

A casa cerrada y a casa abierta:

propuesta para teatros puertorriqueños.
Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell

Conferencia re-presentada el 25 de marzo de 1994 durante el Seminario:
Teatro Puertorriqueño de Cara al Siglo XXI auspiciado por el Instituto de
Cultura Puertorriqueña

El espacio es una sala larga en Casa Blanca. La puertas y dinteles están
adornadas con textos caligrafiados del teatro puertorriqueño y universal; al
fondo de la escena una puerta con cortinas de papel y una máscara gigante
hecha con trocitos de masking tape. A ambos lados las caretas del teatro,
el nombre del seminario: El teatro puertorriqueño del cara al siglo XXI y el
nombre de la conferencia: A casa cerrada y a casa abierta: propuesta para
teatros puertorriqueños.

Toño y Rosa entran por el público cubiertos por dos mesas redondas vestidas
con manteles, la de Rosa es negra y la de Toño, blanca. El público invitado
está sentado en torno a mesas similares cubiertas con manteles blancos.

Toño y Rosa llegan al area de actuación se saludan con las mesas, dan una
vuelta alrededor de sí mismos y saludan al público descubriendo sus caras
por la parte de arriba de las mesas. El tope de la mesa de Toño tiene una
versión del logotipo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la de Rosa
sólo el texto que lo rodea y el centro vacío.

Toño: I.C.P. (Instituto de Cultura Puertorriqueña)

Rosa: Ay-Ci-Pi. (pronunciación en inglés)

Toño: I.C.P.

Rosa: Ay. Pi. Sí. (se repite bajando volumen y se trasladan a la Iz. del
actor colocando las mesas en el suelo)

Toño: PP (Partidos que alternan el gobierno en Puerto Rico)

Rosa: D. PN.

T: P. PP... (se repite varias veces bajando volumen y el cuerpo)

Ambos desenrollan un texto que dice:

Advertencia: el orden de los factores, sí altera el producto. (colocan el
rollo al fondo y regresan a sus mesas mientras dicen el siguiente fragmento
de La carreta de René Marqués:

T: Pero tu desíah que ahora la carreta de tu vía la dibah a guiar pa onde tu
quisierah.

(mientras hablan ruedan las mesas hacia el centro, como ejes de carreta)

R: Por eso Mama, por eso. Porque la guío pa donde yo quiero....Ahora sabemos
que el mundo no cambia por si mismo. Que somoh nosotroh loh que cambiamoh
al mundo. Y vamoh a ayudar a cambiarlo. Vamoh a dir como gente con digniá
como desía el abuelo. Con la cabeza muy alta. Sabiendo que hay cosah por
qué luchar.

(colocan las mesas de pie y acomodan los manteles; fragmento de Los soles
truncos de René Marqués)

T: ¿Y bien?

R: Llegaron los encajes de Estrasburgo.

T: Los he visto. Mamá Eugenia y yo abrimos la caja.

R: ¿Te gustan?

T: No están mal.

R: Tu mereces lo mejor

T: Gracias Inés. Supongo que fue lo mejor que pudieron conseguir los partiente de papá Burkhart.

R: Mereces también el mejor marido.

T: Tengo el novio mejor.

R: ¡No!

(Toño iracundo, levanta la mesa a la altura de sus hombros creando la impresión de una barriga gigante)

T: Identifico a la persona que llamará por teléfono a mi esposo y le comunicará: su esposa acata los designios divinos y se multiplica.

(Toño coloca la mesa de vuelta al piso. Rosa toca campanita para llamarlo.

Ambos dicen el siguiente fragmento de Absurdos en soledad de Myrna Casas mientras colocan la mesa negra como espaldar de la mesa blanca.)

T: Nena, yo trabajo en esta obra

R: Qué obra

T: La de esta noche

R: Esta noche. Todavía no.

T: Si ya se. Pero, por donde se entra.

R: A donde

T: al teatro

R: que teatro

T: a este

R: esto no es un teatro

T: Shh. no llores que te oye la gente.

R: que gente

T: esos que estan ahi, eso no es gente.

R: Nooo.

T: yo juraría

R: Mi mamá dice que no se jura

T: Eso depende de por quien se jure. Oye de veras que ahí no hay nadie.

R: Nadie.

T: Y entonces, esto que es.

R: Un parque.

Toño: Un parque... (Toño mira y lee de la pared derecha) Y dijo Alejandro Tapia y Rivera desde el siglo XIX y de cara al XX: El principio de la verosimilitud no esta en la materialidad de tiempo ni lugar. El arte consiste precisamente en lo contrario, en la espiritualidad; pues se presta a todo la imaginación, y con tal que tenga por norma el buen sentido y por objetivo la manifestación de bellezas, el espectador todo lo admite, como admite que se le hable en verso y que los montes y calles sean de trapo.

