

EL TEATRO POPULAR

GERMAN VITERI

INTRODUCCION

La investigación de la cultura popular ha adquirido gran importancia en la actualidad, tanto para las ciencias sociales como para el arte mismo, ya que los sistemas teóricos elaborados no responden suficientemente a las necesidades vitales del hombre que se debate en una compleja situación material y espiritual.

la problemática socio-cultural. Los países latinoamericanos son invadidos, cada vez con mayor agresividad, por una tecnología mediante la cual va imponiendo un sello cultural deformante, cuya consecuencia es la adopción de conductas ajenas a nuestro sentir, a nuestra historia y, lo que es más grave, ajenas a nuestras necesidades. Esto va empobreciendo la creatividad espi-

contribuye a la quiebra de la identidad cultura y hasta de la identidad como hombres.

El fenómeno señalado hace que el hombre pierda su posición frente a los problemas de la vida, que no participe activamente en el desarrollo de la sociedad y se convierte en un espectador pasivo de su propia realidad.

La cultura popular con su contenido lleno de simbologías, posibilita hacer frente a todo el deterioro de la identidad cultural y contribuye el fortalecimiento de la misma, estructurando la personalidad, asumiendo el rol social que le corresponde históricamente en la solución de los problemas, de acuerdo a sus propios intereses.

Asumir la cultura popular como fenómeno social significa que el conjunto de todas las actividades del hombre determinan la identidad del pueblo. Actividad que sirve para su liberación frente a otro tipo de culturas que son elaboradas para su sometimiento. Toda sociedad está dividida en clases sociales que tienen su propia expresión cultural; por lo tanto, la cultura popular tiene su sello de clase, ya que es el pueblo quien lo crea y lo desarrolla y el pueblo está constituido por quienes no poseen los instrumentos suficientes para la producción; o sea el pueblo está conformado por los trabajadores y los campesinos pobres, los habitantes de los suburbios citadinos y los subempleados, incluyendo a los estudiantes y la clase dominante, que posee todas las formas del poder está formada por los empresarios, directores de dependencias públicas y privadas y todos quienes piensan como ellos. En nuestros países, esta clase es la que posibilita la difusión de la penetración cultural extranjera y son fuertes o velados opositores de la cultura popular.

Como elemento constitutivo de la cultura está el arte popular que, a diferencia del de élite que imponen sus modelos en una reproducción mecánica de la vida, educa al individuo y le permite participar activamente como protagonista de la construcción del arte y la sociedad. Esta labor activa de la cultura popular, requiere de elementos propios para su manifestación, los cuales están diseminados en la de la sociedad; recuperar estos elementos y desarrollarlos en un cuerpo sistematizado, debidamente estructurado, es la labor del investigador y del artista popular. Dichos elementos se distinguen por no ser reaccionarios y estáticos, sino, por el contrario, dinámicos, democráticos y progresistas que dan el carácter de popular a la cultura, define de mejor

sino que se apodera de él, lo acelera y lo determina, es decir, el pueblo que hace su historia, se transforma a sí mismo y a la sociedad en general.

Tanto la cultura en general, como el arte popular en su particularidad, tienen que ser comprensibles para las masas, de manera tal que el pueblo pueda tomar su propia dirección.

OBJETO

Considerando que la cultura popular es un todo integrado por una serie de unidades, entre ellas están las artísticas; se entiende que como unidad constitutiva de lo artístico está el teatro, que a lo largo de la historia ha servido al pueblo como instrumento de comunicación, a través del cual ha expresado su pensamiento y sentimiento, sus frustraciones y esperanzas.

Este instrumento artístico, desde el seno mismo del pueblo, se ha desarrollado y divulgado mediante muchísimas formas de manifestación, tomando como base un sinnúmero de temas que se relacionan con la sociedad, tocando, además, en su contenido, los problemas más íntimos del ser humano.

Esta representación de la vida del hombre se ha formalizado en tres elementos insustituibles del teatro: el texto dramático, el actor que es elemento fundamental del teatro y el público a quien va dirigida la obra. Estos elementos constituyen a su vez fenómenos artísticos complejos y cada uno de ellos tienen su propio método y técnica de realización teatral. Fuera de esto

Los tres elementos antes mencionados están inscritos dentro de la sociedad que los produce, es decir, la sociedad se manifiesta a través de una gran variedad de conductas que el teatro los muestra en escena; estas son la expresión de las normas sociales que regulan el convivir de la colectividad, los mismos que obligan al individuo a asumir determinado rol. Dentro de este marco de exigencias es cuando el individuo entra en conflicto con la sociedad o consigo mismo; el conflicto se presenta, ya sea cuando el individuo deja de cumplir el rol asumido por razones propias, o ya sea cuando encuentra dificultades para asumir dicho rol por imposiciones de la sociedad. Este conflicto del hombre con la sociedad o consigo mismo es lo que diríamos la materia prima del teatro que, imaginativa y ampliamente lo representa ante los ojos de la misma sociedad, mostrando así los anhelos, los intereses, los deseos y los sentimientos de los individuos pertenecientes a un pueblo determinado.

