

¡Viva Tenaz!: El XIV Festival Internacional de Teatro Chicano Latino

Donald H. Frischmann

Al grito unánime de "¡Viva Tenaz!" se dio inicio el 5 de julio de 1988 al XIV Festival Internacional de Teatro Chicano Latino de TENAZ (Teatros Nacionales de Aztlán), la organización artística internacional del movimiento teatral chicano latino. Llevado a cabo en San Antonio, Texas, por primera vez desde 1975, el evento fue coordinado por Jorge Piña, Director de Arte Teatral del anfitrión Guadalupe Cultural Arts Center, con colaboración de Franco Ontiveros. Subvencionado por la Fundación Ford y la Ciudad de San Antonio, y con el apoyo de Our Lady of the Lake University, el XIV Festival TENAZ reunió a ciento cuarenta teatristas y críticos de Estados Unidos, México y América del Sur. Durante seis días se realizaron talleres, mesas de críticas, foros públicos, juntas internas, recepciones oficiales y, como eje de todo lo anterior, doce presentaciones teatrales que reafirmaron el constante proceso de búsqueda y experimentación de los artistas participantes, desde los más experimentados hasta noveles.

En la muestra de teatro se presentaron los siguientes grupos: Los Actores de San Antonio; Teatro Latino de Minnesota (Minneapolis); Pregones (The Bronx, N.Y.); Culture Clash (San Francisco); Latino Chicago Theater Company; La Compañía de Albuquerque (Nuevo México); El Teatro de la Esperanza (San Francisco); Teatro El Sol (Tucson, Arizona); Grupo Cultural Zero (Cuernavaca, México); Teatro Bilingüe de Houston; Teatro Espejo (Sacramento, California); y el artista solitario Edgard Guillén (Lima, Perú).

También presentes en lo que ya es el único festival de teatro latino popular de EE.UU. había representantes de la Coalición de Teatros Latinoamericanos (COLAT) de la región este del país: Teatro Nuestro (Washington, D.C.), Grupo Orientación (N.Y.) y Pregones. Colaborador fundamental en las mesas críticas y talleres fue Emilio Carballido. Además, representantes de ATINT (Asociación de Trabajadores e Investigadores del Nuevo Teatro) colaboraron en la crítica, en un foro público y en las reuniones internas de TENAZ. Un resultado importante de estas juntas fue la formación

de una comisión tripartita TENAZ-COLAT-ATINT para la promoción conjunta del teatro popular latino de Estados Unidos a nivel internacional.

Obras presentadas dentro del XIV Festival

El comité organizador del XIV Festival dio prioridad a la presentación de trabajos nuevos y originales; el resultado fue una variedad de creaciones colectivas y de autor individual que abarcaba varios géneros, estilos y temas, con un énfasis particular en formas de teatro de carpa y el tema de los conflictos centroamericanos. En casi todas las obras se combinaba el español con el inglés, incorporando orgánicamente el modo de expresión predominante de la comunidad chicana latina de EE.UU.

Los Actores de San Antonio inauguraron el Festival con *Roosters* es Milcha Sánchez-Scott (dirección de José Guadalupe Saucedo). *Roosters* es una obra de sabor localista que retrata las vivencias, frustraciones y penas de la vida en el suroeste rural. Su acción tiene lugar alrededor de una casa pobre en un valle agrícola y sus personajes son miembros de una dinastía de criadores de gallos de pelea. Una de las máximas virtudes de la obra son los personajes que rebasan el plano meramente realista para adquirir una categoría arquetípica y mítica. El lenguaje también refleja esta dualidad, adquiriendo verdaderos vuelos de poesía en determinados momentos pero cuya ilusión de repente se rompe con chistes vulgares. Sobresalieron particularmente en su actuación Ruby Nelda Pérez y Bianca Sifuentes como Chata y Angela. Las peleas estilizadas de gallos (interpretadas por Jade Cissoni y Lina del Roble Cronful) creaban un aire de magia y de rito mientras se embestían dos seres antropomórficos al ritmo de música y tambores indígenas. La puesta en escena de *Roosters* estuvo sumamente lograda, reflejando el talento y las labores de Saucedo y Los Actores de San Antonio: Eduardo C. Garza, Andrés Camero, Rebecca Kinzie-Camero, María Esparza, José L. Rodríguez y Roberto Sifuentes.

