

“Estoy pensando, estoy recordando”

Introducción

Yuyachkani, es un grupo cultural dedicado al teatro y fundado en 1971. Durante estos 40 años de trayectoria el grupo ha dirigido su trabajo hacia la sociedad y diversidad cultural, agregando a sus montajes mucha carga política y social que pretende hacer pensar al público que los visita.

Este grupo, tan importante en la historia de nuestro país vienen festejando sus 40 años de fundado. En este marco, ha organizado con la Pontificia Universidad Católica del Perú una muestra de todos los elementos de la escenografía, vestuario, máscaras, videos y fotografías de sus presentaciones para exhibir la trayectoria del grupo. La muestra está instalada en la casa O'Higgins ubicada en Jirón de la Unión.

Cuando Yuyachkani se propuso hacer lo que hoy hace fue con la intención de promover un cambio social buscando entre lo más nuestro de los peruanos, el arte popular, querían acercar el arte a la vida; que tuviese capacidad de transformación sobre las personas. Su decisión no solo correspondía a los tiempos de la visión socialista que recorría Latinoamérica a fines de los sesentas y principios de los setentas sino en la revaloración de lo popular; hacer arte tomando como principio el *ritual* entendido en su más amplio contexto y no necesariamente referido a lo religioso.

Así pudieron re-interpretar y convertir rituales populares en acciones en el que el público se convierte en partícipe, con lo cual la obra se completaba. De esta manera, el grupo tomaba conciencia de algo vital de la persona: su pertenencia a una comunidad, a una manera de vivir y convivir con los demás que da lugar a tradiciones y costumbres que nos definen con una identidad.

El grupo asume la labor de acercar el arte a la vida como algo objetivo con la potencialidad de poder reconocernos a nosotros mismos en las acciones, pensarnos a nosotros con nuestras propias características por medio de performances para aproximarnos a lo que somos como peruanos; entender el poder en el Perú de los últimos tiempos y las consecuencias de la corrupción, viejas ideologías, y la guerra sucia justamente estando al margen de los mecanismos del poder.

Percepción de la muestra

Nosotros, como grupo, decidimos centrarnos en la exposición o celebración; es decir, ahondar en los aspectos estéticos de quien asiste a la muestra. Las sensaciones experimentadas por cada uno de los integrantes del grupo fueron diversas. Por ejemplo, Madeleine quien no ha vivido en la etapa de la violencia política, no se sintió identificada con los elementos que observaba, sino todo lo contrario, se sentía ajena a ellos; además, percibió que algunas habitaciones eran muy lúgubres, en cambio en otras el ambiente fue más claro. Por último, ella esperaba un orden cronológico de la trayectoria de los Yuyachkani, pero no había uno.

Óscar, quien tampoco vivió en esta época pero conoce todo lo ocurrido, al ver esta exposición, le hizo recordar lo que paso en el Perú, aflorándole sensaciones de patriotismo con algunos vestuarios y recuerdos del pasado encarnados en la ironía de aquellas máscaras de políticos corruptos. También percibió un ambiente de oscuridad, quizás por la iluminación o las máscaras, que en algunos casos pueden llegar a ser horroríficas.

Giancarlo, de la especialidad de Artes Escénicas, tuvo una particular experiencia, ya que la muestra no le afectó nada, pero sí ha sido testigo de una representación de los Yuyachkani, "Sin Título" que lo afectó tremendamente, lo conmovió y lo motivó a hacer algo por el país solidarizándose con los menos afortunados de toda la violencia política y represión que se vivió en el país.

Milagros se sintió conmovida e identificada con los elementos expuestos. Las máscaras fueron lo más representativo para ella. Estas captaron su atención no solo por lo bien hechas que están, sino porque poseen mucha expresividad. Al verlas podía imaginar las características del personaje, inclusive la historia.

Para Eduardo los objetos exhibidos no son lo importante sino aquello que estos representan: una manera de aprehensión del pasado cercano de la historia nacional peruana; en la forma mostrada se encuentran en un estado de quietud latente, no llegan a realizarse del todo hasta que la persona que mira interprete la acción.

Representación política y social

El grupo Yuyachkani concibe el teatro como una acción política, opinando desde la perspectiva del teatro, sobre temas políticos y a la vez critica la problemática de su entorno. Es por eso que en la exposición podemos observar una sección en donde se muestran máscaras que caricaturizan personajes políticos corruptos de años anteriores e incluso una representación del grupo Colina.

Estas máscaras fueron utilizadas en las marchas "No a Keiko" lo que nos demuestra el gran interés que el grupo tiene en que no olvidemos nuestro pasado y recordemos todos los actos de violencia

y corrupción que se cometieron en gobiernos pasados, para que no dejemos que se vuelvan a repetir. Este grupo se basa en la memoria colectiva del pueblo.

En la exposición, también, se pueden observar imágenes que hablan sobre el terrorismo vivido en el primer gobierno de Alan García. Con esto, los yuyas buscan, además de que recordemos nuestro pasado para que no vuelva a suceder, que nos sintamos identificados y unificados como pueblo y a partir de esto surjamos como país ya que estas atrocidades no solo las vivió un sector de la población sino todos en general.

