

YUYAC

Alejandro Balaguer

KANI

JUGANDO, JUGUEMOS...
YUYACHKANI: LET'S PLAY!

YUYACHKANI

Desde 1971 el grupo de teatro Yuyachkani -palabra quechua que significa "estoy pensando, recordando"- no ha dado tregua a la creatividad, a la necesidad de ofrecer una obra nueva "aunque una es continuación de la otra" como dice Miguel Rubio Zapata, su director. Obras que han reflejado desde la problemática social de nuestro país como "Puño de Cobre", que trata sobre la huelga de trabajadores reclamando la nacionalización de la gran minería en el Perú en la década del 70; "Allpa Rayku" basada en la toma de tierras por el campesinado de Andahuaylas o "Encuentro de Zorros" que trata sobre el movimiento migratorio. Sin embargo Yuyachkani no sólo se ha dedicado al tema de los conflictos sociales; Bertolt Brecht también ha estado en su repertorio así como la bella obra "Un día en perfecta paz", un trabajo para niños creado con la participación de ellos mismos, para imaginar un lugar donde los sueños puedan hacerse realidad.

Aunque este grupo teatral siempre se ha volcado a las calles llevando sus máscaras, zancos y alegría, la propuesta de la Comedia del Arte a la manera andina nace recientemente en Yu-

*S*ince 1971, the theater group Yuyachkani --a Quechua word meaning "I'm thinking of you"-- has not stopped producing plays for a moment. The group is always dreaming up a new work, although "one is merely the continuation of the other", says Miguel Rubio Zapata, the group's director. Many of their works dwell on the country's social conflicts, such as *Copper Fist*, which deals with a mining strike to press for the nationalization of the Peru's mines in the 1970s; *Allpa Rayku*, which covered the occupation of lands by the Andahuaylas highlanders; or *Encounter between Foxes*, which deals with migration.

Nevertheless, Yuyachkani does not focus just on social issues. The group also included Bertolt Brecht's *A Day in Perfect Peace in the repertoire*. In this case, the group aimed the play at children, getting their audience to imagine a place where dreams can become reality.

Although the troupe has long taken to the streets wielding their masks, dances and general fun, Yuyachkani has only recently focused on theater as an Andean concept. The new concept is called *Pukllay*, meaning "Let's play" in Quechua.

This concept of theater differs from the usual productions in that the group

yachkani, bautizada con el nombre de Pukllay, que en quechua significa "jugemos". Este concepto de teatralidad distinto al de una puesta en escena, lleva una gran dosis de improvisación, sobre un guión establecido. La primera «toma» de Pukllay -evento coordinado con la Municipalidad de Lima- se dio el 6 de abril pasado, en la clausura de los Festivales Internacionales de Lima, inaugurando la remodelación de su plaza central bajo el título "Lima, Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana". Allí jugaron ante diez mil espectadores, cerca de 80 actores y 70 músicos entre fuegos artificiales, con un público que apenas se daba cuenta que estaba dentro de un gran teatro.

"El teatro está en crisis y las salas están vacías porque las artes escénicas viven representadas en la televisión, en el video y en el cine, sin embargo a pesar de que el teatro es anacrónico nunca va a dejar de existir, porque es un momento de intercambio directo de energía entre el actor y el espectador que no lo sientes en ningún otro medio. Creo que mucha gente de teatro anda desubicada, justamente porque quiere competir con la televisión o imitar a Broadway. Nuestro

improvises a great deal on the original script. The first scene of *Pukllay* was performed April 6 in the Town Hall-sponsored International Festival of Lima, which inaugurated the remodeled main square with the motto *Lima, the Main Seat of Spanish-American Culture*. Some 80 actors and 70 musicians performed amidst fireworks in front of 10,000 spectators who barely realized they were in a huge theater.

"Theater is going through a crisis. We're playing to an empty house because art is being represented on television, video and the movies," Rubio admits. "But despite being archaic, theater will never vanish because it represents a moment of vital contact between the actor and the spectator that you can't feel in any other art form. A lot of actors are disorientated because they want to compete with TV or imitate Broadway. Our theater is different --we've learned from the people. We believe a race that forgets its past is lost, and that's what we're trying to rescue."

Despite the fact the group is putting major emphasis on *Pukllay*, Rubio and his actors do not underestimate working in theaters, ranging from major works to intimate plays like *Beauty Salon*. Based on a work by

teatro es distinto, hemos aprendido del pueblo y pensamos que un pueblo que olvida su pasado está perdido y es lo que pretendemos rescatar" -comenta Miguel Rubio, quien a pesar de dar énfasis al Pukllay en esta etapa de su trayectoria, no desestima -al igual que los actores- el delicioso trabajo de sala, desde las grandes obras hasta los piezas íntimas como "Salón de Belleza", basada en la obra de Mario Bellatín, con la que estarán viajando próximamente a Cuba.

