

ENTREVISTA RADIAL A EUGENIO GUZMAN, DURANTE LAS REPRESENTACIONES DE LOS PAPELEROS.

-Desde qué punto de vista enfocó esta obra, que quiso hacer con ella.

E. GUZMAN/ En primerísimo término tendríamos que hablar de la obra de Isidora Aguirre. Tal como lo dice su título "Los papeleros, sátira con música y canciones", nos encontramos frente a un nuevo tipo de teatro, a un teatro que no se acostumbra hacer, es decir, un teatro que pretende entretener, satirizar y dejar en el espectador una sensación de que se le ha querido decir algo más que la simple representación frente a sus ojos.

-Pero, antes de entrar de lleno a los Papeleros, quisiera preguntarte ¿quién es Isidora Aguirre? según tu concepto de Director, tú que ya has trabajado junto a ella en varias oportunidades, has dirigido varias de sus obras, quisiera que dieras tu opinión sobre Isidora Aguirre como autora.

E-G.- Isidora Aguirre es una autora que ha logrado adentrarse en el alma de los personajes populares chilenos y que a través de sus obras ha ido mostrando una galería de tipos que el público chileno ha sabido distinguir y amar. Porque creo que hay pocos autores que hayan encontrado un eco tan amplio en los espectadores a través de sus personajes. Yo he visto en las galerías de teatros de Rancagua, en las plateas elegantes de Buenos Aires en las lunetas de Madrid, como los espectadores de estos distintos sectores y distintas regiones han encontrado en el chilenuismo de los personajes de Isidora, y en su verdad más profunda y más íntima, un eco de simpatía y de emoción muy genuina. Ella logró entrar con La Pérgola de las Flores en todos estos sectores de público y con Población Esperanza, tanto en la provincia chilena como en Buenos Aires logró conquistar para sus criaturas de ficción de escena, una respuesta tan amplia y tan sincera que prácticamente eso la distingue entre todos los autores chilenos, como una persona que ha sabido traspasar este puente/de ^{esta barrera} las cándidejas con una enorme emoción, y hacerse amar por la gente; no sé si eso la caracteriza. Y, partiendo de comedias de carácter frívolo, de carácter sofisticado, y continuado con una obra tan llena de magia como La Pérgola de las Flores y siguiendo a esta primera crítica social que ella realizara en Población Esperanza, se encuentra ahora en una nueva etapa, una nueva fase de su carrera en que pretende, digamos, asestar un golpe fuerte a las condiciones sociales en que se vive en Chile y lo está logrando plenamente al traer un público distinto a esta sala, con un problema distinto al que suelen plantearnos los escenarios en

este país.

- Entonces ya estamos de lleno en los Papeleros. Hablemos de ellos. Qué son los Papeleros, qué es esta obra. Ahora tu como director que quisiste hacer de esta obra, como la enfocaste con los actores para llegar a este resultado que estamos viendo en el Teatro Carpa.

E.G.- Los Papeleros ^{trata de} es un problema social bastante candente y que puede simbolizar a los extremos de miseria en que se puede caer en una sociedad como la nuestra, de país subdesarrollado, y donde aún no se encuentra, digamos, una nivelación en las clases sociales como para que estén repartidos tantos los bienes como la educación y la producción en una forma justa, equitativa que pueda producir un progreso total en nuestra patria hacia mejores aspiraciones. Los Papeleros son un sub-estrato de la sociedad, una parte del lumpen, es decir, ni siquiera alcanzan a ser el proletario en mínimas condiciones de bienestar y de comida. Son seres que viven, como lo dice la autora en algún momento de su obra, en la basura, dentro de la basura, comiendo basura, y que, sin embargo están sirviendo a un patrón, a un particular, para que este se enriquezca, y que teniendo los en condición de bestias él pueda aspirar a una posición de señor. En este sentido la simpatía de Isidora Aguirre por la clase explotada es bastante decidida, es decir, ella no hace ningún remilgo al decirlo con todas sus letras, pero ella no lo hace con un fin político, lo hace con un fin social, porque al teatro le corresponde su papele de teatro, lo hace como una denuncia para que esta denuncia se extienda más allá del teatro y sean los políticos quienes la recoja, y la sociedad en general sea quien la recoja; en ese sentido el teatro está cumpliendo una función artística y una función social a la vez, es decir, está ennobleciendo su temática, trayendo a la simple entretención una también una misión de "hacer pensar", de hacer meditar.

-Cual fué tu punto de vista de Director frente a la obra, ya que sin duda un director le imprime un sello personalísimo a la obra que dirige.

