

PALOMA AUSENTE

Cuadernillo Pedagógico

CONTENIDOS

PRESENTACIÓN	2	CONVERSANDO CON LA COMPAÑÍA	15
LA FIGURA DE VIOLETA PARRA	3	ACTIVIDADES	19
EL GAVILÁN	9	LISTA DE RECURSOS	24
HISTORIA DE “EL GAVILÁN”	10	BIBLIOGRAFÍA	25
LA PATOGALLINA	12		

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 *La Patogallina* 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
Corporación Cultural Matucana 100**

LA FIGURA DE VIOLETA PARRA

Violeta Parra nació el 4 de Octubre de 1917 en la región de Ñuble. Proveniente de una familia de bajos recursos, hija de Nicanor Parra, profesor de primaria y folclorista y Clara Sandoval, y hermana del antipoeta Nicanor Parra.

Desde pequeña manifestó una gran inquietud por la música, comenzando a tocar guitarra, componer canciones y cantar públicamente. Es así como a los 15 años llega a Santiago junto a su hermana Hilda, quienes forman el dúo de Las Hermanas Parra.

Violeta se volcó totalmente al mundo de las artes, a su trabajo de recopilación y valoración del arte popular después de vivir una vida familiar tradicional a la que nunca se pudo acostumbrar.

Mujer activa, Violeta Parra recorrió todo Chile en búsqueda de las raíces del arte popular chileno, grabando bailes, canciones tradicionales y cantos mapuches. Entre 1954 y 1956, la cantante viaja a Europa, pasando la mayoría de su tiempo en París con la misión de dar a conocer al mundo la música chilena.

De regreso en Chile, trabajó con diferentes materiales como cerámicas, pinturas al óleo y arpilleras, pero nunca olvidando su pasión por la música. Así en 1959, publicó el libro *Cantos folclóricos chilenos*, reproduciendo los versos completos y melodías que encontró en su viaje por las diferentes zonas del país, antes de volver nuevamente a Europa entre los años 1961 y 1965 con la intención de difundir el folclor chileno.

En esta época, Violeta fue la primera artista de Latinoamérica en tener una exposición individual en el museo del Louvre en París y fue el tiempo donde desarrolló diversas canciones de amor y fuerte crítica social, que tuvieron una herencia importante con el movimiento de la Nueva Canción Chilena.

Ya instalada definitivamente en Chile, comenzó con el proyecto de levantar una gran carpa en la comuna de La Reina, con el objetivo de estar lo más cerca posible del público y con el desafío de dar a conocer, una vez más, sus canciones y el folclore chileno.

En una entrevista de 1966 declaró: *«Creo que todo artista debe aspirar a fundir su trabajo en el contacto directo con el público. Estoy muy contenta de haber llegado a un punto de mi trabajo en que ya no quiero ni siquiera hacer tapicería, ni pintura, ni poesía. Me conformo con mantener la carpa y trabajar, esta vez con elementos vivos, con el público cerquita de mí, al cual yo puedo sentir, tocar, hablar e incorporar a mi alma»*

Lamentablemente, producto de una gran depresión el 5 de febrero 1967, Violeta Parra termina con su vida en la Carpa de la Reina.

Después de su muerte, sus hijos Ángel e Isabel trabajaron incesantemente para difundir la obra de su madre, por medio de publicaciones de sus archivos, múltiples homenajes y tributos, al mismo tiempo que se convertían en importantes figuras de la Nueva Canción Chilena.

Es así como Violeta se convirtió poco a poco en una figura patrimonial chilena. Según el filósofo y musicólogo Gastón Soublette, *“Violeta era como una síntesis de toda la cultura tradicional chilena, no era solo una cantautora o intérprete del folclor. Era mucho más que eso. Yo la he definido como el alma nacional encarnada en una mujer”*.

Con el paso del tiempo, se hizo conciencia de la importancia del trabajo de rescate histórico que realizó Violeta Parra, para la memoria del pueblo chileno y la construcción de una identidad nacional.

Paralelamente, ocurrió una forma de apropiación popular simbólica de la cantante. Primero como figura de empoderamiento femenino, fuera del ideal de la época, pues nunca se contentó con el papel de mujer casera el cual dejó rápidamente para dedicarse a su arte. Por otra parte, no le importaban las normas de belleza que se imponían y el papel de seducción que debían asumir las mujeres. Ella prefirió centrarse en el desarrollo de su camino artístico y mantenerse cerca de la gente para quien cantaba, esa intimidad con su público era esencial en trabajo.

