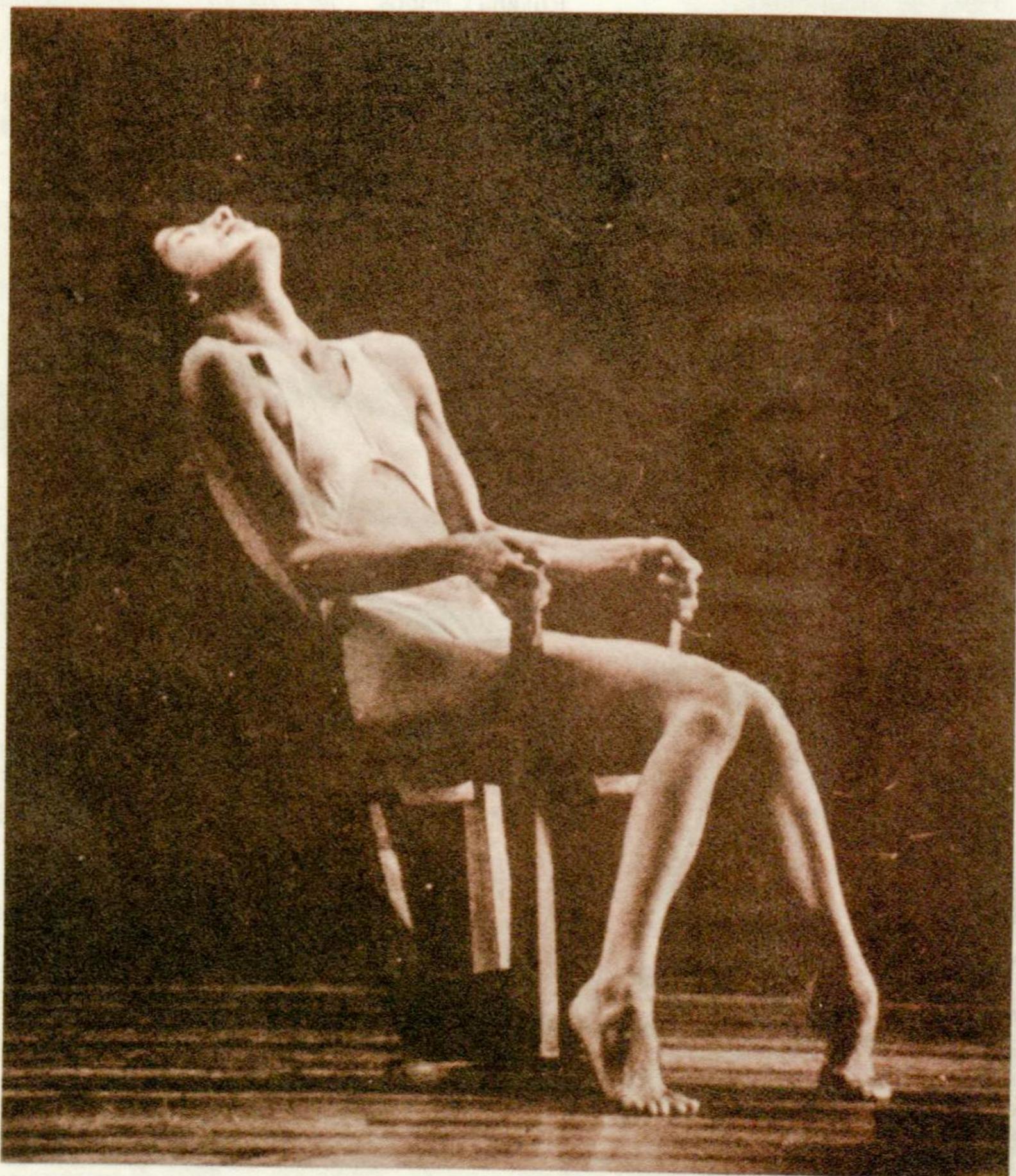

**LAS TRADICIONES
ESPECTACULARES
TRADICIONALES Y
EL DESARROLLO
DE UNA DRAMATURGIA
DE INVESTIGACIÓN.**

1. EL GRUPO DIQUIS TIQUIS

Diquis Tiquis nace en 1983 por iniciativa de Alejandro Tosatti. Desde entonces el grupo ha realizado una serie muy amplia de intervenciones espectaculares relacionándose con los campos más variados: desde las artes plásticas a los desfiles de moda, desde la narración oral a la danza.