Como burro sin mecate del Grupo Cultural Zero fue uno de los actos más aplaudidos del Festival TENAZ. Esta comedia de enredos, basada en un cuento del caricaturista Rius, aprovechó con sabor genuino elementos de teatro popular netamente mexicano como el esquech de carpa y el espectáculo callejero de merolico, junto con el uso original de máscaras parciales. En la obra, un burro travieso ("Carlomagno") provoca una serie de escándalos, y por algunos malentendidos cómicos y maniobras sagaces casi todo un pueblo acaba en la cárcel, menos el Presidente Municipal. La crítica mordaz contra el sistema político mexicano, particularmente el PRI y el PAN, culmina en la última escena donde el político omnipotente pisa la espalda doblegada de su guardián, se tira un puñado de confeti sobre su propia cabeza y declara: "¿Desde cuándo se necesitan votos en este país para ganar elecciones?" El Zero ha alcanzado un excelente nivel en los géneros populares mexicanos y sus miembros deben ser reconocidos como dignos representantes de esta rica

tradición. La adaptación de la historia, la escenografía y las máscaras fueron realizadas por Eduardo López Martínez, y la dirección fue colectiva. Los demás integrantes del Zero eran Arturo Torres Romero, Fernando Hernández Silva, Silvia Pérez Gandara y Berta Alicia Macías Lara.

Teo's Final Spin (bullet dancing in times of war) presentada por El Teatro de la Esperanza es un excelente ejemplo de la madurez alcanzada por sectores del teatro chicano en la dramaturgia, la dirección y la actuación. Esta obra original de Eulalio Cervantes retrata el proceso de aprendizaje de un joven basurero chicano a través de su contacto con la realidad centroamericana. Descontento, sin un sentido de misión en su vida, es llevado por una serie de circunstancias cómicas y encadenadas a ser soldado norteamericano en Honduras y luego colaborador en la reparación de un generador eléctrico en un pueblo rural del norte de Nicaragua. Teo está siempre acompañado del espíritu de su abuelo fallecido, excombatiente en la Revolución Mexicana quien influye en los eventos que finalmente determinan la desalienación política y la toma de conciencia de su nieto. Sin ser una apología del gobierno sandinista, la obra nos demuestra que la pasión vital y el sentido del humor del pueblo nicaragüense han podido sobrevivir aun las serias limitaciones materiales y las frustraciones personales y colectivas agravadas por la guerra impulsada desde EE.UU. Estrenada en junio de 1987, *Teo's Final Spin* representa el cumplimiento de una "manda" hecha por la Esperanza a partir de su participación en 1984 en el Primer Festival Nacional de Teatro en Nicaragua y su consiguiente compromiso con este pueblo y su problemática. El reparto incluía a Ricardo Salinas (Teo), Richard Talavera (Abuelo), Herbert Sigüenza, Rubén Castro Ilizaliturri, Corina Beltrán, Dena Martínez y Michael Torres con Música de Javier Muñiz, dirección de Anita Mattos y José Guadalupe Saucedo y coreografía de Pam Gray.

El drama histórico-musical de Pregones, *Migrants! Cantata a los emigrantes*, reflejaba la tendencia del grupo puertorriqueño hacia la creación colectiva de piezas en las que se combinan poesía, textos dramáticos y literarios, testimonio oral y canciones y música autóctonas. El grupo aborda con preferencia temas relacionados con la comunidad puertorriqueña y latina de EE.UU. y la clase trabajadora en general (Pregones es el único grupo teatral que ha ganado el Premio Frederick Douglas por sus constantes labores en pro de la justicia social). *Migrants!* examina las causas políticas, económicas, históricas y personales de la migración puertorriqueña a los Estados Unidos a través de algunos episodios claves desde el siglo XVI hasta el XX. La intercalación periódica de escenas callejeras de Nueva York de la época actual mantiene como constante punto de referencia la represión política, social y económica que todavía sufren los emigrantes puertorriqueños y sus descendientes. Como grupo itinerante (aunque ya con foro propio en la Iglesia St. Anne's del South Bronx), Pregones aprovecha al máximo unos cuantos recursos escénicos--por ejemplo, unos grandes paños de colores se vuelven vestuario, naves oceánicas, mesa de escribano, tióvivo, etc.--

contribuyendo a un efecto visual siempre bello y dinámico. El reparto de *Migrants!* incluía a Alvan Colón Lespier, José Joaquín García, Jorge Merced, Judith Riviera, Sandra Rodriguez, Mercella White, los músicos Thomas Rodriguez y Julio Santana, y su directora Rosalba Rolón.

