

CHIWANKU Y LOS REYES

La batalla por el agua

Cuadernillo Pedagógico

CONTENIDOS

PRESENTACIÓN	2	CONVERSANDO CON LA COMPAÑÍA	14
LA SEQUÍA	3	ACTIVIDADES	19
EXTRACTOS	5	LISTA DE RECURSOS	24
ALCONTRALUZ-TEATRO	11	BIBLIOGRAFÍA	25

PRESENTACIÓN

Con el fin de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, la apreciación y valoración que entrega la experiencia de una obra teatral es que Matucana Cien junto a la compañía *Alcontraluz-Teatro* hace entrega de este instrumento de mediación a los profesores y alumnos.

La finalidad primordial de este cuadernillo es que sea trabajado con los alumnos, invitándolos a la reflexión, pensamiento crítico, nuevos conocimientos, entregando las herramientas bases necesarias para una profunda comprensión del montaje.

Objetivo General

Entregar al estudiante herramientas que le permitan reflexionar de manera crítica en torno a la experiencia teatral de la cual formarán parte, desde sus fundamentos estéticos hasta el tema y mensaje que trata la obra.

Objetivos Específicos

- Contribuir con la labor docente, entregando a los profesores una herramienta diseñada para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo.
- Profundizar en la temática principal de la obra.
- Contextualizar a los estudiantes sobre los elementos necesarios para una buena comprensión de la obra.

**Equipo de Educación y Mediación
Centro Cultural Matucana 100**

LA SEQUÍA Y LA IMPORTANCIA DEL AGUA

El planeta tierra está cubierto en un 70% de agua, de esta un 96% es de mar, inconsumible por el ser humano por su cantidad de sal, un 1% es dulce y un 3% corresponde a glaciares. Pero ¿por qué es importante saber estas cifras?

El agua es fundamental para las personas, ya que nuestro cuerpo está también hecho en un 70% aproximado de agua dulce y para poder funcionar necesita de su consumo constante y habitual. Todo esto sin tomar en cuenta lo necesario que es para otros organismos vivos, tales como plantas y animales que componen ecosistemas completos.

Por lo general, el agua se relaciona con su ambiente de diferentes formas tales como ríos, lagos, mares, océanos, como también lluvia e incluso humedad del aire. Por todo esto y más se define el agua como un elemento vital para el medioambiente.

Pese a su relevancia, un estudio realizado el año 2021 reflejó que un 30% de la población mundial no tiene acceso a agua potable, lo que equivale a 2.100 millones de personas en el mundo.

Los factores detrás de esta falta de acceso son el calentamiento global, contaminación de aguas,

sequías y desviación u ocupación de territorios para la producción empresarial, principalmente agropecuaria.

De todas formas, estas causales se relacionan entre sí como un ciclo permanente que está poniendo en peligro al planeta mismo y la supervivencia de los seres vivos, quienes necesitan del agua para vivir.

Respecto a la sequía, es calculada a partir no solamente de la cantidad de agua que exista en el territorio, sino también a partir de la cantidad de precipitaciones dadas en un año.

Actualmente, organizaciones de carácter mundial, como lo es la ONU, hacen llamados a cuidar el agua debido a que, según los cálculos, la sequía sigue aumentando y, en muchos casos, el agua destinada para uso anual termina por agotarse en plazos demasiado cortos, lo que genera una sobreexplotación de este recurso.

Mientras el calentamiento global aumenta, menos lluvias se producen y más glaciares se derriten, elevando los mares. Esto provocará a futuro que no solamente muchas poblaciones queden con total desabastecimiento de agua, sino también que otras sean inundadas por los mares. Es momento de salvar nuestro planeta.

