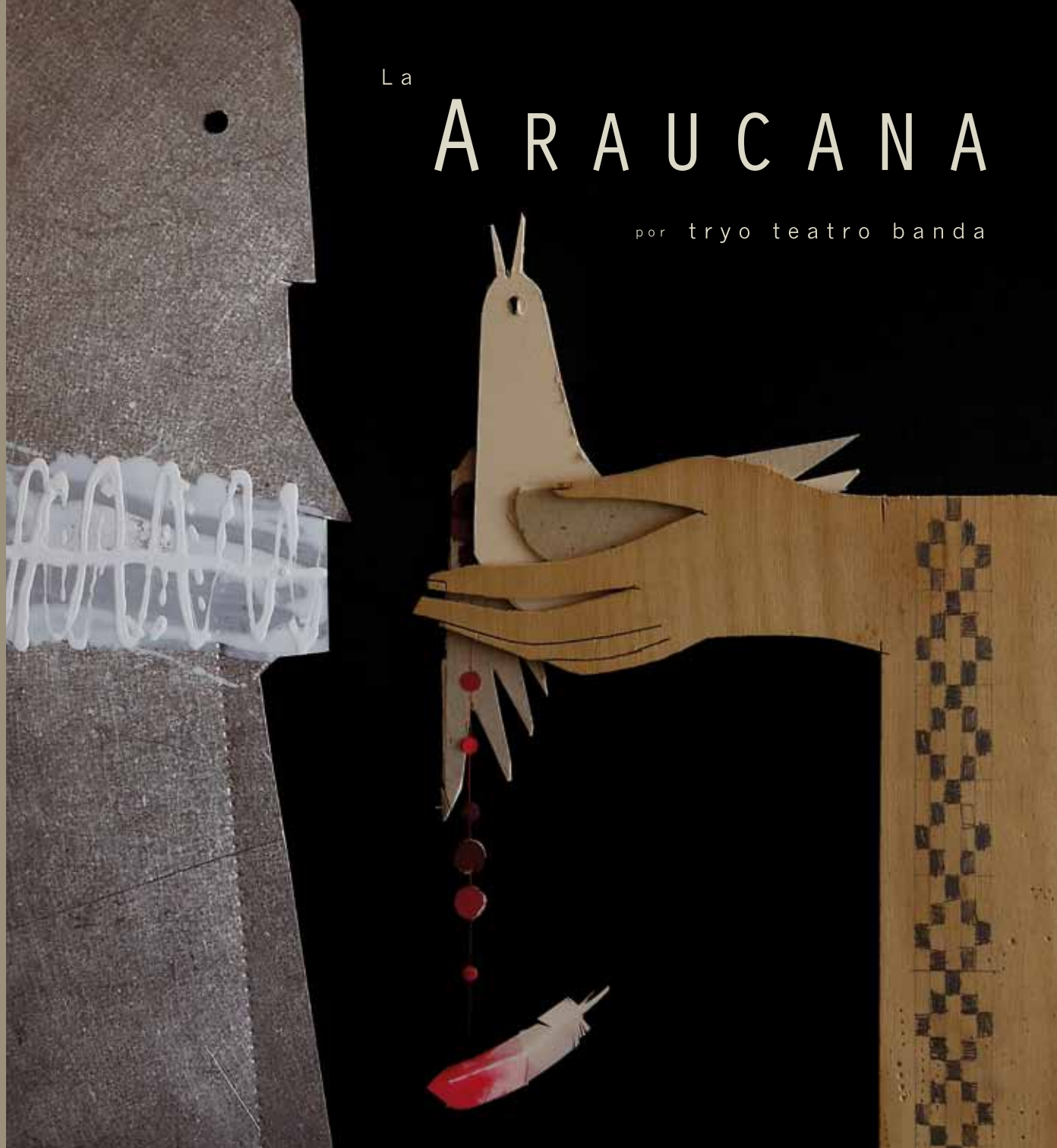

La

ARAUCANA

por tryo teatro banda

La Araucana Compañía Tryo Teatro Banda Francisco Sánchez, investigación, dramaturgia y dirección.

