

:: RESEÑA

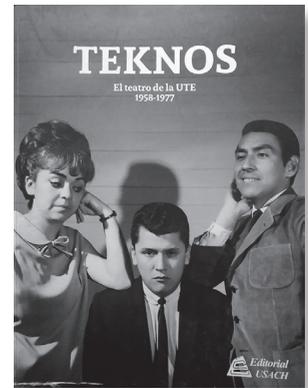
Catalina Saldaña Lagos, Constanza Araya Fernández y Ana González Toro (Edición, investigación y textos).

TEKNOS. El teatro de la UTE. 1958-1977.

Santiago: Editorial USACH, 2018
269 pp.

Por Yael Zaliasnik S.

Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile
yzaliasnik@gmail.com

Frecuentemente nos enfrentamos a los libros como si fueran únicamente envases, contenedores, soportes de distintas ideas y discusiones y nos olvidamos de la materialidad del artefacto en sí. Un peso, una cantidad de hojas, un olor, un determinado papel, imágenes, diseño, una apariencia y características físicas que lo hacen único y especial. Este libro tiene la cualidad de desfamiliarizar, de esta manera, nuestra percepción, de llevar nuestra atención nuevamente al libro en sí, con nuestros distintos sentidos que se abren al olerlo, verlo, tocarlo para entrar de un modo suave y guiado, sin tropiezos, a su contenido, que si bien no presenta ambiciosas hipótesis y discusiones académicas, es un archivo importantísimo de una compañía teatral, de su historia, de su época, con un valor documental único, particular, insoslayable para la historia del teatro en Chile. Porque la memoria se preserva y transmite a través de lo efímero, de lo que Diana Taylor (2003) denomina el repertorio, lo corpóreo, las sensaciones que se evocan, que a veces se despiertan por medio de engramas (que nos quedan, por ejemplo, de la vivencia de una puesta en escena, de una *performance*), pero también a través del archivo, de fotografías, documentos, distintos registros. La materialidad del libro nos recuerda y va de la mano con la materialidad de la memoria. Recoge en su misma existencia la necesidad que nombra Elizabeth

Jelin (2000) de “materializar la memoria”, es decir, que esta cuenta con soportes, marcas, lugares físicos, documentos que evoquen concretamente el pasado.

En sus 270 páginas de 16 x 21 centímetros, de papel couché opaco, con numerosas imágenes y textos (de la época y contemporáneos), en sus 750 gramos, el libro documenta el nacimiento y desarrollo de Teknos, compañía teatral universitaria chilena nacida en 1958, al alero de la Universidad Técnica del Estado (UTE). Esto en una época marcada por grandes transformaciones en nuestro país, cuando se gestaba el proceso de la Reforma Universitaria, la que buscaba democratizar la enseñanza e involucrar a la universidad con los problemas nacionales, fortaleciendo el vínculo entre esta y la sociedad, masificando y diversificando el acceso a la ciencia, al arte y las humanidades.

Dado el contexto de su surgimiento, no es de extrañar que entre los principales logros de esta compañía que estuvo activa y dinámica —se organizó, viajó, hizo numerosas presentaciones, se profesionalizó— entre 1958 y 1977 (ininterrumpidamente), destacados en las páginas de este libro, a través de programas, notas de prensa, entrevistas, entre otros, estuvo descentralizar la creación y la oferta cultural, buscando llegar a públicos muy diversos, muchos de los cuales nunca habían experimentado la vivencia de un montaje teatral. De hecho, a esta masificación de las audiencias, meta de los distintos elencos universitarios de la época, se refiere una anécdota relatada en el texto por el actor Adriano Castillo, quien perteneciera a Teknos. Luego de una función de *La escuela de las mujeres*, de Molière, en una pequeña mina, en el norte de Chile, una mujer mayor se acercó y le dijo “¡Muchas gracias, mijito, muy linda la película en vivo!” (17).

Los distintos grupos universitarios compartían la meta de querer construir un teatro nacional y popular, para lo cual, entre otras iniciativas, realizaron numerosos talleres, festivales, giras. Antes que Teknos habían nacido otras compañías universitarias. En 1941, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile (Teuch). Dos años después, el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica (TEUC) y, en 1945, el Teatro de la Universidad de Concepción (TUC). Teknos surgiría después como iniciativa de un grupo de estudiantes de la UTE, institución que se originó en 1947 con la idea de contribuir a la formación de especialistas que colaboraran con el proceso de industrialización del país. Su primer montaje, el mismo año de su fundación (1958), fue de la obra *Se arrienda esta casa*, escrita por el dramaturgo Gabriel D’Harvillez y dirigida por Alfredo Mariño. Su elenco estaba conformado por estudiantes de las distintas carreras que impartía la universidad. Jorge Coulon, estudiante de electricidad en la Escuela de Artes y Oficios (EAO), participó como iluminador en la compañía y, en algunas ocasiones, reemplazó a sus compañeros en escena. Posteriormente sería uno de los fundadores del conjunto musical Inti Illimani. En 1962, se contrató a Raúl Rivera como primer director estable de la compañía, así como a actores y actrices profesionales. Rivera dirigiría muchas obras del grupo hasta que, en 1974, se exiliara en Francia junto a su esposa, la dramaturga María Asunción Requena. De hecho, el montaje de la obra *Pan caliente*, de Requena, fue una de las puestas en escena más emblemáticas del conjunto teatral, la cual estuvo cerca de cinco años en cartelera, presentándose alrededor de seiscientos veces, entre otros, en Bolivia y Colombia.

