitido profundizar en la tradición oral maliense, conocer a contadores anónimos o profesionales y aproximarnos a los momentos en los se cuentan las historias –que habitualmente se suelen dar en el entorno familiar al caer la noche, sobre todo en la época en las que las tareas del campo no son muy intensas–. También nos ha permitido descubrir las fórmulas y códigos que mantienen atento al auditorio: así, al comenzar la historia, el contador –o nsiirindala– exclamará “¡Nsiirin!”, y todos los presentes contestarán “¡Namu!”. Del mismo modo todos los oyentes sabrán que el cuento ha terminado cuando el informante exclame “*N ye nsiirin in ta yɔɔ min, n y’a bila yen*” (Fig. 3). Se trata de una expresión que literalmente quiere decir, “dejo el cuento donde lo he cogido”. La música es también poderosa en el cuento maliense: casi todos los cuentos tienen un estribillo que es cantado por quienes cuentan y también por quienes escuchan la canción, que se repetirá con leves variaciones a lo largo de todo el cuento.

Durante la ejecución del proyecto se han recopilado diferentes relatos orales malienses en las regiones de Sikasso, Segou, Bamako y País Dogón, que posteriormente han sido seleccionados y transformados en relatos audiovisuales por medio de la animación.

Historias para compartir en las aulas de Bamako y Valencia

Desde el comienzo deseábamos que en *Historias para compartir* se implicara mucha gente y que llegara a los más jóvenes, relevo de la tradición que deseábamos salvaguardar. Además, queríamos encontrar el modo de mostrar de una manera

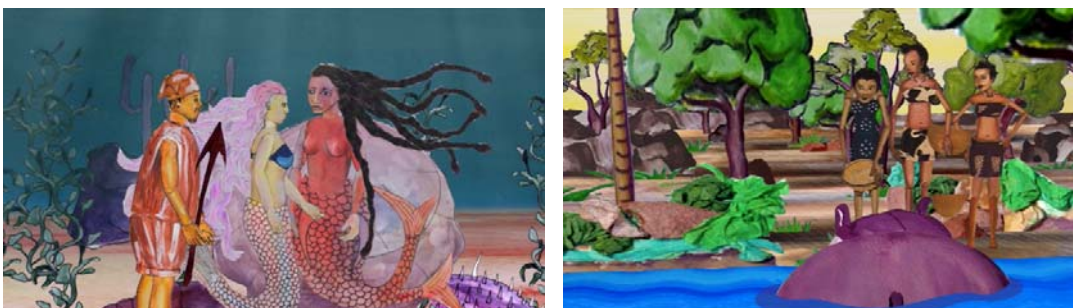
viva aquellas historias que habíamos escuchado. Por eso decidimos implicar a los alumnos universitarios de España y Malí y recurrimos a la animación como lenguaje de transmisión idóneo para esas historias.

Fig. 4. Alumnos del Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseke Kouyaté de Bamako.

En Bamako hemos trabajado con los alumnos de 3er curso del Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseké Kouyaté (Fig. 4), de las especialidades de Artes plásticas y Multimedia, con escasos conocimientos previos en animación o en narrativa audiovisual. Con ellos realizamos un ciclo formativo de cuatro talleres y varias estancias de tutorización, a cargo de las profesoras Rosa Cardús y yo misma. En estos talleres, repartidos a lo largo de un curso escolar, los alumnos conocieron diferentes técnicas de animación, así como los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar la preproducción de un cortometraje de animación; guión, diseño de personajes, story-board, fondos, etc. A su vez, contamos con la presencia de Julio Blasco, ilustrador valenciano que impartió el taller de ilustración *Voyage au cœur de l'Afrique*. El asesoramiento y asistencia técnica ha corrido a cargo de Luis Morcillo, perteneciente al personal técnico del Departamento de Dibujo, UPV.

67

Fotogramas de *Mamari y los genios del río*, y de *Awa y el hipopótamo sagrado*, realizados en Bamako, 2011.

Los alumnos del Conservatorio han realizado dos cortometrajes (Figs. 5 y 6): *Mamari y los genios del río* (*Mamari ni Ba fano*) y *Awa y el hipopótamo sagrado* (*Awa ni mali*). Estos cuentos fueron recogidos en Segou, la segunda ciudad más importante de Malí. Históricamente, Segou fue la capital de uno de los imperios más poderosos del territorio, que fue gobernado por Mamari Biton Coulibaly. *Mamari y los genios del río* es una historia que pertenece al género de la epopeya, y se corresponde con uno de los pasajes más conocidos de la *Epopéya Bambara* de Segou. *Awa y el hipopótamo sagrado* es una conocida historia sobre las terribles consecuencias de la envidia. Para su puesta en escena audiovisual se han utilizado diferentes técnicas de animación, como el stop-motion utilizando recortes, o la animación digital. Para la sonorización de las piezas contamos con diversos músicos y actores del conservatorio, que ofrece ambas especializaciones.