Este material tiene por objetivo proveer al docente de actividades para desarrollar en el aula, orientadas a enriquecer la experiencia y reflexión en torno a la obra *La Araucana*. Son recursos diseñados desde una mirada formativa amplia, que complementan el currículum escolar.

“Creemos que el público joven y adulto, a través de este tipo de montajes históricos, puede reflexionar críticamente acerca de la forma en que ha construido en su mente la historia y la identidad del pueblo chileno, y por lo mismo su propia historia”. Francisco Sánchez.

La travesía de Alonso de Ercilla

El poeta Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533- 1594) pertenecía a una familia de la nobleza española. Desde temprana edad fue paje del príncipe Felipe II y su acompañante en diferentes viajes por Europa. En 1555, **a los 21 años, se embarcó rumbo al Perú con Jerónimo de Alderete**, quien había sido designado como Gobernador de Chile. Debido a la muerte de Alderete durante el viaje, Ercilla permaneció en Perú hasta 1557, cuando viajó a Chile junto a García Hurtado de Mendoza, el nuevo Gobernador.

En Chile, Ercilla formó parte del ejército español y participó en la Guerra de Arauco en las batallas de Lagunillas, Quiapo y Millarapue. Así pudo ser testigo del sacrificio de los soldados anónimos del ejército español y de la valentía del pueblo mapuche. Las muertes de Caupolicán y de Galvarino le causaron una gran impresión, lo que se vio reflejado en su obra *La Araucana*.

En 1559 Alonso de Ercilla dejó Chile tras un incidente con Juan de Pineda, por el cual fue apresado y condenado a muerte por el gobernador García Hurtado de Mendoza. A petición de la comunidad, ambos fueron indultados a último momento. Este incidente es clave para entender el poco protagonismo de García Hurtado de Mendoza en el poema de Ercilla.

“Aquí llegó, donde otro no ha llegado, don Alonso de Ercilla, que el primero en un pequeño barco deslastrado, con solos diez pasó el desagadero el año de cincuenta y ocho entrado sobre mil y quinientos, por Hebrero, a las dos de la tarde, el postrer día, volviendo a la dejada compañía”. Canto XXXVI de *La Araucana*.

***La Araucana* fue la única obra escrita por Alonso de Ercilla.**

Debido a la escasez de papel, Alonso de Ercilla muchas veces debió escribir sus versos en trozos de cuero o en cartas reutilizadas.

“Justamente el período bélico en el que se escribe este poema, quedó inmortalizado por la genialidad de Ercilla, en cuyos versos deja ver una incomodidad personal por la bestialidad de la guerra hecha por los españoles, y una admiración por el pueblo mapuche”. Francisco Sánchez.

Sobre la obra

La Araucana es considerado el **primer poema épico dedicado a la conquista de América**. Está escrito en octava real¹ y dividido en tres partes con un total de 37 cantos.

La obra trata sobre la Guerra de Arauco, incluyendo episodios como la muerte de Pedro de Valdivia y de los

caciques Lautaro y Caupolicán. El énfasis de la obra está puesto en **destacar la nobleza y valentía del pueblo araucano**² en la defensa de su tierra, lo que deja de manifiesto el autor en el prólogo: “(...)si alguno le pareciere que me muestro algo inclinado a la parte de los araucanos, tratando sus cosas y valentías más extendidamente de lo que para bárbaros se requiere, si queremos mirar su crianza, costumbres, modos de

² La denominación del pueblo mapuche como **araucano** tiene un origen etimológico incierto. Se ha postulado que Arauco podría derivar de una castellanización de la palabra mapuche *Ragko* (agua gredosa), llamando los españoles araucanos a los habitantes del lugar. Otra teoría manifiesta que procedería de la palabra quechua *awqa*, que significa salvaje o rebelde, que les habría sido dada por los incas al pueblo que no pudieron someter.

¹ La octava real es una estrofa de origen italiano utilizada para poemas sobre temas heroicos. Fue creada por Giovanni Boccaccio e incorporada a la lírica española por Garcilaso de la Vega y Juan Boscán, durante el Renacimiento. Cada estrofa esta compuesta por ocho versos de once sílabas con rima consonante, en que los seis primeros versos riman en forma alternada, en tanto que los dos últimos van pareados.