Es así como desde su posición marginal y multi-discriminada de mujer pobre campesina, Violeta Parra desarrolló una voz diferente, fuera del elitismo cultural, para devolver toda su importancia y su legitimidad a la música popular. “*Violeta Parra fue la que rescató el folclore como expresión auténtica del pueblo*” Stagkouraki, E. (2019). Se convirtió en una fuente de inspiración para muchas artistas que hoy se reivindican de su herencia (desde Víctor Jara hasta el rapero Portavoz), haciendo arte con compromiso político y crítico de la sociedad chilena.

*“Me volví para Santiago
sin comprender el color
con que pintan la noticia
cuando el pobre dice no.
Abajo la noche oscura
oro, salitre y carbón.
Y arriba quemando el sol.”*

Violeta Parra - Arriba quemando el sol

EL GAVILÁN

Mi vida, yo te qui, yo te quise, veleidoso
Mi vida, creyendo, creyéndote, lisonjero
Mi vida, se me par, se me parte el corazón
Mi vida del verte, de verte tan embustero
Mi vida yo te qui yo te quise yo te quise
Sí ay, ay ay sí ay ay ay

Mi vida, mi vida, yo te quise x2
Veleido, veleido, veleidoso x2
Mi vida yo te qui, yo te qui, yo te quise

Te la llevarías, te la llevarías, mentiroso
Te la llevarías, te la llevarías, pretencioso
Te la llevarías, te la llevarías, fastidioso
Te la llevarías, te la llevarías, mentiroso
Prenda del alma sí ay ay ay
Prenda del alma sí ay, ay ay

Tiqui tiqui ti mentiroso x2
Mi vida creyéndose lisonjero
Mi vida del verte tan embustero
Sí ay ay ay
Sí ay ay ay
Mi vida mi vida yo te quise
Veleido veleido veleidoso

Dónde estás, prenda querida
Que no escuchas mi lamento
Tal vez te habrás olvidado
Que hiciste un juramento
Juramento mento, juramento sí sí sí

¿En qué quedó tu palabra
Ingrato mal avenido?
Por qué habré puesto los ojos
En amor tan dividido dido dividido sí sí sí

Tanto que me decía la gente
Gavilán gavilán tiene garras
Y yo sorda seguí monte arriba
Gavilán me sacó las entrañas
En el monte quedé abandonada
Me confundan los siete elementos
Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí
De mi llanto se espantan las aves
Mis gemidos confunden al viento
Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí

Gavi gavi gavi gavi lán ga
Gavi gavi gavi gavi lán ga
Gavi gavi gavi lán x2
Gavilán gavilán gavilán gavi

Viene viene viene viene el gavilán
Truenos suenan ya
Yo no tengo dónde estar x3

Gavilán gavilán que me muero gavilán x2
Gavilán gavilán que me muero gavilán ay ay ay ay

Tanto que me decía la gente
Gavilán gavilán tiene garras
Y yo sorda seguí monte arriba
Gavilán me sacó la entrañas
En el monte quedé abandonada
Me confunden los siete elementos
Ay de mí ay de mí ay de mí

Tiqui tiqui ti tiqui tiqui ti mentiroso
Tiqui tiqui ti tiqui tiqui ti veleidoso
Tiqui tiqui ti tiqui tiqui ti mentiroso
Yo no tengo dónde estar

HISTORIA DE "EL GAVILÁN"

El Gavilán fue un proyecto de ballet que nunca se realizó, con elementos inspirados del folclore chileno, especialmente bailes y canciones tradicionales.

"El tema de fondo es el amor. El amor que destruye casi siempre, no siempre construye. El gavián representa el hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer y que es el personaje, también de primer orden, pero el personaje sufrido, el que resiste todas las consecuencias de este gavián con garras y con malos sentimientos, que también sería el poder, como dijiste tú, y el capitalismo, el poderoso" explicó Violeta Parra.

La cantante se inspiró de ritmos mapuches, a partir de su trabajo de grabaciones y de conversaciones que tuvo con Margot Loyola y Osvaldo Cádiz. Con ayuda de los cantos mapuches expresó los momentos de soledad y de sufrimiento del ballet, los cuales se relacionaban con su vida amorosa, especialmente con su último gran amor Gilbert Favré.

Finalmente, Violeta Parra grabó varias versiones pero nunca una oficial y este ballet no pudo materializarse.

Con los años, varios artistas han propuesto interpretaciones de la canción, la que hoy es considerada como una de las obras principales de su vida.

