

Luis Barrales
DRAMATURGIA
Manuela Infante
DIRECCIÓN

Mediación virtual

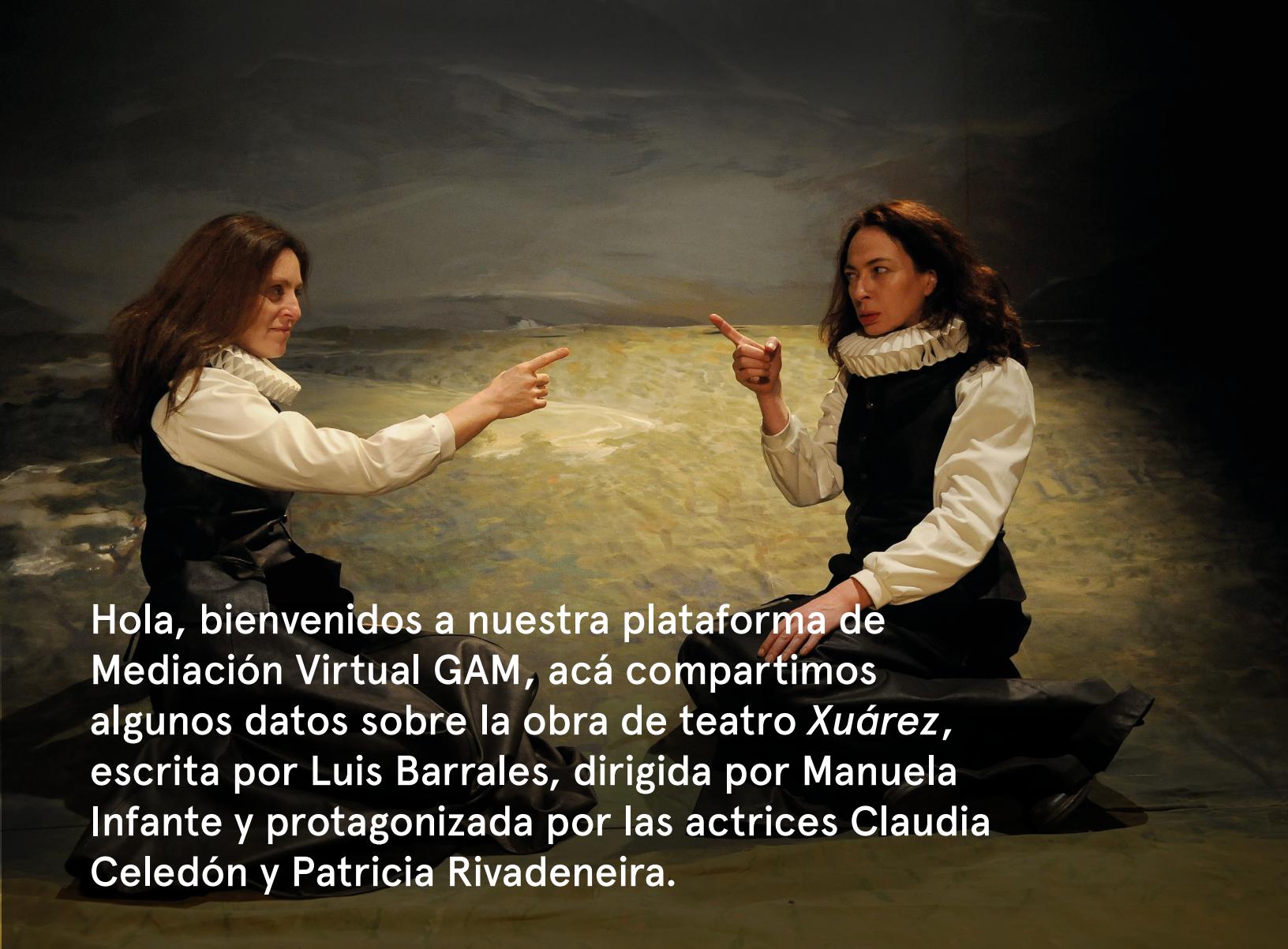
XUÁREZ

GAM
Centro de las artes,
la cultura
y las personas

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 227

[+562] 2566 5500
gam.cl

Hola, bienvenidos a nuestra plataforma de Mediación Virtual GAM, acá compartimos algunos datos sobre la obra de teatro *Xuárez*, escrita por Luis Barrales, dirigida por Manuela Infante y protagonizada por las actrices Claudia Celedón y Patricia Rivadeneira.

