

Teatro de Tierra: una experiencia de teatro comunitario chileno¹.

Ariel Gutiérrez

(University of Miami, Estados Unidos)

En el marco de las transformaciones socio-políticas que han venido ocurriendo en varios países latinoamericanos, Chile no es la excepción. En el contexto nacional, se ha comenzado a desarrollar una importante labor en materia de participación ciudadana. Es indudable que la elección de Michelle Bachelet, la primera mujer en asumir la Presidencia de la Nación, es un hecho por demás significativo. Para algunos analistas y estudiosos de la historia y la política chilena, con la llegada de Bachelet a La Moneda también llegaron las voces que no habían sido escuchadas, las voces postergadas. Como ocurre en cada proceso de integración, el desafío de llegar a las comunidades rurales más pequeñas a veces representa un obstáculo difícil de abordar. Éste es el caso de la comunidad de Putre, al norte de Chile.

Putre es un pueblo ubicado en la precordillera andina a 3.500 metros sobre el nivel del mar, cuya población predominantemente aimara cuenta con 1.203 habitantes (Censo 2002). Dadas las condiciones geográficas y climáticas, la vida cotidiana es bastante sacrificada, muchas familias viven en condiciones de pobreza; la mayoría de las personas adultas son analfabetas o con escaso nivel de instrucción. Sin bien un estudio detallado a nivel histórico, político y cultural de la comuna de Putre sería pertinente para elaborar un panorama general, el tema que nos ocupa se centra en una experiencia de teatro comunitario en esta comuna. Vale la aclaración ya que el hecho de no ahondar en estas cuestiones no se debe a un desinterés en estos aspectos.

La Casa de la Cultura de Putre es la proyección y materialización del trabajo social y cultural que ha desarrollado por más de cinco años la organización comunitaria

¹ Este artículo nace a partir de varias conversaciones con la actriz chilena Catalina Cabrera y de la revisión del diario de trabajo del grupo, al cual he tenido la oportunidad de acceder gracias a la directora.

Centro del Desarrollo Social de la Cultura Popular Kimsakalko. Ésta nace del grupo del mismo nombre que se formó en el año 2000 con la obra comunitaria Putire, murmullo de Agua obra teatral sobre la memoria colectiva del pueblo de Putre, dirigida por el colectivo Teatro de Tierra. En el año 2003 Kimsakalko inicia su labor de arte comunitario con la implementación del área Casa de la Cultura de Putre, contando para ello con el apoyo económico para el arriendo del espacio del Comité Vida Chile del Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, comienza la relación con la Agencia terre des hommes-alemania, la cual aportó los recursos para la ejecución de talleres artístico-comunitarios en la Casa de la Cultura por períodos de cuatro meses en 2003 y en 2004. Tras las evaluaciones respectivas se acordó que era necesario dar continuidad a los procesos y presentar el proyecto por un periodo mayor de tiempo. En el año 2005, esta relación entre la Agencia terre des hommes-alemania y Kimsakalko posibilitó el apoyo anual de la Agencia en la gestión y desarrollo del área Casa de la Cultura de Kimsakalko, lo que permitió hacer más sólido el trabajo y proyectar una labor focalizada en niños, niñas y jóvenes de la comunidad. A través de la Casa de la Cultura, Kimsakalko ha implementado una serie de talleres artístico-comunitarios dirigidos a niños, niñas y jóvenes de la comunidad. La realización de talleres tuvo como objetivo central la creación de un espacio de diálogo e intercambio con el fin de involucrar y comprometer a la comunidad en el rescate y fortalecimiento de la identidad del pueblo de Putre. Otra de las iniciativas del proyecto consistió en la invitación a madres, padres y abuelas a participar de los talleres. De esta forma, se intenta trazar un puente generacional y crear un espacio de encuentro e intercambio, donde no sólo se exponen las problemáticas actuales de la comunidad, sino que también se recupera y fortalece un sentido histórico y una reivindicación de las tradiciones. Es importante mencionar que a esta tarea se suma la intervención de facilitadoras y monitores de la comunidad². Cabe mencionar que, a través de la

² A través del área de Fortalecimiento Monitores y el ejercicio del Directorio de Kimsakalko, se realizaron capacitaciones y formaciones para el equipo, tanto en oportunidades internas y externas, con el fin de impulsar y fortalecer un protagonismo real y efectivo de los integrantes de Kimsakalko. Constantemente se impulsó que monitoras y monitores se posicionaran como líderes, protagonistas e incidentes en otras instancias comunitarias, políticas, culturales y educativas en Putre y Arica, comprometiéndose con su

formación de agentes comunitarios con capacidad de gestión y liderazgo, la asociación ha logrado fortalecer su capacidad de expresión, comunicación e intervención en el ámbito público frente a problemáticas sociocomunitarias, asociándose en otras organizaciones de base como Comité de Vivienda "Putire Marka", Junta de Vecinos, Comité de agua potable, Dirigencia en Jardín Infantil "Pachamama", entre otras, provocando una movilidad a nivel comunitario y planteando la problemática de los pobladores a las autoridades municipales.

