

Carrizo Abierto: procesos escénicos para la recuperación de la tradición oral *comcaac*

Alma Cristina Vázquez Bátriz*

Descripción del proyecto

Es así como aunado al lenguaje escénico trabajado desde hace dos años por *Colectivo Sonder*, que este proyecto surge como un laboratorio experimental de artes escénicas para jóvenes de la comunidad de Punta Chueca.

Objetivos

- Propiciar un espacio de creación, acompañamiento y capacitación en el que las prácticas tradicionales, saberes y costumbres de la nación *comcaac* dialogarán con lenguajes artísticos contemporáneos.

*Actriz formada en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), gestora cultural por la Universidad de Guadalajara, coordinadora del proyecto Carrizo Abierto: laboratorio escénico para jóvenes *comcaac* 2017 y miembro de *Colectivo Sonder*, actualmente colabora como titiritera en la compañía *L'ormiga Titeres* en Hermosillo, Sonora.

- Posibilitar el surgimiento de nuevas formas de apropiación y de difusión del patrimonio cultural intangible de dicha comunidad.

Se tiene como meta la creación de un montaje escénico/expositivo que girara alrededor del mito de la *Mujer Azul* (la mujer pintada) perteneciente a su tradición oral.

Mito: el primer seri fue una mujer llamada *Primer Mujer o Mujer Pintada*. Su cuerpo y su cara estaban pintados de azul para verse más bella y se hablaba de ella como “la mujer que es bella”. Ella salió del carrizo y atravesó la isla del tiburón hasta un lugar en que encontró a un hombre. Se casaron y tuvieron hijos. A pesar de ser hermanos, se casaron.

El viejo, el venado y el coyote. Estética y cosmogonía

Miguel Olmos Aguilera

La realización del laboratorio escénico en la comunidad de Punta Chueca, se compuso por cuatro módulos donde se compartieron herramientas escénicas para la expresión dramática, liberación de la imaginación, el cuerpo, así como la investigación de su tradición oral. Se busca generar entre toda una base metodológica que dejará un sustento, una continuidad del trabajo y un resultado final.

Los módulos

Taller de juegos recreativos

En este taller involucramos juegos tradicionales de la comunidad *comcaac* y otros juegos propuesto por el

Darlen y Tina Romero Torres presentan sus costumbres cotidianas en la comunidad *comcaac*

Como resultado de un taller práctico de teatro en la comunidad *comcaac* y una investigación sobre sus costumbres surgió la puesta en escena *Territorio*, en la que las hermanas *Darlen y Tina Romero Torres* muestran la práctica de su cultura.

Fue en el auditorio del Departamento de Trabajo Social donde se presentó la obra de teatro *Territorio. Cuando memoria y presente buscan ser uno*, como parte de las actividades preparadas con motivo de la reciente conmemoración del *Día Internacional de la Mujer*.

Darlen y Tina, sin muchos elementos teatrales, pero sí con algunos sumamente representativos de la cultura seri, expusieron y transmitieron algunos conceptos y características del lugar, de la gente, del significado de los detalles, de la vida *comcaac*, a los asistentes, quienes estuvieron pendientes de todos y cada uno de los movimientos de las protagonistas.

En la obra, las jóvenes intérpretes, fueron bondadosas como su gente, alegres como sus bailes, luminosas como el entorno y disciplinadas como cada una de las ceremonias y creencias.

Cristina Vázquez Bátriz, integrante del *Colectivo Sonder*, comentó que esta obra de teatro fue producto del proyecto *Carrizo Abierto*, un laboratorio con diferentes talleres que desarrollaron en la comunidad para conocer y rescatar información para compartirla a través de ciertos productos, como fue esta obra de teatro.

“En el laboratorio se impartieron diferentes talleres y en cada taller se buscaba obtener información para incluirla en la obra. Fue en el taller de teatro de la memoria donde se obtuvo información acerca de la problemática de la comunidad y también, acerca de todo aquello

que es un obstáculo para que la transmisión de la información vaya de los abuelos a las nuevas generaciones”, explicó.

Dijo que esa situación se torna difícil, pues por lo general tienen que hacer algún tipo de trueque para que los adultos, los abuelos, los viejos, quieran compartir su conocimiento y transmitirlo a las nuevas generaciones.

“Esto no es una historia como un teatro convencional, es solo un montaje en donde se expresan las ideas que ellas quieren comunicar”, añadió; y dijo que *Sonder* ha venido trabajando desde hace tres años en otros proyectos con los integrantes de la etnia.

