

TEATRO PUENTE

Una Respuesta Comunitaria

TEATRO PUENTE

A Grassroots Response

By/por Janet Duckworth

El grupo Teatro Puente se fundó en Victoria, British Columbia, en 1988. Fue una idea de la chilena Lina de Guevara, actriz, directora, maestra y escritora, quién llegó a Canadá en 1976 huyendo de la brutal realidad de la dictadura de Augusto Pinochet.

Como profesional del teatro - alguien cuyo sustento depende del idioma - su sentido de dislocación y pérdida

Teatro Puente was founded in Victoria, British Columbia in 1988. It was the brain child of Lina de Guevara, a Chilean born actor, director, teacher and writer. De Guevara fled to Canada from the brutal reality of Augusto Pinochet's dictatorship in 1976. As a theatre professional, someone whose livelihood depended on language, her sense of dislocation and loss was acute during her first

se hizo más agudo durante los primeros años en este país. A través del contacto con otros emigrantes y refugiados supo que muchos de ellos también han experimentado en Canadá esa sensación de aislamiento y marginalización, pues una vez consumado el gesto magnánimo de aceptación al país, con frecuencia son olvidados, abandonados a valerse por sí mismos, a menos que se convirtiesen en pandilleros o narcotraficantes con lo cual los medios de difusión los harían objeto de atención pública por unos breves instantes antes de pasar a la noticia siguiente. La idea de Lina consistía en "de alguna forma romper esa barrera... establecer comunicación entre el emigrante y el canadiense" y usar el teatro para lograrlo.

Su primera obra como co-autora y directora se tituló "*Yo no nací aquí*" y estaba basada en las vidas y experiencias de las mujeres emigrantes. Las mujeres contratadas para trabajar en la obra - todas emigrantes latinoamericanas sin experiencia teatral previa - recorrieron la comunidad latinoamericana de Victoria conversando con mujeres, conduciendo entrevistas, recogiendo testimonios que fueron utilizados primero como temas para talleres e improvisaciones y luego para el texto de la obra. Teatro Puente ha escrito y puesto en escena varias obras desde entonces: "*De Raíces y Racismo*" y "*Cruzando Fronteras*" acerca de los hombres emigrantes, "*Tango Canadiense*", sobre una pareja de emigrantes, y tienen en preparación "*Hermanas, Extrañas*". Todas las obras han sido creadas de la misma forma que la primera y se basan en la vida y experiencias de las personas reflejadas en ellas.

El tema de la violencia contra la mujer fue tratado por primera vez en "*Yo no Nací Aquí*" y, nuevamente, en "*Cruzando Fronteras*", pero no fue hasta que Teatro Puente estaba haciendo la investigación preliminar para "*Tango Canadiense*" que la gota desbordó la copa. De Guevara nos dice que "la investigación estaba enfocada en la relación de pareja y en todos los argumentos la violencia salía a relucir. Nos encontramos en medio de una situación en que realmente no podíamos obviar el problema de la violencia doméstica y la violencia contra la mujer. Fue entonces que se me ocurrió la idea de hacer un proyecto donde usáramos el teatro para hacer tomar conciencia sobre el tema".

El siguiente paso fue tomar una de las escenas de "*Tango Canadiense*", que refleja el tema de la violencia contra la mujer y que se basa en una historia verídica que Teatro Puente encontró en la comunidad, y adaptarla al teatro-forum. En Chile De Guevara había estudiado las técnicas del teatro-forum del Teatro del Oprimido, desarrollado por el brasileño Augusto Boal, por lo que decidió que esa sería una herramienta perfecta para tratar el tema de la violencia en la familia. En el teatro-forum la trama actuada por los actores se presenta a la audiencia, después la escena se repite pero esta vez insta al público a que detenga la

years in this country. Through talking to other immigrants and refugees she learned that many of them also experienced an overwhelming sense of isolation and marginalisation in Canada. Once the magnanimous gesture of accepting them into this country had been made they were often forgotten, left to fend for themselves unless they should become gang members or drug smugglers whereupon the media would shine its spotlight on them for a few brief moments before moving on to the next thirty-second sound bite. Lina's idea was to "somehow break that barrier ... to open up communication between the immigrant and the mainstream" and to use theatre to do this.