E.G.- En este caso mi "sello personalísimo" no ha sido más que el de procurar dar realce, con los ropajes del teatro, al mensaje de Isidora Aguirre, ^{con toda su amplitud} contando como un elenco muy fogueado en las lides del teatro profesional, un elenco muy vasto y muy rico, de 25 a 30 personas; concerté un espectáculo que se aviniese a las reglas del juego, que a través de su obra, procuró escribir Isidora Aguirre, es decir una obra que corresponde no al teatro costumbrista sino al teatro épico, y como teatro épico se entiende un teatro que narra

los hechos, mas que dramatizarlos, y que está procurando como primerísimo postulado, dejar muy claro, que es teatro y nada más que teatro, es decir que el problema que involucra su presentación sobre el escenario no va a ser resultado sobre el escenario como es la ilusión de muchos espectadores, que pretenden que les den el "pastel completo", es decir, comienza la obra tiene una exposición sobre el problema, luego este se desarrolla, y dentro de los límites de la representación el problema se soluciona. Isidora Aguirre piensa que no es así, que no es el escenario donde se debe resolver el problema que se plantea, sino más allá de sus límites. Y para ello está mostrando, como en el género épico, que la obra ocurre en el teatro y dentro del teatro y que el problema, solamente está narrado en el teatro, para que el público luego vaya a la acción, medite sobre este problema, y a través de las vías, que son todos los medios sociales, llegue a la solución de este problema.

- O sea tu punto de vista principal fué no desvirtuar en ningún momento la idea central de Isidora, sino que incluso, subrayarla.

E.G. -Subrayarla. Para ello, se concertó este espectáculo que, en una forma muy clara muestra que estamos dentro de un teatro, puesto que estamos oyendo canciones, lo que ya significa estilización de un dialogo naturalista o costumbrista, puesto que lo obliga, al ser cantado a ^{ser dicho} ~~ser dicho~~ de una manera mucho mas sintética, y mucho más precisa, y a quitarle al mismo tiempo la ilusión de que es solamente un espectáculo donde hay papeleros que estamos mirando por el ojo de una cerradura, sino que son papeleros que son gente de teatro, vestida, disfrazada de papeleros, pero que el problema no nos limitamos a mirarlo por el ojo de una cerradura, sino que lo estamos denunciando para que crezca del teatro hacia los límites que lo rodean.

-Como ha recibido el público la obra?

E.G./ El público ha tenido una reacción de adhesión al espectáculo y ha comprendido en una forma instintiva las leyes de este juego que podría parecerle a los críticos muy intelectual. Es decir, el público ha seguido esta serie de sketches, que van mostrando la realidad social de los papeleros y el conflicto que ellos enfrentan con sus propias debilidades, sus propias fallas, y al mismo tiempo con el patrón que está caracterizado en una forma simbólica con un parlante y que no muestra nunca su presencia para hacerse aun mas simbolico, mas misterioso, y mas difícil aun de enfrentar. Y el público, ese público ingenuo, popular al que queremos llegar, le ha impor-

tado muy poco el juego intelectual de la autora, de los actores y director o del escenógrafo, etc, y le ha importado muchísimo más, el impacto que recibe pasando de una canción a un diálogo agresivo, para luego pasar a una escena cómica, tierna o sentimental, y siguiéndolo ha descubierto que esta crítica social es válida, es sincera, es profunda y es genuina. Donde ha habido una enorme contradicción es en los críticos. Los críticos chilenos han opinado de una manera tan disímil, tan llena de contradicciones, que uno piensa que estamos frente a una obra que no puede ser juzgada con los mismos moldes que se han juzgado obras anteriores, es decir, de que están frente a una fisonomía nueva, frente a una forma nueva de teatro en Chile, aunque han querido insistir que, por parecerse al teatro de Brecht en algunos aspectos formales, podría ser una copia de Brecht, y esto no es auténtico. Brecht en sus obras, siendo un teatro épico al igual que la intención de Isidora Aguirre, no muestra nunca la realidad que le es cercano, muestra a través de leyendas y fantasías una crítica social y la distancia, por así decirlo, es decir la hace válida para el teatro únicamente a través de la canción y de la misma fábula. Isidora Aguirre ha sido muy valiente: ha mostrado, a través de una fábula, una realidad que está al lado del espectador, que es la misma realidad que ellos encuentran en la calle, es decir, la miseria que inunda a Chile. Cuando uno la ve, está ya tan acostumbrado a verla, que no le produce ninguna impresión; si uno pasea entre gente desnutrida, que se haya en calidad de bestia en la calle, está tan habituado a ~~verla~~^{aceptarla}, que prácticamente no la ve. En cambio cuando la ve en el teatro, le parece tan llena de color, de espectación, de misterio, de peripecia, de sorpresa, que al verla allí cobra un valor nuevo, y al verla así representada, tal vez la mire en la calle por vez primera. Tal vez vuelva a descubrir que hay miseria y a meditar en las consecuencias de esa miseria que hay en la calle.

