

IX Encuentros Te Veo

Teatro y coloquios: “Mirando a... Chile”

José Henríquez

De año en año, nuestra revista intenta mantener un espacio regular de información y reflexión sobre las manifestaciones de artes escénicas creadas para niños, niñas y jóvenes, que en las últimas dos décadas han mostrado una gran vitalidad y riqueza. Reunimos en este apartado las crónicas de cuatro importantes muestras celebradas desde marzo a mayo pasados: los Encuentros Te Veo, que propiciaron un primer encuentro con el teatro de Chile, la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas, FETEN, Teatralia y el Festival de Berlín. Tanto en sus programas de espectáculos, como en sus coloquios e iniciativas permanentes, reflejan los avances y transformaciones que están consiguiendo en el panorama escénico las compañías y asociaciones que han optado por trabajar en este ámbito.

El teatro para niños y niñas que se hace en Chile ha sido el invitado del espacio “Mirando a...”, de la novena edición del Festival Encuentros Te Veo, organizado por la asociación homónima de compañías de este ámbito, que se celebró en Zamora, el pasado mayo) Las compañías chilenas Teatro Periplos y Tryo Teatro Banda mostraron sus creaciones recientes en el teatro de títeres y de actores y participaron también en los coloquios del Festival. En estas mismas reuniones, Guillermo Heras presentó el Programa Iberescena, un fondo de colaboración e integración del teatro iberoamericano creado por ocho países, que comienza su actividad en 2007.

Después de acoger en pasadas ediciones, en su programa de espectáculos y en sus coloquios, al teatro de Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido y Alemania¹, los Encuentros Te Veo han organizado este año un primer contacto con el teatro lati-

---

¹ Ver “El Reino Unido en los Encuentros Te Veo. Una realidad lejana”, por Lola Lara, P. A. N° 304, pp. 119- 124, julio 2004; “VII Encuentros Te Veo Mirando a ... Alemania”, por Antonio Corbillón, P. A. N° 312, pgs. 45-51; enero 2006.

El chileno Tryo Teatro Banda mostró el sorprendente teatro musical *Cautiverio Felis*, un relato del siglo XVII sobre la convivencia de un español con el pueblo mapuche durante la Conquista.

noamericano, surgido de una visita de una delegación de la Asociación Te Veo al pasado Festival Santiago a Mil, celebrado en Chile en enero de 2007, que se concretó en la presencia en Zamora de las compañías Teatro Periplos y Tryo Teatro Banda, ambas de Santiago, de María Paz Sepúlveda, directora de la compañía La Negra María, y de Verónica García-Huidobro, directora de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica.

En el Teatro Principal de Zamora disfrutamos de *¿Por qué el conejo tiene las orejas largas?*, de la compañía Teatro Periplos, un montaje de títeres y actores, que integraba además música y máscaras. El espectáculo se inspira en cuentos tradicionales centroamericanos sobre la creación del mundo y en la vertiente picaresca que hace de los pequeños y astutos conejo y liebre los héroes de muchos relatos. En esta ocasión, el conejo le pide al Creador que lo haga más grande; éste accede a condición de que le traiga la melena del puma, el penacho del cóndor y los colmillos de la anaconda, cosa que consigue el conejo con el truco por una falsa flauta mágica. Los actores-manipuladores Domingo Araya y Marcela Cornejo, acompañados por el guitarrista Ítalo Osses, hacen la narración y la representación en verso (en décimas), empleando muñecos articulados de su mismo tamaño —el conejo, la anaconda, el cóndor—, que mueven con distintas técnicas (bunraku, varillas) y máscaras que les permiten combinar otros personajes con los títeres (Dios, el puma). Tanto su vestuario como gran parte de sus músicas se inspiran en las culturas autóctonas del Norte de Chile. En la representación para público familiar, los niños y niñas siguieron con atención el desarrollo del verso y participaron en los enigmas y soluciones de la ficción.

