

TRAGI COMEDIA DEL ANDE

de Tryo Teatro Banda

Investigación y dramaturgia **Francisco Sánchez y Tryo Teatro Banda**

Dirección general **Sebastián Vila**

Composición y arreglos **Simón Schriever, Greco Acuña,**

Francisco Sánchez y Tryo Teatro Banda

Orquestación y dirección orquestal **Sebastián Errázuriz**

Elenco **María Izquierdo, Francisco Sánchez, Daniela Ropert, Valentina**

Jorquera, Alfredo Becerra, Eduardo Irrazabal, Diego Chamorro

Músicos **Simón Schriever, Greco Acuña**

Diseño integral **Pablo De la Fuente, Pedro Gramegna**

Sonido **Maximiliano Cornejo** . Operador iluminación **Álvaro Melendez**

Preparación coral **Annie Murath** . Asesoría musical andina **Edwin Conde**

Orquesta **Ensamble MúsicaActual en temporada GAM y Extensión en Ovalle,**

Orquesta de Cámara Universidad Austral, en Valdivia

Diseño gráfico **Juan Ignacio Viveros (Fogata Cultura)**

Dirección ejecutiva Tryo Teatro Banda **Carolina González**

Producción y mediación **Ignacia Goycoolea**

Idea original **Francisco Sánchez** . Agradecimientos **Javier Bolívar,**

Teatro Viaje Inmóvil, Familia Peñaranda Undurraga

Fotografía: Rodrigo Vega

Coproduce

Colaboran

Proyecto financiado por Fondart Nacional 2018

El nuevo espectáculo teatro musical de la compañía Tryo Teatro Banda cuenta uno de los episodios más delirantes de la conquista de América: las hazañas de los socios españoles Francisco Pizarro y Diego de Almagro en su propósito de encontrar y conquistar el Imperio Inca, capturando a su último emperador, Atahualpa. La obra presenta el encuentro de dos mundos en una historia marcada por el interés, la codicia y la traición. Además, reflexiona sobre el rol que Chile cumplió en esta epopeya como detonante de la tragedia final. El espectáculo es acompañado en vivo por una orquesta de cámara que se incorpora a la teatralidad escénica y completa la novedosa propuesta juglaresca para esta historia.

Fotografía: Patricio Melo

INTRODUCCIÓN

Por Francisco Sánchez Brkic. Fundador y director de Tryo Teatro Banda

“Tragicomedia del Ande” es una obra que se conecta con una tradición teatral precolombina, en la que los antiguos incas organizaban representaciones teatrales sobre las hazañas y memorias de sus reyes difuntos, para que el pueblo no las olvidara. Los cronistas de la época calificaron este tipo de representaciones como sainetes, farsas, comedias o dramas, y lo asociaron con el término *taqui*, que en quechua alude a cantar y bailar al mismo tiempo, es decir, arte escénico.

En mi investigación sobre estas antiguas representaciones teatrales, el año 2005 encontré un texto bilingüe (quechua/castellano), anónimo, que tendría su origen en esta teatralidad incaica precolombina. En él se narra la captura y muerte del último emperador inca, Atahualpa, tras la llegada de los conquistadores españoles, y que se representaba hasta muy poco tiempo atrás en diferentes pueblos andinos. Por otra parte, en el apoteósico Carnaval de Oruro en Bolivia, presencié muchas veces la danza de los Incas, que representa este mismo momento histórico. En ambas fuentes aparecen los personajes de esta historia: Atahualpa, Pizarro, Almagro, el cura Valverde, las Ñustas o princesas incas, los soldados españoles, etc.

Tryo Teatro Banda se quiere sumar a esta tradición andina de representar la desgracia de Atahualpa, agregando el paso de Almagro por Chile, hecho que desencadena la tragedia final.