LA PATOGALLINA

© Daniel Trincado Rivera

La Patogallina es una compañía de teatro de calle chilena que nació en 1996 bajo la dirección artística de Martín Erazo. En 20 años han realizado 9 obras, desarrollando un estilo propio y poético, fuera de lo realista e imponiéndose como unas de las mayores compañías de la escena teatral chilena contemporánea.

Empezaron su trabajo colectivo con la obra experimental y callejera llamada *A Sangre e Pato* que ya mezclaba teatro y música en vivo.

En el año 2000, presentan un trabajo en torno a la película de Pedro Sienna, *El Húsar de la Muerte*, en homenaje al cine mudo y a un importante protagonista de la historia de Chile, Manuel Rodríguez. Esta obra logró una excelente recepción del público y de la crítica, a la vez que les permitió fomentar nuevos proyectos con el apoyo de una fiel audiencia.

Bajo a una inspiración histórica y política, el trabajo de la compañía va más allá de obras de teatro tradicionales, proponiendo una transversalidad entre distintos materiales como el cine, la música en vivo, manipulación de objetos y de marionetas. Por otra parte, su energía cercana a la de la tragicomedia y su actuación física es algo ue distingue a la compañía.

La Patogallina trabaja incesantemente en nuevos montajes y procesos creativos, contando con un amplio catálogo :

- A sangre e pato - 1996
- El húsar de la muerte - 2000
- 1907 el año de la flor negra - 2004
- Karrocerías - 2005 (nueva versión)
- Los caminos de don floridor - 2008
- Frikchou - 2008
- Extranjero - 2011
- Paloma Ausente -2017
- 2118 Tragedia Futurista -2019

Martín Erazo

Martín Erazo Parales es director de teatro, actor y cantante chileno.

Director artístico de la compañía "*La Patogallina*" y de "*Teatro del sonido*". Dirigió el documental *Guerrero invisible*, seleccionado y presentado el 2010 en el Festival Internacional de cine de Guadalajara.

Asume la dirección de la obra *Violeta Ausente*.

La Patogallina presenta:

PALOMA AUSENTE

Una óbrica callejera para las músicas

CONVERSANDO CON LA COMPAÑÍA

A continuación presentamos una pequeña entrevista con
Alejandra Muñoz Pérez, directora musical de La
Patogallina..

¿Cómo llegaron a trabajar sobre la vida de Violeta Parra? ¿Qué los motivó?

Para nosotros Violeta Parra es una figura importantísima en el rescate de la música folklórica y de las raíces del campo de nuestro país, en sus composiciones está la escuela del folklore chileno y en ese sentido a estado siempre vigente y presente como una gran inspiradora y referente.

Para ustedes, ¿qué hace de Violeta una figura tan vigente hoy en día?

Su historia de rebeldía, de lucha, de amor, de resistencia, su opinión y postura política y social hacen que esté muy presente en los tiempos que vive nuestro país.

¿Cómo llegaron a construir la estructura dramática con estas tres temáticas específicas (Infancia/Gavilán/Recopilación) ? ¿Por qué esta canción específicamente?

La idea fue tomar tres edades que estuvieran separadas y donde ella tuviera tres objetivos diferentes , llegamos así a la Violeta

niña, que está descubriendo el mundo y acercándose a música, esta etapa nos permite mostrar la vida con su familia, la relación con su madre y con su padre, nos permite mostrar su origen y así poder entender sus intereses y sus cualidades. Por otro lado la segunda Violeta, que es la segunda línea dramática de la obra, es la Violeta que está investigando, buscando a los cantores y recopilando su sabiduría musical para finalmente construir un libro de información y conocimientos invaluable. La tercera Violeta es la Violeta que esta trabajando alrededor de la creación y de la composición de la obra El Gavilán con el sueño de hacer de esta creación un ballet, esta etapa intensa nos da la posibilidad de hablar del amor, de la rabia , del desamor...

Por otro lado El Gavilán más que una canción, es una composición tremendamente compleja, bella tanto en música como en letra, es una composición desafiante y con un objetivo inconcluso ; el de montarla como obra de Ballet...esto hace que sea casi necesario escogerla...

¿Cuales son las diferencias para la compañía entre el trabajo de calle y el de sala?

La diferencia responde a varios factores...por un lado cuando se decide hacer una obra de calle o de sala inmediatamente se presentan características y requisitos específicos dependiendo de la elección que se haga...el tamaño escénico de la obra, el tamaño de la construcción de imágenes, la proyección corporal y vocal - en el caso de usar texto - la utilización de los recursos de utilería y vestuario, la composición musical, la paleta de colores, etc.