The first play she helped script and direct was called "*I wasn't born here*" and was based on the lives and experiences of immigrant women. The women hired to act in the play, all immigrants from Latin America without previous theatre experience, scoured Victoria's Latin American community talking to other women, conducting interviews, collecting experiences and testimonials. These were then used as a springboard for workshops, improvisations and finally for the script of "*I wasn't born here.*" Teatro Puente has scripted and performed several plays since then: "*Crossing Borders*" about immigrant men, Canadian Tango about the immigrant couple, "*Of Roots and Racism*", and is preparing "*Sisters, Strangers*". All have been created in the same way as the first. All are based on the lives and the experiences of those portrayed.

The subject of violence against women first arose with "*I wasn't born here*" and again with "*Crossing Borders*" but it was only when Teatro Puente was doing the preliminary research for "*Canadian Tango*" that the trickle of stories became a flood. De Guevara says "research was focused on the couple relationship and all the stories came pouring out. We found we were really in the middle of having to deal with the problem of violence in the home and violence against women. So my idea was to do a project where we were going to use theatre to bring awareness about this subject."

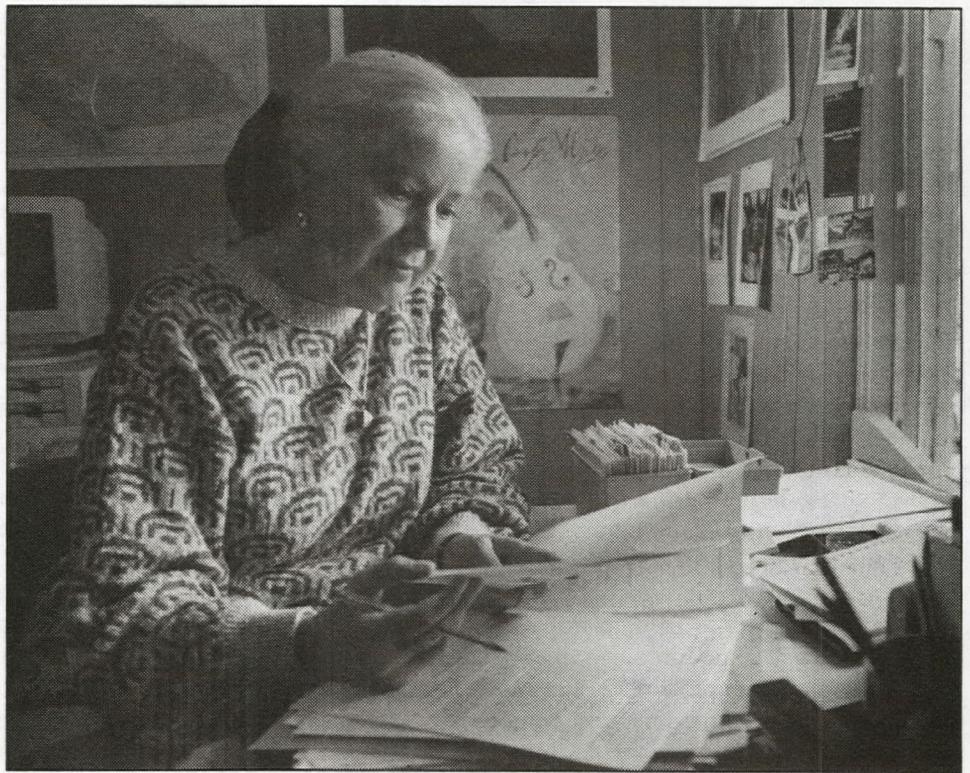
The next step was to take one of the scenes from "*Canadian Tango*", a powerful scene dealing with the subject of violence against women, based on a completely true story Puente had found in the community, and adapt it for use as a theatre forum. In Chile, De Guevara had studied the forum theatre techniques of the Theatre of the Oppressed, developed by Brazilian Augusto Boal. She decided these would be a perfect tool to deal with the subject of violence in the family. In a theatre forum a theme is presented to an audience, performed by actors. The scene is then performed a second time, only this time the audience is invited to stop the action, take the place of the oppressed person and offer solutions to the oppression. Once the scene has been repeated several times more with interventions there is usually a group discussion.

acción, tome el lugar del personaje oprimido y ofrezca soluciones. Una vez la escena ha sido repetida e interrumpida varias veces, generalmente tiene lugar una discusión colectiva.