Sequía en Chile: Gobierno estudia decretar estado de escasez hídrica en la Región de Los Lagos

Por: El Desconcierto / Agencia Uno | Publicado: 09.04.2021

Denuncian extracción ilegal de aguas en río Mulchén y exigen fiscalizar episodios de contaminación

Agrupaciones ambientalistas aseguraron que las evidencias que comprueban la intervención fueron eliminadas del lugar, mientras que el alcalde sentenció "hay intervención humana" ante denuncias por contaminación del río

La Tribuna
EL DIARIO DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO

> Por Cristian Salazar
17 de Abril de 2021, a las 08:00

Tres décadas perdidas en la lucha contra el cambio climático: el 2020 y el COVID-19 nos han dado un ultimátum

Noticias ONU

elmostrador
El primer diario digital de Chile

INGRESAR

La agonía seca de Quintay: inmobiliaria Santa Augusta concentra el 99 % de los derechos de agua mientras habitantes no tienen para beber

por Héctor Cassio López

20 abril, 2021

LATERCERA

QUÉ PASA Medioambiente Cambio Climático

Marejadas, sequía, olas de calor e incendios forestales: Estudio proyecta aumento en frecuencia e intensidad de fenómenos naturales en Chile por cambio climático

Qué Pasa de La Tercera

21 ABR 2021 01:17 PM

El deshielo de glaciares y la problemática que supone para el futuro del planeta

EXTRACTOS

¿Cómo se construye el diálogo de la obra?

Cada obra tiene sus características principales o particularidades que la hacen diferenciarse del resto. En muchas ocasiones, estas responden al reflejo de la compañía o agrupación que las interpreta.

En el caso de *Chiwanku y los reyes: la batalla por el agua* la palabra retazo, puzzle y entretejido serían aquellas que conectarán las diferentes áreas que componen la obra: música, vestuario, escenografía y guión.

De esta forma, Enoe Carolina Coulon, directora de la obra, se encargó de recoger diferentes extractos de obras literarias para conformar una composición única y contemporánea.

Tomando en cuenta esto, a continuación serán compartidos tres textos que componen el guión de la obra y que también trabajan la temática de la importancia del agua. Estos son:

- La batalla por el agua - Omar Aramayo, poeta peruano
- El agua - Gabriela Mistral, poeta chilena ganadora del premio nobel de literatura en 1945
- Canción de la rueda hidráulica - Bertolt Brecht, escritor alemán

Las tres fueron rescatadas como citas textuales de sus autores y así también fueron ocupadas dentro de la obra.

Uriel Montúfar

LA BATALLA POR EL AGUA - Omar Aramayo

“La batalla de los pueblos, la batalla del espanto, la gran batalla del horror nos toma a puñaladas por la espalda, a puntapiés, a balazos, a gases tóxicos, a redes electrónicas. Hace tiempo que ha comenzado, aunque hoy recién nos percatamos. La batalla donde se quiebra la palabra prójimo; pestaña a pestaña, célula a célula, un inmenso bosque sembrado de cadáveres de todas las especies, el océano donde la muerte se ha sentado. De la noche a la mañana una ola de arena se levanta en el viento. El agua se ha ido con la vida (...)

Los taladores de bosques, los mineros, los fabricantes de grandes máquinas de los grandes tóxicos, las factorías ciudades montadas sobre barcos piratas, los banqueros, los políticos los que venden todo en este tiempo en que todo se vende, hasta la vida han vendido, han envenenado la tierra le han echado llagas, le han echado muerte al agua, el aire se ha llenado de monstruos, por la sangre de los niños corre plomo, los niños nacen tarados, los viejos mueren desangrados, las mujeres se arañan las entrañas estériles. Es el momento de ponerles alto. La esperanza está botada en la ribera de los mares, como ballenas varadas, como los peces o las aves forradas de plástico”

Quiero volver a tierras niñas; llévenme a un blando

país de aguas.

