

Segundo Coloquio Miradas al Teatro Popular en Yucatán: Expresiones escénicas comunitarias en la península

Haley Honeman

En el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) se llevó a cabo El Segundo Coloquio Miradas al Teatro Popular en Yucatán en la ciudad de Mérida, México, del 28 al 30 de octubre de 2013. El coloquio formó parte del segundo festival internacional de la cultura maya y fue una colaboración entre varias instituciones del estado.¹ Mariana Pech Hernández² coordinadora general de dicho evento señaló que la inquietud por este proyecto surgió de un trabajo de investigación suyo que posteriormente desembocó en la necesidad de propiciar un espacio de intercambio entre quienes estudian el teatro popular en Yucatán y quienes lo han vivido como parte de su cotidianidad. Todo esto con la finalidad de caminar juntos hacia la construcción de nuevos espacios, de nuevas alternativas. El tema, Expresiones escénicas comunitarias en la Península, ofreció una visión amplia del teatro de la península para los estudiantes de las instituciones participantes. Los coloquios tienen como objetivo “propiciar un espacio de libre expresión e intercambio de ideas sobre las perspectivas del teatro regional yucateco y el teatro popular en donde se fomente el ejercicio analítico y pragmático de las distintas dimensiones del fenómeno teatral dentro de la península de Yucatán” (“Coloquio”). El coloquio va en búsqueda de la intersección del teatro con lo social, reconociendo que para cada región y cultura esta forma de arte posee “diferentes caras y formas de realizarse” y que “el área de la península de Yucatán no se quedó exenta de esta condición” (“Coloquio”). El coloquio adoptó una definición inclusiva de teatro popular y comunitario e incluyó conferencias magistrales, investigaciones y mesas de reflexión acerca de diversas manifestaciones del teatro en la península de Yucatán desde las obras del dramaturgo Carlos Armando Dzúl Ek hasta los festivales y tradiciones del pueblo maya. Esta amplia visión del teatro popular es

significativa porque ilumina otra idea de lo que es comúnmente aceptado como teatro popular en la península. Los organizadores incluían iteraciones del teatro en la educación, las comunidades, y estudios antropológicos de los festivales tradicionales mayas que son menos reconocidos como teatro popular que otras formas más comerciales de la región como, por ejemplo, la comedia regional o la vaquería.

El primer día, la ceremonia de inauguración inició de manera bilingüe en maya y español. El Centro de Investigación Rodolfo Usigli (CITRU) del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) continuó con la ceremonia, estrenando su exposición itinerante de 13 investigaciones que consistían en análisis e historia de diversos dramaturgos y prácticas teatrales de México. El CITRU declaró que es su objetivo que cada estado reconozca que cuenta con acceso a la información y apoyos para realizar sus propias investigaciones. También destacaron la importancia que el investigador mantenga fuertes vínculos con el pueblo. Un tema importante del coloquio fue la manera en que el teatro regional participa actualmente en los discursos de la cultura maya peninsular. Se manifestó este patrón a través de diversos análisis desde estereotipos en el teatro regional hasta una reflexión acerca del montaje del texto clásico *Rabinal Achí* con adolescentes procedentes del sur del estado. El coloquio estableció que el teatro popular corresponde al pueblo y reflejó este sentimiento con los diversos temas de exposición. Israel Franco del CITRU y Tamara Underiner de Arizona State University impartieron conferencias magistrales en las que ofrecieron su perspectiva de las representaciones escénicas en Yucatán y la propia historia de Underiner de cómo llegó a enamorarse del teatro maya, respectivamente. Las presentaciones en las mesas redondas incluyeron reflexión y análisis acerca de prácticas teatrales de la región, el uso educativo y terapéutico del teatro en la península, investigaciones de historia y estudios antropológicos de las tradiciones del pueblo. En cuanto a los asistentes del evento, estos fueron mayormente estudiantes de la Escuela Superior de Artes Yucatán (ESAY) con mayor asistencia en los trabajos de análisis de las prácticas artísticas y menor asistencia en los estudios antropológicos. La recepción del público fue muy positiva. Algunos asistentes mencionaron que empezaron a participar en el teatro en su pueblo o comunidad y les alegró ver que el coloquio se enfocó en la importancia del teatro comunitario.

