

¿EXISTE UN LUGAR DIGNO PARA LOS ACTORES NO-BLANCOS EN EL TEATRO CANADIENSE?

Entrevista a Carmen Aguirre

AQUELARRE: *La última vez que Aquelarre habló contigo, en 1990, recién llegabas de Argentina. Tenías planes de entrar a estudiar teatro en ese tiempo?*

CARMEN AGUIRRE: Sí. Cuando vivías en Argentina decidí que quería ser actriz profesional. Era imposible para mí estudiar teatro en la Argentina porque no tenía los papeles de residente. Me fui a Chile durante el último año de la dictadura, pero ya la educación se había privatizado casi en su totalidad, y era muy cara, lo que quería decir que tenía que trabajar, estudiar y hacerlo todo sola. Por eso decidí regresar a Canadá. Por un amigo me enteré del Estudio 58, una de las mejores escuelas de teatro en Canadá. Y sabía que era muy difícil entrar, pero puse toda mi energía en la audición y me aceptaron.

A: *¿Y cómo fue la experiencia de estudiar en una escuela como Estudio 58?*

C.A.: Buena y mala. Aprendí mucho, pero entonces yo era bastante ingenua acerca del racismo, aunque me había criado acá. En total éramos alrededor de cincuenta alumnos en la escuela, de los cuales sólo dos o tres éramos "no-blancos" y de ellos, yo, la única inmigrante. Esa experiencia fue muy difícil, ya que al principio yo pensaba que era igual a todos y que me trataban igual que a todos y que no había diferencia. Pero al poco tiempo me empecé a dar cuenta que me trataban de manera diferente. A pesar de que siempre he considerado que no tengo acento en inglés (todos acá piensan que nací acá y que el inglés es mi primer idioma), empezaron a decirme que no podía hacer ciertas cosas debido a mi acento. La profesora de locución me decía "yo escucho tu acento, tienes una "ese" española; en inglés eso no sirve; acá entrenamos actores shakesperianos y cuando se hace Shakespeare no se puede tener acento". Entonces me empecé a dar cuenta que aunque, se supone, la escuela debe apoyar tu desarrollo personal y como actriz, la cosa no iba a ser así. Decidí entonces que la única forma que yo podría trabajar aquí en Canadá, una vez terminados mis estudios, era creando mi propio trabajo.

La experiencia fue muy contradictoria porque, por una parte, yo me daba cuenta de que empezaron a dejarme de lado, y por otro lado me decían: "tú eres tan brillante, ¿por qué no haces tu propio proyecto?" Al principio les creí. Tiempo después llegó otra estudiante que era inmigrante que sí tenía un acento muy marcado y a quién le hicieron lo mismo. Nos dimos cuenta que nos decían lo mismo: "Si dices en el escenario que eres canadiense, la audiencia no te va a creer y van a decir 'ella no es canadiense'". Empezamos a preguntarles a los profesores y a los alumnos "¿qué es ser canadiense?" La pelea se transformó en griteríos en los últimos tres semestres. Quisieron echarme porque dijeron que yo tenía un "estilo propio" y ellos entrenaban a gente para convertirlos en actores comerciales y yo jamás iba a ser una actriz comercial; que mi trabajo no servía para lo que ellos estaban haciendo. Les rebatí que lo que ellos llamaban "estilo propio" es tener una cultura diferente

IS THERE A DIGNIFIED PLACE FOR ACTORS OF COLOUR IN THE CANADIAN THEATRE?

An interview with Carmen Aguirre

AQUELARRE: *The last time that Aquelarre spoke with you in 1990, you had recently arrived from Argentina. At that time did you have any plans to study theatre?*

CARMEN AGUIRRE: Yes. While living in Argentina I decided I wanted to be a professional actor. It was impossible for me to study theatre in Argentina, because I wasn't a permanent resident. I went to Chile during the last year of the dictatorship. Education had already been privatized almost completely and was very expensive. This meant that I would have had to work and study in order to support myself on my own. It was for this reason that I decided to return to Canada. Through a friend I heard of Studio 58, one of the best theatre schools in Canada. I knew it would be difficult to get in, but I put everything I had into my audition and I was accepted.

A: *How was your experience studying at Studio 58?*

C.A.: It was good and bad. I learned a lot, but at that time I was quite naive about issues such as racism, even though I was raised here. There were a total of about fifty students at the school. Only two or three of us were "of colour" and I was the only immigrant. That experience was very difficult given that at the beginning I thought that all of us were treated the same and that there was no difference among us. It was not long however, before I became aware that I was being treated differently. Although I've always felt that I have no foreign accent when speaking English (people here think that I was born in Canada and that English is my first language), I began to get told that I could not play certain roles because of my accent. The speech instructor would say to me "I hear an accent, you pronounce your 's' with a Spanish accent. That's not acceptable when speaking English. Here we are training Shakespearean actors and when doing Shakespeare you cannot have an accent." I began to realize that although I had thought the school would support its students in their development as individuals and as actors, things were not going to be that way. It was then that I decided that the only way I would be able to work here in Canada, once I had finished my studies, would be to generate my own projects.