Una obra de calle necesita amplificar todo, tamaño, proyección actoral, sonido etc. Necesita apoyo técnico y recursos que controlen la visión del público, el límite del espacio escénico...entre muchas otras cosas a tener en consideración para el buen desarrollo del montaje. La obra de sala permite entrar en detalles, deja espacio al trabajo del texto, del silencio, la obra de sala no se enfrenta al ruido de la calle, a la luz de la calle y a tantos otros factores externos que entran a ser importantes al momento de decidir detalles logísticos y de creación. Esto no significa que una obra de calle no se pueda adaptar para sala, siempre es posible cuando el tamaño de la sala lo permita, pero una obra que fue concebida para sala difícilmente podrá ser montada en la calle.

Obra "El Húsar de la Muerte"
Cía. La Patogallina

¿Cómo hacen la relación entre el aspecto popular del teatro callejero de la compañía y la obra de la cantante?

El cruce se da y existe por que nosotros hacemos un teatro popular, popular en el sentido del lenguaje, de las historias , de las temáticas que escogemos y con las cuales nos sentimos comprometidos y representados, de la composición estética y de la composición musical. Popular también en cuanto al publico con el que nos conectamos y a los espacios que utilizamos para mostrar nuestro trabajo. Violeta Parra es una artista popular, le pertenece al pueblo...

¿Cómo la compañía consiguió crear un lenguaje poético propio?

Nació muy orgánicamente y sin ambiciones, también por necesidad en el sentido de la falta de recursos, no tener para comprar nos hizo recurrir al reciclaje y eso se fue transformando en una elección, en una opción muy importante que pasa por la utilería, el vestuario y elementos escenográficos entre otras cosas. También la compañía reúne a personas de distintas especificidades artísticas ; actores, pintores, músicos, de las artes del circo, gráficos, visualistas,.. algunos con formación académica y otros autodidactas con la escuela de la experiencia, todos con intereses comunes, lo que le ha dado el color creativo a la compañía.

Elenco de la Obra "Paloma Ausente"
Cía. La Patogallina

¿Qué entienden por "surrealismo rural"?

El surrealismo rural es un concepto que intenta sintetizar lo que significa la vida y la visión más mágica que tiene de ésta la gente que vive en el campo, en la conexión con la naturaleza y con la tierra. El uso de este concepto partió sabiendo de la calidad de los encuentros que tuvo Violeta Parra con los cantores, sus vidas, su visión del mundo - que muchas veces trasciende lo real - onírica, llena de surrealismo, religiosidad y misticismo. Estas historias, esta forma de vivir y de crear fueron de gran inspiración para la construcción de imágenes.

¿Qué papel tiene la música en vivo en esa concepción del teatro?

Para La Patogallina la música en vivo y la composición musical son un actor mas dentro de las creaciones. Es fundamental la comunicación entre puesta en escena y música, es necesario para nosotros que ambas cosas se potencien y se conecten tanto en lo emotivo, como en lo rítmico y en la marcación de cada escena y del total de la obra. Al trabajar un teatro no realista y sin texto -en la mayoría de los casos- , la música pasa a ser la voz de la escena, así como a la inversa la puesta en escena pasa a ser la partitura de la música interpretada en vivo.

La Patogallina presenta:

PALOMA AUSENTE

Una óbrica callejera para las músicas

Actividades

Antes de la Función

I. Para comenzar...

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

- a) Reflexiona sobre la figura de Violeta Parra, ¿Sientes alguna relación con su obra?, ¿Qué simboliza para ti?, ¿Qué puedes decir de ella?

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

- a) Realiza una cronología con al menos 5 fechas de la vida de Violeta Parra que te hayan parecido importantes.
- b) Reúnete con 4 compañeros y compartan sus hallazgos. ¿Cambiaron la imagen inicial que tenían sobre ella?

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

- a) Busca extractos de cantos folklóricos chilenos. Luego, reflexiona sobre la herencia del trabajo de Violeta Parra en la cultura chilena y en las nuevas generaciones:
- b) ¿Por qué aún es tan importante en la cultura chilena ?
- c) ¿Cuál fue su papel en la difusión de la cultura chilena en nuestro y en el mundo ?
- d) ¿Cómo la vincularías con la cultura popular actual ?

