

Análisis del grupo teatral: La marcha de los muñecones
(Desde el punto de vista de los creadores)

Curso: Estética y comunicación

Integrantes:

Karen Najarro

Cristian Yaringaño

Edson Meza

Edwin A. Zambrano

Profesor: Víctor Casallo

2012-2

INTRODUCCIÓN

El teatro en las zonas periféricas de Lima se ha iniciado alrededor de los años 70. En un principio, otros grupos habían buscado generar conciencia y transformar su entorno para beneficio de los pobladores de su comunidad. Todos ellos tienen su origen en el teatro popular que buscaba integrar a los pobladores de esas zonas haciendo uso de sus propios recursos. Estos grupos se desarrollaron en todo el Perú, pero en mayor medida en Lima metropolitana, estaban conformados por actores de distintas clases sociales y su principal escenario fue la calle, en ellas deleitaron al público con puestas en escena altamente expresivas. A partir de los años 40 las poblaciones que rodeaban las zonas residenciales de Lima se fueron expandiendo hacia el norte, este y sur. Formándose así los denominados “conos”.

Cono Norte

En esta zona son ocho los grupos más representativos, se tratan de compañías de los distritos de Carabaylo, Independencia y Comas. De este último nos centraremos en el análisis del grupo teatral la Marcha de los Muñeques.

La Marcha de los Muñeques

Apareció por la década los ochenta, en sus inicios fue parte del grupo raíces pero a partir de 1990 decidieron separarse, su creador es Jorge Rodríguez. Este grupo tomó como escenarios las calles por los años 70. En los años 80, su creador inició estudios de dramaturgia, pero terminó dejándolos para continuar con su labor en Raíces. Ha llevado su obra a varias zonas del país, incluso ha traspasado fronteras, llegando a Bolivia, México, Argentina, entre otros. Anualmente esta agrupación forma parte activa del festival internacional de teatro calles abiertas FITECA.

La Marcha de los Muñeques es uno de los primeros grupos teatrales de Comas, con más de 17 años de sólida formación. “A la gente de aquí no le gusta la formalidad, la primera puesta en escena del grupo la hicimos en un espacio cerrado; utilizamos todo tipo de propaganda para atraer al público, pero nadie vino”, cuenta Rodríguez.

Encontrar a Rodríguez en el barrio la balanza de Comas no es difícil, todos lo conocen, desde la ancianita de la esquina; hasta el grupo de niños que juegan una partida de fulbito. Ha sabido llegar a la gente, pero no fue así en sus inicios. Con una sólida formación en el TUC y el deseo intrínseco de mejorar su barrio, se arriesgó a formar este proyecto. Traer el teatro a Comas no fue fácil, recuerda que la primera vez en que “La gran Marcha de los Muñeques” se presentó nadie quiso venir a verlos. “Estábamos en elecciones, no podía competir en la campaña electoral”; así que necesitaba crear una forma atractiva de lograr llegar a la

gente “Empezamos a adornar a los cabezones con cintas de colores, trajes brillantes, etc. poco a poco la gente se iba acercando” Recordemos que mientras más se exhiba el objeto estético más rápido pierde su valor ritual, y por ende, es más asequible al público: tiende a ser universalizado ““el arte se encuentra en todos los lugares”. De lo que se entiende por Kant, el conocer a nuestro público en cuanto a hábitos de consumo, entorno y características hacen posible el uso de estas estrategias que nos permiten cambiar, a voluntad, las concepciones de la gente para que respondan a beneficio nuestro, pero podría también ser interpretado como manipulación o mal uso del “conocimiento” que se tiene ya que incide en los “lados más vulnerables” de ese público determinado.

Cuando el actor de teatro hace una puesta en escena ocurre una mayor interacción con los asistentes; este incluso puede “acomodar su actuación al público durante la función” (Walter Benjamin) es lo que llamamos: improvisar. El escenario de este grupo es la calle; pues así fue desde sus inicios el verdadero teatro y así ellos se iniciaron como agrupación. Además, intentar cambiar el escenario resultó ser un fracaso, en anteriores ocasiones. El creador ha llevado sus obras a casi todos los rincones del País. Ha tenido éxito rotundo en las zonas residenciales de Lima: San Isidro, San Borja, Miraflores, etc. He inclusive su arte ya traspasó fronteras: México, Bolivia, Argentina, entre otros. Sin embargo, pese al éxito que la agrupación ha alcanzado nunca se olvida de sus inicios ni su prioridad; los barrios más modestos de Lima: Comas, su barrio, él que lo vio nacer, crecer y en el que aún reside.