Según nos contó Domingo Araya en los coloquios, él y su pareja, Marcela Cornejo, formaron Teatro Periplos en 1997 y desde entonces han creado otros dos espectáculos de características similares a *¿Por qué el conejo...?*, con el que realizaron giras en Italia, Francia y España, durante las cuales hicieron un curso de máscaras con Renato Sartori. En 1999 estrenaron *El Roto y El Diablo*, un montaje para adultos, sobre un texto en décimas de Guillermo Villalobos y en 2003 *A la diestra de Dios Padre*, basado en un cuento colombiano.

El Chile mapuche

Por su parte, en el Salón del Colegio Universitario, la compañía Tryo Teatro Banda mostró el sorprendente espectáculo teatral y musical *Cautiverio Felis*, basado en el relato homónimo que el soldado Francisco Núñez de Pineda y Bascuñan hizo en el siglo XVII, sobre su vida con el pueblo mapuche, como prisionero de éste, durante la guerra de colonización del Sur de Chile. La representación tiene la forma de un concierto teatral, interpretado por tres actores-músicos, Francisco Sánchez, autor y director también del espectáculo, César Espinoza y Pablo Obreque. En un juego constante de narrador y juglar, de pasajes y canciones en prosa y en verso, con continuas apelaciones y acciones que implican al público, Francisco Sánchez se convierte también en el protagonista de un relato de aventuras, que se puebla de presencias a través de breves intervenciones de sus compañeros, sin más utensilios que la luz, un par de sillas y, sobre todo, una quincena de instrumentos que dan cuenta de la riqueza sonora del espectáculo, que va desde el

© José E. Villar

"¿Por qué el conejo tiene las orejas largas?". Teatro Periplos.

bajo y la guitarra eléctricos al trombón de varas, del arpa y la batería al guitarrón chileno, el charango e instrumentos mapuches como la trutruca (zampoña) y el cultrún (tambor). Destaca en el espectáculo el descubrimiento que ofrece el relato del pueblo y la cultura mapuche, así como la confrontación de los estereotipos que se han hecho sobre unos y otros, españoles y mapuches, durante la Conquista.

Francisco Sánchez contó en los Encuentros que comenzó a trabajar hace siete años, con su pareja Carolina González, en La Paz, Bolivia, haciendo teatro para colegios y obras de público adulto. En Tryo Teatro Banda participan actualmente unos diez intérpretes, en espectáculos que combinan el teatro, los títeres, la música y la danza. Tienen en repertorio versiones de cuentos tradicionales como *El flautista de Hamelin*, *La ratita presumida*, *Las habichuelas mágicas* y *El gato con botas*, que mostraron en la Biblioteca Pública de Zamora. Según su director, la compañía trabaja a un ritmo de dos producciones al año dirigidas a niños y niñas, y cada dos años una obra para adolescentes y jóvenes, como la comentada.

Con *Cautiverio Felis*, la compañía fue invitada a participar en una de las primeras temporadas para público infantil y familiar que hace el Teatro de la Universidad Católica, que dedicó además un cuaderno pedagógico al montaje, para las representaciones dirigidas a grupos de escolares. En esta misma línea de trabajo, Tryo Teatro Banda prepara ahora un espectáculo sobre las cartas del conquistador Pedro de Valdivia.

En el coloquio con las compañías, Francisco Sánchez manifestó: *"Chile tiene un 10% de población mapuche. Es un país mestizo, pero se asume muy mal este mestizaje; hay racismo hacia los mapuches y hacia los inmigrantes peruanos y ecuatorianos que vienen a trabajar. Conviene recordar que el genocidio del pueblo mapuche, lo que se llamó 'la pacificación de la Araucanía', en el siglo XIX, fue obra de los propios chilenos"*.

Un teatro emergente

En los coloquios, que coordinaron Pilar López, responsable de la asociación Te Veo, y Cándido de Castro, director de los Encuentros, todos los teatreros chilenos coincidieron en señalar que

“Iberescena es un fondo económico y un receptor de proyectos para el fomento del intercambio y la integración de las artes escénicas en Iberoamérica” **(Guillermo Heras).**

la dictadura de Pinochet reprimió duramente el teatro y que su política de liberalismo salvaje, impuesto por las armas, fomentó la insolidaridad, la competencia y la desconfianza en el sector, que fueron resistidas desde ámbitos como el sindicato SIDARTE, el teatro independiente más comprometido e instancias como el Teatro de la Universidad Católica, que dio trabajo a profesionales vetados por la dictadura.