A casi veinte años de los inicios de Tryo Teatro Banda el lenguaje de la juglaría que hemos desarrollado hoy crece con la presencia de una orquesta en vivo sobre el escenario. Esta historia de amistad, codicia y traición entre Pizarro, Almagro y Atahualpa y el impactante fin del Imperio Inca son historias tan grandes e importantes de contar, que requieren un formato a gran escala, que transmita la magnitud de estos personajes y de las consecuencias de sus decisiones. La historia que se nos enseña es europeizante, minimiza las grandes hazañas de nuestros pueblos y sus héroes. La captura de Atahualpa envuelve tanta importancia como otros grandes hechos mundiales, sin ir más lejos, el oro que este Inca pagó por su res-

cate frustrado fue tanto, que permitió una acumulación de capital inédita en la humanidad.

Los chilenos conocemos muy poco la grandeza que logró el imperio incaico. No sabemos quién fue, por ejemplo, Túpac Yupanqui, el más grandioso rey Inca, que habría navegado por el Pacífico hasta la Polinesia, y habría llegado hasta el canal de Chacao en 1480, durante su conquista de Chile.

Siempre es importante revisar esta historia que nos habla de quienes somos, saber cómo fue la conquista es aproximarnos un poco a nuestros antepasados, entender el por qué de muchas cosas que vivimos hoy. Esta obra, tal como las representaciones de los incas precolombinos, es una buena manera de imaginar, sentir y conocernos más.

Fotografías: Patricio Melo

Fotografía: Rodrigo Vega

“HASTA EL DÍA DE HOY NOS PELEAMOS COMO PERROS POR EL ORO”

Entrevista a Sebastián Vila, director general de “Tragicomedia del Ande”

No es primera vez que diriges una obra para Tryo Teatro Banda. En 2007 fue “Cautiverio felis(sic)”, en 2009 “Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa” y en 2010 “Jemmy Button”. ¿Qué te motiva a volver a trabajar con esta compañía?

Primero, volver a un lenguaje que me gusta y acomoda mucho que es la juglaría de Tryo Teatro Banda. He visto como esta juglaría se ha ido desarrollando a través del tiempo y los montajes. Después te diría que la labor de la dirección siempre me apasiona mucho. Me estimula el desafío de ir construyendo mundos con los actores, de ir entre todos articulando una historia, haciendo esa traducción desde el texto, la idea, al hecho vivo sobre el escenario. Y por otro lado la historia que se cuenta en “Tragicomedia del Ande” es alucinante. Es una historia tan increíble, tan particular. Además, es primera vez que en el trabajo de Tryo Teatro Banda no se habla de Chile directamente. Se habla de una historia mucho más latinoamericana, en donde la historia de la conquista y de la depredación española nos envuelve en términos más generales.

La compañía define su lenguaje juglaresco como un estilo en el que los actores-narradores echan mano a un sinfín de herramientas expresivas para contar sus historias. ¿Cómo has visto evolucionar la juglaría de Tryo Teatro Banda?

Cada obra tiene un lenguaje y códigos que yo veo que se han ido desarrollando. “Cautiverio felis (sic)” fue la primera en la que trabajé con la compañía. Escénicamente era un montaje sencillo, pero que ya tenía el germen de lo que ha venido pasando después. En “Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa” el lenguaje teatral evolucionó. La música tomó un papel preponderante, se vio más desarrollo de los personajes, no solo del narrador central, se complejizaron los recursos escénicos.

Aquí ya aparece la juglaría más claramente. En “Tragicomedia del Ande” es el coro de juglares

el que narra. El coro fue la apuesta desde el principio. Siempre con Francisco pensamos que como en toda tragedia tenía que haber un coro que anuncia, que advierte, que narra. Aparece ahora la tragedia como un elemento central que quisimos explorar dentro de la juglaría, donde se entremezclan comedia y tragedia. Yo veo que en la obra está muy presente la idea griega de la *hybris*, el exceso de cada uno de los personajes. Es el exceso de curiosidad y confianza de Atahualpa que lo lleva a morir, el exceso de ambición de Pizarro que lo lleva a traicionar, y así.