La materialidad del libro y de la memoria nos llevan a reflexionar también sobre la materialidad del teatro, relacionada, por una parte, con su carácter convivial (el encuentro de presencias, como lo define Jorge Dubatti) y, por otra, con la teatralidad del mismo. “¿Qué es la teatralidad?”, se pregunta Roland Barthes en el ensayo “El teatro de Baudelaire”, intentando describir lo específico de lo teatral, para responder:

Es el teatro sin texto, es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la escena a partir del argumento escrito, esa especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior” (Barthes 50).

Para todo lo cual este libro es un importante documento, pero también aliciente de distintas percepciones y reflexiones, vinculadas, entre otros, con el repertorio, el archivo, lo documental, el teatro y la memoria. Página tras página, se va constituyendo, mientras se lo lee, observa, revisa, aprovecha y goza en un significativo archivo del repertorio de esta compañía universitaria puesto, así, a disposición de un público que quizás no vivió dicha época. El libro está dedicado al actor Juan Quezada, parte del elenco de numerosas puestas en escena de la compañía (*Pan Caliente*, *Heroica de Buenos Aires*, *Los fugitivos* y *El tragaluz*, entre otras), quien falleció en 2017. Objeto cuidado, de indudable valor documental y también estético, cuenta con una organización prolija, pensada, clara. Comienza con una presentación del rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi (dicha casa de estudios fue una de las que se originó de la Universidad Técnica del Estado, en 1981). Luego, un prólogo del actor, Adriano Castillo, seguido de una introducción realizada por las tres investigadoras del Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago, que dieron materialidad a este libro —Catalina Saldaña Lagos, Constanza Araya Fernández y Ana González Toro—, donde narran el desarrollo de la compañía, recurriendo a distintas fuentes, sobre todo escritas, para dar cuenta de la historia y logros de Teknos, así como del contexto en que surgió y se desarrolló.

Sigue una contundente sección de “Documentos”, donde se incluyen, en blanco y negro y en color (según las características del original) fotografías de la época, de montajes y elencos, notas de prensa —informativas, críticas, publicitarias—, imágenes de programas y afiches, invitaciones de la época (escritas a máquina), cartas. Todo, parte del Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile. Las imágenes, impresas en una muy buena calidad, logran destacar aún más el cariño y cuidado que se percibe cuando uno tiene la suerte de poder revisar este libro, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) 2018. Salvo escasas excepciones, cada página que no contiene texto presenta una única imagen, lo que le otorga también sobriedad evitando recargar cada hoja tanto visual como informativamente. La siguiente sección se denomina “Elenco”, e incluye retratos de la época en blanco y negro de los actores que integraron la compañía, junto a una pequeña biografía. “Montajes” es el siguiente capítulo, que presenta un listado de las puestas en escena, año a año. Luego vienen la bibliografía y los agradecimientos.

TEKNOS. El teatro de la UTE 1958-1977 es la presentación esmerada, delicada y dedicada de un material único, histórico, que registra el surgimiento y desarrollo de una compañía y una época muy importante y poco discutida y documentada, en general, con clara conciencia de su valor convivial y cultural. Todo, a través de una investigación, redacción e impresión tan impecable y linda que nada nos desconcentra, invitándonos a apreciar este artefacto y el archivo que guarda, reproduce, comunica de actividades igualmente plenas de elementos materiales, escenografías, utilerías, vestuarios, entre otros. Revisándolo, se materializa también la memoria y sentimos que, de alguna manera, revivimos una época que nos toca además con mucha nostalgia, por despertar principios y valores colectivos y solidarios, anestesiados por los años posteriores de la

dictadura cívico militar y toda la época siguiente, que ha profundizado en esta insensibilización, incentivando más bien el individualismo, cuando la educación, los servicios básicos y casi todo lo esencial ha sido privatizado. Junto con ellos, infinitos sueños quedaron igualmente congelados. En estos tiempos, volver de alguna manera al convivio propio del teatro y, en especial, a esa época, a los ideales de la Reforma Universitaria, a los proyectos colectivos y sociales olvidados o cubiertos con opacidades, con capas grises y terrosas de un presente rápido y ávido de logros concretos, individuales, medibles, nos despierta y energiza. Nos hace también interesarnos aún más por el teatro chileno y su historia. Todo lo cual se disfruta y, por supuesto, se agradece.

Obras citadas

- Barthes, Roland. "El teatro de Baudelaire". *Ensayos críticos*. Barcelona: Seix Barral, 1983. Impreso.
- Dubatti, Jorge. *El "convivio" teatral. Teoría y práctica de Teatro Comparado*. Buenos Aires: Atuel, 2003. Impreso.
- Jelin, Elizabeth. "Memorias en conflicto". *Puentes* 1 (2000): 6-13. Recurso electrónico. 12 de diciembre de 2018.