Como fue mencionado anteriormente, Kimsakalko nace en el año 2000 a partir de una experiencia de teatro comunitario llamada Putire, murmullo de Agua, dirigida por el colectivo Teatro de Tierra³. Esta compañía se forma en Burkina Faso (ex Alto

comunidad y su entorno sociocultural. El equipo de la Casa de la Cultura participó en diversas instancias tales como Encuentros Interculturales Bilingües, organizados por el Programa Orígenes del Gobierno de Chile, instancia que incentiva la co-participación de los establecimientos educacionales con la comunidad; Seminarios de Sexualidad "Mercadeo Social del Condón" fase organizativa y evaluación, del Ministerio de Salud y ASOSIDA; Seminario "Liderazgo Jóvenes del Norte" organizado por la Corporación Norte Grande, Participación Red de Mujeres, Plataforma-Chile, Terre des Hommes-Alemania, Participación Programa "Fortalecimiento Comunitario" y "Escuela de Artes para la Mujer" de la Fundación PRODEMU, Comité Vida Chile, Plataforma Chile, Foro Social de Educación.

³ Cuatro preguntas básicas periten desplegar la metodología de lo que se entiende por teatro de desarrollo en el contexto de los grupos comunitarios:

-¿Qué se entiende por teatro de desarrollo?

Es una técnica que permite detectar una temática social/cultural para luego desarrollarla y profundizarla teatralmente.

-¿Quién puede utilizar esta técnica teatral?

Personas sin ninguna experiencia teatral. El trabajo se realiza con un grupo dentro de la comunidad, que es encargado de teatralizar la temática o el conflicto escogido. Puede ser una asociación ya existente como asociación de mujeres, estudiantes, campesinos etc.

-¿Cuál es el método utilizado?

Se reflexiona conjuntamente, sobre la temática para focalizar el nudo sobre el cual se desea trabajar. Una vez detectado, se propone al grupo improvisar sobre el tema. A partir de las propuestas obtenidas se estructura el desarrollo de la obra y su lenguaje teatral. Se clarifica el mensaje. Una vez constituida, la obra será expuesta a la comunidad, con el fin de establecer un diálogo. Este método no solamente profundiza una temática, sino también desarrollan códigos de lenguaje propios de la comunidad con la cual se trabaja. Utilizando los códigos propios de la comunidad se facilita el diálogo, la reflexión y la discusión.

- ¿Por qué el teatro?

Porque el teatro puede ser un lugar de encuentro entre diversas culturas. Porque el teatro permite de exorcizar el conflicto a través de la re-presentación del mismo. El juego teatral tiene reglas precisas. Al interior de este espacio privilegiado, es que los protagonistas pueden vivir sentimientos reprimidos o encontrar posibles soluciones a conflictos que en la vida cotidiana son canalizados negativamente. El acto teatral constituye una catarsis. Es un encuentro entre personas que permite transmitir informaciones o ideas de manera creativa. El teatro como una instancia social que reúne a toda la comunidad.

Volta), un país de África Occidental en 1998. Sus miembros fundadores son el actor italiano Enrico Cioffi y la actriz chilena Catalina Cabrera. El primer proyecto del grupo fue la creación de una campaña de prevención del sida con participación comunitaria. Durante los dos años subsiguientes, Teatro de Tierra creó seis compañías de teatro campesino y una revista comunitaria bilingüe frances-gourmantchema. Surgió así la primera experiencia de participación comunitaria en el diseño y realización de las campañas de información en África occidental. Es a partir de esta experiencia africana que Teatro de Tierra da forma a una metodología de participación artística comunitaria que logra desarrollar con distintas comunidades, urbanas y rurales, en lugares tan diversos como los suburbios de Milán, en Italia, la "Banlieue" parisina, las comunidades mapuches en la Región de la Araucanía, en Chile, la ya mencionada comunidad aimara de Putre, en el norte de Chile y las comunidades afro en Bolivia. Esta metodología de trabajo comunitario es descripta por sus mismos fundadores:

La participación artística comunitaria consiste en abordar temas sensibles para las comunidades, utilizando el arte como herramienta. Las obras que creamos durante nuestros talleres-intervenciones se nutren principalmente del proceso artístico participativo y el fortalecimiento de la identidad de las comunidades. Nuestros trabajos tienen como resultado la creación de murales, recopilación de cuentos, leyendas, historias locales y montajes teatrales.