“Comas antes era solamente un barrio; donde la gente vivía preocupada por cubrir sus necesidades básicas, con la puesta en escena se genera un nuevo interés; los niños empiezan a imitar a los actores, quieren formar parte del show: ellos hacen el show. El poblador se involucra y retroalimenta al grupo creando así nuevos espectáculos” Lo que busca el creador es “transmitir mensajes a través de esa conexión”; o en palabras de Kant: “No se trata de exhibir una idea o suscitar una emoción momentánea, sino en incidir en la conducta de nuestro público”. El teatro por sí sólo no puede hacer el cambio, pero tiene las herramientas necesarias para promoverlo, incitar, crear conciencia y hacer reflexionar.

Esta forma de arte debe ser capaz de generar diversas interpretaciones en el público “dar que pensar” sólo así hace que el yo se pregunte, cuestione y juzgue, por ende, busque modos de asimilar esta experiencia y las comparta con su comunidad; afianzando lazos entre ellos y llamando al debate. Dando así la oportunidad de que estos grupos se organicen, busquen generar cambios e incluso tomen parte activa en las decisiones de las organizaciones de las que forman parte; así como, en actividades y organizaciones de índole política.

Lo cual se relaciona al espacio público del que habla Hanna Arendt, ya que por medio del debate e interacción, las personas pueden mejorar los problemas que

les aqueja. Esto es visible en el teatro de la calle, ya que puede representar las acciones cotidianas de los vecinos; es decir, que al mostrar la realidad de estas personas, podrán ser más conscientes de los problemas que tienen y así generar un debate en relación a las mejoras que puedan hacer con su distrito y vecinos.

Por otro lado, varias de las puestas en escenas clásicas ya han sido presentadas en el show, la gente conoce tragedias griegas, y teatro contemporáneo, como lo pueden ser teatro de lo absurdo. Y lo han recibido sin ningún problema. Esto se debe a que la expresión corporal y el gran profesionalismo de los actores hacen que las personas se identifiquen con ciertos personajes, se puede sustentar por medio de lo que dice Benjamin, ya que la experiencia estética que se pueda generar por la actuación en el teatro es bastante enriquecedora debido a que nos permite un contacto directo y real, algo que no se da en el cine o por medio de otro medio comunicacional.

También, otro punto es la participación extranjera, que en realidad no influye en la propuesta teatral, sino que influye en el logro de los objetivos que es una mayor conexión con el público. La gente se siente valorizada por la presencia extranjera, el simbolismo de hacer teatro de realización horizontal aporta en esta experiencia, logra mayor interacción.

Además, que por su labor se desea generar conciencia social en temas como abuso de poder, necesidad de la democratización del poder, la violencia que viene desde arriba, es decir por parte de las autoridades del gobierno. Se sabe, que están no hacen lo cambios sociales, sino que ayudan a ese posible cambio, y vienen funcionando, ya que el código que se emite se ha aportado a las juntas vecinales e incluso a eliminar el pandillaje de la zona. Pues la mayoría de estos chicos no tenía donde expresarse a plenitud, y es con este espectáculo que se logra esta excepción que esta conformado por ellos.

Conclusión:

En síntesis, la Marcha de los Muñeques, en sus interacciones con el público, ha logrado que ellos tomen conciencia. Con la puesta en escena, la marcha de los muñeques, despierta el interés de mejorar la comunidad; es decir, promueven un cambio social evidente; además, de generar cada uno su propia experiencia estética desde las expresiones corporales, diálogos y dicción actoral en la calle, Si bien es cierto, que el teatro popular es visto como algo simple y sin mayor elaboración. Nosotros pensamos que desde lo investigado se puede inferir lo contrario, ya que es en la cercanía con el pueblo, tanto ellos como público y a la vez como actores, logran enriquecer el espacio público y aportar algo para ellos mismo y el resto de personas. A esto se suma la esencial labor del creador, quien es el que apuesta y arriesga por este tipo de proyecto, que como se ha visto, pasa por muchos obstáculos, pero que lo ayudan a sobresalir y a convencerse de que su responsabilidad como productor y actor es la de llevar imaginación e ideas a la gente, pero lo más importantes es que demuestra la pasión por lo que hace, dando toda su experiencia estética, compuesta por sus estudios y experiencia personal, en el escenario.

Fuentes bibliográficas

BENJAMIN, Walter
1989

*“La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”
en Discursos interrumpidos. Madrid: Taurus.*

CARTHY, Michael
2000

*El pensamiento político de Hanna Arendt. Lima: Instituto
ético de desarrollo de Antonio Ruiz de Montoya.*

KANT, Enmanuel.
1992

*Crítica de la facultad de juzgar. Caracas, Venezuela: Monte
Ávila.*

MALCA, Malcolm
Edición.
2011

*La gente dice que somos teatro popular. Primera
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.*