

Hacemos camino al andar

Recuperando nuestra memoria escribiendo nuestra historia

Teatro espontáneo en comunidades rurales de Matagalpa-Nicaragua-2010

A modo de presentación¹

El Colectivo de mujeres de Matagalpa, Nicaragua es una organización de mujeres con 25 años de experiencia, que trabaja en transformar las injusticias para hacer realidad los derechos de las personas y los derechos de las mujeres. Parte de este trabajo forma la organización de más de 1800 mujeres rurales de las comunidades de Matagalpa que luchan por la transformación de su situación de empobrecimiento y de su subordinación como mujeres.

Hemos desarrollado una metodología participativa para cambios individuales y transformaciones colectivas.

Una de las herramientas utilizadas ha sido el teatro social, desarrollado por el grupo de teatro "*Nuestra Cara*", aplicándolo en procesos educativos-creativos, organizativos, investigativos, de sensibilización y opinión pública, en diversos contextos; países del norte y del sur, zonas rurales y urbanas, grupos pequeños específicos y encuentros masivos, con personas de diversas edades, sexos, etc.

Desde 2007 el colectivo de mujeres está apostando en profundizar en la formación y desarrollo del psicodrama y teatro espontáneo como proceso de crecimiento personal y organizacional con los grupos con los que trabajamos. Para ello la formación con Ursula Hauser, la participación e intercambio en diversos encuentros de psicodrama y teatro espontáneo, y el trabajo con Maria Elena Caravelli han sido de gran apoyo.

¹ Mayor información www.cmmmatagalpaorg.net

El impulso para las presentaciones

En la experiencia del teatro "Nuestra cara" se han sumado diversas corrientes desde el teatro del oprimido de Augusto Boal, expresión corporal, poesía corporal, la payasa navegante de emociones, teatro de calle, el juego de emociones y las máscaras, teatro educativo, el teatro play back, teatro espontáneo, arte y expresión, etc.

En varios momentos el grupo ha experimentado a nivel interno como parte de la experimentación teatral, la creación, el desarrollo de la escucha, la espontaneidad y la cohesión de grupo con el teatro espontáneo.

En el 2008 pusimos en escena conjuntamente con el grupo de teatro internacional "Mundos contrarios" la obra "*El círculo de tiza caucasiano*" de Berthold Brecha, adaptada a Nicaragua y con juego de máscara y presentado en una gira por 20 comunidades rurales de Matagalpa. En los debates posteriores a la presentación se evidenció la necesidad de las personas y las comunidades de hablar de la guerra, de sus historias, y creció en nosotras la responsabilidad social de aumentar estas posibilidades y crear los espacios para que las comunidades y las mujeres silenciadas e invisibilizadas por siglos por el poder encargado de escribir la historia, pudieran recuperar la voz, recuperando la memoria, escribiendo sus propias historias.

Mujeres compartiendo historias

En el 2010 decidimos junto con las mujeres rurales organizadas desde 1992, hacer las sesiones de teatro espontáneo en cada una de las cabeceras comunitarias, en el momento de la asamblea de evaluación de final de año. Se realizaron 16 sesiones, 14 en las comunidades, una en la ciudad y una en la cárcel con las mujeres reclusas.

Participaron 1.300 mujeres, y se recogieron 85 historias. Un promedio de 5 historias por sesión.

Maria Elena Cavallieri nos dio un impulso significativo para esta gira y nos acompañó en dos presentaciones.

La estética de las historias

Iniciábamos las sesiones preparando la sala, saludando y llenando los requisitos administrativos, reubicando los espacios.

Después de estos aspectos iniciábamos la sesión de teatro espontáneo con una breve explicación y un ritual, simbolizado por tres candelas representando a cada una de las partes, (público, actrices, puente),

encendiéndolas una persona representante de cada grupo y manteniéndose las velas encendidas durante toda la sesión en un lugar en la sala.

Marcamos los espacios; el escenario, las sillas para la escucha de las actrices, las sillas para la narradora y la persona puente y el lugar de los instrumentos musicales y elementos para ser utilizados en la presentación.

Explicamos los roles: la protagonista de la historia, la narradora que pone la historia, la persona que hace de puente y propone una estructura donde apoyar la historia y las actrices que ponen el cuerpo, la voz, la estética.