During my time at Studio 58, I received many conflicting messages. On one hand I noticed that I began to be pushed aside, and on the other hand I was told: "You're brilliant, why don't you develop your own project?" At the beginning I believed the positive comments I received. Later on, another immigrant student arrived who had a very marked accent. She was treated the same way I had been. We noticed that we both got the same comments: "If on stage you act the part of a Canadian, the audience won't find it believable. They'll say 'she's not a Canadian'." We started asking the instructors and the students: "What does it mean to be a Canadian?" The arguments turned into yelling matches during the last three semesters. They tried to expel me saying that I had "my own personal style", that they were training people for marketable acting roles and that

y que la gente tenía que acostumbrarse porque no estamos en un país con pura gente blanca. Me dejaron seguir bajo ciertas condiciones: no podía actuar en ninguna de las obras que hacían porque eran comerciales y yo no era material comercial.

A: Pero al fin te graduaste, ¿no?

C.A.: Sí, pero fue difícil. Después del examen final, el cual dura todo un día, tienes que ir a la oficina para saber si aprobaste o no. Allí estaban las tres directoras de la escuela. Me hablaron de todas las cosas que yo no podía hacer. Una de ellas me dijo, "escucha Carmen, la única manera que vas a poder trabajar es haciendo papeles de prostituta o de sirvienta; esos son los papeles que hay para los latinos". Me dijo que este no era un comentario racista, sino que quería abrirme los ojos a la realidad del mundo.

A: ¿Y la realidad, ha sido así?

C.A.: Ha sido difícil. Cuando encontré un agente que me contrató, me dijo "te voy a contratar porque eres latina y no tengo ningún latino en mi lista de actores". Y agregó: "espero que te des cuenta que todas las audiciones que te voy a dar van a ser exclusivamente para latinos". Y la verdad es que todas las audiciones a las que he ido son para hacer el papel de empleada, o esposa del latino, o la novia latina (que casualmente está en negligé).

A: Entonces, ¿qué tipo de trabajo has estado haciendo?

C.A.: Bueno, cuando todavía estaba estudiando en el Estudio 58, los profesores me dieron la opción de crear mis propios proyectos. Entonces escribí una obra sobre una mujer mapuche durante la conquista española y la presenté en el festival "La Mujer en la Mira" (*Women in View*). También escribí una obra sobre mujeres jóvenes durante la época de la dictadura en Chile, y esa obra va a ser producida profesionalmente por el Estudio 58. También hice el papel de Antonia en la producción del *Station Street Theatre* de la obra *Pareja Abierta*.

A: Tengo entendido que haces trabajo en el campo del teatro alternativo...

C.A.: Sí. La razón por la cual me interesa el trabajo alternativo no es solamente porque necesito crear mi propio trabajo, como te decía antes. El teatro comercial pone a un montón de actores, supuestamente bárbaros y expertos, arriba, en el escenario, y el público está abajo y la única interacción es que el público "recibe". A mí lo que me interesa es que haya una comunicación real entre el público y los actores y para que esto

I would never be a "marketable actor." I was told my work at the school did not fit in with what they wanted. I argued that what they called "personal style" was my own cultural difference and that people would have to get used to it because we don't live in an all-white society. They allowed me to stay under certain conditions. I could not act in any of their productions because they were standard works and I wasn't standard material.

A: But ultimately you graduated, right?

C.A.: Yes, but it was difficult. After writing the final exam, which lasts an entire day, you go to the office

to find out if you passed or not. There in the office were the three directors of the school. They talked to me about all the things that I would **not** be suited for. One of them said to me, "listen Carmen, the only work you will get is in roles as a prostitute or as a servant. Those are the roles for *latino* women." She said this wasn't made as a racist comment but rather as a statement about the real world.

A: Has the "real world" been like that?

C.A.: It's been difficult. When I got signed on with an agent, he said to me, "I'm going to sign you on because you are a *latina* and I don't have *latinos* on my list of actors." He added, "I hope you are aware that all of the auditions that you'll get will be exclusively for *latino* roles." The truth is that every audition that I've gone to has been for playing the role of a maid, the wife of a *latino* man, or a *latino's* girlfriend (who happens to be wearing a negligee).

A: In that case, what type of work have you been doing?

C.A.: While I was still a student at Studio 58, my instructors gave me the option of creating my own projects. At that time I wrote a piece about an indigenous *Mapuche* woman during the Spanish conquest. This was presented at the "Women in View" Festival. I also wrote a piece about young women during the dictatorship in Chile, and that piece is going to be produced professionally by Studio 58. In the *Station Street Theatre* production of *Pareja Abierta* (*The Open Couple*) I played the role of Antonia.

