

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA

INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

Egilea - Auteur : Miren ARTETXE

Iturria - Source : Kattalin Totorikak 2004ko urrian egin elkarrizketa / Entretien de Kattalin Totorika - Octobre 2004 - Itzulpenak - Traductions : Kattalin Totorika-Carmen Balaga
Urtea - Année : 2004

MIREN ARTETXE

Con apenas 20 años **Miren Artetxe** ha conseguido hacerse un sitio en el universo mayoritariamente masculino de los improvisadores. Con Amets Arzallus y Sustrai Colina encarna la nueva generación del bertsoarismo en la vertiente de Aquitania del País Vasco.

NACIMIENTO DE UNA PASION

« A mi padre, y sobre todo a mi abuelo, les gustaba la improvisación. Con 9/10 años, empecé a ir a clase de improvisación, a la escuela donde estaba entonces Jexux Arzallus. A los 12 años, con Amets Arzallus, íbamos a clase a Oiartzun. Y algunos años después, dejamos de ir allí y nos trajimos a Hendaya al profesor de Oiartzun. Así fue como se creó un nuevo grupo en Hendaya. Tengo la impresión que nací sabiendo improvisar. Ya sé que no es el caso pero es la sensación que tengo. De hecho, decidí que me gustaba la improvisación a los 16 años, cuando me di cuenta que no podía hacer al mismo tiempo danza, teatro, música, improvisación y pelota. En el momento de elegir, me di cuenta de que, lo que no quería dejar de ninguna manera era la improvisación. A partir de entonces, lo llevé mejor. Estoy convencida de que, lo que te mantiene en la improvisación es el grupo, la gente,... Cuando se es joven no es fácil. Los que practicábamos la improvisación no éramos muchos, pocas chicas, y el grupo se hacía cada vez más pequeño. Creo que hoy las cosas son más fáciles. Hay más grupos y se favorece más la improvisación. »

EL LUGAR DE LA MUJER

« En el grupo, siempre he sido la única mujer y la más joven. Personalmente, nunca me he sentido discriminada. Pero es verdad que es un mundo de hombres, con un humor masculino, una manera de vivir masculina, en un ambiente masculino. Los hombres no siempre se dan cuenta de eso, y nos toca a nosotras el reflexionar sobre el tema y compartirlo con los otros. Estoy convencida de que podemos aportar algo nuevo. Por ejemplo, me he dado cuenta de que no canto igual cuando canto con otra chica. Lo cual no me pasa amenudo : de hecho es

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA

INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

políticamente correcto que en un encuentro haya una chica y si es del País Vasco-Norte mejor. Se podría decir que es discriminación positiva. Y si no fuera así, a lo mejor no habría ni una chica en los encuentros públicos. Pero, por otra parte eso no nos favorece, ya que nunca hay sesiones con tres improvisadoras, excepto si es el día de la mujer, o si la organiza una asociación feminista. Sin embargo, cuando cantamos juntas, nos damos cuenta que no respetamos los códigos humorísticos establecidos, no nos contradecemos de manera sistemática, podemos desarrollar un discurso estando de acuerdo. Y me parece muy enriquecedor. En realidad sabemos más o menos lo que podemos aportarnos : una cierta sensibilidad, un poco más de humanidad, quizás menos dialéctica y argumentos, otro punto de vista. Evidentemente, las mujeres serán cada vez más numerosas en el mundo de la improvisación, el equilibrio entre sexos va a cambiar. Más vale preverlo y pensar en explorar nuevas vías. Ahí estamos. Los hombres, saben que habrá que cambiar algo, pero no pienso que esperen una revolución por parte de las chicas que llegan. Me gustaría que ocurriera. »

CAMINOS DE CREACION

« Cuando estás en un escenario y oyes el tema, debes, ante todo, preguntarte qué quieres decir de ese tema a ese público. Y esto se hace en veinte segundos : pensar en qué quiero decir, organizar las ideas en función de lo que se quiere decir, y después cantar. El oyente escucha la improvisación al revés, le parece que el improvisador la ha imaginado en el orden en el que la canta, y esa es la trampa. El improvisador lleva al público por donde él quiere : él sabe dónde va pero el oyente no. Es uno de los encantos de la improvisación. Y el final es importante. La improvisación es un concentrado de discurso, cuyo impacto se encuentra en la conclusión. La improvisación debe ser eficaz. Hasta ahora se ha asociado eficacia con buena argumentación, con una imagen fuerte o una sólida comparación. Pero hay otras vías, más simples. No seré yo quizás de esos que las exploren, pues para explorar nuevas vías primero hay que conocer bien las antiguas, y tener un buen dominio. Pero pienso que hay improvisadores capaces de innovar. Como por ejemplo Maddalen Lujanbio, Iturriaga y Maia. Actualmente, el nivel de improvisación es tan bueno que la vía de la creación esta abierta. Y creo que debemos ir en esa dirección. »