La poesía épica es un género literario que narra las hazañas de un héroe o una colectividad, que pueden estar basadas en hechos verídicos o ficticios. *La Araucana* es considerada un **poema épico culto**, ya que incorpora elementos y episodios de la epopeya griega, a través de alusiones a personajes como Ulises de la *Odisea* de Homero.

*“Lautaro a la sazón, según se entiende,
con la gentil Guacolda razonaba;
asegúrala, esfuerza y reprehende
de la desconfianza que mostraba:
ella razón no admite y más se ofende,
que aquello mayor pena le causaba,
rompiendo el tierno punto en sus amores
el duro son de trompas y atambores”.*
Canto XIV de *La Araucana*.

La muerte de Caupolicán cambió la visión de Alonso de Ercilla, sobre la Guerra de Arauco.

*“Lautaro era una flecha delgada.
Elástico y azul fue nuestro padre.
Fue su primera edad sólo silencio.
Su adolescencia fue dominio.
Su juventud fue un viento dirigido.
Se preparó como una larga lanza. (...)”.*
Educación del Cacique. Pablo Neruda.

guerra y ejercicio della, veremos que muchos no le han hecho ventaja, y que son pocos los que con tan gran constancia y firmeza han defendido su tierra contra tan fueron enemigos como son los españoles”.

Si bien en su mayoría los poemas épicos tienen un héroe central en torno al cual gira la trama, en *La Araucana*, que muestra una sucesión de episodios de guerra, no aparece la figura de un protagonista, sino el pueblo mapuche como héroe colectivo, destacando algunos personajes heroicos como Lautaro y Caupolicán, y los soldados anónimos del ejército español³.

³ Esto causó enojo en García Hurtado de Mendoza, por lo que contrató al poeta Pedro de Oña, quien escribió *Arauco Domado*, obra que destaca las hazañas del gobernador y su ejército.

Tras volver a España en 1562, Ercilla retomó su vida cercana a la corte y a la diplomacia y fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago en 1578. Durante estos años empezó a escribir *La Araucana* a partir de sus experiencias en Chile. Para el autor publicar esta obra no fue fácil, debiendo costear todos los gastos él mismo. La obra fue publicada en tres partes: la primera en 1569, la segunda en 1578 y la tercera en 1589. El poema completo se publicó en Madrid, por primera vez, en 1590. Valorada desde sus inicios, esta obra relevante del Siglo de Oro español aparece ya destacada en el escrutinio de los libros del Quijote de Miguel de Cervantes, donde es mencionada en el mismo nivel de importancia junto a *La Austriada* de Juan Rufo y *El Monserrat* de Cristóbal de Virués.

Ercilla y el Siglo de Oro español

EN TU OPINIÓN.

¿POR QUÉ A ESTE PERÍODO

HISTÓRICO SE LE DIO EL

NOMBRE DE SIGLO DE ORO?

Se denomina Siglo de Oro al **período de mayor apogeo cultural de España**, que se extendió durante el Renacimiento y el Barroco (siglos XVI y XVII). Su inicio se vincula con la publicación de *La gramática de la lengua castellana* de Antonio de Nebrija, en 1492, y su término, con la muerte de Calderón de la Barca, en 1681.

El auge cultural de esta época fue acompañado por un intenso desarrollo político y económico, lo que llevó a España a tener gran influencia en Europa.

En el Siglo de Oro las artes tuvieron un rol protagónico, experimentando grandes avances en lingüística y sus recursos expresivos, pero a la vez incorporando elementos de las culturas griega y latina. En el caso de la poesía **se introdujo el uso de la octava real y la épica**. *La Araucana* fue valorada por los contemporáneos de Ercilla (Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo) como uno de los mejores poemas épicos de la época.

“...Chile tiene el honor, gracias a don Alonso de Ercilla y Zúñiga, de ser la única nación posterior a la Edad Media cuyo nacimiento es cantado en un poema épico como lo fueron España con el ‘Poema del Cid’, Francia con ‘La Chanson de Roland’ o el pueblo germano con ‘Los Nibelungos...’.

Roque Esteban Scarpa, Premio Nacional de Literatura 1980.

En 1541 llega Pedro de Valdivia a Chile.

Comienza la Guerra de Arauco en 1546 con la campaña militar de Pedro de Valdivia en la actual región del Bío Bío.