II. Sobre el Gavilán

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

Escucha la canción “El Gavilán” y responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué historia nos cuenta la canción?
- ¿En qué momento de la vida de Violeta Parra fue escrita?
- ¿Para qué tipo de proyecto escribió esta obra?
- ¿Cómo vincularías la canción con el trabajo de recopilación de Violeta Parra?

III. Sobre la noción de poesía y su subjetividad

Reflexión

¿Que significa la poesía para tí?

Actividad Grupal

- Como curso escojan un tema en común, por ejemplo: la música, la vida, etc.
- Cada uno escriba un breve poema de forma anónima, con entre 4 y 8 versos.
- Depositen sus poemas en una caja.
- Un voluntario retirará poemas al azar y leerá frente a la clase.
- ¿Qué pueden decir de la subjetividad?

Después de la Función

I. Reflexiones

Reúnete en grupo. Cuenten sus impresiones y reflexiones sobre:

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

Reflexión personal:

- Para ti, ¿cómo se manifestó la poesía en la obra? ¿cuales pueden ser las manifestaciones de la poesía en la vida cotidiana?
- Según tú, ¿cómo esta obra de teatro se distingue de un trabajo de teatro tradicional?
- Según tú, ¿cuál es la vinculación entre actuación en vivo y música en vivo?

II. Trabajo Creativo

«Cualquiera puede hacer canciones. Cualquiera puede ser artista y expresarse del modo que más le acomode».

Violeta Parra

- ¿Qué piensas de esta frase?
- Imaginar tu propia poesía o propia canción con la temática que sea de tu interés, por ejemplo: la música, emociones que te haya entregado la obra, la figura de Parra, el arte, el teatro, la chilenidad, etc.
- Imagina una escena del ballet *El Gavilán*:

Si fueras el director, ¿qué tipo de baile, de música, dramaturgia de la escena, personajes, escenografía y vestuarios utilizarías?

Lista de Recursos

Cine

- *Violeta se fue a los cielos* de Andrés Wood, a partir del libro de Ángel Parra.
- *Viola chilensis* documental de Luis Vera.

Libros

- *Cantos folklóricos chilenos* de Violeta Parra.
- *El libro mayor de Violeta Parra* de Isabel Parra.
- *La poesía de Violeta Parra* (2014), de Paula Miranda.
- *El diablo en la música. La muerte del amor en El gavilán de Violeta Parra* de Lucy Oporto (ensayo).

Teatro

- *Violeta viene a nacer* de Rodolfo Braceli.

Museo

- Museo Violeta Parra en Santiago.

Sitio

- Violeta Parra en el sitio Memoria chilena - Biblioteca Nacional de Chile.

MusicaPopular.cl. 2020. *Violeta Parra*. [online] Available at: <<https://www.musicapopular.cl/artista/violeta-parra/>> [Accessed 12 March 2020].

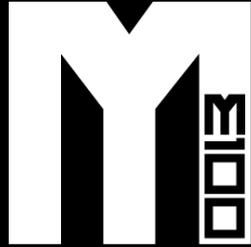
Alarcón, R., 2013. *Los Tesoros Recopilados Por Violeta Parra Vuelven A Ver La Luz*. [online] Radio.uchile.cl. Available at: <<https://radio.uchile.cl/2013/11/07/los-tesoros-del-folclor-recopilados-p-or-violeta-parra-vuelven-a-publicarse/>> [Accessed 12 March 2020].

Stagouraki, E. (2019). “*El empoderamiento de Violeta Parra y sus versos como espacio de enunciación múltiple y afirmación del sujeto femenino*”, *Artelogie* En: <http://journals.openedition.org/artelogie/3218>

24 horas. n.d. *Violeta Parra Centenario - El Gavilán*. [online] Available at: <<https://estaticos.24horas.cl/skins/especiales/violeta/violeta.html>> [Accessed 13 March 2020].

Alarcón, R., 2017. *Los Misterios Que Sigue Ocultando “El Gavilán” De Violeta Parra*. [online] Radio Uchile. Available at: <<https://radio.uchile.cl/2017/01/14/los-misterios-que-sigue-ocultando-el-gavilan-de-violeta-parra/>> [Accessed 13 March 2020].

Oporto, L., 2016. *Violeta Parra Y Los Ritmos Mapuche En «El Gavilán»*. [online] La Juguera Magazine. Available at: <<https://lajugeramagazine.cl/violeta-parra-y-los-ritmos-mapuche-en-el-gavilan/>> [Accessed 13 March 2020].

CENTRO
CULTURAL
MATUCANA
100