Toño se sienta en la mesa. Rosa dibuja su silueta sobre el espaldar negro.

T: La comida está servida.

R: La comida está servida.

T: ¿Pero sirve la comida? Veamos.

T: Tenedor

R: tenedor(le sirve el libreto)

T: Cuchillo

R: Cuchillo (le sirve una pluma negra)

T: leyendo: Aperitivos y esencias. Número uno. Los ingredientes fundamentales del teatro son y han sido:

R: Tiempo compartido.

T: Todo tiempo pasado fue peor.

R: ¿Donde los Festivales? ¿Donde la dramaturgia nacional?

T: ¿Donde los estrenos mundiales?

R: ¿Donde las salas abarrotadas?

T: Todo por servir se acaba. (canto gregoriano)

R: Tiempo de amar, tiempo de morir.

T: Tiempos de Areyto, tiempos de danza, tiempo de bembé.

R: Temporal, temporal, alla viene el temporal. (cantado)

T: Tiempo muerto.

R: Qué será de mi borinquen, cuando llegue el temporal. (cantado)

T: La comida está servida pero, no sirve.

R: La comida está servida pero, no sirve. Número dos. Los ingredientes fundamentales del teatro son y han sido:

Lugar.

T: lugar, espacio, edificio a veces, orificio algunas,

R: sacrificio: siempre.

T: Espacios cerrados, espacios abiertos, espacios libres y espacios asociados. Todos los espacios.

R: Despacio, por favor. (Rosa cruza lento por el frente hacia Iz. Ilustra texto de Peter Brook. La parte de atrás de los libretos tiene pintada una máscara de cada conferenciante)

T: Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral.

R: entonces, tomemos todos los espacios.

T: La comida está servida.

R: ¿Pero a quién sirve?

T: Número tres. Los ingredientes fundamentales del teatro son y han sido: Actor

R: (entre el público) Espectador

T: Actor

R: Espectador

TyR: Espec-tactor

T: Yo espectactor

R: Tu, espectactor

T: Vosotros espectatoreis (al público)

R: Ellos espectoran.

T: Todos pueden hacer teatro, inclusive los actores. Se puede hacer teatro en todas partes, inclusive en los teatros. (Boal)

R: Pero ustedes, no digan: ese hombre no es un artista.

Al establecer esa barrera entre ustedes y el mundo,

Ustedes simplemente se están expulsando del mundo.

Si ustedes piensan que él no es un artista, el puede pensar

Que ustedes no son seres humanos y eso sería un peor reproche.

Mejor digan: es un artista pues es un ser humano. (Brecht)

(Toño se baja de mesa y camina dentro del público)

T: Nosotros podremos hacer mejor lo que él hace
y recibir honores por ello, pero lo que hacemos es algo
tan universal y tan humano, algo que se practica todo el tiempo
en las calles transitadas, algo casi tan esencial
como comer y beber.

R: ¿pero, de qué vive ese, ser humano?

T: ¿qué hace feliz a ese artista?

R: ¿cómo come ese espectador?

TyR: ¡MMMMMM!

R: Menú del día.

T: Plato principal-a escoger

R: 1. Filet Mignon a la Wellington:

T: (con acento francés, Rosa hace sonidos de sabroso) Una compañía nacional
de teatro y de repertorio en Centros de Bellas Partes Luis Ferresianos, con
ocho horas diarias de adiestramiento y ensayo, salarios razonables,
directores invitados, clásicos nacionales y mundiales; ala experimental para
teatristas al estilo de los mejores de Francia, Alemania, Inglaterra y
Venezuela. (Rosa interrumpe y lee de texto en pared simultaneamente) Con una
partida definida de los ingresos del país.

R: (pared)Algún día de estos tendremos que unirnos para crear un gran teatro
puertorriqueño, un gran teatro nuestro, donde todo nos pertenezca: el tema,
el actor, los motivos decorativos, las ideas, la estética. Existe en cada
pueblo una insobornable teatralidad que tiene que ser recreada por sus
propios artistas. (Emilio Belaval, 1939)

R: Y/O Plato principal-a escoger

T: (acento inglés) Mofongo con ketchup: Varias compañías selectas
subsidiadas y no subsidiadas por el National Endowment for the Arts,

R: the Ford Foundation,

T: la Reynolds Tobacco Company con sus propios teatros habilitados,

R: como en los Estados Unidos de norteamérica

T: y como en el patrio suelo con partidas legislativas.

R: aderezados ambos con suculentos pajaritos preñados...

T: de acuerdo a los gustos y exigencias del partido en el poder...

R: que no es lo mismo una política cultural

T: que una cultura politizada

R: y que cada cual se sirva el aderezo que mejor le va

que no hay menú que nos fuerce a escoger entre aderezo a la francesa o
ajilimójili.