Lo anterior hace que para definir el proyecto de Diquis Tiquis haya que utilizar el término más general de "espectáculo" o el de "performance" más que el término estricto de "teatro". Su inserción en la trama social permite hablar, además, de un verdadero "teatro en el territorio".

Esta anchura de líneas de trabajo se relaciona estrechamente con la concepción del grupo teatral como un verdadero laboratorio y del teatro como de un campo de experimentación más que de una disciplina o arte.

El componente investigativo constituye actualmente uno de los ejes fundamentales y estructurantes de la actividad del grupo. Con la colaboración de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, Diquis Tiquis viene realizando una investigación y documentación de las tradiciones festivas, especialmente centrada en las Mascaradas del Valle Central y la Narración Oral.

En los últimos tres años la actividad del grupo se ha visto encauzada principalmente a la investigación y documentación de las actividades espectaculares propias de la tradición del Valle Central y a la realización de propuestas de intervención ligadas a la misma. Durante 1988 la actividad del grupo ha sido la de sintetizar esta amplia experiencia en sus aspectos más importantes. Es así como han nacido las propuestas escénicas: "SECRETICOS DE AMOR", "YUCAS Y AGUIZOTES" Y "GEMEOS". Los primeros dos espectáculos ligados directamente a las manifestaciones tradicionales y el tercero síntesis de las experiencias en el campo del teatro-danza. Estas tres obras son, en sí, resumen y expresión del esfuerzo para desarrollar una dramaturgia arraigada en nuestras raíces culturales y personales más profundas y definición del perfil de un grupo.

Desde 1988 el grupo ha viajado atendiendo invitaciones a diferentes festivales, encuentros y actividades internacionales. Se ha presentado en el II FESTIVAL MUNDIAL DE PAYASOS en Mérida, Venezuela; en el I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA CONTEM-

PORANEA en México D.F., México; en el X FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO en Manizales, Colombia; en el VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO DE GRUPO en Chiclayo, Perú; en el I FESTIVAL CENTROAMERICANO DE PAYASOS en San Salvador, El Salvador; en el IV FESTIVAL DE TEATRO HISPANO en Miami, Estados Unidos; en el IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TEATRO POPULAR en Bogotá, Colombia; en el I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE NARRACION ORAL ESCENICA en Caracas, Venezuela; en el II FESTIVAL LATINOAMERICANO DE ARTE Y DE CULTURA en Brasilia, Brasil.

2. LAS MASCARADAS

Las Mascaradas constituyen la principal tradición espectacular de carácter popular de la Meseta Central de Costa Rica. Constituyen un conjunto de actividades artísticas de carácter popular que acompañan las de carácter religioso en el festejo de las Fiestas Patronales en muchas de las comunidades de la zona más poblada del país. En ellas se revela la inventiva y la participación popular ya que la actividad es sostenida y realizada gracias a la estrecha colaboración de diferentes niveles de la comunidad: desde los músicos a los fabricantes de máscaras, desde los organizadores y árbitros del juego hasta los muchachos que "bailan" las máscaras o que intervienen espontáneamente en los desfiles.

Por esta importancia, por sus caracteres espectaculares y por las enseñanzas que brindan sobre el sentido de la Fiesta y de la "representación" popular, han sido el objetivo principal de la investigación realizada por el grupo hasta el presente año.

Su importancia no depende únicamente de ser la principal actividad espectacular popular de la zona más poblada y de mayor influencia política del país. También constituyen la principal manifestación del proceso de sincretismo que se dio en el proceso de formación de nuestra cultura fundamentalmente mestiza en la que las raíces indígenas, españolas y negras se funden para dar paso a un producto cultural novedoso.

En nuestras investigaciones de campo, hemos podido comprobar la estrecha relación y la riqueza de complementariedad que existe entre las permanencias del carnaval entre las poblaciones indígenas que aún mantienen rasgos fundamentales de su cultura y las manifestaciones que conocemos como Mascaradas y que son propias de la zona de mayor mezcla étnica. Además, el estudio de las zonas de mayor permanencia y significado de la tradición y su desarrollo histórico, nos permiten asegurar la impor-

tancia de la población indígena en el nacimiento y permanencia de esta práctica popular espectacular.