Como decíamos, el teatro y toda manifestación artística es producto histórico de la sociedad, creado en base a las necesidades intrínsecas de la misma, por lo que se constituye en reflejo propio de estas. Es decir que si la sociedad está dividida en clases estructuradas por un modo determinado de producción y distribución de la riqueza y el poder que beneficia a un grupo minoritario; lo mismo ocurre en el arte y la cultura, y es así como donde existe una clase favorecida, también existe otra que en condiciones desfavorables que lucha por su liberación; por lo tanto, el teatro popular refleja esta situación. Dentro de una sociedad dividida en clases sociales, hay un teatro dividido; por un lado será la expresión de la clase hegemónica, y por otro será la expresión de la clase que vende su fuerza de trabajo. La primera mostrará la sociedad sin conflictos colectivos y los conflictos dramáticos estarán ubicados en el plano psicológico de los personajes que, en su generalidad, tienen la misma solución, el lucro, el consumo, o la sumisión, lo que como mensaje al público da que el individuo tiene que perderse para que se salve la sociedad establecida; por otro lado está la clase constituida por los grupos humanos oprimidos, que muestra a la sociedad en un constante conflicto con el individuo y le presenta como inacabado en el proceso permanente de desarrollo. Así la escena permite apreciar la estructura social, manifiesta en las relaciones humanas que establece inevitablemente el hombre. El teatro popular siempre ha representado estos conflictos de una u otra forma.

Cada colectividad, de acuerdo a su realidad socio-económica cultural, posee su propio tipo de teatro, en la que

se debe determinar el carácter popular del teatro ateniéndose a los pertinentes requerimientos.

Augusto Boal distingue tres grandes grupos de teatro popular: "Primera categoría —teatro del pueblo y para el pueblo— designa aquellos espectáculos generalmente realizados en sindicatos, plazas, carpas, etc., según la perspectiva transformadora del pueblo, quien es al mismo tiempo, su destinatario, sus distintos objetivos serían la estructura de las obras, el estilo interpretativo y la comunicación con el público" (1). Dentro de esta categoría se clasifica a otras como:

- a. El Teatro de propaganda nacido de la necesidad de impulsar las huelgas, un programa de lucha a un candidato electoral, esta categoría de teatro tiene una estructura dramática simple y un estilo directo;
- b. El Teatro didáctico "se diferencia del anterior porque encara temas mas generales o cuyos referentes semánticos son más mediatos; no se propone movilizar al público frente a un hecho inminente, sino analizar en forma crítica un problema social o político específico; de ahí que su repertorio, su estructura y técnica de escenificación abarquen un amplio abanico de temas, desde la representación o adaptación de obras clásicas con mensajes para cuestionar temas contemporáneos (la justicia de clase en el mejor alcalde el Rey, el derecho a la tierra para quien trabaja en el círculo de Tiga caucaciana) hasta la explicación dramatizada del valor de la educación permanente de adultos como parte de campañas de concientización popular" (2);

- c. El Teatro cultural: "Es utilizado por Boal para englobar las obras que, siendo realizadas para el pueblo y desde su perspectiva, tratan de un modo menos directo problemas generales de la cultura; al incluir este rubro dentro del teatro propiamente popular, quiere indicar que no solo las obras políticas o consecuencias socio-políticas inmediatas, merecen ser representadas; no podemos estar nunca en contra de ningún tema, ni siquiera de temas tales como la incomunicación, la soledad, lo popular en el teatro es cuestión de enfoque, no de temas; una política popular en la planificación teatral incorpora obras de repertorio universal que sirve a la toma de conciencia, el goce del pueblo, también dramatizará el folklore, las leyendas; todo aquello que, por ser parte de la herencia popular, puede servir a sus objetivos históricos" (3).

La segunda categoría: —"Teatro de perspectiva popular pero para otro destinatario— se refiere a obras fieles a los intereses del pueblo, pero cuyas características de exhibición (salas céntricas, entradas costosas) las vuelven espectáculos para la clase hegemónica, dentro de esta categoría clasifica dos subcategorías:

- a. De contenido implícito,
- b. De contenido explícito;

aquí requiere un análisis más profundo de las condiciones de la comunicación, las relaciones que el espectáculo establecerá con la problemática del medio; "El estudio de las condiciones contextuales de la obra incide la relación con los factores de poder y los grupos de presión vinculados con el espectáculo permitirá establecer también la conveniencia de un tratamiento más explícito o implícito del mensaje" (4).