A: I understand you do work in alternative theatre...

C.A.: Yes. In commercial theatres actors who are apparently outstanding and experts in their field are placed up on the stage and the public is down below on the receiving end. The reason why I'm interested in alternative work is not only

suceda hay que hacer un tipo de teatro que tenga relevancia con ese público. Por eso me metí al Teatro Punte, que hace Teatro del Oprimido. Se toman problemas de la comunidad, familiares, de racismo, etc., y se ofrece esta obra en un centro comunitario y no en un tremendo teatro donde hay que pagar cincuenta dólares para entrar.

Otra alternativa, el Teatro Foro, presenta un problema que se lleva hasta un punto crítico, donde no hay solución. Se repite la escena y el público tiene que gritar "¡alto!" cada vez que ve una persona siendo oprimida. En ese momento los actores se paralizan y una persona del público pasa al escenario y toma el lugar de la persona oprimida. Se da una solución, sin discutirla ni hablarla, y después entre todos se discute si esa solución es factible. Resultado: estás en contacto con tu comunidad.

A: ¿Te gustaría alguna vez salirte del Teatro Foro y hacer una producción dirigida a un público más amplio?

C.A.: Claro que sí. El primer paso en esa dirección es que, como te decía, van a producir mi obra en Estudio 58. La estructura de la obra es comercial, el elenco es comercial y el público espera una obra comercial. Lo cómico es que se está dando al revés. Todos los personajes son chilenos y los actores son anglosajones. Me gustaría que se hiciera con actores latinos, o por lo menos con inmigrantes, pero casi todos los directores, diseñadores y actores, van a ser anglosajones. Así son las condiciones, los actores son los estudiantes de Estudio 58, todos blancos. La única persona no blanca voy a ser yo, pero como asistente del director. Cuando veo a otros actores no blancos que no tienen la oportunidad de demostrar que son tan capaces como cualquier otro, pienso, "¡qué lindo sería poder hacer una obra de Shakespeare con ellos! ¡Para eso nos entrenaron! ¡Para eso estuvimos tres años aprendiendo! ¡Qué mala suerte que no podamos usar toda esa experiencia!" Pero entonces digo: "Sólo por ahora. Por ahora..."

Entrevista hecha por Jazmín Miranda

"A MÍ LO QUE ME INTERESA ES QUE HAYA UNA COMUNICACIÓN REAL ENTRE EL PÚBLICO Y LOS ACTORES Y PARA QUE ESTO SUCEDA HAY QUE HACER UN TIPO DE TEATRO QUE TENGA RELEVANCIA CON ESE PÚBLICO."

"THE REASON WHY I'M INTERESTED IN ALTERNATIVE WORK IS NOT ONLY BECAUSE OF MY NEED TO CREATE MY OWN PROJECTS BUT ALSO BECAUSE OF THE FACT THAT I'M INTERESTED IN SEEING ACTUAL COMMUNICATION BETWEEN THE AUDIENCE AND THE ACTORS."

because of my need to create my own projects but also because of the fact that I'm interested in seeing actual communication between the audience and the actors. For this to happen you have to do theatre that is relevant to its audience. That's why I began working with the *Teatro Punte* which does *Theatre of the Oppressed*. It deals with problems faced in the community, family issues, racism, etc. The production is then presented in a community center, rather than in a theatre where you would have to pay fifty dollars for a ticket.

Another alternative is *Teatro Foro* (Forum Theatre), where a situation is

presented and taken to a critical point which has no obvious solution. The scene is repeated and the audience yells "stop!" every time they see somebody being oppressed. At that point the actors freeze and somebody from the audience goes onto the stage and takes the place of the oppressed person. The solution is given without being discussed or spoken. Later on it is discussed among the entire audience. The final result: you come into contact with your own community.

A: Would you like to leave Teatro Foro at some point and produce a piece directed at a wider audience?

C.A.: Of course! The first step in that direction is as I stated earlier, the production of my play at Studio 58. It is structured as a commercial play with a professional cast. As such, the audience expects a professional production. The irony is that all the characters are Chileans and the actors are Anglo-Canadians. I would like the play to be done with Latin American actors or at least with immigrants, but of course almost all directors, designers, and actors are Anglo-Canadians. This is the present situation at Studio 58, all the students are white, therefore all the actors in this play are white. The only non-white person will be me, but I will be working as the assistant director. When I see other non-white actors who don't have the opportunity to demonstrate that they are as capable as any other actor, I think: "wouldn't it be wonderful if they put on a Shakespeare play! That's what we've trained for! That's what we studied three long years for! How unfortunate that we can't put to use all of our experience!" But then I think: "it's just for now...!"

**Interview conducted by Jazmín Miranda
Translation by Rebekah Davies**