

Medio	Economiaynegocios.cl
Fecha	2-08-2015
Mención	El teatro musical amateur gana terreno en las tablas chilenas. Habla Andrés Castro, académico del Instituto de Música de la UAH.

Un género que cobra más adeptos Las virtudes y desafíos que enfrenta:

El teatro musical amateur gana terreno en las tablas chilenas

Diversas universidades, municipios y colegios están apostando por este género de manera bastante profesional, con montajes cada vez más elaborados y equipos de producción que -en algunos casos- poco tienen que envidiarles a las compañías consagradas. Se consolida, según los expertos, el creciente interés por este género.

Son montajes que no tienen figuras de la TV ni cuentan con los presupuestos estratosféricos de Broadway, pero sí sobresalen por el profesionalismo, rigurosidad del equipo de producción y creciente interés del público que asiste a este tipo de propuestas.

Bien lo sabe Andrés Castro, director de coros y uno de los miembros fundadores del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, quien ha sido artífice clave del impresionante despegue que ha tenido en Chile el mundo del musical amateur:

"Trabajé durante 20 años en el Colegio San Francisco de Asís. El fundador de este establecimiento, Alberto Vial Armstrong, me dio todas las alas para hacer musicales con la mejor factura posible. Y ese siempre ha sido mi lema: es un trabajo amateur, pero el estándar es profesional".

Hijo de la soprano Mary Ann Fones y hermano de Felipe, un reconocido actor con el que trabajó en el exitoso estreno -en 2008- del musical "Pancho Villa", Andrés Castro sigue vinculado a este género gracias al interés de la Municipalidad de Vitacura. En diciembre del año pasado, en Casas de Lo Matta, lideró -junto a la productora Patricia Ratinoff- el comentado estreno de "Oliver!". Basado en el clásico de Charles Dickens, el montaje convocó a un elenco de aproximadamente 120 personas, replicando el concepto de teatro comunal -tan en boga en Estados Unidos y en otros países- donde los vecinos se conocen y participan en el proceso de creación de una obra.

Ignacia Vargas, gerenta de programa de Casas de Lo Matta, añade que este ha sido "lejos uno de los proyectos más extenuantes que ha emprendido la Municipalidad de Vitacura, pero también uno de los más satisfactorios". ¿La razón? "Una locura por toda la cantidad de gente y los recursos involucrados, pero al final del día cada testimonio fue sobrecogedor. Participó gente muy diversa: estudiantes, médicos, peluqueros, ingenieros, el director del colegio de notarios, representantes de futbolistas, entre otras profesiones. Tuvimos en el elenco a niños y adultos entre los 8 y 75 años, todos motivados y dispuestos a ensayar todas las semanas, con horarios bien intensos. Y a todos les cambió la vida", dice Vargas.

El 18, 19 y el 21 de diciembre, la Corporación Cultural de Vitacura -con el apoyo de la dupla Andrés Castro-Patricia Ratinoff- estrenará su segundo musical. Se trata de "Mary Poppins": la adaptación de la saga de libros de la escritora australiano-británica Pamela L. Travers que llegó a la pantalla grande gracias a Walt Disney, en el inolvidable filme protagonizado por Julie Andrews. Para este título audicionaron 600 personas, "pero la selección final de los papeles protagónicos estuvo a cargo de la actriz Paola Volpato", advierte la gerenta de programa de Casas de Lo Matta, quien puntualiza: "Queremos que la participación de los vecinos vaya más allá de subirse al escenario, que se involucren en la escenografía, en el maquillaje y en los vestuarios. Y, aunque siempre nuestros actores van a ser amateurs, para nosotros es clave que el resultado sea absolutamente profesional, con una factura impecable".

Otro proyecto emocionante es el que lidera el profesor Patricio Fuentes en la comuna de San Ramón. Ahí, desde hace dos décadas, gestiona la Escuela de Teatro Musical (en esta sede se grabó el docureality de Canal 13: "Amor sin banderas"). "Es una escuela preciosa que trabaja con niños y jóvenes de la población La Bandera. Estoy convencido que este género es una herramienta estupenda para la reinserción social. El musical es mágico, es un género que no hace distinción de clases sociales y acoge a niños por igual. He visto cómo los ha ayudado a salir de la delincuencia y drogadicción", adelanta Fuentes.