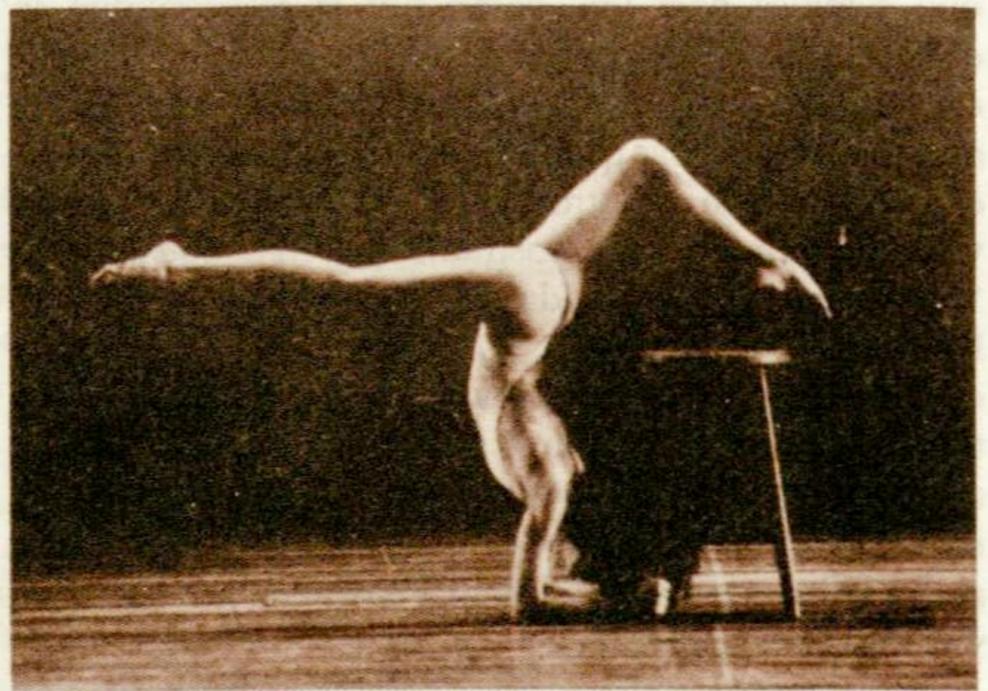
Hoy día, a pesar del desarrollo de los medios de comunicación y del acelerado proceso de urbanización que tiende a destruir las raíces agrarias y las características locales de nuestros pueblos, las Mascaradas siguen mostrando su vitalidad y su vigencia. La actividad económica de los Turnos ligados a las Fiestas, pero también los artesanos ligados a la producción de máscaras siguen

multiplicándose y participando de la economía pueblerina o local. Aún más, las ricas posibilidades inherentes en esta forma espectacular van mucho más allá de su aspecto "popular" o "folklórico"; como hemos expuesto en otra ocasión en un estudio realizado en colaboración con el psicólogo Alfonso González, la Mascarada y su "juego" nos pueden enseñar mucho acerca de los niños y la forma de enfrentar su educación en aspectos no contemplados en las instituciones y canales de educación formal.

En lo que se refiere estrictamente a nuestro proceso de trabajo desde una perspectiva espectacular y teatral, en el estudio de esta manifestación espectacular popular, hemos detectado una serie de elementos que constituyen la base de la propuesta artística con la que estamos visitando las comunidades con el apoyo, sobre todo, de la Universidad de Costa Rica.

El primero de estos elementos lo constituye el carácter itinerante de la manifestación. Las Mascaradas realizan "paseos" o "desfiles" por las calles de las comunidades, visitando diferentes barrios en los diferentes días y realizando una verdadera "delimitación" del área de la comunidad en la cual se realiza la Fiesta. Este "Pasacalle", se realiza con el acompañamiento de la música de la cimarrona local, banda de viento y percusión y las máscaras realizan movimientos y bailan al son de la alegre música.

Los personajes que constituyen la Mascarada también constituyen otro elemento-determinante, ya que es notable la presencia de la pareja del Gigante y la Giganta acompañados por un número más o menos grande de máscaras pequeñas entre las que destacan el Diablo o Pisuicas y la Muerte. En algunas comunidades existía la costumbre casi desaparecida ya de bailar las mascarotas de los Gigantes montados en altos zancos de madera.

Por último, en este brevísimo recuento de los aspectos fundamentales de las Mascarada, nos enfrentamos a la tradición de los "poetas" o copleros, quienes acompañaban en determinadas comunidades a las máscaras y a los músicos, improvisando textos adecuados a la situación en los que predominan las alusiones de carácter erótico y bailan al son de la cimarrona.