¿Cómo ha sido el proceso de poner esta tragedia en escena?

Ha sido un trabajo inusualmente rápido, fluido, feliz, gozoso. Le atribuyo esto a muchos elementos. Primero que hay un relato, un texto muy definido, que está bien contado y que pasa por todos los lugares de la historia de manera narrativamente ágil y clara. Después, al equipo. El maestro argentino Juan Carlos Gené me decía que cuando un director tiene buenos actores y un buen equipo, ya tiene el 80% de la batalla ganada. Aquí pasó eso, que son todos tan buenos que no cuesta nada. Están todos muy claros en un lenguaje teatral, en el que manejan los mismos códigos. Otro gran punto en el desarrollo de Tryo Teatro Banda es la música. Si en los montajes anteriores ya era maravillosa, aquí ya tiene un nivel muy alto. Miembros nuevos como Simón Schriever, Greco Acuña y Sebastián Errázuriz aportan muchísimo desde sus especialidades y con una mirada desde afuera de la escena muy acertada.

¿Qué elementos de la historia que cuenta esta obra te interpelan más?

Siempre me pasó que me producía mucha curiosidad el hecho de que un imperio gigantesco como en Inca, de miles y miles de soldados, que llevaba tantos años expandiéndose desde Colombia hasta Chile, haya caído en una tarde en Cajamarca, por 180 españoles. Y claro, fui entendiendo que son miles de factores, que Atahualpa nunca pensó que lo iban a traicionar, también está el factor tecnológico de los españoles. Ellos tenían caballos, armas de fuego, el metal y las espadas que los incas no tenían, estrategias

de guerra y también como telón de fondo una guerra civil que tenía al reino quebrado. Ese telón de fondo de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa es una oportunidad perfecta para Pizarro. Son una serie de factores que hacen que este hecho inconcebible se haya dado.

También está la relación entre Pizarro y Atahualpa. Me intriga pensar que, a pesar de la guerra, de la codicia y la violencia ellos dos, vencedor y vencido, pudieron haberse querido de una forma fraternal. Hay una admiración mutua, de Pizarro por este rey sabio que tiene una forma distinta de mirar las cosas, el tiempo, cómo ve las estrellas, su cosmogonía. Y Atahualpa admira a Pizarro por como fue capaz de hacer esta estrategia y de vencerlos tan rápidamente. Admira sus espadas y su juego de ajedrez y su tecnología, se admiran mutuamente, se logran encontrar desde la admiración. Ese es un punto muy importante.

Y por último está la traición y el comienzo de una historia fundada en la depredación. Atahualpa dice “yo he visto como ustedes se pelean como perros por una pepita de oro”. Eso es lo que pasa, que hasta el día de hoy nos peleamos como perros por el oro, el petróleo, la riqueza. A mi lo que me interpreta de la historia es eso.

Fotografía: Rodrigo Vega

EL PROCESO DESDE LA MÚSICA

Simón Schriever

Músico y compositor

“La composición musical fue un trabajo colectivo. Las melodías con texto, los cantos de los solistas y los coros, fueron creadas por el elenco, luego yo las armoniqué intentando que fuese una música con sonoridades del mundo andino y del español principalmente. Procuré que fuese una música simple y dúctil para que posteriormente la orquesta tuviera espacio para entrar. Greco Acuña, percusionista de la obra, aportó mucho en los aspectos rítmicos y tímbricos. Un hecho muy importante para nosotros y del cual estamos profundamente agradecidos, fue que el músico boliviano Edwin Conde haya creado dos composiciones especialmente para la obra.”

Edwin Conde

Director Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) de Bolivia, asesor musical de la obra.¹

“Francisco me pidió que les abriera la forma de trabajar de la OEIN. Yo pensé que no les puedo enseñar música contemporánea si ellos no sienten las raíces, la música nativa. Le propuse eso a Francisco. Les enseñaré la música nativa para que sientan el concepto primero y en el próximo paso vamos a entrar a lo experimental con estas herramientas. ¡Y luego que jueguen!”