Fig. 7. *La liebre y la hiena*, realizado en Valencia, 2010.

Por su parte, en la Facultad de BBAA de Valencia propusimos a los profesores de *Proyectos II de Animación*, Sara Álvarez, Miguel Vidal y Mª Ángeles López, que sus alumnos realizaran dos de los cuentos recopilados. Desde el primer momento los docentes se mostraron profundamente involucrados en el proyecto, y rápidamente lo transmitieron a sus alumnos, quienes trabajaron con una gran entrega durante tres meses. Los alumnos de esta asignatura realizaron los cortometrajes *Zanké y la serpiente* (Fig. 2) y *La hiena y la liebre* (Fig. 7). El primero de ellos es un cuento casi iniciático, según palabras del propio narrador, Ousmane Djarra. Los cuentos iniciáticos son cuentos de gran extensión, que pueden durar una noche entera e incluso días; se cuentan sucesivas veces a lo largo de la vida, para que el iniciado pueda interiorizar toda la información que poseen. Normalmente este tipo de cuentos está protagonizado por un personaje que posee unos atributos especiales que lo diferencian del resto: el protagonista representa

valores como la humildad, la valentía o la tenacidad. Este tipo de cuentos narran las hazañas del protagonista a través de un viaje de ida, donde irá encontrando toda suerte de pruebas, seres maravillosos y elementos mágicos; y un viaje de vuelta, donde se enfrentará a la prueba definitiva para alcanzar su objetivo, que en la vida real representa la entrada en la edad adulta.

El segundo de los cuentos, *La hiena y la liebre*, pertenece a otro género, la fábula, muy popular en Malí; tan popular como sus protagonistas, la liebre y la hiena, que interpretan todo tipo de aventuras y que engendran en sus pequeños cuerpos comportamientos y valores humanos. La liebre y la hiena son los animales más conocidos en el país; su correspondencia española sería la zorra y el lobo.

De igual modo se hizo partícipes de esta iniciativa a los alumnos del Máster en Postproducción Digital de Gandía, que realizaron algunos de sus Proyectos Final de Máster a partir de los cuentos recopilados, como el trabajo *La tortuga y el elefante* (Fig. 8).

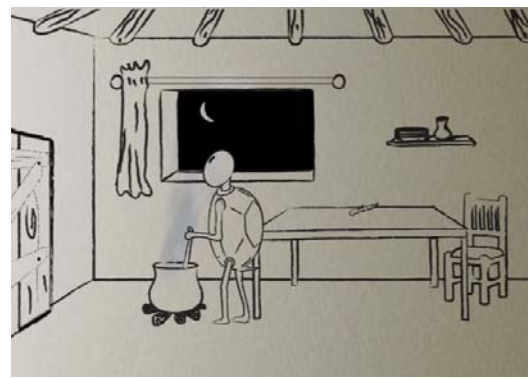

Fig. 8

El Máster de Producción Artística de la Facultad de BBAA también participó en la propuesta, gracias al cortometraje *La princesa Bintu*, realizado por una de sus alumnas. Todos los cortos han contado con expertos en sonido y música, que de una manera desinteresada han aportado su parte artística y técnica para completar el trabajo.

Durante este proyecto hemos contado además con el asesoramiento continuo de algunos expertos en diferentes materias. Jacint Creus Boixaderas, experto en Historia y Literatura oral africana, y Ousmane Diarra, escritor, contador y gran conocedor de la literatura oral y de la tradición bambara. Por otra parte, Miquel Guillem, profesor de Animación en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, se convirtió en nuestro asesor en materia de imagen animada. Todos ellos han sido nuestros guías en las partes del proyecto donde nos sentíamos más vulnerables.

Y vivieron felices y comieron perdices

Como indicaba Prada-Samper en la cita que hemos recogido, el narrador es un creador, no un mero transmisor. Por ello, nuestros jóvenes creadores han abordado

los relatos libremente, apropiándose de la historia, planteando una narrativa creativa y generando una cuidada puesta en escena donde volcar sus universos expresivos.