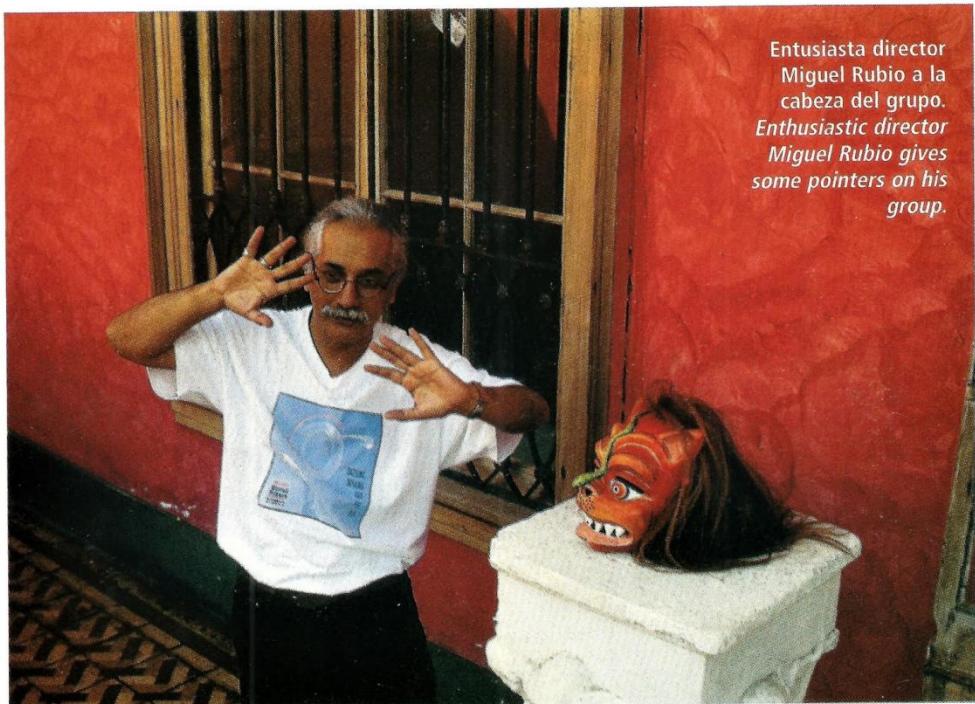
Nuestro interlocutor nos habla de los requerimientos presentes del grupo: "Por supuesto nos gustaría recibir apoyo económico, pero de hacerle una petición al Estado quisieramos tener una participación directa en la reforma educativa". - Luego agrega entusiasmado: "En Yuyachkani hemos estado 'jugando' juntos por más de 25 años; la base de nuestra unión ha sido una gran tolerancia, una aceptación tácita de nuestras diferencias y la clave de este esfuerzo es una obra que se llama "Los Músicos Ambulantes", que representa un país de seres diferentes, al igual que nuestra comunidad teatral". "Los Músicos Ambulantes" es una obra que trata de un burro serrano, un perro norteño, una gata selvática y una

Mario Bellatin, the play will take the group to Cuba shortly.

Yuyachkani has its financial hardships. Of course we'd like to get backing," Rubio says. "But if we asked the State straight out, we'd like to play a direct role in educational reform. In Yu-

gallina negra que quieren ser músicos y migran del campo a la ciudad para lograr ese sueño. Esta obra ha recorrido toda América Latina, Europa y Estados Unidos; nunca sale del repertorio de Yuyachkani. Como dice el director: "Cada obra nuestra es el Perú,

North, a jungle cat and a black hen who in their dream to be musicians migrate from the countryside to the city to achieve that dream. The play has taken the group all over Latin America, Europe and the United States and has never been dropped from the group's repertoire. As

Nelly García

yachkani, we've been playing around for more than 25 years. We're stuck together because of tolerance, a tacit acceptance of our differences and the key to this effort is The Street Musicians, a play that represents a nation made up of many different races, just like our group."

The Street Musicians is about a donkey from the highlands, a dog from up

son sus sueños y somos nosotros como individuos reclamando un lugar en esos sueños".

El teatro los espera en su casa, la casa de Yuyachkani en Lima, Tacna 363, Magdalena del Mar, donde representan "Hasta Cuando Corazón"... si es que antes no los sorprenden jugando en cualquier esquina del mundo. ■

Rubio says, "each of our works is Peru, our dreams and even we ourselves as individuals demand a place in these dreams."

The Yuyachkani group awaits theater-goers in their house at Tacna 363, Magdalena del Mar, where they are playing Until When, Dear Heart. Of course, you may bump into them on a street corner before then.■