Cada día del coloquio se realizó una mesa de reflexión de grupos teatrales comunitarios que representaban muchos pueblos de la península de Yucatán. Describieron la labor desafiante y gratificante de dirigir un grupo de teatro en el pueblo. Se hizo ver la actitud inclusiva de este tipo de teatro

cuando la maestra Socorro Loeza dijo que, “el teatro comunitario es una familia que involucra a todas las personas que se dejen. Tocas una puerta y sale un artista”. Los grupos presentes incluían: Expresión de Valladolid; Tumben Kíin (Nuevo Sol) de Progreso; Ma’Mayab (No Mayab) de Kabah; Socorro Loeza con su grupo de Tecoh; Tuunben Naj (Casa Nueva) de Muna; Chan Dzunun (Pequeño Colibrí) de Oxkutzkab; Mayab Mool de Mérida; Temax; y el grupo Colectivo Replay Tequila de Mérida. Los representantes describieron sus grupos y sus obras con mucho entusiasmo. Fue una oportunidad importante para el intercambio entre artistas teatrales de la península. Las mesas incitaron pláticas para establecer un tipo de colaboración y vinculación mutua entre ESAY y los grupos de teatro en los municipios.

Cada noche durante el evento este año se presentó una expresión escénica representando a un dramaturgo de la península en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. Las tres obras escénicas que se presentaron tuvieron en común que fueron realizadas por artistas mayas. La primera noche fue un homenaje al dramaturgo Carlos Armando Dzul Ek presentado por el investigador Donald Frischmann de Texas Christian University. Después del homenaje, el grupo teatral del Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA), bajo la dirección de Santos Pisté y Mabel Vázquez, presentó una lectura dramatizada de la obra del dramaturgo honrado, *P’u’uj u masewalilio’ob Yucatán tu ja’abil 1847* (La sublevación maya de 1847). La obra narra los eventos de un movimiento comúnmente conocido como la guerra de castas, encabezado por Jacinto Pat y Cecilio Chi. La segunda noche, el primer grupo de teatro proveniente de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) presentó la obra *¡In K’aabae’Báalam!* (¡Mi Nombre es Jaguar!) bajo la dirección de Patricia Urbina. La obra se basa en un texto escrito en maya por Isaac Carrillo. La escenografía consistió en un fondo con una ceiba, el árbol sagrado maya, cuyas hojas yacían al frente del escenario. Al empezar, el personaje de un jaguar caminaba enfrente de proyecciones de imágenes del paisaje de la península y el universo. El programa de la obra expuso la importancia de estos símbolos para los mayas: “Ser maya es ser inseparable de la tierra y el universo. Todo es uno y lo mismo” (Programa *¡In K’aabae’Báalam!*). En la obra, la abuela de una comunidad maya enseña a su nieta a escribir los conocimientos de su cultura. A medida que la historia avanza se va perdiendo este conocimiento. En otra escena, un hombre vistiendo ropa moderna está perdido. Ha perdido su camino y lo único que trae son sus conocimientos. Vienen tiempos oscuros para el hombre y la nieta, los dos personajes principales de la obra. El pueblo de la nieta se llena de basura y los policías