En 1553 muere Pedro de Valdivia a manos de los guerreros mapuches, tras caer en una emboscada planificada por Lautaro.

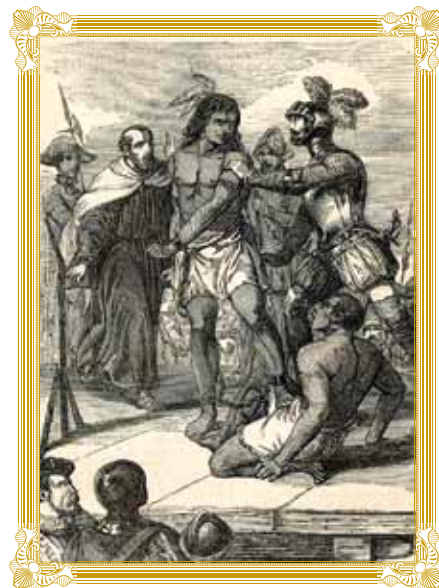
En 1557 muere Lautaro, después de un ataque a su campamento cercano al río Mataquito.

II. CONTEXTO HISTÓRICO

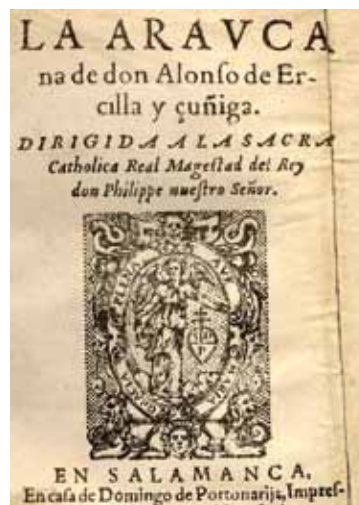

Tras la batalla de Millarapué, el 30 de septiembre de 1557, es ejecutado Galvarino a manos del ejército del Gobernador García Hurtado de Mendoza.

Veintidos días antes, el cacique, había sufrido la amputación de sus manos, ocupando lanzas amarradas a sus muñecas en su reemplazo.

El 5 de febrero de 1558, Caupolicán es tomado prisionero en la Batalla de Antihuala, y condenado a muerte.

En 1569 Alonso de Ercilla publica la primera parte de La Araucana.

III. MÚSICA Y JUGLARÍA

En las obras de Tryo Teatro Banda se destacan dos elementos clave: **la juglaría y la música**. Estos convergen en la obra La Araucana asociando dos períodos históricos y estilísticos: el de la Edad Media, con la presencia del juglar, y el del Siglo de Oro, con la música polifónica⁴.

El juglar actuaba en los espacios públicos, contaba con plena aceptación en la sociedad de su época y en la corte cumplía el rol de entretener al rey. Las ocasiones festivas en que el juglar participaba eran, por ejemplo, el regreso de la guerra, la recepción de un extranjero, el nombramiento de un caballero o una boda.

La música en el Siglo de Oro se caracterizó por las formas musicales de la canción polifónica (varias vo-

⁴ La música polifónica se entiende como varias melodías diferentes simultáneas que se complementan entre sí.

⁵ Breve composición musical para cantar en las iglesias, que regularmente se forma sobre algunas palabras de la Escritura. (Definición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua)

“La música de La Araucana fue un trabajo minucioso, tuvimos clases de canto polifónico e individualmente tomamos clases de instrumentos renacentistas que son de la época de la obra. Además trabajamos un repertorio de Juan del Enzina, músico de la época, y adaptamos sus temas para nuestras necesidades. Particularmente, la experiencia de tomar clases de flauta barroca y canto me han hecho comprender de mejor forma ciertos aspectos de la música, como la armonía entre voces e instrumentos o cómo el contenido y forma de la música están el servicio del relato de la obra”. Daniela Ropert.

ces), el motete⁵ y el villancico, que eran sonorizadas por instrumentos como el órgano, el clavecín, la viola da gamba, el laúd y la vihuela.

Durante esta época la música profana fue logrando reconocimiento social, lo que implicó que dejara de ser un arte exclusivo del clero (como en la Edad Media).