Comentó que esta es la tercera ocasión que se presenta la obra: la primera fue en el Museo de Culturas Populares, en noviembre de 2017; la segunda, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, Sonora, en enero de este año; y ahora, la tercera ocasión, en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora.

instructor. Se partió de un eje: colectividad; entendiendo este término como la unión de esfuerzos de varios individuos que se asumen dentro de un grupo temporal. Asimismo, el uso de la memoria colectiva fue importante para entender y vivir los juegos tradicionales propios de la comunidad.

Se toma en cuenta el ritmo, tiempo de cada participante, evitando exponer al individuo; se les invita a proponer a partir de lo que a ellos les inquieta, divierte e interesa. Se dio como resultado la escenificación de pequeñas historias y anécdotas que los mismos alumnos compartieron. Esta “escenificación” fue trabajada y realizada en equipo.

Teatro de la memoria

Se buscó iluminar aspectos de la memoria colectiva que poco a poco están siendo condenados al olvido y las posibles causas de que este hueco, entre una generación y otra, llamado olvido, ocurra.

Fue a través del trabajo de mesa y formulación de preguntas respecto a los conceptos de memoria, memoria colectiva e individual, identidad, olvido, junto con entrevistas a personas de la comunidad, que se creó de manera grupal, un mapa mental que evidenció, por medio de imágenes, dibujos y texto, información sobre problemáticas y situaciones particulares de la comunidad, sobre sus familias y su identidad personal.

Taller corporal

Partimos del eje cuerpo-territorio donde se trabajó el reconocimiento propio del ser a través de la experiencia del cuerpo en el espacio, la exploración de posibilidades de movimiento mediante la libertad de imaginar, improvisar y el placer por el juego, así como diferentes calidades de movimiento, velocidad, ritmo y el uso de imágenes para expresar a través del cuerpo. Buscamos desarrollar la sensibilidad ante lo cotidiano a través de

vivencias, hábitos y percepciones para transformarlos en imágenes poéticas. Descubrimos en diversos ejercicios su postura ante las dinámicas familiares, inconformidades e ideologías con respecto a su comunidad, así como gustos personales. Como resultado del taller, crearon sus danzas individuales pensando en su cuerpo como territorio en su territorio (videos y danzas de Yunniva, Darleen y Tina).

Teatro de objetos

El teatro de objetos es una variante técnico/escénica del teatro de títeres. El eje rector de esta técnica se desprende de objetos de uso cotidiano, a los cuales se les dota, mediante la manipulación y otras aplicaciones, de nuevos significados, construyendo nuevas formas plástico/escénicas que logran representar diversos personajes y situaciones.

Para el presente proyecto se trabajó con basura, pues en la comunidad de Punta Chueca es un problema la acumulación de la misma, ya que el camión recolector puede tardar hasta seis meses en ir por los desperdicios. Al ver esto como una problemática también, se vio como un posible tema para el montaje escénico, por lo que se decidió trabajar con latas y desechos de metal y aluminio. Los objetos encontrados se intervinieron para plantear espacios comunes o reconocibles al interior de la comunidad, pero también para plantear la relación de las personas de la comunidad con su entorno.

Resultado final

Territorio: Cuando memoria y presente buscan ser uno.

Territorio es un espectáculo escénico/expositivo, resultado del laboratorio escénico *Carrizo Abierto* para jóvenes *comcaac*, que muestra elementos constitutivos de identidad *comcaac*, que se encuentran muy arraigados en el imaginario colectivo de los jóvenes como son: el territorio, la lengua, la bandera, los cantos y danzas, y las fiestas. Todo esto con el diálogo de las diferentes apropiaciones culturales que los jóvenes han hecho ejemplificadas en su gusto por la música hip hop, electrónica, el anime, danza contemporánea e incluso hasta la escritura poética en la lengua japonesa.

Todo esto al final queda sintetizado en la expresión de dos mujeres jóvenes, quienes desde su historia de vida personal y su propia voz como herramienta de denuncia y de comunicación, vuelcan toda esta investigación emprendida en acciones y expresiones corporales, que brindan al espectador un abanico de situaciones que definen el concepto de territorio, entendiendo este como testimonio tangible e intangible de una identidad cultural.

Nuestro trabajo queda sintetizado de la siguiente manera:

“Trabajar para la cultura no solo quiere decir trabajar con productos culturales, sino sobre todo crear las condiciones para que se desarrollen nuevas culturas, nuevas células de vida comunitaria”. F. Taviani