*En grandes pastos envejezca y haga al río fábula y
fábula.*

*Tenga una fuente por mi madre y en la siesta salga a
buscarla, y en jarras*

*baje de una peña, un agua dulce, aguda y áspera.
Me venza y pare los alientos el agua acérrima y
helada.*

*¡Rompa mi vaso y al beberla me vuelva niñas las
entrañas!*

EL AGUA - Gabriela Mistral

CANCIÓN DE LA RUEDA HIDRÁULICA - Bertolt Brecht

*Sigue la rueda girando.
Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba.
Mas para el agua de abajo, ay, esto sólo significa
que hay que seguir empujando la rueda.
Tuvimos muchos señores, tuvimos hienas y tigres,
tuvimos águilas y cerdos.
Y a todos los alimentamos.
La bota que nos pisa es siempre una bota.
Ya comprenden lo que queremos decir:
no cambiar de señores, sino no tener ninguno.
Sigue la rueda girando.
Lo que hoy está arriba no seguirá siempre arriba.*

*Mas para el agua de abajo, ay, esto sólo significa
que hay que seguir empujando la rueda.
Se embisten brutalmente,
pelean por el botín.
Tan sólo cuando ya no queremos seguir alimentándolos
se ponen de pronto de acuerdo.
Ya no sigue la rueda girando,
y se acaba la farsa divertida
cuando el agua, por fin, libre su fuerza,
se entrega a trabajar para ella sola.
//Cuando el agua, por fin, libre su fuerza, se entrega a
trabajar para ella sola//*

ALCONTRALUZ-TEATRO

La compañía *Alcontraluz-Teatro* nace el año 2017 bajo la dirección artística de Enoe Carolina Coulon. Conformada por profesores, músicos y actores audiovisualistas tiene como propósito principal explorar las líneas del teatro popular y festivo por medio de la música y la imagen, que son vistas como herramientas fundamentales para generar diálogos y opiniones. Así, se encargan de hacer un trabajo interdisciplinar entre las diferentes áreas de especialización, sobretodo la pedagógica, para presentar situaciones contingentes bajo metodologías como la propia composición musical, diseño de vestuario sustentable y guiones intertextuales.

Su trabajo comienza con la presentación de cuenta cuentos para niños, de los que se destacan obras como *la vendedora de fósforos*, *ratón con queso* y *el soldadito de plomo*. Desde ya se encuentra vigente el objetivo de transmitir un mensaje reflexivo a la comunidad por medio de la moraleja, la crítica y la inclusión.

Dentro de las características principales que destacan a la compañía se encuentra la realización de guiones realizados en base a extractos de diferentes obras literarias que son presentados como un conjunto único. Estos siempre estarán ligados estrechamente con la composición musical, creando así no solamente una línea oral, sino toda una atmósfera que transmita el mensaje de la obra.

Una de sus obras es *Chiwanku y los reyes: la batalla por el agua*, cuyo propósito principal será, esta vez, demostrar la importancia de este elemento para generar conciencia medioambiental.

Las obras trabajadas hasta el momento son las siguientes:

- *Chiwanku y los reyes: la batalla por el agua*
- *El Sur: siempre es bueno escuchar un cuento de Borges*
- *Ruth, la Moabita: una inmigrante infiel*
- *El soldadito de plomo*
- *Ratón con queso*
- *La vendedora de fósforos*

Actualmente, se encuentran presentando obras en modalidad online bajo el título de *cuentos Alcontraluz*.

Enoe Carolina Coulon

Actriz, docente y magíster en dirección teatral (Universidad de Chile). Directora artística de la compañía *Alcontraluz-Teatro*.

Su trabajo se basa principalmente en la relación constante entre el teatro y la educación, elemento que se ve reflejado en la dirección de las obras de la compañía como también el trabajo existente detrás de estas.

Monitora y directora de teatro en la Ilustre Municipalidad de Independencia y profesora en la escuela de teatro municipal de Maipú.

Actualmente, se encuentra realizando cuentos de su autoría con la compañía *Alcontraluz-Teatro* bajo modalidad online para estudiantes de enseñanza básica.

CONVERSANDO CON LA COMPAÑÍA

A continuación presentamos una pequeña entrevista con
Enoe Carolina Coulon, directora teatral de la obra.

¿De dónde surge la idea de Chiwanku y los reyes?