La Compañía de Albuquerque presentó *Tito*, monólogo original del poeta Rómulo Arellano (Taos, N.M.) cuyo protagonista joven narra en forma episódica su vida de vagabundo alcohólico en el norte de Nuevo México. Su gracia cómica inicial paulatinamente se convierte en tragedia a medida que el personaje se vuelve cada vez más incoherente hasta su muerte dolorosa. La obra hace notar los cambios que está sufriendo la región, como la contaminación del agua por causa del turismo creciente y la pérdida de tierras ancestrales. Pero Tito, figura trágica impotente, sólo es capaz de lamentar verbalmente estos contratiempos. Aun así, los corridos que canta junto con sus muchas anécdotas relatadas con aire de cuentero tradicional recrean el sabor y la sabiduría popular de su tierra. Un magnífico árbol y la cara de su abuelo tallados en madera, un Cristo crucificado, y un pequeño altar casero constituyen la escasa escenografía. José G. García (actor, escenógrafo y director) entregó una actuación poderosa de noventa minutos, acompañado brevemente media docena de veces por su "Soulmate" (Yvonne Orona), un personaje fantasmal que se proyecta desde la memoria de Tito y que representa a su novia, su madre y finalmente la muerte. Aunque no hay diálogo entre los dos, la "Soulmate" tararea melodías tradicionales de la región como el alabado. La directora artística de la compañía de Albuquerque es Irene Oliver-Lewis.

El cuarteto cómico Culture Clash (Ricardo Salinas, Herbert Sigüenza, Richard Montoya y José Antonio Burciaga) y su creación colectiva del mismo nombre causaron sensación, siendo el acto más variado y sin duda el más "irreverente" en su humor. En una serie de juguetes cómicos y números musicales y de "cortina," el grupo convirtió en objeto de sátira desde lo más sagrado hasta lo más cotidiano de la cultura mexicana y chicana: los ritos católicos, su cultura material y sus tipos humanos. El grupo provoca una distancia crítica en su público que le permite reírse de sus propias idiosincrasias y excesos, así como reflejar sobre su lugar y sus diferencias frente a la cultura dominante. Los números de "breakdance" y "rapping" bilingüe de Salinas fueron los números más animados y aplaudidos del espectáculo.

El Latino Chicago Theater Company presentó la obra *The Fifth Sun* de Nicholas A. Patricca que examina el proceso de transformación y el sacrificio final de Oscar Arnulfo Romero. En su montaje el grupo y su director Juan A. Ramirez combinan formas de actuación del teatro carpero y de la *commedia dell'arte* con simbolismo maya, música salsa y textos reales de sermones de Romero. Esta heterogeneidad de elementos y estilos restó fuerza al impacto potencial del tema; aún así, el grupo fue calurosamente aplaudido por sus laudables intentos de búsqueda y su indudable talento y entusiasmo.

Los integrantes del Latino Chicago Theater Company son Frank Dávila, Margaret Mazón, Mike Ramírez, Noé Cuéllar, Felipe Camacho, Mark J. Fraire, Laura Cerón, Edward Torres, Maricela Ochoa y Tony Ramírez.

El Teatro Latino de Minnesota, cuya obra premiada *¿Quién sabe quién soy?* fue presentada en el XIII Festival (1986), trajo al XIV Festival su nueva creación colectiva *The Melting Plot*. En ambas obras el grupo se propone ampliar la perspectiva del público de Minnesota sobre la comunidad latina, desmitificar percepciones estereotipadas y revelar la rica herencia cultural latinoamericana. Mientras su obra anterior examinaba las crisis de identidad vividas por los latinos en EE.UU., *The Melting Plot* enfoca los asuntos de la inmigración y el racismo. En una serie de episodios, se satirizan las inconsistencias de la política oficial a la vez que se revela la situación difícil de los inmigrantes que buscan empleo o refugio en los EE.UU. El estilo de la obra fluía con facilidad entre lo cómico-satírico y lo trágico-serio. El reparto incluía a Pedro Bayón, Joy Chavarria, Bill Langfield, Ana Méndez, John Mentzos y Angela Velasco; Virginia McFerran dirigió la pieza con la colaboración de Lizz Cruz.