Verónica García-Huidobro, directora de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica afirmó: *“La dictadura truncó un proceso cultural y social. Las compañías y los artistas generaron una respuesta propia, autogestionada, de manera que en Chile, el teatro no es resultado de una política oficial ni de una voluntad estatal”*. La directora, que también tiene una experiencia teatral en los años noventa, con la compañía Teatro de la Balanza, matizó que con el gobierno actual, el teatro está recibiendo apoyos por la vía de los proyectos anuales de creación y de giras que las compañías presentan a concursos públicos.

García-Huidobro trazó un breve cuadro de la situación del teatro para niños y niñas en Santiago. En su área metropolitana, que reúne 26 municipios más zonas de otros limítrofes y supera los seis millones de personas, ella constató la existencia de treinta compañías que trabajan en este ámbito, en tres modalidades: en el teatro como animación, en la adaptación de cuentos del repertorio universal y propio, y en la creación original. Los dos extremos del panorama, según ella, serían las compañías comerciales, que hacen funciones, animación y campañas vinculadas a empresas o instituciones, y una minoría de colectivos que sólo se interesan en la creación. Señaló además que hay

muy pocos directores y autores especializados en este campo. Durante los coloquios, los teatreros chilenos hicieron varias menciones al carácter pionero y ejemplar, en los años noventa, de la compañía La Troppa, con sus hermosos montajes para todos los públicos *Pinnoccio*, *Viaje al centro de la Tierra* y *Gemelos*, que pudimos conocer en España gracias a la labor del CELCIT y los Festivales de Cádiz, Madrid Sur y Otoño.

Siempre según García-Huidobro, comienza a crecer la demanda de espectáculos para estos públicos, en los medios escolares, en las empresas y en los municipios (aunque en fechas puntuales, como la Navidad). Las compañías cuentan con la acogida de algunas salas independientes, algunos centros culturales municipales, centros comerciales que han abierto y mantienen salas de teatro como una oferta de ocio (*“actualmente, son las salas privadas mejor dotadas”*, afirmó). En Santiago hay un solo espacio especializado, el Teatro El Árbol, diseñado en todos sus componentes de acuerdo a las edades y estatura de su público.

En el ámbito institucional, ella destacó la iniciativa de los teatros de la Universidad de Chile y Católica como teatros estables que ofrecen obras de su temporada a los escolares; en el caso de este último, señaló que tras una primera campaña específica de funciones familiares y escolares de *Cautiverio Felis*, ha promovido una segunda producción, *El pequeño violín*, del autor francés Jean-Claude Grumberg, dirigida por Elías Cohen, que se estrenará en septiembre de 2007; es un montaje concebido especialmente para niños con problemas auditivos, también apoyado con un cuaderno pedagógico.

Por último, García-Huidobro comentó que desde 2000 se está abriendo un amplio campo para el teatro en la pedagogía gracias a reformas del sistema educativo chileno, tanto por su inclusión como asignatura en currículos de enseñanza secundaria, como por la formación de pedagogos teatrales. En este campo, además de su valor intrínseco como arte, el teatro puede servir de apoyo a otros conocimientos y ayudar como herramienta de terapia e inserción social: *"Chile es un país con muchas heridas; el teatro puede ser una herramienta muy importante para hablar de realidades hasta ahora silenciadas y conocer las diversidades de nuestra sociedad."*

Los coloquios "Mirando a... Chile" también acogieron la intervención de Rosa María García, directora de la Feria de Teatro de Castilla y León, que en el verano de 2007 celebrará su décima edición, en Ciudad Rodrigo, quien destacó como ejes de esta muestra su aprovechamiento del marco urbano y la implicación que ha conseguido en la población, especialmente a través de programas de animación y participación de niños y jóvenes y actividades formativas que se prolongan durante todo el año. La directora destacó además la apertura de la Feria a compañías de Extremadura y Portugal, así como la creación de una Asociación de Espectadores en la ciudad.