En el año 2000, Teatro de Tierra llegó a Putre con el propósito de crear un espectáculo sobre la memoria colectiva de los habitantes aymará. El resultado de este trabajo fue Putre, Murmullo de Agua. Para la creación de este espectáculo, la compañía divide el trabajo, inicialmente, en cinco meses. El primero fue dedicado al estudio de terreno. Los dos meses siguientes se destinaron a la formación del grupo en distintas técnicas de teatro, para posteriormente abocarse a la creación del espectáculo y, finalmente, a la organización de una gira por distintas comunidades. El proyecto comienza en el mes de septiembre y, en la primera fase del período, el grupo se encuentra con una comunidad en plena expansión, donde diversas empresas constructoras se habían instalado temporalmente, lo que aumentaba el número de

personas que no eran originarias de la comunidad, sino que provenían de otros pueblos. El grupo comienza a observar que muchos jóvenes putreños habían inmigrado a Arica, localidad importante en el norte de Chile, en busca de nuevas oportunidades. A propósito de la constitución de la comunidad, los directores señalan:

La instalación de dos regimientos en la comuna durante toda la dictadura militar desestructuro social y culturalmente el pueblo de Putre. Durante tal período se reforzó el proceso de chilenización y represión de los habitantes de la zona. La aparición de cinco iglesias evangélicas dividió familias y ha ayudado a aculturizar el pueblo. Hoy en día se puede decir que poco queda de cultura aimara, en las fiestas tradicionales solo participan los ancianos, los jóvenes solo son espectadores. Muchos de estos encuentros tradicionales se desarrollan privadamente y ya no son motivo de reuniones comunitarias.

Durante esta primera etapa, el grupo no logra identificar líderes potenciales ni espacios para proyectos comunes. Sin embargo, el grupo entra en contacto con un grupo de música compuesto por siete jóvenes, de los cuales cuatro no son oriundos de Putre. La propuesta de crear un grupo de Teatro Comunitario fue recibida como un proyecto más dentro de los centenares de proyectos institucionales que aparecían auspiciados por un gran número de ONGs. La gran afluencia de organizaciones con intereses políticos y culturales determinó, de algún modo, cierta apatía y falta de credibilidad por parte de la población más joven. Aun así, el grupo comienza a trabajar con dos miembros del grupo de música. Conjuntamente con este trabajo, el grupo organiza reuniones en el Liceo, en las juntas de vecinos y en la sede del Prodemu (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer). Durante estas reuniones de información, se muestra material audiovisual del grupo, los trabajos de redes de Teatro Campesino de Burkina Faso y el trabajo de investigación teatral sobre la salud de las comunidades mapuche de la IX región. Esta primer iniciativa es bien recibida por varios jóvenes que comienzan a asistir a las reuniones del grupo en la sala del Prodemu. A nivel político, el proyecto recibe el apoyo del gobernador provincial, quien se muestra interesado en la idea de formar un grupo de teatro que investigue y

difunda la cultura aimara y ofrece la sala de la Gobernación Regional para los ensayos. Con diez integrantes, Teatro de Tierra comienza la segunda etapa de su trabajo, que consistió en la formación de sus diez integrantes en diversas técnicas de teatro. Entre ellos, cinco son parte del grupo de música; tres son hijos de carabineros (oficiales de policía), radicados temporalmente en Putre y dos son hijas de inmigrantes del sur de los países radicados hace siete años en la comunidad. En suma, sólo tres jóvenes son aimaras y oriundos del pueblo, con lo cual el proyecto de investigar teatralmente sobre la cosmovisión y la realidad de los jóvenes aimara se torna por demás difícil.

En este contexto comienza, tal como lo expresan los propios directores, “la lucha contra los eventos externos”. Las elecciones municipales cambian el ritmo del pueblo. Cada noche, los diferentes candidatos ofrecen comidas, organizan fiestas con orquestas traídas especialmente de la ciudad y partidos de fútbol. En estas condiciones, el trabajo del grupo se vuelve espaciado y a cuentagotas. La base del entrenamiento son ejercicios de Teatro del Oprimido (la técnica de Augusto Boal) y la improvisación coral.