Al grupo teatral le gusta trabajar tanto para un público mixto como exclusivamente para mujeres, ya sea con la comunidad latinoamericana o con otras comunidades. La directora explica que hay diferencias en la actuación para públicos diferentes. "Encuentro que cuando las mujeres están solas se expresan diferente, se sienten más libres" nos dice, y agrega, "si los hombres están presentes tendemos a priorizar los problemas de los hombres".

Las presentaciones de teatro-forum por Teatro Puente, además de hacer conciencia sobre el problema de la violencia contra la mujer, poseen otro efecto secundario menos conocido: "el acto de subir a escena y expresarte es un acto muy enriquecedor. Si tú eres una mujer que ha vivido una relación abusiva, por supuesto que tu autoestima ha caído muy bajo, que tu sentido de poder está muy disminuido; por tanto, subir al escenario y pronunciarte es un primer paso en la adquisición de la fuerza necesaria para entrar en acción y tomar control de la situación. Una cosa realmente interesante es que también el teatro es muy divertido. Aún cuando estás tratando con un tema tan penoso como es la violencia familiar, la gente se entusiasma cuando suben al escenario, las mujeres comienzan a reír, se sienten con fuerzas, se rebotan de excitación, lo pasan bien. Ríen mucho aunque el tema sea muy triste. La gente experimenta una sensación de identificación, de solidaridad, y creo que ese sentimiento es muy importante: tú tienes que sentir que no estás sola, que también hay otra gente que ha pasado por lo mismo que tú y esa gente comprende que tú no eres un fenómeno único; tú estás siendo golpeada y eso es muy vergonzoso, pero cuando ves que no eres tú sola, eso es muy positivo".

Al finalizar la obra y las discusiones los profesionales provenientes de organizaciones como Servicios de Apoyo

The theatre group likes to work with both mixed and women-only audiences, for the Latin American community and for other communities. Its director explained that there are differences performing for different audiences; "I find when women are alone they express themselves in different ways, they are freer. When there are men there, we tend to stay more with the men's issues."

Apart from raising consciousness about the problem of violence against women, Teatro Puente's theatre forum presentations have another, less well-known side effect. "The act of going on stage and, expressing yourself is a very empowering act. If you are a woman who has lived in an abusive relationship, of course your self-esteem is very low, your sense of power is very low. So going on stage and having your say is a first step towards empowering yourself to take some action, to be in charge. One really interesting thing as well is that theatre is really fun. Even if you are dealing with such a grim subject as family violence, people get excited when they come on stage, the women start laughing, they feel empowered, they feel a rush of excitement. They have a good time. There is a lot of laughter in those sessions, even though the subject is so sad. People feel there is a sense of kinship, a sense of solidarity. I think that sense of solidarity is very important. You have to feel you are not alone, you have to feel there are other people who have gone through the same things you have, that people understand, that you are not just a phenomenon. You're being beaten up; and that's very grim, but when you see that

Al finalizar la obra y las discusiones los profesionales provenientes de organizaciones como Servicios de Apoyo Multicultural, Servicios de Apoyo a las Mujeres Golpeadas, Servicios de Apoyo a la Familia, salen a decirles a las mujeres (y a los hombres) cuáles recursos están disponibles. Lina cree que es muy importante que haya hombres en el público para algunas de las presentaciones y que escuchen lo que dicen los profesionales, "especialmente si son emigrantes recién llegados, porque deben saber que el maltrato a la mujer es un crimen y que si lo hacen van a parar a la cárcel. Ese mensaje tiene que llegar claro a la gente. A veces si sólo lo lees en un pedazo de papel lo puedes pasar por alto, pero si tienes a un oficial de la policía en persona explicando lo que te puede ocurrir... Yo creo que es realmente muy bueno tener todo eso ahí, enfrente de ti".

