

march 27

U.S. World Theatre Day Message 2019

Written by: **Indigenous Direction**

Translated to Spanish by: **Alberto Sarraín**

Mensaje del Día Mundial del Teatro de 2019, por la Compañía Indigenous Direction

Todo comienza con el sentido de pertenecer a un lugar.

Muchos de los que trabajamos en el teatro, dentro y fuera de la tradición occidental, hace tiempo que aceptamos y absorbemos la sugerencia de Peter Brook de que cualquier espacio vacío es una etapa potencial, de hecho, que un espacio puede definirse por cualquier cosa que lo llene. Pero (con el más profundo respeto a Peter Brook) hay una falacia en esta línea de pensamiento, porque la realidad es que ningún espacio está realmente vacío. Cada espacio - cada lugar - tiene una historia. Y esa historia vive con el espacio, flotando justo debajo de la superficie, a menudo escondida a simple vista. Y así, cuando entramos en un espacio, para ocuparlo y crear en él, nuestra primera responsabilidad es tratar de entender esa historia; reconocerla, honrarla y avanzar solo una vez que hayamos cultivado un claro reconocimiento de ella. Así se trabaja en la descolonización del teatro.

No podemos desentrañar la historia de nuestro pasado, pero podemos tomar la iniciativa de escribir nuestro futuro.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de descolonización? No podemos retractarnos de nuestro pasado histórico, solo podemos hacernos cargo de escribir nuestro futuro. Para ese fin, sin embargo, podemos tratar con denuedo de reclamar lo que hemos perdido; y podemos focalizar la práctica de honrar las cosas que quedan. Una de esas cosas es nuestro espacio. Porque incluso cuando nos hemos mudado o hemos sido removidos de nuestros lugares de origen, los lugares mismos permanecen. Y esos lugares siguen conteniendo historias, nuestras historias. Es posible que no siempre se parezcan a las historias que estamos acostumbrados a escuchar; al principio, es posible que ni siquiera las reconozcamos como nuestras. Sin embargo, esas historias merecen ser escuchadas y contadas.

Como creadores de teatro y como humanos, todos somos narradores. Contamos historias para recordar quiénes somos y cómo encajamos en el mundo. Como pueblos indígenas, nuestras historias nos han ayudado a sobrevivir, después de siglos de colonización, apropiación, reubicación, asimilación forzada, el robo de nuestra tierra y la pérdida de muchos de nuestros idiomas, esclavitud, enfermedad y genocidio absoluto; pero todavía estamos aquí; y todavía sabemos quiénes somos y cómo encajamos en el mundo. Esto se debe en gran parte a que hemos conservado nuestras historias, las hemos preservado y protegido y hemos permitido que ellas nos guíen. Cada vez que contamos, o volvemos a contar, una historia sobre nuestro pasado, fortalecemos nuestra conexión con aquellos que vinieron antes que nosotros, entregando sus historias de manera segura, a los que vendrían después. Nuestras historias son una faceta indispensable de nuestra resiliencia y celebramos nuestra perseverancia manteniéndolas vivas.

Eso no quiere decir que el arte indígena esté estancado en el pasado o que la descolonización sea retrospectiva. Con humildad damos gracias a nuestros ancestros y a nuestros artistas, que han hecho este trabajo a través de generaciones, para legarnos los cimientos de la cultura que ahora disfrutamos. Pero como grupo humano, también miramos hacia el futuro. Nuestro desafío es encontrar una manera de defender nuestras tradiciones, preservar las historias que nos han visto a través del tiempo, al mismo tiempo que nos involucramos en cuestionarnos lo que significa para nuestros pueblos vivir en el mundo de hoy, como pueblos indígenas y como miembros de una comunidad cada vez más numerosa: la comunidad global de artistas.

Somos un colectivo de trabajo y eso también es importante para nuestro quehacer como creadores de teatro. Los pronombres "nosotros" y "nos" son fundamentales para nuestra identidad como artistas. Somos artistas nativos americanos que representan cuatro naciones tribales diferentes, pero estamos inextricablemente conectados con los pueblos indígenas de todo el mundo. Muchas comunidades nativas utilizan la frase "todas mis relaciones" (o "todos estamos relacionados") como un reconocimiento de que todos los seres vivos están conectados entre sí y con el mundo que los rodea. Cada uno tiene una historia particular y con ellas las historias de los lugares de procedencia, de los lugares donde, a menudo, todavía vivimos y trabajamos, incluso cuando esos lugares están en continuo cambio. Hasta cierto punto, todos vivimos en esa frontera, en que se mira hacia atrás y hacia adelante simultáneamente, tratando de equilibrar el instinto de supervivencia para aferrarnos a nuestro inevitable impulso de adaptación. El trabajo que hacemos es retener espacios para las historias que nacen en el umbral de esos territorios; no "construimos" espacios, sino simplemente los retenemos para que esas historias se puedan contar en su propio tiempo, a su manera y en sus propios términos.

Hay tantas formas de contar una historia como historias que contar y, mientras más las escuchamos, mientras seamos mejores testigos, seremos mejores artistas y seres humanos. Hoy, en el Día Mundial del Teatro, invitamos a todas nuestras relaciones, en todas partes, a unirse a nosotros para reconsiderar el territorio que está bajo nuestros pies: pensar primero, cada vez que ingresamos en un nuevo espacio, en los pueblos indígenas que sostuvieron y administraron ese espacio mucho antes que nosotros llegáramos. Miramos hacia adelante en el tiempo y nos recordamos que no puede haber futuro sin un pasado; y que el pasado está siempre con nosotros, es parte de nosotros, nos apoya e inunda todo lo que hacemos. Miramos hacia adentro mientras nos acercamos y, siempre, recordando siempre dónde estamos parados.

Indigenous Direction

Ty Defoe

Larissa FastHorse

Jenny Marlowe

Indigenous Direction es una empresa consultora con sede en los Estados Unidos para organizaciones y artistas que desean crear un trabajo preciso sobre, para y con los pueblos indígenas. Somos artistas que utilizamos protocolos culturales indígenas y formas de mirar el mundo para guiar el teatro y la creación / y el cine. Facilitamos conexiones equitativas entre clientes y comunidades indígenas y asesoramos en el desarrollo de programas para construir puentes entre organizaciones y artistas indígenas. Como un equipo de personas indígenas que han estado haciendo este trabajo durante años, traemos una sensibilidad especial a las diferentes formas teatrales que han existido en este continente durante siglos. Ayudamos con la investigación, las conexiones tribales y la capacitación cultural, y ofrecemos talleres artísticos abiertos para artistas de teatro indígenas y sus aliados.