El Teatro El Sol de Tucson, Arizona (antes conocido como "Teatro Chicano") presentó *C/S, con safos* de Laura Rendón, ganadora del Concurso Nacional de Dramaturgia Chicana de TENAZ. Rendón ubica la acción de ésta su primera obra teatral en Laredo, Texas en 1966. Los personajes centrales son siete compañeros que se preparan para graduarse de la escuela secundaria e iniciar su transición a la vida de adultos. Temen no sólo lo desconocido, sino también el racismo que les espera en las grandes ciudades. A través de un argumento sencillo, un estilo realista y el uso de música de la época, Rendón logró la respuesta entusiasta del público a sus personajes y sus conflictos, representados con naturalidad por Panchita Guarderrama, Henry Valenzuela, Michelle Navarro, Manuel Gómez, Melinda Nava, John Chinworth, Jo Ann Soto, Emilia Esparza, Arturo Martínez y Carmen Gastélum y con la dirección de "Tomás."

La compañía juvenil del Teatro Bilingüe de Houston con su reparto de treinta y tres adolescentes fue calurosamente recibida con su obra musical *Broadway Cleans Up*. El grupo ha sido reconocido múltiples veces por su servicio a la comunidad chicana, siendo la orientación de esta obra musical una muestra del claro compromiso del TBH con los problemas de la juventud. En la obra un adolescente huye de la casa paterna y, a medida que se encuentra con los peligros de la calle, surgen grupos de jóvenes que lo previenen y reorientan mediante números cantados y bailados de Broadway como "Marijuana Boogie" (*Zoot Suit*) y "I Can Do That" (*A Chorus Line*). La respuesta del público y de TENAZ a los jóvenes del TBH y su director artístico Richard Reyes fue extraordinaria--el trabajo pulido y el entusiasmo de estos jóvenes dejaron en todos los presentes un sentido de confianza en el avance progresivo del teatro chicano y las nuevas generaciones que determinarán el futuro de su comunidad.

El Teatro Espejo de California State University, Sacramento presentó bajo la dirección de Manuel José Pickett su creación colectiva *El derecho de vivir en paz*. Una serie de "flashbacks" de actos bárbaros experimentados en Vietnam por un padre de familia alternan con escenas en las que su hijo sufre experiencias afines como soldado en Centroamérica. El resultado es una denuncia fuerte, directa y documentalista de las realidades de la presencia militar norteamericana en la región en que se utilizan técnicas y estilo que nos remiten al teatro de los años '60 y '70 (por ejemplo, en su uso de personajes alegóricos). El reparto incluía a Chris Benton, Antonio Juárez Bogardé, Roberto Cárdenas, Rachel Flynn, Lin Monsiváis, Donato Nesta, Paul Fernandes, Jesús Antonio "Tony" Ybarra y Melissa "Mia" Ybarra.

Edgard Guillén de Lima, Perú presentó *Una mirada desde el jardín de los cerezos*, obra en la que textos de la obra de Chekov sirvieron de punto de partida para la improvisación de escenas de la vida del dramaturgo ruso. Trabajando en un escenario vacío, Guillén exhibió su maestría como actor transformista al representar una variedad de papeles tanto masculinos como femeninos con igual destreza. El propósito del trabajo era "borrar las fronteras entre la ficción teatral y la realidad actual del actor" ya que, como declara Guillén al comienzo de su actuación, "el espectáculo debe ser una constante indagación sobre la vida y sobre sí mismo." A pesar de la novedad y la técnica refinada de este trabajo, su aspecto eminentemente introspectivo tal vez influyó para que no tuviera una recepción tan calurosa como otras obras del Festival.

En conclusión los eventos realizados en el Centro Cultural Guadalupe demostraron la gran vitalidad y capacidad creativa de los grupos y los individuos que se reúnen cada dos años para realizar el Festival TENAZ (y en los años intermedios para intercambiar experiencias en una serie de talleres). Ya con más de veinte años de vida, el movimiento teatral chicano en una alianza con otros teatros latinos y críticos teatrales ha demostrado la determinación de seguir trabajando activamente para el avance progresivo del teatro popular chicano y latino en Estados Unidos.

Texas Christian University / ATINT