Antes de empezar con nuestro recorrido queremos recordar algunos motivos por los que el arte es importante:

- ayuda a conocer las relaciones sociales de la cultura
- ayuda a entender momentos determinados de la historia
- actúa como un espejo de la sociedad, algo que se conoce como mimesis
- contribuye a reunir, a generar vínculos
- es fuente de inspiración para futuros creadores

Además, puedes revisar este **miniglosario teatral**, para conocer los términos más frecuentes:

Dramaturgia: Técnica del arte dramático que busca establecer los principios de construcción de la obra, ya sea individualmente, a partir de ejemplos concretos, o deductivamente, a partir de un sistema de principios abstractos. Esta noción presupone la existencia de un conjunto de reglas específicamente teatrales cuyo conocimiento es indispensable para escribir una obra y analizarla correctamente.

Dirección: Consiste en trasponer la escritura dramática del texto (texto escrito y/o indicaciones escénicas) en escritura escénica, lo que crea la puesta en escena, que es el arte de proyectar en el espacio lo que el dramaturgo ha podido proyectar solamente en el tiempo. En suma, es la transformación del texto a través del actor y del espacio escénico.

Actuación: Acciones hechas por un intérprete para lograr transmitir el personaje y su intención dentro del mundo escénico.

Diseño o dispositivo escénico: Recursos materiales que ayudan a componer la puesta en escena, facilitando las evoluciones gestuales de los actores y actrices, entre ellos encontramos escenografía, vestuario, iluminación y mundo sonoro.

Audiencias/participantes/públicos: Personas destinatarias, receptoras y/o implicadas en una experiencia artístico-cultural.

ALGUNOS DATOS SOBRE XUÁREZ

Xuárez es una coproducción GAM que fue estrenada el 2 de septiembre de 2015 como parte de la línea programática *Ópticas femeninas* adoptada ese año. La obra se repuso entre el 3 de junio y el 2 de julio de 2016 y se presentó con una función en agosto en el Teatro Oriente.

En el 2017 tuvo una temporada entre el 25 de enero y el 4 de febrero y en 2020 tuvo una función en marzo, en el Ciclo GAM 10 años. Además ahora se encuentra disponible en la plataforma www.escenix.cl

FICHA ARTÍSTICA

Idea original y estructura dramática	Luis Barrales y Manuela Infante
Dramaturgia	Luis Barrales
Dirección	Manuela Infante
Elenco	Claudia Celedón y Patricia Rivadeneira
Elenco caciques	Flavio Banks, Lucas Gnecco, Octavio O'Shee, Lucas Pincheira y Daniel Román
Diseño integral	Claudia Yolin
Jefe técnico	Julio Escobar
Música original	Atom TM
Producción general y prensa	Francisca Babul
Sonido	Pablo Ramírez
Técnico audiovisual	Camilo Pérez de Arce
Tramoya	Byron Catalán
Creación coral	Daniel Marabolí
Comunicaciones	GAM

SOBRE LOS CREADORES

Fue la actriz Patricia Rivadeneira quien quiso juntar a dos voces potentes del teatro chileno: Manuela Infante y Luis Barrales. La primera, dramaturga y directora, se ha destacado por ser una de las voces más relevantes de la escena nacional, trabajos como *Prat* (2001), *Narciso* (2005), *Rey planta* (2006) y *Cristo* (2008), por nombrar solo alguno de ellos, han develado el genio de la artista. Infante ha propuesto la reconfiguración de algunos personajes de la historia, cuestionando el mundo que habitaron para componer una poética teatral autoral, donde el proceso de construcción de la obra es parte fundamental de su resultado. Por otro lado, Luis Barrales es un destacado dramaturgo de la escena nacional contemporánea que ha indagado en la marginalidad como punto de partida para la creación de lenguaje, destacando que el margen, como él mismo dice, es el grupo que produce nuevo vocabulario, creando una poética representativa del margen chileno. Algunos de sus trabajos son *HP* (2007), *Las niñas arañas* (2008), *La mala clase* (2010), *Allende, noche de septiembre* (2013).