El pueblo de Chiwanku surge desde nuestro propio imaginario como un pueblo inventado. Se basa, principalmente, en los pueblos andinos y su cultura. En cuanto a territorio sería aproximadamente lo que es el sur de Colombia, la Sierra ecuatoriana y peruana, hasta el norte Chileno. Es por ello que hicimos lo posible por transmitir los elementos culturales de la zona tanto en lo visual, como en lo auditivo y en la esencia de la obra en sí. Un ejemplo de ello, es que nuestras vestimentas estuvieron basadas en un fotógrafo peruano cuyo trabajo se remonta alrededor de 1920, llamado Martín Chambí, famoso aún por su trabajo.

¿Cómo fue el proceso de la escritura del guión?

Nosotros denominamos la técnica como tejido poético, lo que hace que sea diferente a otros estilos de diálogo que hay tradicionalmente en las obras. Para que se entienda mejor, tomamos diferentes poemas o escritos y hacemos un entramado de estos para contar una historia. Así, al contar estas, los actores y actrices reviven y representan en el escenario sus relatos.

De todas formas, para nosotros fue importante mostrar también referentes asociados a la cultura y, por ello, decidimos añadir un oratorio quechua y un cuento boliviano, que nos permitió vincular y honrar las culturas que representamos.

En general elegimos esos escritos precisamente para visibilizar el mensaje de la obra, poner como protagonista al agua y su relevancia, pero también la realidad que queremos representar.

¿Qué relevancia posee para ustedes la música en vivo dentro de la historia?

La música es un eje principal para nosotros, sobre todo considerando el poder pedagógico que posee y de representatividad. Es algo que claramente quisimos representar en la obra de Chiwanku y, por ello, bajo la misma línea del diálogo es que Silvano Jaque, quien es parte de nuestro equipo, decidió componer estas melodías en base a también una especie de rompecabezas musical. Es necesario destacar que la música es un elemento extremadamente importante dentro de la cultura andina, por lo que era necesario vincularla a la obra.

¿Cuál es la temática principal de esta?

Como el mismo título lo indica, la batalla por el agua es uno de los temas principales, de hecho, es el título de un texto escrito por Omar Aramayo que aparece dentro de la obra como diálogo. Esta trata precisamente de lo que está ocurriendo en este momento con el mundo y como estamos perdiendo un recurso vital, que es el agua. Diríamos que, en ese sentido, nuestro objetivo principal es enviar un mensaje de reflexión para detenernos a pensar sobre esta situación y también crear una historia que demuestre lo que sucede también con los pueblos. De todas formas, la obra es una especie de collage con muchas partes que terminan igualmente relacionándose entre sí.

¿Por qué creen es necesario tratar estas temáticas en la actualidad?

En Santiago hace más de 10 años que tenemos problemas de sequía y aun así es un tema poco hablado del cual como sociedad no nos hacemos cargo. El agua no solamente es importante, sino que es un elemento fundamental y vital ¿Cómo sobrevivir sin agua?

Obra "Chiwanku y los reyes. La batalla por el agua"
Alcontraluz -Teatro

No existe una respuesta y mientras más pasa el tiempo, este problema se vuelve más visible y contingente. Debemos actuar ahora y comunicar esto para tomar consciencia de lo fuerte de este problema. Esto también se ve reflejado en que nadie gana o pierde dentro del desarrollo de la obra misma, sino que sigue pasando el tiempo mientras la problemática permanece, de cierto modo ese es el mensaje que hay que transmitir: es un llamado a pensar esto del agua y poner énfasis en ello. Básicamente si se acaba el agua nos morimos y aun así no hacemos nada.

¿Cómo se evidencia el mensaje medioambiental en los elementos audiovisuales de la obra?

Principalmente creemos en que debemos ser consecuentes con el mensaje que enviamos a través de la obra y, por eso, decidimos que los elementos que la construyeran tuvieran la misma línea: sostenibilidad. Así, nos encargamos de que todo lo que es la escenografía o la vestimenta viniera de objetos que ya teníamos o la búsqueda de objetos ya usados. Por ejemplo, nuestras vestimentas fueron hechas a partir de ropa usada o prendas que no ocupábamos y transformamos para la obra.