Fotografía: Rodrigo Vega

¹ Entrevista de María de la Luz Hurtado con Edwin Conde, 2018, audio, inédito.

Sebastián Errázuriz

Orquestador y director orquestal

“Conocí a Tryo Teatro Banda hace años mientras presentaban “Pedro de Valdivia, la Gesta Inconclusa”. ¡La obra me voló la cabeza! A la pregunta de ¿cómo se puede contar bien la Historia a un amplio público?, esta compañía daba en el clavo con una respuesta categórica: con creatividad, humor y economía de medios. Después de un tiempo nos presentaron con Francisco Sánchez, su director. Como compartimos la pasión por la Historia fue muy fácil entusiasarme con la idea de una obra de teatro musical que cuenta la tragedia de Atahualpa y Pizarro. El desafío de teatralizar el mundo musical lo vengo desarrollando hace tiempo a través de diferentes proyectos. Tryo Teatro banda se plantea el camino inverso: incorporar el mundo musical al teatro. Es por eso que “Tragicomedia del Ande” me sedujo de inmediato.

Mi labor en esta producción ha consistido en transformar la música de la obra, que se ha creado desde una guitarra, percusiones, voces e instrumentos nativos, en una partitura para

un grupo de cámara que funciona como una pequeña orquesta. Así, el colorido de estos instrumentos se va incorporando a la acción dramática, aportando una carga energética nueva que amplifica la psicología de los personajes.

El principal y más maravilloso desafío ha sido trabajar colaborativamente ya que la creación de esta obra se ha ido construyendo en equipo. Dejar el ego en pausa para entender de qué manera la experiencia personal puede sumar al proyecto. Este trabajo es prueba de que cuando los talentos individuales se ponen al servicio del colectivo puede surgir algo superior a la suma de sus partes.”

Fotografías: Rodrigo Vega

RECONOCER LA JUGLARÍA DESDE EL DISEÑO

Entrevista a Pablo De la Fuente,
diseñador de escenografía e
iluminación y a Pedro Gramegna,
diseñador de vestuario para
"Tragicomedia del Ande"

Ambos conocían bien el trabajo de Tryo Teatro Banda antes de ser convocados al proyecto "Tragicomedia del Ande". ¿Qué esperaban de este proceso y cómo ha sido desde el trabajo del diseño?

PDF: Creo que lo primero fue intentar entender bien este montaje. Tuvimos que analizar toda la estética de la compañía para atrás, porque ellos tienen una poética tan particular que lo que esperábamos era aportar a esa poética y no restarle. Nos encontramos con un estilo de teatro que no es el que nosotros estamos acostumbrados a hacer, el que nos enseñan. Nosotros sabíamos crear con una forma de establecer la ficción y las convenciones, pero la juglaría se mueve en otro lugar de la realidad muy concreto, que establece la ficción de otra manera. Leímos primero el texto de la obra y yo anoté todos los cambios

PG: Fue un desafío grande pero entretenido. Al ver los primeros ensayos nos dimos cuenta de que no podíamos imponerles una capa visual que no iba a conjugarse con el trabajo que ya tenían. Había que proponer algo que dialogara con ellos y que terminara de completar la narración que ellos estaban haciendo. Porque la sensación que teníamos al ver los ensayos, era de que realmente no necesitaban nada. Ni escenografía, ni vestuario, ni utilería. Nada. Entonces nos propusimos encontrar una forma de sumar elementos que no entorpecieran su forma de narrar, si no que la enriquecieran.

¿Y cómo resolvieron eso?