3. SECRETICOS DE AMOR

Nosotros somos un grupo artístico, que está tratando de elaborar un lenguaje que nos corresponda, que nos satisfaga. Aunque realizamos un trabajo de investigación con carácter sistemático y académico, nuestro interés sigue siendo, principalmente, el de la actividad artística.

Creemos que nuestro teatro está todavía muy lejos de poderse acomodar y dedicarse a reproducir y mejorar sus logros: ¿cuál es el aporte del teatro costarricense que podamos decir vale la pena reproducir y mejorar? Nosotros preferimos pensar el teatro como un campo de experimentación, en el cual estamos buscando cosas nuevas. En parte por esto nos hemos ido a trabajar en las comunidades, integrándonos en ellas en diferentes tipos de actividades, en una doble búsqueda de aprendizaje; por un lado en los contenidos y las formas que se producen en las actividades espectaculares que hacen parte del Patrimonio Cultural sobre todo del Valle Central; por otro lado, buscando aquellas raíces del teatro que pueden devolvernos la frescura, la inmediatez y la autenticidad que tantas fórmulas aprendidas, tantos 'recursos' técnicos, tantas elaboraciones pseudo-teóricas, le hacen olvidar a uno.

Este proceso de aprendizaje, por otro lado, es un proceso vivo de lo más gratificante, tanto por el desarrollo que significa para uno como por la relación que se establece con la gente, con los artistas de las comunidades; ellos son los que nos han enseñado la mayoría de las cosas que hemos ido perfeccionando y en el contacto con nosotros, ellos también se han aprovechado. El interés que mostramos por cosas que ya había 'pasado de moda', redundaba un beneficio de los artistas en las mismas comunidades. Un ejemplo lo tienen en Escazú: hace cinco años, cuando fuimos invitados a presentarnos en las fiestas por el hijo de uno de los últimos zanqueros populares, en la comunidad hacia 15 años que no se presentaba esta clase de espectáculo. Ya ven como ahora Belisario volvió a participar en diferentes ocasiones y la tradición se revivió.

Pero también, y de forma más inmediata, nuestra relación con los artistas populares no se limita a un estímulo desde lejos: nuestro primer espectáculo formal salido del proceso de investigación e intercambio en las comunidades: SECRETICOS DE AMOR, lo estamos realizando con la participación de la cimarrona de Banda Alegre Aserriceña dirigida por don Orlando Chinchilla. Para ellos fue muy diferente trabajar en una situación donde la escogencia de las piezas y la duración de éstas era regida por los criterios del teatro. Nunca antes habían trabajado así. Los viajes al extranjero que realizaron con nosotros también fueron muy importantes, para sí poder valorar mejor lo que significa una cimarrona, su carácter particular y escoger un repertorio que nos represente mejor, que contenga mayormente el alma de los pueblos de la Meseta Central.

El trabajo más intenso al cual estamos dedicados actualmente es al de desarrollar formas adecuadas a todo el material que hemos acumulado en el proceso de investigación e intercambio con las comunidades realizado en los últimos tres años. No es sencillo crear algo nuevo respetando el alma de la tradición pero dándole nueva vida, reinterpretando y creando un producto novedoso que pueda ser también un puente entre el pasado y el presente. Porque esta es una de nuestras preocupaciones: lograr una unión entre las expresiones de una Costa Rica que todos alaban y este nuevo país ante cuyo perfil más de una vez nos quedamos perplejos, dudosos. Los procesos espontáneos de nuestra sociedad parecen que tienden a borrar las huellas de lo que fue, tanto de su Naturaleza, de sus bosques y ríos, como de sus formas culturales.

Nosotros estamos claros que a penas estamos balbuceando en la búsqueda que nos inquieta, pero creemos que estamos realizando pasos firmes en el camino que deseamos, a pesar de las enormes dificultades que la carencia de una adecuada condición económica significa. SECRETICOS DE AMOR ha sido nuestro primer intento en este sentido, producto de dos años de viajar a comunidades y presentarnos en las Fiestas Patronales, trabajando en colaboración con las cimarronas locales de cuyos miembros hemos extraído el conocimiento básico para la elaboración de esta obra donde integramos la música, la acción física y la danza, el texto en coplas, el uso de los zancos y las máscaras y vestuarios de los 'payasos' tradicionales. La obra misma, estamos muy claros de ello, no es sino un primer acercamiento. Lo que reamente vale es que hemos llegado a definir el perfil de una forma de espectáculo que reúne muchos elementos de la tradición en una forma novedosa. Hemos tirado un primer puente.