Elenco de la Obra "Chiwanku y los reyes. La batalla por el agua"
Alcontraluz-Teatro

Lo mismo sucede con otros elementos que se pueden observar. De esta forma, no solo queremos presentar el mensaje oral, sino también demostrar que se pueden hacer nuevas prendas o elementos a partir de la exploración material. Es más, nuestro "árbol del poder" también fue hecho con partes de árbol para transmitir el mismo mensaje. Es lo único que conforma como escenografía teatral en sí.

¿Qué impacto consideran posee el teatro en el ámbito académico escolar?

El acceso a ver obras puede provocar un primer acercamiento de todo lo que puede lograrse a partir de un taller y motivar a los estudiantes a fascinarse por esta área. Que ya no sea algo solo cultural y lejano que se encuentra en centros culturales o espacios académicos, sino también poder construir nuevos diálogos dentro del espacio educativo temprano. Como profesores la mayoría vemos en el teatro una forma de mezclar todas estas áreas, trabajarlas y explorarlas y así también, como lo hicimos con Chiwanku, evidenciar nuestras problemáticas actuales y generar reflexiones.

¿Qué importancia tiene el teatro en la educación?

Las artes en general son herramientas que nutren el alma y hacen que las personas logren expresar y transmitir mensajes. Nos parece que existan espacios dentro de los establecimientos para que los alumnos desarrollen sus habilidades artísticas. Creemos que parte del cambio también viene en generar estos espacios en las aulas, entregando ofertas de talleres de música, danza, artes, teatro, entre otros y así generar nuevas conexiones para una vida mucho más conectada con uno mismo.

El teatro es una fuente interdisciplinar en todo sentido, que abarca demasiados elementos y enseña el trabajo en equipo. De cierto modo, te prepara para la vida y es por ello que los colegios deben tomar el peso de entregar una oferta educativa que permita la exploración de estos.

Obra "Chiwanku y los reyes. La batalla por el agua"
Alcontraluz-Teatro

Actividades

Sugerencias de actividades para aplicar con los estudiantes en aula

Antes de la Función

I. Para comenzar...

Para esta actividad se sugiere una metodología de trabajo de investigación, lectura y análisis:

Reflexionemos sobre el teatro

- a) ¿Qué es para ti el teatro?
- b) ¿Cómo crees que se construye una obra?
- c) ¿Una obra puede tratar de temas reales pese a ser ficción?
- d) ¿Cuánta importancia tienen los elementos visuales o musicales dentro de esta? ¿Por qué?

Reflexionemos sobre la poesía

Busca extractos de poesía chilena. Luego, reflexiona sobre la importancia de esta dentro de la cultura chilena y las nuevas generaciones:

- a) ¿Qué características culturales de la sociedad chilena puedes ver reflejadas en las obras?
- b) ¿Qué problemáticas tratan? ¿Crees aún se mantienen vigentes?
- c) ¿Cómo modificarías tú estos poemas para crear nuevos discursos que traten las problemáticas actuales?

II. Sobre la temática de la sequía...

Para esta actividad se sugiere una metodología de trabajo de discusión grupal o bien, trabajo escrito y personal:

- Reflexiona sobre la importancia del agua, ¿Por qué crees que el título de la obra es "*Chiwanku y los reyes: la batalla por el agua*"?
- ¿Crees que existen batallas por el agua?

Para esta actividad se sugiere una metodología de trabajo de investigación, lectura y análisis:

- Busca una noticia nacional y otra internacional sobre lo que está sucediendo actualmente con la utilización y manipulación del agua.
- Conversa con tus compañeros y compartan sus hallazgos. ¿Qué lograron descubrir?

Después de la Función

I. Reflexiones

Reúnete en grupo. Cuenten sus impresiones y reflexiones sobre:

- a) El tema que trata la obra.
- b) Escenografía, vestuario y actuación.