El inicio de poner voz y palabra a las historias es siempre un punto de suspensión para todas. Se proponía o un impulso semiestructurado, por ejemplo partiendo del nombre de la comunidad (La Estrella, La Amistad) como una historia colectiva a ser vista. O una pregunta ¿Cómo estoy aquí y ahora? ¿Qué sentimiento tengo? O una pregunta sobre un hecho presente en este momento ¿Cómo se ha arreglado la sala? ¿Alguien quiere compartir que ha hecho para poder asistir al encuentro? O dejándolo abierto, ¿Quién quiere compartir una historia?

La ropa negra de las actrices, el telón blanco de fondo y las velas, que las mujeres en las comunidades asocian a actos religiosos, crearon un ambiente de magia y expectativa, entre lo festivo y la solemnidad, una apertura a la introspección y la confianza.

La forma de la historia

La historia es narrada por la protagonista, escuchada por las participantes del encuentro, por la persona que hace de puente y por las actrices.

La persona puente hace preguntas a la narradora en caso que sea necesario tener mayor precisión en el relato o esclarece y confirma lo escuchado.

Nombra la esencia de la historia dirigiéndose a las actrices y que sea escuchado por el público y la narradora y propone una forma según la historia y el relato.

Las formas de representación surgen en el momento del relato de la persona y nos apoyamos en formas desarrolladas por los grupos de playback e inventamos propias. Utilizamos un lenguaje simbólico para hacer visible la esencia.

Imagen fija como una foto que expresa un momento clave. *Fluidos* que son movimientos y sonidos que terminan en un punto fijo.

Coros: todas las personas son un solo cuerpo. Utilizamos esta forma a veces para dar fuerza a la protagonista, por

ejemplo frente a la violencia, que no está sola, sino tiene fuerza.

Pares que expresan sentimientos contrarios.

Especjo interior que muestran los sentimientos y vida interior

Roles y personajes: la protagonista escoge a los personajes entre las actrices.

Escenas: se representa la historia en forma de varias escenas que pueden cambiar de lugar. Se mezcla el lenguaje realista con el lenguaje simbólico.

A veces las historias surgen como capas de una cebolla. Primero está el silencio o la incapacidad de hablar, porque duele demasiado nombrar las cosas.

Después de haber visto la imagen de esta lucha o este silencio, puede salir la historia que hay detrás o simplemente la protagonista ha tenido la valentía de nombrar que hay algo innombrable.

Después de cada historia, la protagonista comparte sus resonancias.

El cierre

Después de unas dos horas de sesión se inicia el cierre. En algunas sesiones las actrices y puente se despedían cantando una estrofa de la canción²:

*"Vamos decime, contame,
todo lo que a vos te está pasando ahora,
porque si no cuando está tu alma sola llora.
Hay que sacarlo todo afuera como la primavera,
nadie quiere que adentro algo se muera.*

*Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera,
para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas."*

Invitamos a las narradoras a ocupar el escenario junto con las actrices y agradeciendo el regalo de las historias con aplausos, se recuperan las velas y se anima a que todo el público se concentre alrededor y aplaudiendo consigamos apagar las llamas.

² Canción de Mercedes Soza y Piero José

Historias

Presentamos a continuación algunas historias según los temas que surgieron. El hecho que somos un grupo de teatro de mujeres, que la metodología implementada en el desarrollo de la organización parte de las vivencias propias y nos conocemos con el público desde años, facilitó la confianza y que surgieron estas historias.

Sobre las habladurías en la comunidad

"Me levante a la una para alistar todo. Cuando salgo de la casa viene mi hija llorando, porque cuechearon sobre ella. No es correcto. Yo dije que iba a hablar, no es correcto hablar de la vida de los otros.... Si ella quiere estar con este hombre es una decisión de ella"

"A veces tengo odio en el corazón porque la gente habla de uno por envidias. Esto me hace daño"

"A mi me critica. Como me mantengo trabajando, platico con todo el mundo y van diciendo que tengo queridos, que soy una cualquiera. Murmuran hasta como me visto. Me dicen que tengo menopausia. Yo me visto como a mi me gusta"

Recuerdos de la niñez y protección

"Mi padre nos contaba que en este cerro asustaban. Cuando alguien pasaba se oía voces de animales y la gente salía corriendo. El nos contaba estas historias en la tarde..... cuando anochecía y nos reuníamos"