TyR: Y/O Y/O Y/O... (mientras represean a las mesas)

R: Sugerencias de los chefs

T: Serenata con viandas y bacalao

R: 3. Diversos platillos sabrosos hechos en casa. Que en la variedad está el
gusto:

TyR: Mmmm.

T: Janiclecas con jueyes al estilo de San Antón

donde las comparsas toman la plaza a la menor provocación.

R: Teatros a puerta abierta y en dondequiera, por colectivos de acción.

T: Caldo Santo de Cuaresma cocido en Loiza Aldea

donde la iglesia es teatro y desde allí se fantasea.

R: Espacios cerrados convertibles para la experimentación consecuente-

Ballajá habilitado para talleres permanentes.

T: Comedores escolares de arroz y habichuelas en Rincón

que en la mañana alimentan la panza y en la tarde la imaginación.

R: El arte al servicio del placer, la educación, la rehabilitación, la transformación.

T: Quesitos de hoja de Hatillo donde máscara y disfraz

sazonan calles y plazas sin vaciar el bolsillo.

R: Accesible, poco costoso y rico en recursos plásticos y sonoros, sorprendente reflexivo y juguetón.

T: Ensalada de frutas frescas de la estación

que del paladar diverso sean verdadera opción

R: Teatros en busca de públicos, necesarios, pertinentes e impertinentes.

(Ambos entran de brazos hacia el público)

T: (lee en la pared del fondo) Respetable público, No respetable público no;

público solamente y no es que el autor no considere al público respetable,

todo lo contrario, sino que detrás de esta palabra hay como un delicado

temblor de miedo y una especie de súplica para que el auditorio sea generoso

con la mímica de los actores y el artificio del ingenio. (Federico García

Lorca)

R: (con ritmo)Vegigantes a la Boya

T: justos y necesarios

R: con pan y cebolla.

T: con subsidio y sin controles

R: a largo plazo con-promesa y com-promiso.

T: Con ayuda estimulante y no

TyR: amordazante.

R: (se recuesta de pared Iz. mientras Toño descubre lentamente la faldeta

de la mesa negra cubierta de estrellas, espejos y escarcha, Rosa suena

campanita mientras dice:) Un ejemplo y sólo eso: un espacio permanente de

taller y montaje para Gilda Navarra que se renueva artísticamente cada vez y

que a los 70 años continúa desarrollando un teatro puertorriqueño innovador

e inspirado. Y sobre todo comer de lo que ella cocinó para hacer

T: el milagro de los panes y los peces-hacerlo de todas formas aunque no

pague con creces.

(Ambos desenrollan otro papel largo que dice:

Advertencia: El des-mantelamiento de la estructura no significa el

des-mantelamiento de la cultura.)

R: El arte por afición, por amor, por obsesión.

T: Pues nos dice Wico Sánchez que el teatro es, por más que lo embelequen,

una maroma audaz, un feroz riesgo.

R: Y lo vamos a seguir haciendo.

T: Y para riesgo postrero o para postre riesguero saboreen los dulzores de

este augusto banquete que colmará su espíritu y alimentará sus sueños aunque

no su cuerpo. Disfruten ahora este plato de buñuelos. (sacan caja de

bizcochitos de debajo de la mesa y los van repartiendo al público, uno por

mesa, cada uno tiene escrita unas siglas: ICP, PNP, PPD, ELA, PIP, CAT, etc..

y tiene un cuchillo enterrado)

R: Y mientras tanto no esperen que el maná caiga del cielo y en lo que se

reparten las migas del pan sobao de la cultura, procedan a reconocer y com-par-tir estos bocadillos letrados.

T: Piquen en trozos lo suficientemente pequeños para que quepan en la boca y (pidan por esa boca).

R: Ahora, procedan a masticar y degustar concienzudamente que el pan nuestro de la cultura está escaso y duro y la calle también y recuerden que el que quiera pescar tiene que mojarse el ...como pueda, aunque el resto marche, de cara al siglo veintiuno.

T: A nosotros por nuestra parte nos toca agradecer las recetas extraídas de los libros de cocina de

R: René Marqués,

T: Luis Rafael Sánchez,

R: Augusto Boal,

T: Peter Brook,

R: Bertolt Brecht,

T: Emilio Belaval,

R: Federico García Lorca

T: y Myrna Casas.

T: Y ahora procedan a beber, que nadie es cabro ni nosotros profetas en esta tierra.

R: Aunque un poco del pan pan y del vino no le vino mal a nadie. (Rosa se acerca al interruptor de luz)

T: Salud,

R: Buen provecho y.

T: mutis por el foro. (Toño sale por puerta que no va a ninguna parte)

R: Telón.

T: Tolón.

R: Telón.

T: Ampelón.

(Rosa apaga luz)