TEMAS PREFERIDOS

« No me gustan mucho los temas demasiado cerrados, que nos llevan obligatoriamente a tópicos. Prefiero los temas abiertos, por ejemplo : estáis en el borde de un precipicio y no sabéis si debéis saltar o no. Hay que decidir. Si

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA

INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

se quiere, se pueden expresar los sentimientos propios, o un problema que se os plantea, sea un problema de sociedad o personal... Temas como ese me motivan más, y me encanta dar gusto al público más con un tema así que con un tema tradicional. A veces me he sorprendido a mí misma, Y por otra parte y a menudo no en el buen sentido. Tenemos ideas progresistas, en favor de la igualdad, contra el racismo, pero cuando nos ocurre que no tenemos tiempo de pensar la improvisación, un montón de prejuicios nos vienen inconscientemente. Es difícil reconocerlo, pero aunque siempre pretendemos que hay que estar abiertos, sin ideas preconcebidas, somos los primeros en tenerlas. También me he sorprendido en el buen sentido. Basta con ver que algo que acabamos de decir toca al público, o simplemente viendo reír a la gente, o estando improvisando a duo, ser consciente de que has conseguido desmontar completamente el discurso del otro... En esos momentos, te dices : « ¡Lo he conseguido ! » Son pasitos que se van dando. Ver llorar a mi abuelo al final de una improvisación, o a un amigo, particularmente si es alguien a quien la improvisación no le apasiona, verle reír escuchando los versos, eso es lo que más cuenta. Todo lo que pido es : estar contenta con lo que hago y ver que los demás lo están también. »

CUALIDADES DEL IMPROVISADOR

« Un día, alguien le preguntó a Uztapide si se nacía o si se hacía uno bertsolari. Y él respondió : lo primero y lo mínimo es que hay que nacer. Y tenía razón. Al principio, Todos tenemos ciertas cualidades y carecemos de otras. Para componer una improvisación, hay que dominar bien la lengua, poseer un mínimo de elocuencia, y la capacidad de expresarse. Todo eso se aprende. Globalmente, el improvisador debe ser una persona honesta, porque es un personaje público, y que la improvisación no es una profesión. Puede ser una fuente de ingresos, pro a mí no me gustaría que la improvisación fuera una profesión. Pienso que no se debe llegar más allá de un cierto nivel de profesionalización. La improvisación debe quedar como algo humano, modesto, popular, vivido en el momento, ahí dónde se está. El improvisador debe adaptarse al público y no lo contrario. El improvisador debe ser humilde. En estos momentos, los medios de comunicación de masas hablan mucho de improvisación, los improvisadores escriben en la prensa, dan su opinión en las películas, hacen de todo. Cierto es que desarrollamos numerosas capacidades, pero saber improvisar no significa saber hacer todo lo demás. La improvisación ha sido un sistema de comunicación propio a nuestro país y debe continuar siéndolo. Y nosotros estamos a su servicio. Es una disciplina que nos aporta mucho en el terreno de las relaciones, del conocimiento. Gracias a ella, hemos descubierto mil universos diferentes. Creo que es la parte que nos toca. Y también debe ser un

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA

INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

intercambio. Y no debemos ganar nada más.

ACTITUD DE LOS IMPROVISADORES

« El año pasado tuvieron lugar los encuentros internacionales de improvisación y con esa ocasión, vinieron aquí : mejicanos, argentinos, cubanos, catalanes y de Georgia. Todos quedaron impresionados de lo poco expresivos que éramos. No movemos el cuerpo, no modulamos la voz, no utilizamos todos los medios de expresión que poseemos. Y seguro que ahí tenemos algo que hacer. Pero, igual que la pérdida de un sentido agudiza otro, igual que los ciegos oyen mejor que los videntes, en la improvisación lo importante son las palabras, ellas son quienes transmiten. Desde siempre, hemos privilegiado el contenido, y hemos alcanzado una gran calidad a ese nivel, y ha llegado el momento, quizás, de cuidar la forma. Pero sin sacrificar la naturaleza misma de la improvisación. El cuerpo no debe ocupar el lugar de la palabra, y la palabra debe permanecer en el centro del mensaje. Otra crítica consiste en decir que los improvisadores cantan mal. Es verdad, pero repito que lo importante es la palabra, y nosotros concentramos nuestro trabajo en las palabras. No es un canto. La melodía tiene el papel de ayudar a que las palabras pasen. Así que está claro que hay que trabajar para mejorar el canto y la expresividad, pero no pienso, como a ves se oye decir, que a la improvisación le falte algo. No le falta nada. »