La tercera categoría es el teatro de perspectiva anti-popular cuyo destinatario es el pueblo; "Se trata de las obras que elaboran dramáticamente los conflictos sociales de tal manera que encubren sus causas reales y neutralizan la reacción popular; por eso, aún cuando dispongan de una vasta audiencia e incluso se realicen en plazas o circos, lo popular es en ellos solo una apariencia" (5) aquí se diferencia dos técnicas:

- a. "Evitar los temas realmente importantes para la sociedad, las amplias discusiones sociales, manteniendo la historia, el enredo, dentro del diminuto micro cosmos del espectador, reduciéndolo a impotencia, se muestra a la sociedad a través de perspectivas individuales de unos cuantos personajes, cuyos problemas pueden alcanzar una solución exclusivamente en el plano individual;
- b. Valoriza las características o ideas que perpetúan la situación actual, es decir la docilidad" de los esclavos, la capacidad de cocinar y cuidar la casa, la bondad de los campesinos, la aversión o la violencia que tienen los obreros, etc." (6)

Las dos primeras categorías corresponden al carácter de popular del teatro y son motivo de nuestro interés. Pero pondremos muy especial énfasis en la primera categoría en la que el pueblo es el ejecutor del teatro y a la vez es su propio destinatario. Otro punto de nuestro interés es la utilización del espacio escénico, que no se ciñe a los modelos tradicionales, donde el espacio es cerrado y delimitado, lo que marca una diferenciación entre el público y los actores, haciendo de la escena una autonomía y al público haciéndole asumir una actitud distanciada; por lo contrario el teatro popular representado en las plazas públicas, calles, escenarios no convencionales, permite una integración del público y los actores, transgrediendo las barreras de la pasividad y permitiendo una integración total.

Dentro del marco social expuesto se debe centrar el objeto de la investigación del teatro popular, el mismo que se le puede estudiar en diferentes manifestaciones colectivas donde el pueblo es a la vez ejecutante y espectador, como las fiestas populares que contienen dentro de sí estructuras dramáticas simples y elementos teatrales tales como máscaras, vestuario, personajes. En estas expresiones que manifiestan el sentir del pueblo, hay que recalcar que todos los elementos deben contener en su significación la perspectiva de liberación popular, al igual que las tramas que narra la historia debe tener soluciones sociales y no individualistas. Hay otras manifestaciones como los ritos, las imágenes que brindan los mitos; la literatura escrita y oral en especial crea imágenes que pueden ser fácilmente dramatizadas.

La característica teatral o popular, es ser sencilla, directa y objetiva. También es importante considerar para el teatro las manifestaciones musicales y, como tema central está la lucha, los deseos y los esfuerzos del pueblo por construir una sociedad más humana.

En el estudio del teatro popular se debe contemplar sus elementos más importantes: el argumento oral o escrito, la trama o idea central de la historia, los personajes que son los que llevan la acción, el espacio escénico, sus movimientos, la comunicación, el vestuario, máscaras, gestos, la relación actor-público, actor-director, actor y su circunstancia social.

OBJETIVOS GENERALES

1. Del trabajo de laboratorio.
  - 1.1 Análisis del teatro desde un enfoque socio-histórico;
  - 1.2 Establecimiento de las relaciones dadas entre la organización social y el teatro, considerando las circunstancias socio-culturales de su contexto;
  - 1.3 Establecimiento de la implicación histórica del teatro popular.
2. Del trabajo de campo:
  - 2.1 Recopilación de textos teatrales, sean dramas, comedias, sainetes; además, textos posibles de dramatizar sobre mitos, leyendas, casos, etc.;
  - 2.2 De las fiestas populares se registrará su argumento dramático y los elementos teatrales, el texto teatral oral y la grabación de la forma artística.
3. Del trabajo de coordinación con las otras secciones y departamentos del IADAP.
  - 3.1 Cooperar en dilucidar los problemas teórico-prácticos de la investigación de la cultura;
  - 3.2 Presentar informes de muestras recogidas para proyectarlos hacia otras formas de expresión teatral;
  - 3.3 Presentar muestras analizadas del teatro popular de aplicación para su publicación. (7)

Germán Viteri
Coordinador - Teatro
Sede Central IADAP

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Del trabajo de campo:
  - 1.1 Localizar informantes; pueden ser actores o directores de grupos dedicados a la labor del teatro popular, o responsables del espectáculo teatral, priostes de fiestas; es decir, tomar contacto con personas relacionadas con la manifestación teatral popular;
  - 1.2 Realizar un seguimiento del proceso de la producción artística teatral de un grupo previamente determinado y su representación, que tenga las características del teatro popular, de igual manera se debe realizar con las fiestas;
  - 1.3 Determinar el grado de participación del actor en el espectáculo teatral a través de la cual se determinará su cosmovisión extrayendo de la misma sus creencias, simbologías; lo mitológico y la reproducción de su propia realidad social;
  - 1.4 Identificar los puntos esenciales que conforman el contenido y la forma de cada una de las manifestaciones del teatro popular;
  - 1.5 Determinar la organización social, la autoridad en las diferentes formas de agrupación de la comunidad a la que pertenecen los ejecutantes;
  - 1.6 Determinar la funcionalidad social de la representación y de la fiesta.
2. Del trabajo de laboratorio:
  - 2.1 Clasificación de las muestras obtenidas;
  - 2.2 "Selección de las muestras representativas que estén de acuerdo con las características del teatro popular, las mismas que serán sometidas al análisis de acuerdo a la metodología utilizada en el teatro popular". (8)

(7) HIDALGO HUGO HERNAN, y otros: "Metodología de Investigación de las Artes Populares" Ed. IADAP Quito-Ecuador, 1986.