Por su parte, Fernando Cerón, subdirector de INAEM presentó la tercera edición del catálogo *Escenarios de la imaginación*, que recoge las ayudas de 2006 de este Instituto a la difusión del teatro para públicos infantiles y juveniles. Cerón apuntó que estas ayudas habían pasado de 644 mil euros en 2003 a 1 millón 233 mil euros en 2006 y comentó además que este año el Instituto ha llegado a un acuerdo con la Red Estatal de Teatros Alternativos para que giren cuatro compañías de este sector en su circuito.

Presentación de Iberescena

Por último, en este marco hispanoamericano, Guillermo Heras hizo la presentación en el medio profesional del Programa Iberescena, en ca-

lidad de Coordinador de la Unidad Técnica de esta iniciativa que describió como *"un fondo económico y un receptor de proyectos para el fomento del intercambio y la integración de las artes escénicas en Iberoamérica"*.

Heras mencionó entre los antecedentes de este programa a las iniciativas pioneras de encuentro e intercambio con Latinoamérica de teatreros como Juan Margallo y José Monleón, y del propio Festival Iberoamericano de Cádiz. A fines de los años noventa, comienza a perfilarse el programa, con la participación del propio Heras, del chileno Claudio di Girolamo, el colombiano Claudio Arbeláez (director del Festival de Manizales) y el mexicano Mario Espinosa, pero el proyecto se aprueba en la Cumbre Iberoamericana de Montevideo de 2006, tomando como modelo Ibermedia, un programa dedicado a la producción y distribución audiovisual.

Fundan Iberescena ocho países, Argentina, Colombia, Chile, España, México, Perú, República Dominicana y Venezuela, que en 2007 reúnen un fondo aproximado de 1 millón 100 mil euros para su funcionamiento y su primera convocatoria de proyectos. En un futuro inmediato, siempre según Heras, Iberescena invitará a integrarse a Brasil y Portugal, para hacer efectivo su carácter iberoamericano.

En el coloquio, Heras destacó los grandes objetivos de Ibermedia, que se presenta como *"Programa Apoyo a la Construcción del Espacio Escénico Iberoamericano"*: Favorecer la formación continua de los profesionales de teatro, danza y todos los géneros escénicos, especialmente en la producción y la gestión; fomentar la distribución, circulación y promoción de espectáculos iberoamericanos; incentivar la coproducción de espectáculos entre empresarios públicos y privados de distintos países; promover la difusión de la obra de autores y autoras de todos los géneros; y apoyar espacios y festivales de Iberoamérica para que den prioridad a la difusión de los espectáculos de estas regiones.

Finalmente, el Coordinador de Iberescena anticipó la primera convocatoria del Fondo, dirigida a proyectos que deben reunir o implicar profesionales de al menos dos países diferentes,

El Protocolo sobre las condiciones de exhibición en el teatro para niños / as y jóvenes, impulsado por la Asociación Te Veo, se convierte en una referencia y un compromiso para el desarrollo artístico del sector.

sean o no firmantes del Programa, en cuatro áreas: a) Circulación de espectáculos en redes y festivales; b) Coproducción de espectáculos; c) Apoyo a la autoría; y d) Formación de profesionales en gestión y producción. El fondo destinará un 40% de sus ayudas a la circulación, otro 40% a la coproducción, un 10% a la labor autoral y el 10% restante a la formación profesional. Las fechas de esta convocatoria se pueden consultar en la página web de Iberescena².

“*Es la concreción de un sueño*”, señalaba Guillermo Heras y añadía: “*Un sueño con un objetivo práctico, con un fondo concreto. Aunque España hace la mayor contribución, a través de AECI principalmente, tenemos que desterrar cualquier paternalismo y plantearnos nuestra implicación como una colaboración y un compromiso. Por otra parte, es una manera concreta de abrir cada vez más el diálogo con las artes escénicas de diferentes países y culturas, algunos de ellos con un gran desarrollo del que aprender, y de hacer más fluida la circulación de los profesionales.*”