- O sea, que el público después de ver esta obra en el teatro, es posible que medite sobre esta realidad tremenda y descarnada que ~~existe en Chile~~^{existe en Chile} ~~existe en Chile~~ y trate de remediarla, tal como dice la obra, que busque el público la solución.

E/G/- Exacto. Este es un teatro que está hecho no solamente para entretener, sino también para mover a la acción. Nosotros no somos tan ambiciosos de pensar que vamos a mover de inmediato a la acción, pero ya, por ejemplo, hay diarios que se están empezando a ocupar de este problema específico de los papeleros, como es el caso de las Últimas Noticias que ha dedicado

el sábado pasado, páginas completas a este problema sin mencionar siquiera la obra, sin decir que se trata de una influencia, conciente o inconciente de una obra que se está presentando en Santiago para denunciar el problema.

- Efectivamente, lo leí en las Últimas Noticias. Cuando yo vi esta obra, pensé de inmediato: esta es una obra que va a traer polémica, y parece que efectivamente ha sido así, porque ¿qué ha dicho la crítica santiaguina con respecto a los Papeleros?

E.G. - Si quieres podemos escuchar lo que ha dicho la crítica, y brevemente mostrar como hay un pensamiento y otro para juzgar lo mismo. De la revista VEA del 28 de Marzo: "Papeleros que parecen arrancar de nuestras poblaciones callampas, inauguran el teatro Carpa Alejandro Flores. El Sindicato de Actores de Chile se sacó un siete con la dramática obra de Isidora Aguirre, que pese a estar salpicada de humor y de ironía deja en el ánimo de los espectadores una profunda emoción"...En cambio Orlando Rodríguez en "El Siglo", ^(del 6 de abril) escribe:

" ..la visión de la autora toca la superficie del problema, las características exteriores, pintorescas de los personajes, el aspecto humorístico, y la obra se transforma entonces en un sainete, a ratos divertido, con un valioso mensaje contenido en las letras de las canciones, pero no en la acción dramática de la obra, condición esencial para obtener impacto de público"

Del mismo Siglo, ^{en su editorial} (del 28 de Marzo) ~~un~~ ^{un} cronista afirma: "Los Papeleros muestra con crudeza, con ironía amarga, con un contenido esperanzado, la vida terrible de hombres arrojados a los desperdicios por una sociedad y una clase, que siempre limita en sus intereses en la basura. Es una obra de profunda protesta social. La autora Isidora Aguirre ha observado con minuciosidad el ambiente y el lenguaje de sus personajes y los reproduce con acierto. Las bellas canciones acentúan la intención de la obra y al final se consigue lo que se buscaba: una sensación en los espectadores de que algo fundamental debe cambiar en nuestro mundo: el hombre no puede ser arrojado a los desperdicios. El director Eugenio Guamana ha conseguido un espectáculo de alto nivel que está al tono con el respeto del público popular que es mucho más exigente de lo que se imagina." Otra opinión, en el Ecran del 2 de abril: "Los Papeleros es una obra valiente pero desgraciadamente la buena intención de su autora tropezó con un conocimiento superficial del ambiente y sus causas." Sin embargo, en la Tercera del 31 de Marzo: "Sin duda la escritora chilena se ha adentrado en el amargo oficio de estos seres desposeídos de la fortuna, documentándose admirablemente para componer su pieza

teatral y darle todo el caracter al triste gremio de los papeleros." El Clarín: "Dice la autora que escribió la obra para despertar en el público la conciencia de la miseria al mostrar a los papeleros como un símbolo; y lo consigue en saciedad dolorosa, plena de una magia, saturada de dolor que azota y hace pensar en la solución que nos piden al final todos los menesteros de la obra. Es teatro puro y épico, bien concebido. Tiene semejanza con Brecht^{lo} que le da mas resonancia en su armazón total. El director Eugenio Guzman, supo imprimir a cada uno de los personajes, un alma, para que vivan eternamente, como la miseria misma. Y el conjunto de actores se aboca a un trabajo de masas, abigarrado, febril que grita por solucionar su gran problema. Aquí está la "Guatona Romilia", de pié como inmortal y los demás papeleros que fustigan, crean y hace de esta obra algo que perdurará.