abusan del hombre casi quemando los conocimientos que trae antes que pueda escapar. La abuela muere dejando sola a su nieta. La obra resalta la importancia de preservar la historia y los conocimientos del pueblo maya. Al final de la obra, la mujer joven empieza a escribir los conocimientos otra vez, haciendo evidente el objetivo de la UIMROO de preservar y transmitir conocimientos indígenas mayas. Para finalizar el coloquio, se estrenó la obra *Pu'uksik'al Maya'ob* (Corazones mayas) escrita por Socorro Loeza. La obra fue realizada por actores de la ESAY bajo la dirección de Ligia Aguilar. Se trató de una serie de historias de “gente que construye sobre camino blanco sus sueños” (Programa *Pu'uksik'al Maya'ob*). El camino blanco, un símbolo significativo para los Mayas, representa los caminos blancos que pasan por sus ciudades. Las historias fueron contemporáneas y cobraron una vida danzante por el estilo corporal y la formación en el baile de la directora Ligia Aguilar. Visualmente la obra presentó brillantes momentos de espectáculo como la manipulación de cuatro bloques blancos que al final formaron una pirámide con la proyección de los glifos mayas encima, un títere en un mundo pequeño proyectado en vivo en un fondo de seis paneles blancos y actores haciendo acrobacia mientras contaban su historia. Por momentos la obra dejó ver las convenciones del teatro mismo mientras los actores se cambiaban de ropa enfrente del espectador o la luz iluminaba la pared al lado de los espectadores del teatro. La obra terminó con los actores entrando en la sala, preguntando qué es ser Maya y declarando “Eres tú, soy yo, somos todos los que estamos aquí”. Los actores terminaron la presentación sentándose con nosotros los espectadores, mirando hacia la escenografía. Fue una obra visualmente maravillosa con historias que fueron tan personales que llegaron a tocar lo universal de la condición humana.

El Segundo Coloquio Miradas al Teatro Popular en Yucatán unió a muchos artistas teatrales con visión comunitaria que trabajan en la península de Yucatán. Hizo presente el diálogo mutuo entre el teatro, lo social y lo simbólico y cómo ello se manifiesta de manera única en la península de Yucatán. Actualmente se está preparando el tercer coloquio que se llevará a cabo el próximo año. El tema será expresiones escénicas populares de la región maya y promete ser una caminata iluminadora por los “caminos blancos” de las prácticas teatrales de Yucatán.

Notas

¹ El Gobierno del Estado de Yucatán, La Secretaría de la Cultura y las Artes, La Secretaría de Educación, La Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) y La Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY.

² Gestora cultural del departamento de Patrimonio Cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán

³ Doy gracias a la Dra. Tamara Underiner por sus grandes apoyos.

Obras citadas

“Coloquio Miradas al Teatro Popular”. 4 feb. 2014. *Facultad de Ciencias Antropológicas, UADY*. 7 feb. 2014. <<http://www.uady.mx/~antropol/teatropopular/>>.

In K'aabae' Báalam! (¡Mi nombre es Jaguar!) Por Isaac Carrillo. Dir. Patricia Urbina. Teatro Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yucatán. 29 oct. 2013. Presentación.

Programa. *Pu'uksik'al Maya'ob (Corazones Mayas)* por Socorro Loeza. Teatro Felipe Carrillo Puerto. Mérida, Yucatán. 30 oct. 2013. Impreso.

Pech Hernández, Mariana. “RE: Difusión del Coloquio- Artículo de la Revista LATR”. Mensaje para Haley Honeman. 24 jun. 2014. Correo Electrónico.

Programa. *¡In K'aabae' Báalam! (¡Mi Nombre es Jaguar!)* por Isaac Carrillo. Teatro Felipe Carrillo Puerto. Mérida, Yucatán. 29 oct. 2013. Impreso.

P'u'uj u masewalilo'ob Yucatán tu ja'abil 1847. (La sublevación maya de 1847). Por Carlos Armando Dzul Ek. Dir. Santos Pisté y Mabel Vázquez. Teatro Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yucatán. 28 oct. 2013. Lectura dramatizada.

Pu'uksik'al Maya'ob. (Corazones Mayas) Por Socorro Loeza. Dir. Ligia Aguilar. Teatro Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yucatán. 30 oct. 2013. Presentación.