El 30 de agosto, en el Teatro Municipal de la Cisterna, sus alumnos montarán algunas piezas de Broadway.

Un aporte formativo en los colegios

El Colegio Puerto Varas también fichó al músico Andrés Castro para la realización de sus musicales. El plantel partió en 2013 con "Los Miserables" y el año pasado montaron, en el Teatro del Lago de Frutillar, "El Rey León". En el sitio www.cpv.cl se pueden ver los videos de ambas producciones que sorprenden por su calidad técnica y nivel de puesta en escena: "Sabíamos que en otros colegios se han hecho musicales, pero cuando asumimos esta responsabilidad nos autoimpusimos ser los mejores. Nos tomamos este trabajo de manera seria porque sabemos que aquí hay un potencial formativo enorme", comenta a "Artes y Letras" Gabriel Jordán, rector del Colegio Puerto Varas. Añade que el año pasado cerca de seis mil personas de Frutillar, Puerto Varas y de localidades aledañas disfrutaron de las presentaciones gratuitas de "El Rey León". Para octubre de este año el desafío es "Matilda": un musical basado en la obra literaria de Roald Dahl. "Con 'Los Miserables' planteamos a los alumnos cruces entre la historia francesa y la de nuestro país. 'Matilda' también nos presenta lecturas desafiantes, a través de los ojos de una niña que cuestiona el sistema educativo", explica el rector Gabriel Jordán. Y puntualiza: "El nivel de producción es enorme y para eso sumamos el aporte de varias empresas de la región, pero lo más importante es la posibilidad de entregar una formación integral y transversal, donde potenciamos una serie de virtudes como el trabajo bien hecho, el esfuerzo y la disciplina. Impacta ver cómo muchos de los chicos que participan van creciendo en autoestima y en distintas habilidades".

En Santiago son varios los planteles educacionales que han venido desarrollando este género. El Colegio Villa María Academy acaba de presentar en el Teatro Corpartes -en el marco de la celebración de sus 75 años- "La bella y la bestia" con un elenco conformado por 120 personas, entre alumnas y docentes.

"En 2014 estrenamos este título en el Teatro Municipal de Las Condes con dos funciones, pero se quedó mucha gente sin ver la obra!, por eso este año decidimos repetirla con entradas muy accesibles, para costear parte de la producción", comenta la productora Francisca Bernales.

El profesor de música Juan Gaete considera que en el éxito fue clave la participación de la orquesta, conformada por 60 alumnas del colegio. "La experiencia que vivieron todas esas niñas de poder estrenar en un teatro profesional resultó única. El actuar en el foso de un teatro fue un aprendizaje que sin duda no olvidarán", comenta Gaete.

Siguiendo esta línea escolar, pero con recursos más acotados, el Liceo Carmela Carvajal de Prat (Providencia) también ha incursionado en el género, a través del empuje de su profesor de teatro Ricardo Lazo. En 2013 las alumnas de este establecimiento estrenaron "Annie". "Somos uno de los pocos colegios públicos que ha desarrollado el género. No es fácil, sobre todo porque se requiere una infraestructura adecuada", precisa Lazo.

El sello literario de la Universidad de los Andes

Llevar a escena varios clásicos de la literatura chilena y universal como "La Odisea" de Homero, "Martín Rivas" de Alberto Blest Gana, "La tempestad" de Shakespeare, y "El burgués gentilhomme" de Molière, entre otros títulos, con música en vivo y una partitura especialmente comisionada a un compositor chileno, ha sido uno de los sellos de la Academia de Artes Escénicas de la Universidad de los Andes (ADAE). El 19 de octubre estrenarán su séptimo montaje: una original adaptación de "La zapatera prodigiosa" de Federico García Lorca (las funciones se extenderán hasta el 26 de octubre).