"Se ha ido mi mamá y me siento sola, sin apoyo ni protección. Ella me apoyaba, ahora me siento sola. Se fue hace 2 meses"

"Cuando era niña lo que más deseaba era una muñeca. Pero éramos pobres. Un día mi hermana me decía que escribiera un papel con el deseo y lo dejara bajo la almohada. A media noche llegará el niño Jesús a poner el regalo. Yo lo hice así, y cada rato miraba... pero nada. Estaba muy triste y decepcionada. Luego una tía hizo unas muñecas de barro. Tenía chiches. A mi padre no le gustó, tuvo que hacer otras. Jugué un montón con estas muñecas, las vestía, escondía. Era lo que más deseaba"

Sobre el silencio

"Si, tengo historias pero no quiero contarlas porque cuesta contarlas, una se las guarda dentro"

"Tenemos cosas que contar, pero no lo decimos para no lastimar el corazón, queremos olvidar. Todas tenemos cosas alegres y tristes"

"Todas tenemos historias pero no tenemos el valor de contarlas"

Violencia, impotencia, dignidad

"El otro día una mujer vino a consulta. Solo me decía que se quiere ir de la casa, que ya no aguanta el maltrato del marido. Los hijos le dicen que se salga. Ella quería que la apoyáramos con un terreno para ir a vivir ella y las hijas. Me sentía tan impotente frente a la violencia, el hombre estaba tan presente aunque no estaba. Sentía tanta impotencia de no poder apoyarla en el sueño de vivir tranquila, de tener algo propio. La vi salir del consultorio y regresar a lo mismo."

"Mi mamá no estaba y el llegó. Mi padrastro, que yo le decía papa, abusó de mi. Yo no entendía. De repente estaba encima mío, me mordía y me chupaba. Después me decía que no le dijera a nadie. Yo ya no quería entrar en el cuarto y mandaba a mi hermano a buscar las cosas. El era mi aliado. En la escuela no pude poner atención. Cuando volví de clase, ahí nomás le conté a mi madre. Mi madre solo me decía que ya no le dijera papa. Me sentía mal. Pero así era mi madre. Me quedé con la tranquilidad de haberle dicho, de no quedarme con ello dentro."

Desastres naturales

"En el tiempo de la lluvia yo venía para acá desde mi comarca. Las tierras se movían. Cayó un rayo y un árbol prendió fuego. Nunca había visto esto. En vez de regresar para mi casa vine para acá, corriendo. Cuando llegué aquí estaban contando lo mismo. Yo temblaba, No es lo mismo que te cuenten algo, que te pase ti. Me sentía mal. Una mujer me decía- cálmate, no vas a cambiar nada-, pensé que tenía razón, no podía hacer nada. De regreso, yo iba con mi hija, pasamos por debajo de unos cables, yo tomé a mi hija por la mano y la halé. En este momento cayó el cable. Nosotras vivimos, mi prima murió con sus hijos. Esto es una tristeza que llevo dentro. Por eso no es lo mismo contar que vivirlo, y si cuando lo cuentas no hacen caso duele"

"Quiero hablar de la lluvia. Oímos en la noche como si el cerro se quebrara, sonaba como un toro. Estábamos tensos todos en la casa, decían que iban a evacuar, que el cerro se iba a venir abajo"

Enfermedad mental

"Yo estaba enferma, tenía la cabeza como enredada, como nudos. Me enferme porque estaba muy enamorada. Me hundía el enamoramiento. Me dieron la mano, me ayudaron. Todavía a veces me enfermo, pero ya no tanto. Ahora tengo una casa y tengo a ellas que están conmigo"

Historia simbólica

"Quisiera ver el sol, el que me da seguridad. Cuando el sol está fuerte, no crece el río, puedo caminar sin miedo"

"En la noche cuando estoy sola en la venta, viene el mero diablo y me va a llevar consigo".

Muerte, ausencias

"Tengo un hijo que hace dos años que no lo veo. Es el cumiche. Me preocupo. Pienso que será de él, si bebe, si le pasa algo con tantas cosas que hay ahora. El se iba donde su papa pero el papa se fue de ahí. Antes llegaba donde mi mama, pero hace ocho meses que no se nada de él."

"Cuando a una se le muere un niño... enterré a 2 chiquitos. Uno murió de recién nacido, no mamaba, no comía, tenía tres meses.... Yo lloraba, ya no iba a chinearlo, lo enterré. Cuando regresé y la cuna estaba vacía yo lloré, ya no estaba"

"Siento tristeza, como cuando alguien se muere. Mi abuelo se murió, me siento triste y a la vez tengo un recuerdo de su cariño."