Durante la ejecución de este proyecto hemos podido comprobar que los proyectos de cooperación al desarrollo cuentan con muy buena aceptación por parte de los alumnos, porque es una manera de ponerse en contacto con otras culturas tan diferentes como accesibles, tan remotas como cercanas si se trabaja en equipo.

Fig. 9. Alumnos de la asignatura *Proyectos II de Animación*, Facultad de Bellas Artes, Universitat Politècnica de València, curso 2010-2011.

Por su parte, los alumnos del Conservatorio Balla Fasseke Kouyaté no sólo han visto incrementados sus conocimientos en animación, que pueden aplicar en sus futuras iniciativas, sino que además han visto valorada su propia cultura más allá de sus fronteras. *Historias para compartir* ha servido de estímulo en materia de animación, donde se han mantenido especialmente receptivos, y también en la propia tradición oral: algunos de ellos han comenzado diversas investigaciones en la literatura oral africana para realizar sus memorias de final de carrera –beneficio que sobrepasa los objetivos planteados originalmente, pero que apoyamos y valoramos muy positivamente desde la asociación.

A su vez, *ARTS Cultura y Desarrollo* ha publicado el libro *Historias para compartir* que recopila los cortometrajes y las historias ilustradas. La edición fue presentada en Bamako el 17 de noviembre, y en Valencia el 16 de diciembre.

El proyecto ha supuesto una gran dedicación, esfuerzo y no menos dificultades; pero sus resultados son más que favorables, ya que los alumnos verán publicados sus trabajos y los lectores podrán disfrutar de algunas de las historias que a diario cobran vida en cualquier rincón del país. *Historias para compartir* ha contribuido a la difusión del jugoso legado cultural de Malí y ha creado unos lazos entre ambos

países, que esperamos nos permitan continuar intercambiando experiencias, aunque sólo sea por el placer de escuchar una de esas fascinantes historias con alas que viajan ajenas al tiempo y al espacio que les ha tocado vivir.

Beatriz Herráiz estudia en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, donde se doctorará en 2008. En la actualidad es profesora Ayudante doctor en la misma Facultad. Su carrera profesional se centra particularmente en el “motion graphics”. Ha sido grafista para Radio Televisión Valenciana y UPVRTV. Además ha realizado desarrollos audiovisuales para obras de teatro, como *Bonnie y Clyde* (Teatro Galo Real) y *Consonants* (Maduixa Teatre). En 2009 comienza a colaborar con ARTS Cultura y Desarrollo, siendo responsable de proyectos audiovisuales. En la actualidad combina la docencia con proyectos de cooperación cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AIXELÀ, Yolanda, MALLART, Lluís y MARTÍ, Josep (eds.), 2009. *Introducción a los estudios africanos*, Barcelona: Ceiba.
- BELTRÁN, Rafael, 2007. *Rondalles populars valencianes. Antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal*, Valencia: PUV-Publicaciones de la Universitat de València.
- CALAME GRIAULE, Geneviève, 1982. *Etnología y lenguaje. La palabra del pueblo Dogón*, Madrid: Editora Nacional.
- CREUS, Jacint, s/f. *Curso de literatura oral africana. Lecturas comentadas de literatura oral de Guinea y del África Negra*, Barcelona: Ceiba.
- DEL REY BRIONES, Antonio, 2007. *El cuento tradicional*, Madrid: Akal.
- INIESTA, Ferran, 2000. *Emitai. Estudios de historia africana. Biblioteca de estudios africanos*, Barcelona: Bellaterra.
- HAMPÂTE BÀ, Amadou, 2002. *Kaidara. Cuento iniciático peul*. Barcelona: Kairós.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, 1962. *El pensamiento salvaje*, Madrid, México: Fondo de Cultura Económica.
- LÉVI-STRAUSS, Claude, 2008. *Mito y significado*, Buenos Aires: Alianza Editorial.
- PRADA-SAMPER, Juan Manuel de, 2001. *La niña que creó las estrellas: Relatos orales de los bosquimanos/xam*, Madrid: Lengua de Trapo.
- PROPP, Vladimir, 2006. *Morfología del cuento*, Madrid: Fundamentos.

PROPP, Vladimir, 2007. *Folclore y realidad. Tres ensayos sobre el folclore*, Madrid. Alianza Editorial.

PROPP, Vladimir, 2008. *Las raíces históricas del cuento*, Madrid: Fundamentos.

Datos de interés: www.artsculturaydesarrollo.com

© Del texto: Beatriz Herráiz Zornoza

© De las imágenes: Universitat Politècnica de València, Conservatorio Balla Fasseke Kouyaté , sus autores.

NOTAS

1. Prada-Samper (2001: 5)