Y así te podría citar muchas otras críticas en contradicción. La de Vea exaltando la obra, la de Ercilla, peyorativa^{disminuyendo} el experimento importantísimo de Isidora Aguirre, la de Zig Zag llena de encendidos elogios, y en fin, se podría citar también la contradicción que hay entre un público, de mayor coeficiente intelectual que protesta por la protesta de Isidora Aguirre y un público ingenuo que aplaude la protesta de Isidora Aguirre, y la de un público erudito e intelectual, pintores, escultores y artistas que han venido hasta el escenario ha manifestar su entusiasmo y su profundo interes por esta tesis que trae I. Aguirre, y por ese soplo de renovación que trae al escenario.

-En realidad la crítica ha sido bastante contradictoria con respecto a la obra Los Papeleros, de I. Aguirre. Ahora, ¿cual ha sido tu posición frente a esta crítica contradictoria?

E.G. - Yo pienso que nosotros, los hombres de teatro, estamos hechos de una batalla muy larga. Nunca una obra es el final de una batalla, o el comienzo de una batalla, sino una parte de un proceso muy largo que termina solamente cuando desaparecemos. Creo que Isidora Aguirre está en una fase muy importante de su proceso y que nosotros no tenemos aun la perspectiva ~~para~~ necesaria para juzgarla, será otro tiempo el que lo juzgará. Pero en defensa de su posición cito lo que dice el propio Brecht como hombre de teatro en su famosa canción del autor de teatro (esto a propósito de lo que se ha dicho y criticado en la prensa de "a la manera de", copiar a Brecht, etc, que es la moda hacer las cosas a l estilo Brecht) Dice Brecht: Yo soy un autor de teatro. Muestro lo que he visto - en los mercados de los hombres pude observar como se trata al hombre - eso es lo que muestro yo, el autor- Y para

III
B
V
P
A
C
E
N
E
R
A

A
L
E
J
A
N
D
R
O
F
L
O
R
E
S

C
O
L
E
C
T
I
O
N

poder mostrar lo que veo.- reviso las representaciones de otros pueblos y edades - He escrito algunas piezas según modelo de otros - probando con rigor las respectivas técnicas - y compenetrándome de aquello que me resultaba útil a la causa". De modo que tu ves aquí, afirmado por el propio Brecht, su incitación a otros autores para que le imiten, y su confesión sincera de haber imitado. Ahora, no creo que Isidora Aguirre pretenda ser Brecht, ella misma, modestamente se coloca en la posición de una humildísima autora teatral chilena que, ~~y~~ siguiendo este ejemplo de Brecht con su teatro épico, toma algunos elementos y lo hace con la intención de superar su propia temática. Y creo que la ha superado, que le ha dado una espina dorsal, la ha vertebrado y que, si a algunos les gusta y a otros les disgusta, el teatro está hecho para esa contradicción, y el teatro, al representar la obra de Isidora Aguirre está ganando una nueva cantidad de público y una nueva cualidad de público. El público popular ha sido tremendamente descuidado en Chile, ha tenido una huerfanía durante muchos años; no ha sido llamado a través de sus personajes populares para que vuelva a llenar las butacas, y a aplaudir algo que es suyo, y con esta obra, y otras obras por supuesto, no digo que yo que sea solamente esta, se está conquistando un nuevo público popular, se le está atrayendo de a poco, con esta misión que se ha propuesto el Sindicato de Actores con su teatro carpa, teatro que es popular en la forma y en su contenido, que está logrando, lentamente, como es toda nueva experiencia, cristalizarse, ganar adeptos, trae más público popular y enriquecer nuestra misión de hombres de teatro, darnos fe, vigorizarnos, adquirir médula, sentir que hacemos el teatro por "algo" y no solamente por nosotros mismos, que estamos haciendo el teatro para servir a una sociedad, para entretenerla, ~~paraxixix~~ dignificarla, ennoblecerla, y al mismo tiempo, para hacerla pensar.

- Claro, y además para cumplir este otro objetivo: hacer teatro chileno. Hacer que los autores escriban sobre nuestros problemas, sobre nuestro hombre chileno con todos sus defectos, todas sus virtudes y solamente cuando tengamos un teatro así, bien cimentado, podremos hablar entonces de una dramaturgia chilena real, efectiva. Quizás podamos escuchar ahora unos párrafos de la obra y un par de canciones significativas, con letra de Isidora Aguirre y música de Gustavo Becerra, el excelente compositor nacional que puede dar al auditor una idea del contenido, de la forma y del significado de los Papeleros que se está representando por el Sindicato de Actores en el Teatro carpa Alejandro Flores.

2508