"Nos estamos consolidando en el medio y también comenzamos a exportar nuestra experiencia. Desde el año pasado todo nuestro equipo está asesorando al Colegio Santa Úrsula en la producción de sus musicales. En 2014 les ayudamos en el montaje de 'My fair lady' y a partir del 20 de agosto será el turno de 'Annie'", adelanta Francisca Castillo, actriz y directora de actores de las obras que se han estrenado bajo el alero de la ADAE. Castillo añade que para las presentaciones de "La zapatera prodigiosa", en la Universidad de los Andes,

decidieron adaptar esta farsa y trasladarla a un conventillo en Chile, en una época cercana a 1960. "Dejamos intacta la poesía lorquiana, pero buscamos punto de conexión con nuestra realidad. Este año, en un tributo al escritor español, privilegiamos también la estética de un teatro callejero y sencillo. Tendremos a muy pocos músicos en escena y Eduardo Browne, director de la Camerata Uandes, será el narrador de la obra", explica la actriz.

Paula Baldwin, docente del Instituto de Literatura de este plantel y asesora de la Academia de Artes Escénicas, precisa que -a diferencia de otras compañías amateurs - ellos han privilegiado la adaptación de clásicos: "Acá no replicamos los títulos de Broadway. Lo que hacemos es tomar un texto de Shakespeare o de Molière y lo convertimos en un teatro-musical. Estamos hablando de palabras mayores y de otro tipo de peso artístico".

Alejandra Vila, directora de Vida Universitaria, complementa que los alumnos y funcionarios que participan en los montajes también reciben un taller formativo que enriquece la puesta en escena: "Para 'El burgués gentilhomme' los capacitamos en patines. Para otras producciones han recibido técnicas circenses y en esta oportunidad los introducimos en el uso de cuerdas. Eso lo hace una experiencia mucho más integral".

Vila puntualiza: "Ha sido tanto el éxito que un grupo de ex alumnos decidió independizarse y crear una compañía propia. Este grupo se presentó en nuestra universidad en junio con 'La bella y la bestia' y en octubre será nuestro turno con 'La zapatera prodigiosa'. De esta manera se diversifica la oferta y esperamos poder ofrecer dos montajes al año".

La UC se atreve con "West Side Story"

Desde hace 11 años, bajo el impulso de la Pastoral UC, estudiantes y funcionarios de este plantel presentan musicales también abiertos a público externo. En 2010 llevaron a escena "Los Miserables" y se convirtió en un éxito de convocatoria. "Más de cuatro mil personas repletaron las cuatro funciones que se dieron en el Campus Oriente. El objetivo es entregarles a nuestra comunidad, a nuestros alumnos, la posibilidad de desarrollar una veta artística; y al público le ofrecemos una obra de calidad, pero sin un fin comercial", revela Joaquín de la Maza, director de Pastoral y Cultura Cristiana de la UC. En esa línea, desde el 16 al 18 de noviembre programaron su próxima apuesta: "West Side Story" de Arthur Laurents con música del célebre compositor Leonard Bernstein. La dirección de este montaje, que también se estrenará en el Campus Oriente, está a cargo de Mariel Castro y Ramón Gutiérrez. Este último integra la elogiada compañía La Calderona que se acaba de presentar en el GAM con "La lengua en pedazos" y comenta que para "West Side Story" la traducción estuvo a cargo de Trinidad Montalbán: "Es una versión más bien spanglish, con algunos términos híbridos. Despegándome del conflicto mítico al estilo 'Romeo y Julieta' quise hacer algunos cruces con nuestra realidad apelando a la búsqueda de identidad y la relación con el mundo de los inmigrantes", advierte Gutiérrez, quien también participó en la puesta en escena de "Los Miserables". Y puntualiza:

"Estamos viviendo un boom del teatro musical amateur : Ha sido, eso sí, un fenómeno más bien inconsciente, porque ninguno está mirando para el lado, intentando copiar lo que hacen los otros. En absoluto".

La académica Paula Baldwin lo confirma: "Algunas iniciativas han tenido mayor éxito que otras, pero todos los que estamos en este mundo amateur buscamos aportar y sumarnos al creciente interés por este género. Al público le encantan las buenas historias, las que, unidas a una música pegagosa, terminan convirtiéndose en tierra fértil".