PRIMERAS EXPERIENCIAS

« Me acuerdo de la primera vez que aparecí en público. Tenía once años fue en Arrasate, en la final del campeonato inter escolar del País Vasco. Subí al escenario en pantalón corto... Estaba nerviosa, pero, bien, no sentía tensión en absoluto. Para mí, la improvisación siempre ha sido un juego y no he sentido ningún tipo de aprehensión particular. Con el tiempo, al leer versos que había improvisado, he sentido vergüenza. Fue una bonita experiencia que pudo ser traumática : a los once años, encontrarse delante del público, deber improvisar versos, cuando no lo has hecho nunca, en un campeonato, lo que significa, siendo juzgada, sabiendo además que todo eso saldría en la prensa ... Pero en realidad, el público fue muy indulgente. Demasiado, quizás. Hasta hoy, siempre he tenido la imagen de una chica, además pequeña de estatura, y verme así les bastaba. Debo confesar que , en parte me conviene el hecho que no sean demasiado críticos, pero al mismo tiempo, estaría bien que se juzgara a todos por igual. He obtenido algunos premios : en campeonatos inter escolares, en el País vasco Norte, el premio Xenpelar, y en septiembre 2004, el premio Lizardi. El único qu me enorgullece

EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA

INSTITUT CULTUREL BASQUE

Château Lota Jauregia - 64480 Ustaritz - Uztaritze
Tél. 05 59 93 25 25 - Fax. 05 59 93 06 84 - eke@wanadoo.fr

realmente es el último. Esa vez me dije : « éste, ¡ lo has merecido de verdad ! »
Es la primera vez que asumo una recompensa. »

HOY Y MAÑANA

« Doy clases de improvisación a alumnos de 9/11 años en Hendaya. Lo que es importante, es que los niños pasen un momento agradable. Es inútil explicarles lo magnífica que es la improvisación : ellos lo deben ver con sus propios ojos, lo deben tocar con sus manos. Pienso que debemos utilizar la improvisación como pretexto para pasar un buen rato, para que hablen en euskera, para trabajar la expresión y que se acostumbren a eso, para trabajar también las relaciones y el grupo, ya que el grupo es esencial en la improvisación. Y pienso que es lo que estamos consiguiendo hacer, gracias a un proyecto que llevamos a cabo actualmente en el País Vasco Norte. Los que empezaron hace tres años están todavía aquí. Mi objetivo no es hacer improvisadores, sino que cojan gusto a improvisar versos, a jugar con las palabras, y si hay, cerca de su casa, un encuentro de improvisadores, que se organicen para poder ir ... Con eso me basta. Soy bastante optimista en cuanto al porvenir . En el País Vasco Norte se habla de salvar la improvisación porque hay un gran vacío, de una generación, y que los jóvenes escaseaban muchísimo. Pero hoy, no sólo llega una generación, llega una cultura que estamos creando, y los esfuerzos que debemos hacer son esfuerzos para que otros oyentes se acerquen. En el País Vasco Sur, la improvisación nunca ha estado en peligro. Hay un ambiente en el que gusta mucho la improvisación, y los improvisadores se mueven en ese ambiente ; existe también, otra parte de la población que no tiene ningún contacto con la improvisación, y para ellos no hacemos nada en particular. En el País Vasco Norte, todo está por hacer, encontramos pues más acciones militantes. Debemos acercar la gente hacia la improvisación. La improvisación es algo vivo, se adapta a lugares y situaciones. Y desde ese punto de vista, el papel de nuestra lengua es determinante. Hay que dar a cada situación lo que necesite. Es necesario familiarizar a los grupos no vascófonos con el euskera, trabajar la expresión con los grupos vascófonos, crear grupos que formen aficionados a la improvisación... Encontrar para cada lugar sus soluciones. »