Reflexión personal:

- a) ¿Cuál crees que fue el mensaje principal de la obra?
¿Por qué?
- b) ¿Cómo crees que la compañía se encarga de vincular la música, vestuario, escenografía y guión de la obra?
¿Existe una relación?
- c) ¿Qué reflexiones lograste obtener a partir de “Chiwanku y los reyes: la batalla por el agua”?

II. Trabajo Creativo

Tomando en cuenta la situación actual del país y del mundo, reúnete en grupo y reflexiona:

- a) ¿Qué medidas nacionales se están tomando respecto al problema del agua?
- b) ¿Qué medidas internacionales se están realizando para combatir este problema?

Luego de recopilar información. Imagina que eres el líder de una comunidad y tu pueblo te manifiesta la problemática de la falta de agua:

- c) ¿Qué soluciones buscarías para ayudarles?
- d) ¿Qué cambios crees necesarios tanto de forma individual como de forma colectiva?
- e) ¿Cómo sería tu discurso para informar al lugar donde vives?

III. Trabajo creativo: ¡luchemos por el agua!

Reflexión

¿Cómo hablo y me manifiesto por el agua?

Actividad Grupal

- a) Elige una problemática actual relacionada con el agua, puede ser: contaminación, sequía, calentamiento global, sus usos, entre otros.
- b) Haz un borrador con 4 frases que sientes pueden reflejar esta situación.
- c) Toma un lápiz y una hoja y crea tu cartel. Puedes hacer lo que tu quieras.
- d) Preséntalo a tus compañeros y juntos luchan por el agua.

Lista de Recursos

Tejido textual y literario

- *Bertolt Brecht - La Rueda Hidráulica*
- *Gabriela Mistral - El agua*
- *Víctor Hugo - El Fin de satán*
- *Vicente Huidobro - En la Luna*
- *Omar Aramayo - La Batalla por el Agua*
- *Gene Edwards - Un cuento de Tres Reyes*
- *La leyenda del Colibrí - anónimo popular*
- *El cuento del Jucumarí - basado en el David y Goliat bíblico*

Tejido musical y sonoro

- *"El Albertío" de Violeta Parra,*
- *"La entrada de los gladiadores" op 68 de Julius Fucik.*
- *Oratorio anónimo "Hanack Pachak Cusicuinin"*
- *"El lamento de Bartolina Sisa"*

Noticias

- Qué Pasa de La Tercera, 2021, La Tercera. *Marejadas, sequía, olas de calor e incendios forestales: Estudio proyecta aumento en frecuencia e intensidad de fenómenos naturales en Chile por cambio climático*
- Salazar, C, 2021, La Tribuna. *Denuncian extracción ilegal de aguas en río Mulchén y exigen fiscalizar episodios de contaminación*
- Noticias ONU, 2021. *Tres décadas perdidas en la lucha contra el cambio climático: el 2020 y el COVID-19 nos han dado un ultimátum*
- Arcos, D, 2021, Bio bio Chile. *El deshielo de glaciares y la problemática que supone para el futuro del planeta*
- Cossio, L, 2021, El Mostrador. *La agonía seca de Quintay: inmobiliaria Santa Augusta concentra el 99 % de los derechos de agua mientras habitantes no tienen para beber*
- El Desconcierto / Agencia Uno, 2021, El Desconcierto. *Sequía en Chile: Gobierno estudia decretar estado de escasez hídrica en la Región de Los Lagos*

Extractos

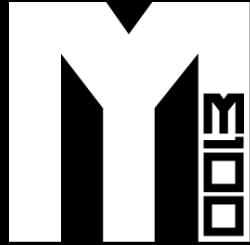
- Aramayo, O. *La batalla por el agua*
- Mistral, G. *El agua*
- Brecht, B. *Canción de la rueda hidráulica.*

Información sobre la sequía

- Swimtonic Technology, 2018. *La importancia del agua para la vida*
- ONU, 2021, Ecovant.com. *La importancia del agua*
- De la Vega, F, 2020. Universidad de Chile. *Sequía: Los desafíos para Chile de un futuro con menos agua*

Contacto con la compañía

- *Alcontraluz-Teatro*

CENTRO
CULTURAL
MATUCANA
100