La gran labor de Te Veo

En su programa de espectáculos, el IX Encuentro de Zamora reunió a veintiséis compañías nacionales y extranjeras, que presentaron trabajos de diversos géneros para públicos de las diferentes edades, tanto en funciones escolares como familiares. Además, la muestra ofreció un apartado de actuaciones e instalaciones de ca-

lle, la exposición interactiva *Cámara de las maravillas*, de la compañía italiana Dramático Vegetale, un recorrido teatral en autobús y las ya célebres e ingeniosas máquinas de los *Juegos del mundo*, de Guixot de 8, inventadas y construidas con desechos por el catalán Joan Rovira, instaladas en la Plaza Viriato. Destacó en esta edición la selección de montajes para niños y niñas mayores y adolescentes, que ofreció *Mirad, un chico de Bosnia*, de Ad De Bond (Cía. Factoría Norte, de Gijón) *Kaspar*, de Claudio Hochmann (Cía. Teloncillo, Valladolid), a partir de la historia de Kaspar Hauser, *La comedia de Hamlet*, de Pepe Quero y Teatro Crónico (Sevilla), y *QT-Meto*, de la interesante compañía alavesa Pikor Teatro, un trabajo sobre la violencia del mundo adulto y sus repercusiones en los jóvenes. Completaba el apartado el citado *Cautiverio Felis*, del chileno Tryo Teatro Banda.

Durante el Festival, la asociación distribuyó ampliamente su *Protocolo sobre las condiciones de exhibición en el teatro para niños / as y jóvenes*, un documento elaborado en 2003, que se ha convertido en una corriente de opinión, en una referencia y un compromiso para el desarrollo artístico del sector y que el propio cuadernillo invita a firmar con un documento de adhesión³. El *Protocolo...* recomienda condiciones mínimas para garantizar la calidad en la exhibición, en seis apartados: Limitación de los aforos; difusión de las edades recomendadas para los espectáculos; garantía de condiciones para la

² Programa Iberescena: www.iberescena.org

³ Ver la gestación del *Protocolo* en “Entrevista con Pilar López. La Asociación Te Veo y sus “Propuestas para el Futuro”, por José Henríquez, en P. A. N° 301, pp. 122-128. El cuadernillo lo distribuye la propia Asociación Te Veo: te-veo@terra.es; www.te-veo.org

© Palmira Escobar

"Cautiverio Felis". Tryo Teatro Banda.

recepción, acomodación y percepción de los espectadores; fomento de la colaboración de especialistas para la formación del espectador; aumento de los recursos para la exhibición y la frecuencia de programas; y ampliación de la oferta teatral a todas las edades.

Desde su redacción, el *Protocolo...* ha venido sumando adhesiones. Las más recientes, las de la Feria Europea de Teatro para Niños (as), FETEN y de la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha (Puertollano), además de los responsables de Cultura de esa autonomía. Junto a ellos, además de las 32 compañías que forman parte de la asociación (pertenecientes a 12 autonomías), están adheridos, entre una treintena de salas y redes, el Festival Teatralia (Madrid), la Federación de Marionetistas UNIMA, la Red de Teatros de Castilla y León, el Instituto Municipal de La Coruña, la Red Málaga de Programación Estable de Títeres y la Red Municipal de Teatro de Vitoria. Entre los convocantes del Protocolo, junto a Te Veo, figuran el INAEM, la Federa-

ción de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales Públicos.

Otra importante iniciativa de la asociación son sus anuales Jornadas de Reflexión "Construyendo Futuro", que están generando propuestas y publicaciones como el citado *Protocolo*. La tercera edición de estos encuentros se celebrará en Granada, desde el 12 al 14 de septiembre de 2007, con el lema de *Miradas paralelas*, que quiere reunir trabajos teóricos sobre los receptores del teatro, los niños, niñas y jóvenes, en cuatro ámbitos: científico, filosófico, artístico y social. Entre los profesionales invitados se encuentran Federico Mayor Zaragoza, los psicólogos Pablo García Antúnez y Hugo Carretero, el corresponsal de guerra Fran Sevilla y el juez de menores Emilio Calatayud, los filósofos Lali Bosch y Eduardo Pérez de Carrera, el artista plástico Francesco Tonucci y el poeta Luis García Montero. El reportero Gervasio Sánchez aportará la exposición *Niños de la Guerra*.