El trabajo no logra articularse y tomar una dirección clara debido a la diferencia en las distintas realidades de los participantes, lo cual no permite que se genere un líder ni tampoco la cohesión necesaria para constituirse como grupo teatral. Ante esta situación, los directores deciden dividir el grupo por edades, Por un lado, los mayores de 18, y por el otro los menores. Esta división causa desánimo en los más chicos que comienzan a dejar de participar. Con un panorama no muy auspicioso, a fines de octubre de ese año, los directores conocen a una anciana del pueblo, doña Mercedes Jirón, con quien entablarían una fructífera relación, tanto humana como creativa. Doña Mercedes era presidenta del club del Adulto mayor y los invita a conocer al resto de su grupo. El club de ancianos es la única organización comunitaria vigente en el pueblo y sus reuniones son regulares, aunque sin mucho interés de parte del resto de la comunidad.

Durante el primer encuentro, los directores les cuentan el proyecto y les expresan su interés y necesidad de tenerlos como referentes en la investigación sobre

la cultura y la tradición. Los ancianos les responden que ya habían olvidado todo. Lo que sigue es la reproducción de una conversación que ocurrió en uno de los encuentros:

-¿Y aquí ya nadie come quínoa?

-¿Qué quínoa? Cuando chica acaso, puro arroz ahora.....

-Y si traemos quínoa, ustedes saben cocinarlo?

-Con picante de llaita lo hacíamos pa' carnaval... traiga traiga! Que preparamos!

De forma impensada, el arte culinario ancestral abría la puerta a la memoria. Se organiza la primera comida con los ancianos y los jóvenes. En esa velada se come, se baila y se canta. El éxito del encuentro deviene en un contacto más fluido. De a poco, los ancianos empezaron a contar cosas.

Las historias eran leyendas sobre la creación del mundo, sobre lugares cercanos. Luego contaban anécdotas de gente conocida, familiares, hasta llegar a contar increíbles historias de féretros caminantes que se transforman en animales, entierros de tesoros de Potosí, jinetes sin cabeza y diablos. Los jóvenes escuchaban hipnotizados, como si estuvieran asistiendo a una historia que no les pertenecía. En el mes de noviembre, dos integrantes de la compañía de teatro italiana Ey de net se unen al proyecto. Estos integrantes proponen un trabajo a partir del canto popular y creativo. El grupo comienza a reunirse todos los jueves con los ancianos y a teatralizar sus relatos. Los abuelos observan las propuestas, pero no de un modo pasivo, sino que se integran y las modifican. Eventualmente, los encuentros de formación devienen cotidianos. Se desarrollan talleres de acrobacia teatral, zancos, voz creativa, canto popular e improvisación coral. El espacio de formación ha seguido abierto a la comunidad, por lo cual se suman nuevos integrantes y llega nuevo material de investigación. Finalmente, el grupo decide mostrar en la plaza del pueblo los primeros resultados de la investigación teatral, compuesta por algunos cuentos y canciones. El espectáculo final no tiene una estructura fija, sino que se va armando sobre la marcha. A partir de esta muestra, Teatro de tierra establece los primeros contactos con diversas juntas de vecinos, asociaciones y municipios de la zona.

La última etapa se inicia en el mes de diciembre. Esta etapa consiste en la profundización del entrenamiento diario y la formación técnica del grupo. A partir de un relato de los ancianos en que se dice que Putre alguna vez se llamo Putire, que significa murmullo de agua, el grupo decide llamar de ese modo su espectáculo. Con la ayuda de los actores de Ey de Net, se desarrolló un buen trabajo sobre la música creativa dentro de un esquema de teatro popular. El esquema de trabajo es de cuatro o cinco horas diarias y consistió en entrenamiento físico y vocal y trabajos de improvisación e improvisación colectiva. El entrenamiento siempre apoya el trabajo corporal y desarrolla las improvisaciones creadas el día anterior. Los directores se percatan de que, del mismo modo en que cada anciano contó su historia y fue protagonista de la narración, se hacía evidente la necesidad de un contador-narrador dentro del grupo. Cada actor y actriz prueba entonces este rol, así cada historia teatralizada encuentra su padrino de la palabra. Al iniciar el ejercicio de narración, aparecen junto con las palabras, rostros, cuerpos, dinámicas y personajes que interpretaran cada historia. La música está siempre presente dentro de las improvisaciones (cuatro de los integrantes del grupo forman parte del grupo de música andina del pueblo) acompaña los relatos y también recrea atmósfera. Entre todos los cuentos de los abuelos, cuatro fueron elegidos para ser teatralizados. Aparentemente distintos unos de otros, pero con una verdad común, un sustrato ancestral compartido. Estos cuentos relatan la historia de amor entre una mujer difunta y su marido vivo en la tierra de los muertos, la vivencia de una niña de seis años que encuentra un entierro, un tesoro fabuloso maldito (la niña aun vive en Putre y hoy tiene 70 años), el viaje de un joven de ciudad al encuentro de un pueblo, de una cultura y tal vez al encuentro con el mismo, y el relato de como la quinoa, cereal sagrado de los pueblos pre-colombinos, llegó a la tierra. Los directores deciden trabajar singularmente cada historia, es decir, empezarlás y terminarlás una a una con el propósito de que el espectáculo fuera flexible, ágil, variable, apto a todas las circunstancias. Como ellos mismos observan:

No nos interesa crear y arreglar, encerrados en una sala, hasta los últimos detalles de una obra. La fuerza verdadera y propia la tomará al encuentro con el público, noche tras noche, situación tras situación, saliendo al aire libre. Esta elección no es casual, hace parte de nuestro trabajo, de nuestra manera de hacer y enseñar el Teatro. Nuestra experiencia de años nos deja que un espectáculo debe estar siempre vivo, madurar y evolucionar como una criatura viviente. También creemos que cuando un actor prepara todo, sabe todo de un espectáculo, al salir del espacio protegido de los ensayos con el tiempo su actuación se apaga. Se detiene, su espíritu de buscar se relaciona con el espectáculo como si fuese un acto terminado, hecho, una cosa completa, un acto concluso.

Como reflexión final, elijo quedarme con la visión de los directores que entienden que para contar o comprender el presente y así obtener las buenas y las malas lecciones, lo mejor es mirar al pasado. Tal vez este movimiento temporal, a partir de una experiencia de teatro comunitario, nos abra nuevos espacios para la reflexión de nuestra propia historia y nuestro propio pasado y la valoración de la memoria como fuente preciosa en la cual se resguardan las tradiciones, la sabiduría ancestral y la identidad cultural.

Comencemos entonces iluminando fuertemente el pasado, en este caso un pasado vivo, presente e indiscutiblemente sabio: los ancianos del pueblo. Ellos han sido el alma de lo que hemos creado, contado y mostrado, siempre han estado presentes, están en nuestros cuentos, historias olvidadas, están en nuestros rostros deformados de jóvenes actores, están en nuestros vestuarios, piel del actor...Y de ahí, desde dónde nos esperan, desde el altiplano nos siguen y bendicen con el agua, la lluvia que desde Putre ha acompañado cada función.

umariel@yahoo.com

Abstract:

Teatro de Tierra was formed in Burkina Faso, West Africa, in 1998, by Catalina Cabrera, Chilean actress, and Enrico Cioffi, Italian actor. Their first project was the design of an AIDS campaign with the participation of the community. Ever since its beginnings, Teatro de Tierra has created six theater companies and a bilingual magazine. In the year 2000, Teatro de Tierra arrived in Putre, a rural community in Northern Chile, to put together a community project based on the collective memory of the Aymara people. As a result, a community theater show, Putre, murmullo de agua, was created as well as Kimsakalko, an artistic collective that set the basis for the foundation of Putre's Casa de la Cultura. This article explores the different phases of the creation of Putre... and offers a description of the group methodology as well as the impact of this cultural project in the community as a whole.

Palabras clave: teatro comunitario - Teatro de Tierra - teatro chileno

Key words: community theater - Teatro de Tierra - Chilean theatre

Plaza de Putre

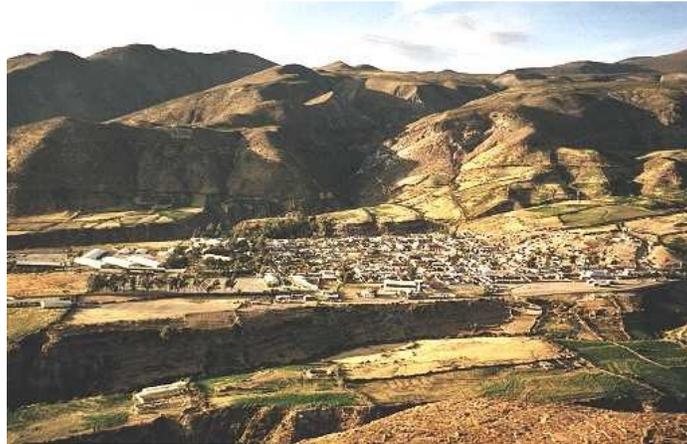
Casa de la Cultura de Putre

Vista de Putre

Vista de Putre

Otra vista de Putre