CLAVES SOBRE LA HISTORIA DE XUÁREZ

Como ya se habrán dado cuenta, ambos artistas tienen un estilo muy particular para desarrollar sus creaciones, pero pese a estas diferencias fueron capaces de unirse para reconstruir la figura de Inés de Suárez. Sí, reconstruir. Pues Xuárez se refiere a Inés de Suárez, figura histórica que participó en la fundación y conquista de Santiago, junto a relevantes personajes como Pedro de Valdivia.

Los creadores de la obra se basaron en una tesis de la historiadora del arte Josefina de la Maza. De la Maza postula que el cuadro de Pedro Lira (1888) que retrata la fundación de Santiago, y que lleva el mismo nombre, destaca las figuras de los españoles Pedro de Valdivia, Francisco de Villagra y del cacique Huelén Huala en compañía de un personaje que se pensaba era un sacerdote, pero según la historiadora sería Inés de Suárez. Buscando resaltar la relevancia de su participación histórica, contrariamente a lo que se ha enseñado en la asignatura de Historia de Chile, que la muestra solo como la amante que acompañó a Pedro de Valdivia en su travesía conquistadora y que en un arranque emocional decapitó a siete caciques rehenes.

Bajo esta óptica, la obra recorre la historia de Inés de Suárez, incorporando esta nueva visión para cuestionar qué hubiese pasado si en lugar de considerar a Pedro de Valdivia como el gran conquistador, le otorgáramos ese rol a doña Inés.

Es interesante que a partir de una pintura se pueda crear una nueva visión histórica. El ejercicio de crear escenas a partir de una imagen es muy frecuente en los estudios de actuación y de escritura dramática, pues incentiva a desarrollar la imaginación.

La fundación de Santiago, de Pedro Lira (1888)

Por último hablemos de la intertextualidad, un recurso que permite al autor referirse a otros textos o al mundo real que existe fuera de la realidad que presenta la obra. En Xuárez el hablante utiliza este recurso en varios momentos y para entender el mensaje es bueno saber a qué o a quiénes se refiere y por qué. Acá hay tres ejemplos de cuando se usa este recurso:

INÉS: Voy a bajarte del pedestal, Valdivia estatua y pintarte bigotes en los dibujos de prócer que te hagan y voy a hacerte un billete que luego desaparecerá por insignificante y en su lugar acuñarán una moneda en cuya cara irá grabado el rostro de un cura.

En este parlamento Inés amenaza a Valdivia con acontecimientos que sucederán en su futuro, pero que podemos entender pues ya los vivimos. ¿A qué se refiere Inés?

INÉS: Te la empresto. Cuando mueras iré a reclamarla. Te la dejo pasada a hembra para que los indios machos te acosen en la batalla y en un dos por tres te dejen en cuatro y te partan en dos. Me llevo a los animales conmigo. Tú me dejas Galvarino (*Inés esconde sus brazos*), Lautaro te va a hacer Caupolicán.

En este parlamento Inés habla de prestarle su armadura a Valdivia y que ella al hacerlo quedará como Galvarino y lo amenaza diciéndole que Lautaro le va hacer lo que le hicieron a Caupolicán. ¿A qué momentos de la vida de Galvarino y Caupolicán se refiere?

En unos de los parlamentos Valdivia le responde a Inés:

“¡¡Qué me importa!! Voy a tener calles, estatuas, ciudades y preuniversitarios. Tú serás la mujer de Valdivia para siempre”.

El personaje amenaza a Inés con la fama a futuro, viendo nuestra realidad actual, ¿a qué se refiere exactamente Pedro de Valdivia?

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Patrice Pavis: Diccionario del teatro. Paidós
Comunicación. Barcelona, 1980.

<https://www.gam.cl/teatro/xuarez/>

<https://www.youtube.com/watch?v=03KVDB4ObL8>