Miedo

Mi papá era enojado. Nos mandó arrear un ganado. Nos advirtió que no nos montáramos en la bestia, que era brava y nos podía botar. Pero había una cuesta pesada y mi hermano propuso que nos montáramos. Lo hicimos y la bestia nos botó. Me quebré las dos manos. Me dolía pero no lloraba. El dolor era más de miedo del pánico de mi papa. Por ir de haraganes y no querer caminar nos pasó. El miedo me tenía petrificada. Me tiré por un guindo ya no me importaba morir. Tenía tanto miedo. Mi hermano se había también golpeado pero se recuperó antes y me amarró las dos manos con la camisa. Siempre me gustaba ponerme las camisas de mi padre, le tenía miedo pero sus camisas me gustaban y yo las movía, por eso se asusto la bestia y nos botó, Cuando llegó mi papa me desmayé al oír aquellos grandes pasos. Mi mama me cuidó.

Orgullo de ser mujer

"Me siento muy alegre de estar con todas ustedes y que voy a sacar a mis hijos de promoción. A pesar de ser pobre, de la miseria en la que vivimos, he hecho el esfuerzo para que estudien y ahora salen de 6 grado"

"Yo crecí en una familia pobre. Cuando era niña estudié solo hasta segundo grado. Era de la escuela a la casa. A los 17 me junté con un hombre y tuve seis hijos. Luego vinieron ustedes y me invitaron a participar. A veces no he venido, pero ahora estoy alegre, salgo, me junto con otras mujeres, participo."

"Hasta ahora que tengo cuarenta años me alegro. Cuando era niña, iba descalza, era pobre, no tenía como arreglarme, Ahora me pongo lo que me gusta, sencillo pero me arreglo, me cuido"

Injusticias en distribución

"Me dijeron que iba a ser favorecida con una letrina. Vinieron y me sacaron foto para un carnet, pero luego no me dijeron nada. Yo soy pobre, después me dijeron para un zinc, me apuntaron, pero cuando lo repartieron, no me avisaron. Luego llegué y les pregunté y me pidieron cédula pero no tenían y no me dieron. Me siento triste.

Porque una se alegra de que le van a dar y luego triste porque nada. Una señora me dijo porque no les dije nada, pero yo me quedé callada para que no se piense que yo peleo lo que no es mío. Mejor quedarse con los brazos cruzados. Pero me siento triste"

Poder

"Tengo cargo en la comunidad, soy del poder ciudadano, la coordinadora. Cuando llegan los proyectos me toca a mi buscar a la gente que tiene necesidad y lleva la lista a Matagalpa. Pero luego vienen ellos a supervisar y cambian, hacen otra cosa. Hacen un desorden. Son ellos que deciden y yo quedo mal haga lo que haga."

Trasgresión

"Yo siempre quería bailar, pero no me dejaban. Mi hermana si podía salir, pero a mi, mi papa no me dejaba. Yo estaba muy triste. Una vez hubo fiesta y mi hermana me dijo que no me preocupara que me iba a arreglar y que me iba a llevar. Esperamos que mi padre se durmiera, nos acostamos y como a las 10 pm nos levantamos. Fuimos a la fiesta en aquel entonces era todavía con acordeón. Hasta las cuatro de la mañana regresamos. Entramos calladitas y nos acostamos y mi padre nos e dio cuenta."

Significado de esta experiencia

El teatro espontáneo brindó un espacio, una forma, una acogida para expresar lo que no se puede decir en una asamblea. Abrir un espacio sin agenda, un espacio vacío, libre espontáneo permitió que salieron historias, anécdotas un *"voy a contar algo divertido"* que revelaron los abismos de los traumas, el dolor y la ternura de los recuerdo y desempolvó historias encerradas.

En la construcción social de las relaciones de género, a las mujeres se nos asigna el mundo privado, la casa, el cuidado y muchas de nuestras historias son invisibilizadas y silenciadas por la vergüenza, el miedo, la culpa etc. Contarlas en voz alta y verlas en escena "pública" rompe el tabú, el silencio y convierte la historia "personal" en un hecho colectivo y en una situación social.