A veces, después de los teatro-forums, las mujeres se han acercado a los miembros de Teatro Puente para preguntar, "¿Por qué no vienen y le hablan a mi marido?". Ello le ha hecho pensar al grupo que quizás sea importante educar a los hombres, por lo que han empezado a hacer un video para ser usado como medio educativo, pero les ha resultado difícil conseguir el dinero para hacerlo; ahora, después de tres años luchando para lograr una subvención del gobierno, les han dado luz verde para ir adelante con su nuevo proyecto: un video titulado "*De Tal Palo, Tal Astilla*" ("*Like the Father, Like the Son*") que será bilingüe -inglés y español- y estará dirigido fundamentalmente a los emigrantes latinoamericanos. "A través de todo el proceso en que hemos tratado con este tema (los hombres que golpean a las mujeres con quien viven) hemos encontrado casos de hombres que han cambiado, hombres que se han visto forzados por una orden judicial a ir a ver a un especialista debido a su conducta abusiva. Eso es importante pues es necesario encontrar ejemplos que nos den esperanza de que hay la posibilidad de cambiar, de que existe otro tipo de relación diferente y que la familia se puede mantener unida. Mostraremos patrones de conducta que enseñen que no está bien golpear a tu mujer, que tú puedes ser hombre sin tener que ser agresivo, sin tener que ser machista. Al hombre se le ha inculcado que no puede llorar, no puede pedir ayuda, que tiene que ser macho y fuerte y la única reacción aceptable tiene que ser violenta. Queremos mencionar todas estas cosas en el video.

Este nuevo video, al igual que las presentaciones de teatro-forum, como todo lo que ha hecho Teatro Puente, estará basado en cosas que han ocurrido en la comunidad. "Nosotros usamos lo que hemos visto y en eso consiste la diferencia. La gente va a la universidad y aprende sobre la violencia doméstica, pero no es lo mismo. Teatro Puente es un grupo de teatro popular, un movimiento de arraigo popular y de eso se trata". Y en eso, precisamente, reside su fuerza.

Traducción de Armando Pastor

understand, that you are not just a phenomenon. You're being beaten up; and that's very grim, but when you see that you are not alone, that's very positive."

After the presentation and discussion, professionals come in and tell the women (and men) what resources are available. They come from Multicultural Support Services, from Battered Women's Support Services, from Family Support Services. Lina thinks it's very important that there are men in the audiences for some of the presentations and that they hear what the professionals have to say: "Especially if they are recent immigrants. They have to know that beating your wife is a crime and that if they do it they will land in jail. That message has to be brought to people loud and clear. Sometimes if you just read it on a piece of paper it goes right over your head but if you have a police officer standing there explaining what is going to happen .... I think it's really good to have all that up there in front of you."

After some of their theatre forums, women have come up to the members of Teatro Puente and said, "Why don't you come and talk to my husband?" This made the group think that perhaps it was important to educate men. They thought about making a video to use as a teaching tool but it proved hard to raise money to make it. Now, after three years of fighting for a government grant, they have been given the green light to go ahead with their next project, a video called "*Like Father, Like Son*" ("*De tal palo, tal astilla*"). It will be bilingual, English and Spanish, and is aimed particularly at Latin American immigrant men. "Through the process of dealing with this subject (men beating the women they live with) we have found stories of men who have changed, men who have had to go for counselling ordered by the court because of their abusive behaviour. These are important because it's important to find things which give us hope that there is a possibility of change, that there is a different type of relationship and that the family can be kept together. It will show some role models. It will show that it's not O.K. to beat your wife, that you can be a man and not be aggressive, not be macho. Men [have been taught] they cannot cry, they cannot ask for help, they have to be macho and strong, the only acceptable reaction is to be violent. We want to talk about all those things in the video."

This new video, like the theatre forum presentations, like everything Teatro Puente has done will be based on things that have happened in the community. "We use things we have seen. I think that makes a big difference. People go to university and learn about family violence but it's not the same. Teatro Puente is a popular theatre group, it's a grassroots movement, that is what it is all about." And that's its strength.