PDF: Cuando uno diseña, lo que hace es establecer los extremos de la convención del teatro, hasta dónde llega la ficción, qué es lo más verídico, qué es lo menos verídico y por eso esta obra ha sido un aprendizaje tan grande. El punto de inicio para diseñar la obra fue que mantuviera esa viveza que vimos en esos primeros ensayos, en que daba la sensación de que no necesitaban nada más que sus cuerpos, voces, instrumentos. La idea del diseño es que la chispa no se pierda, que se siga teniendo la sensación de esos juglares en escena siendo ellos mismos, opinando y representando. Ha sido complejo porque existen las convenciones teatrales formales, entonces nuestro rol ha sido el de cuidar las convenciones que el

escena, interpretando personajes y contando una historia, pero que son ellos en esencia. No estamos construyendo personajes desde cero convencionalmente, sino que han sido contruidos desde los elementos que arman la narración y que buscan sumar a lo que los actores ya tienen.

¿Qué es lo que les motiva de contar la historia que cuenta la obra?

PDF: Lo que me motivó y me sigue motivando es que en este como en todos los procesos con Tryo Teatro Banda, hubo que investigar acerca de la historia. Me motiva la idea de Pizarro conociendo a Atahualpa. Me hace pensar sobre ese encuentro, sobre cómo Pizarro vio a Atahualpa principalmente. ¿Qué vieron mutuamente? ¿Cómo construyeron esa relación? ¿Qué vio Pizarro en estos seres civilizadísimos, siendo él un hombre que criaba chanchos, analfabeto? Eso me motiva harto y que bueno, es un grupo humano hermoso.

PG: En un inicio me motivó la fascinación por redescubrir el imperio inca, luego, fue saber qué habrá pasado por las cabezas de estos españoles, cómo se habrán fascinado con ese mundo tan desconocido. Y que aún así la fiebre del oro haya sido más fuerte. Luego también pensar que este es un capítulo fundacional para lo que va a ser después la historia de

Chile. Entonces, al igual que lo que plantea Pablo, estos procesos son muy interesantes no solo desde el mundo estético y teatral, sino que también es una oportunidad para volver a investigar sobre nuestra propia historia.

PDF: La obra te devela secretos. La historia son puros mitos fundacionales que ayudan a reafirmar el sistema actual. Así lo aprendimos en el colegio. La historia de los colonizadores Pizarro y Almagro, creo que es tan lejana que no se ha tocado tanto como para entender el verdadero rol que jugaron. Si yo no hubiera trabajado en esta obra, no sabría que se terminan matando por la codicia. Suena una historia perfecta para una obra de teatro, pero esta obra está contando una historia real y eso es lo interesante de Tryo Teatro Banda. Los hechos de esta ficción son completamente reales y eso es interesante porque esperamos que el público logre reflexionar acerca de lo que fue la llegada de Pizarro al Perú y el engaño que trajo a Almagro a Chile. Que logre entender ese encuentro también con los incas. Si nos proponemos entender cómo eran los incas, y cómo eran los mapuches en oposición, podemos llegar a concluir cómo somos nosotros, que tenemos de los dos pueblos. Podemos llegar a concluir qué es lo que nos constituye, si sumamos además a los españoles que vinieron para enriquecerse. Eso es para mí, muy interesante.

escenográficos y un listado de elementos para la utilería. Fantaseamos con los cambios que haría la estructura escenográfica, con cuántos vestuarios y cuántos tocados íbamos a hacer....

PG: A la semana se descartó todo eso.

PDF: Al tercer ensayo nos preguntamos si realmente teníamos algo que aportar o no. Después empezamos a entender que había que trabajar de otra forma, distinta a la de siempre.

elenco y Sebastián establecieron. Y bueno, la puesta en escena se basa justamente en que las cosas son, pero no son.

PG: No tenía sentido que diseñáramos un transformer que se adecuara a todas las necesidades escénicas y a la cantidad de acciones y personajes que hace cada uno de los actores. Lo que teníamos que hacer para ellos era realizar la juglaría, reconocer que son juglares en

Fotografía: Patricio Melo

TRAGI COMEDIA DEL ANDE

de Tryo Teatro Banda