"Cuando vine para contar la historia pensaba que era insignificante, pero ahora veo, que mi historia es importante". Visibilizar, hacer escuchar nuestras historias y ser protagonistas nos da poder. En vez de ser víctimas del destino nos convertimos en dueñas de nuestra vida.

El teatro espontáneo permitió reivindicarnos como mujeres, orgullosas de lo que hacemos, transgrediendo los límites que nos impone la sociedad, diversas en nuestras vivencias pero capaces de reconocernos y de emocionarnos con la historia de la otra.

En las presentaciones se expresaron varios conflictos de la comunidad. Una historia era respuesta a una situación expuesta anteriormente. Aunque esto no resuelve la situación, permitió una escucha de la otra parte, con respeto y poder visualizar y a lo mejor entender a lo otro.

En el contexto de una comunidad rural, compuestas por pocas familias, y con pocas oportunidades de contrastarse con el exterior, el teatro espontáneo brinda la oportunidad de verse, ser reflejo y contrastarse a la vez.

El teatro espontáneo aportó a la integración social. Por ejemplo una mujer con problemas mentales en una comunidad rural es rechazada, abusada y discriminada. El hecho que haya podido contar su historia frente a toda la comunidad, cambia los papeles. Es ella la valiente, la protagonista y puede mostrar su historia desde dentro, no la que se percibe, cargada de prejuicios desde fuera. Esto permitió el reconocimiento y el entendimiento de la comunidad.

Valoramos la cultura oral que se está perdiendo en las comunidades rurales de Nicaragua con la entrada de los medios de comunicación masivos y retomamos el juntarse y contar nuestras historias.

Nos reafirmó que el teatro espontáneo es una herramienta valiosa para aportar a la construcción de organizaciones. El hecho de compartir historias nos permite reconocernos, profundizando el proceso organizativo desde las historias que nos une como mujeres.

Significado de esta experiencia para el grupo de teatro

El grupo, que se presenta necesita mucha sensibilidad, conocimiento, entrenamiento, complicidad, escucha y un proceso de crecimiento individual y colectivo, para acoger las historias y poder plasmarlas en su complejidad.

Para mi cada sesión de teatro espontáneo me da la posibilidad de llenarme y vaciarme, de renovar emociones, sentimientos pensamientos. Me siento más humana, más cerca de lo cotidiano, de la esencia de la vida.

Me da la sensación que con las historias se construye un tapiz, cada vez diverso, pero siempre poético, con belleza, como un tapiz cazador de emociones, a veces los colores diluidos con las propias lagrimas y con música de las risas.

Como actriz me confronto y es una buena forma de autoestudio, de autoevaluarte en el quehacer actoral. Porque rápidamente sientes cuando una historia está bien puesta en la esencia y tu cuerpo se moldea físicamente, emocionalmente y estéticamente. Es fácil caer en estereotipos, en protagonismos escénicos que no corresponde, y este ejercicio de estar con la disponibilidad de aportar para la historia de la narradora la verdadera protagonista, este ejercicio de apertura, de humildad, siento que en mi es la llave para complementar la historia narrada, permitirme las resonancias en mi misma y la responsabilidad con la historia de la otra persona de no distorsionarla, de buscar la sinceridad de la esencia, siendo cuidadosa y poética.

No se, me siento más cerca de las personas después de una sesión, algo cambia, se ha compartido desde lo profundo y esto une. La relación con las mujeres es diferente, las historias quedan, dejan una huella.

Como persona revolver y revolverme. Cuestionarme. Abandonar formas, modos, conceptos y volver a empezar cada vez. Aprender de la historia, del dolor y la fuerza de otras historias. Retorcer las emociones, darlas y contenerlas a la vez. Como actriz olvidarme de los esquemas técnicos o ideas fijas. Aprender a vaciarme, a limpiar rápido el corazón y la piel con cada historia, para que otra pudiera entrar. En ambos casos una universidad de vida acelerada e intensa.

Experiencia escrita por las mujeres de las comunidades rurales de Matagalpa y el grupo de teatro "Nuestra Cara" del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Nicaragua, 2011

Ana Ara, Enfermera psiquiatra con maestría en salud pública y teatrística

Fanny Vado, Licenciada en español y teatrística

Leonila Argüello, Comunicadora social y teatrística

Bea Huber, Pedagoga y teatrística

Para contactarnos: educacion@cmmmatagalpaorg.net