Las canciones de corte popular y de temáticas amorosas fueron el nicho de creación de numerosos compositores de la época. En el siglo XV la música instrumental sin acompañamiento de voz empezó a captar interés en las fiestas de la corte y a ser empleada para los bailes.

Algunos compositores españoles tuvieron la inquietud de establecer un puente entre la música, la dramaturgia y la poesía, como lo hicieron Juan del Enzina, Juan Hidalgo y Tomás de Torrejón y Velasco, entre otros.

“Tuvinos un proceso que comenzó con clases de canto renacentista con la profesora Giovanna Caruso, donde preparamos los cuartetos de voces sacados del repertorio de Juan del Enzina, músico de la corte de Carlos V. Luego, cada uno tomó clases particulares para sus instrumentos específicos. A mí me tocó estudiar trombón con el profesor Jorge Cerda (20 clases más estudio diario personal). Y, finalmente, llegamos a concretar el ensamble instrumental con el profesor Sergio Candia, quien dio los últimos detalles de este Cuarteto de Viola da gamba, flauta soprano, flauta tenor y trombón”. Alfredo Becerra.

Viola da Gamba.
Gravura do livro "The Division Violist", de Christopher Simpson, Inglaterra, edição 1659-1667.

Laud.
Julius Schnorr von Carolsfeld.
1794-1872.

Clavecín italiano.

Ángel músico con vihuela de arco. Detalle de la bóveda del altar mayor de la Catedral de Valencia. Fresco de Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano, 1474.

IV. LA PROPUESTA DE TRYO TEATRO BANDA

El origen de una compañía itinerante

En el año 2000, los actores Francisco Sánchez, Carolina González y Eliseo Miranda, fundaron *Tryo Teatro Banda*, motivados por la pasión por **el teatro, la música y la literatura**, triada que inspiró el nombre de la compañía. En el 2003 se les unieron Alfredo Becerra, Pablo Obreque, César Espinoza, y actualmente, también componen la compañía, Eduardo Irrazábal, Daniela Ropert, Marcelo Padilla, Tomás Urra y Diego Fariña.

El deseo de viajar y la voluntad de llevar el teatro a lugares alejados de la capital, hace que la compañía se defina como itinerante, lo que le ha permitido llegar a diferentes lugares y públicos con sus obras.

Las giras artísticas realizadas a los lugares en que se sitúan los hechos históricos de sus obras, ha permitido a *Tryo Teatro Banda* cumplir con su visión y aportar al reconocimiento identitario en las comunidades visitadas. Por ejemplo, *La Tirana* fue presentada en Pozo Almonte, comuna donde está el templo de La Tirana y en Pica, comuna vecina.

“La itinerancia ayuda al actor a flexibilizarse y eso a la larga lo fortalece”. Francisco Sánchez.

“En Pozo Almonte, una profesora dijo que estaba muy contenta que gente de Santiago hubiera puesto su atención en la historia de La Tirana (...).” Francisco Sánchez.

Sobre los diferentes talentos de Tryo Teatro Banda

La riqueza artística y creativa de Tryo Teatro Banda radica en la diversidad de talentos de sus integrantes, que incluye **formación en diferentes tipos de teatro (callejero, popular, para niños, circense), interpretación musical, creación audiovisual y gestión administrativa.**

Los actores reconocen en la **Comedia del Arte la mixtura de teatro, música, juglaría e itinerancia** que identifica su propuesta escénica y que han incorporado progresivamente en sus obras. Este género teatral, propio del Renacimiento y el Barroco italiano, presentaba las obras en espacios como plazas, mercados y salones reales, y contaba historias sobre la contingencia de la época. Los recursos en escena eran la interpretación de roles con juegos de estatus, el uso de máscaras y personajes arquetípicos, además, de la improvisación, la pantomima, la música en vivo, el baile y el canto⁶.

Tanto el uso de los recursos de la Comedia del Arte, como la interpretación musical han demandado de Tryo Teatro Banda preparación y estudio. Para aprender sobre la Comedia del Arte, los actores tomaron un taller con el profesor Claudio Barbas.

Si bien en un comienzo los actores ejecutaban instrumentos que ya conocían, en la obra *Jemmy Button* introducen otros, como el corno francés, la viola y la trompeta. Desde ese momento, aprenden los instrumentos que cada obra requiere de acuerdo a su contexto histórico y geográfico.