Es así que en la exposición también se puede apreciar símbolos patrios utilizados con el afán de identificarnos como peruanos. Asimismo, el grupo Yuyachkani concibe el teatro como una investigación de nuestra cultura representando la diversidad cultural del Perú en diferentes partes de éste y comprometiéndose a acciones a favor de los derechos de los ciudadanos.

Aquel que vaya sin ningún conocimiento del grupo y solo conociendo el nombre de este, solo espera, asociando el nombre al quechua, ver escenografías, vestuarios andinos y aunque, en cierta forma, eso fue lo que se vio; no se espera que estos objetos nos haga recordar los terribles sucesos que se vivió en el Perú así como esa atmósfera de peruanidad a través de los mitos y costumbres de nuestro país. Eso quiere decir que tanto las máscaras y los vestuarios eran considerados elementos para representar rituales y costumbres religiosos de nuestras culturas.

Rol del espectador

La experiencia que se vive en la muestra de los Yuyas es participativa. El espectador no es un receptor pasivo de la representación que nos es mostrada. Podemos sentirnos conmovidos ya que los Yuyas apelan a nuestra memoria para hacernos sentir. Uno no se puede quedar inmóvil al ver la representación del grupo Colina o la bandera hecha de la ropa que usaron, quizás, los muertos en la selva central.

Nos parece que una persona que no conozca nuestra historia tendría que escuchar de nuestras costumbres y la situación social y política vivida antes de ver una representación de Yuyachkani. Y hasta este punto sería pertinente hacernos la pregunta ¿por qué sucede eso, por qué los yuyas pretenden removernos la memoria, traer al presente eso que no nos gustaría recordar?

Esto nos ubica en una escena de "Sin título", con el ánimo de ensayar una respuesta a estas preguntas. Una profesora, al parecer, hace marchar a un grupo de alumnos. Se pasean por el escenario, a los alumnos se les ven orgullosos, algunos dirían "quien no estaría orgulloso de rendir homenaje a su país", pero de pronto, esta profesora se quita la chompa y tiene un polo con el símbolo de Sendero Luminoso.

Muy parecido a la temática que discutimos a propósito de la película “La Ola”. ¿Acaso podemos decir, en este momento, que la época del terrorismo no podría volver, que ya no toleraríamos otra dictadura? Nos parece que eso es lo que buscan los yuyas, traer al presente esa memoria, enrostrárnosla, para que la escarbemos, la cuestionemos y por último, la interioricemos.

Asimismo, hay algo que se debe tomar en cuenta ¿porque el arte se tiene que involucrar en la vida de la sociedad? ¿Cuál es su función? En nuestro tiempo dominado por la tecnología y el mundo científico el arte se piensa como algo escindido de la realidad que no tiene función práctica.

Yuyachkani es una respuesta a esta idea imperante. Se hace necesaria por el hecho de reconocer y trabajar con elementos propios del país, reflexionar sobre nuestros problemas y posibilidades como nación y finalmente como memoria de lo nacional. El Perú que durante más de una década vivió la violencia política y que dejó graves consecuencias en la ciudadanía tuvo en el grupo Yuyachkani una manera original de procesar, asimilar y comprender lo que paso en esa época como evidencia de lo que no debe repetirse.

A través de la presencia de la ausencia de todos los desaparecidos, las acciones de los yuyas son de un fuerte contenido moral para los peruanos utilizando el cuerpo como medio de expresión para contestar a las políticas del silenciamiento y la indiferencia.

Guía de observación

1. ¿Cuál es el objetivo de la muestra y de la creación del grupo? ¿Qué buscan transmitir los Yuyas en sus presentaciones?

Esta pregunta es relevante porque como se escogió el análisis desde la perspectiva de la exposición, es necesario tener en claro qué fue lo que la muestra quiso transmitir para contrastar con nuestra percepción.

2. ¿Qué percepción se tuvo de la muestra, qué sentimientos afloraron al verla, qué esperaba sentir y qué se sintió finalmente?

Es interesante, ya que cada uno de los integrantes tuvo diferentes sensaciones y pudimos contrastar ya que algunos no estuvieron en la época en la que se desarrolló el terrorismo.

3. El espectador no es un receptor pasivo sino que se ve movido (nadie es indiferente a sus performances) ¿por qué sucede eso? ¿Los Yuyas de alguna manera buscan generar esas sensaciones?

La presentación de los Yuyas al romper con los esquemas, ya que a diferencia de otras presentaciones no tienen un escenario donde el observador está estático sino que interactúa con el público, es importante saber cómo se siente este con respecto a lo que está presenciando.

4. En la actualidad, ¿se puede pensar en el arte como algo que forma parte de la realidad, o no?

Ya que se está analizando una muestra estética es necesario saber cómo ha ido variando la mirada del espectador con respecto a cómo los actores perciben la realidad y a partir de eso cómo lo transmiten.

5. ¿Qué percepción tiene una persona del perfil escénico respecto de la muestra de los yuyas, ¿acaso la muestra genera sensaciones especiales?

Hemos tenido la ventaja de que en nuestro grupo se encuentre un alumno de escénicas y como tal tiene una manera de percepción diferente a nosotros sobre la muestra, por lo que es muy primordial su punto de vista.