⁶ **Canovaccio** es el nombre de la estructura dramática de este género, que consiste en guiones de acciones (no de parlamentos), que dan indicaciones generales al actor pero que le permite tener libertad en la interpretación de la misma. Esto requiere que el actor ejercite su locuacidad y cultura general.

“El taller nos mostró e hizo probar a cada integrante, la variedad de personajes de la Comedia del Arte, proceso fundamental para ejecutar la diversidad de personajes que interpretamos en los montajes”. Alfredo Becerra.

“Particularmente la experiencia de tomar clases de flauta barroca y canto me han hecho comprender de mejor forma ciertos aspectos de la música, como la armonía entre voces e instrumentos, y cómo el contenido y forma de la música están al servicio del relato de la obra”. Marcelo Padilla.

En el caso de la obra *La Araucana*, la compañía trabajó la musicalización de acuerdo al Renacimiento español, marco cultural europeo de la época de Alonso de Ercilla, tomando clases de interpretación de viola da gamba, con Gina Allende; flauta renacentista, con Sergio Candia; trombón, con Jorge Cerda y canto polifónico, con Giovana Caruso.

En la obra *La Tirana* la música y el sonido debían evocar la cultura andina del Norte Grande del país. Para lograr este efecto, los actores aprendieron a tocar tarcas, sikus y toyo con el profesor Pedro Aceituno.

El teatro: un juego de grandes

Los integrantes de Tryo Teatro Banda siempre han expresado que el teatro les permite entregarse al juego, tratar temas importantes de la historia nacional a través del humor y llegar a diferentes públicos.

Al igual que los niños, los actores juegan a interpretar roles en el escenario y en la medida que cada uno lo conoce y lo ejecuta bien, el juego resulta tan entretenido para los actores como para el público.

Tryo Teatro Banda desarrolla este juego a través de la pantomima, la música y el humor, por ejemplo, utilizando

“Nosotros, como actores, siempre estamos buscando herramientas que nos ayuden a contar la historia, tales como la música, la pantomima, el canto, el baile, la coreografía y los muñecos”. Francisco Sánchez.

“Los títeres están para hacer aquello que el actor no puede hacer”. Francisco Sánchez.

una trompeta como catalejo, una guitarra como arcabuz, o incorporando muñecos o títeres en escena. Éstos han sido utilizados como recurso expresivo desde los orígenes de la compañía, y en las obras *La Tirana* y *La Araucana* tienen un rol destacado. Por eso fue necesario que los actores estudiaran y aprendieran acerca de los tipos de muñecos existentes y su aporte como recurso dramático. El director brasileño Luiz Cherubini los instruyó en su uso y los ayudó a elegir los muñecos más adecuados para las diferentes escenas de las obras, especialmente para los episodios bélicos de la conquista.

La investigación y el estudio en el proceso creativo

Los montajes de la compañía Tryo Teatro Banda son pensados para un público infantil, juvenil y adulto, tratan **sobre hechos significativos de la historia de Chile** y se basan en la investigación documental y experiencial acerca de los orígenes de nuestra identidad mestiza.

Francisco Sánchez es quien dirige las investigaciones en Tryo Teatro Banda. En el proceso de estudio se analiza

no solo fuentes documentales sino también el contexto cultural, artístico y geográfico donde se sitúa cada hecho histórico.

Por ejemplo, la obra *Cautiverio Felis (sic)* es fruto de un riguroso trabajo de investigación y experimentación que tardó más de cinco años.

Durante la preparación de *La Tirana* el elenco asistió a la fiesta para vivir la experiencia de sus ritos, bailes y tradiciones, además de aprender a tocar instrumentos andinos. En el caso de *La Araucana*, junto con la lectura del poema épico de Alonso de Ercilla, se estudió la Comedia del Arte y la música del Renacimiento español. Si bien el poema *La Araucana* fue material relevante para la escritura de la obra, esta se centra en la estadía de Alonso de Ercilla en Chile, y prescinde de otros capítulos del poema, como la muerte de Pedro de Valdivia, los 14 de la fama o la Batalla de Lepanto.

También se incorporó a algunos ensayos a Sergio San Martín de Gorbea, experto en cerámica mapuche precolombina, para aprender sobre aspectos de la riqueza y profundidad de la cultura mapuche.

La historia continúa...

... a través de la búsqueda constante de temas y episodios relevantes para la construcción de identidad. La puesta en valor de la historia nacional y el aprendizaje permanente seguirán siendo los principales ejes artísticos de la compañía Tryo Teatro Banda, respaldando su fructífera gestión en el trabajo en equipo y en la visión formativa que tienen del teatro.

Actualmente la compañía cuenta con un elenco y equipo técnico estable, lo que le permite dar continuidad y permanencia a su producción artística, junto con la posibilidad de itinerar a nuevos lugares.

"Uno tiene que nutrirse de diferentes fuentes e influencias para formar su propio pensamiento y no quedarse con lo primero que lee". Francisco Sánchez.

"Lo interesante que ocurre en La Araucana es que los actores tenemos la posibilidad o el desafío de desarrollar e intercambiar el mismo personaje entre un actor y otro, mostrándolo en sus distintas aristas". Eduardo Irazábal.

"En la obra no ejecutamos un solo personaje en particular, sino que varios, lo que conlleva un trabajo muy físico para diferenciar desde la apariencia externa los diversos personajes". Alfredo Becerra.

V. BIBLIOGRAFÍA

Contenidos históricos:

- Aubrun, Charles. *Poesía Épica y Novela: El Episodio de Glaura en La Araucana de Ercilla*. University of Texas, Sorbonne. París.
- Florit, Eugenio. *Los momentos líricos de La Araucana*. Columbia University.
- Schwartz, Lía. *Tradición Literaria y Heroínas Indias en La Araucana*. Fordham University.
- *Introducción a "La Araucana", de Alonso de Ercilla y Zúñiga*.
<http://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/araucana>
- *Siglo de Oro*.
<http://www.lecturalia.com/sobre/siglo-de-oro>
- *La música en el Renacimiento*.
<http://caminodemusica.com/featured/la-musica-en-el-renacimiento-musica-renacentista>

Contenidos sobre Tryo Teatro Banda:

Entrevista a los siguientes integrantes:

- Francisco Sánchez, director.
- Carolina González, productora.
- Alfredo Becerra, actor.
- Eduardo Irazábal, actor.
- Daniela Ropert, actriz.
- Marcelo Padilla, actor.

La Araucana

Dirección general: Francisco Sánchez.
Elenco: Alfredo Becerra, Eduardo Irazábal, Marcelo Padilla, Daniela Ropert.

Dramaturgia e investigación: Francisco Sánchez.
Asistencia de dramaturgia e investigación: Neda Brkic.

Música: Tryo Teatro Banda y Juan del Enzina.
Vestuarios: Carola de Negri.

Muñecos y escenografía: Artiom Mamlai y Joaquín Valdivieso.

Asistencia de dirección: Javiera Cerda.
Audio: Gonzalo Hernández y Pablo Obrequé.

Iluminación: Tomás Urrea.
Diseño gráfico: Liza Retamal.

Ilustraciones afiches: Isabel Hojas.
Ilustraciones cuadernillos: Natalia Sepúlveda.

Registro audiovisual: Pablo Obrequé.
Programa de formación de audiencias: Escuela de Espectadores.
Asesoría Musical: Flautas dulces y ensamble instrumental: Sergio Candia. Viola da gamba: Gina Allende. **Canto polifónico:** Giovanna Caruso. **Trombón:** Jorge Cerda.
Producción: Carolina González y Javiera Cerda.

Contenidos: Escuela de Espectadores Departamento de Educación de Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM.

Talleres de profundización: Taller de muñecos para actores: Luiz Cherubini.
Taller comedia del arte: Claudio Barbas.

Agradecimientos: Galide Moreno, Cristian Prinea, Diego Fariña, Elena Schaposnik y Ricardo González.

www.tryoteatrobanda.cl

Auspicia:

Colaboran:

Centro Gabriela Mistral

FUNDACION
GABRIELA MISTRAL
MUSTAKIS

Escuela de Teatro

UNIVERSIDAD
Finis Terrae
VINCE IN BONO MALUM