

EL LEGADO DE IVÁN NOGALES BAZÁN: TEATRO TRONO 30 AÑOS. ARTE PARA TRANSFORMAR EL MUNDO

Ivonne Daniela Orellana Gomez*

RESUMEN

30 años de llevar los sueños a la realidad. Desde 1989, Iván Nogales Bazán junto al Teatro Trono marcaron una nueva concepción del arte y la cultura en la ciudad de El Alto. Con la tozudez y la convicción de luchar por los ideales, Indalecio Nogales y Elba Bazán, padres de Iván, fueron un gran referente de lucha continua, lucha que se convirtió en realidad. Iván dio nacimiento al Teatro Trono, y como catarata de sueños, nacieron la fundación Compa, el Teatro Camión, la murga tronera, viajes y caravanas en busca del encuentro con nuevos rostros, una cultura viva comunitaria que está latente y palpita al articularse en cada congreso latinoamericano, y una poderosa herramienta de transformación que es la descolonización del cuerpo. Arte que se hace abrazo, al mirarnos y encontrarnos a través de la mirada del otro. Esto es Teatro Trono en sus 30 años de vida y lucha.

Palabras clave: <Teatro Trono> <Iván Nogales> <Cultura Viva Comunitaria> <Descolonización del cuerpo> <Teatro popular>

THE LEGACY OF IVÁN NOGALES BAZÁN: TEATRO TRONO 30 YEARS. ART TO TRANSFORM THE WORLD

ABSTRACT

30 years of bringing dreams to reality. Since 1989, Iván Nogales Bazán, together with Teatro Trono, have marked a new conception of art and culture in the city of El Alto. With the stubbornness and the conviction to fight for the ideals, Indalecio Nogales and Elba Bazán, parents of Iván, were a great reference of continuous struggle, a struggle that became reality. Iván gave birth to Teatro Trono, and as a cataract of dreams, the Fundación Compa was born, the Teatro Camión, the murga tronera, trips and caravans in search of encounters with new faces, a Living Community Culture that is latent and throbs when articulated in each Latin American congress, and a powerful tool of transformation that is the Decolonization of the body. Art that becomes hug, when looking at us and finding ourselves through the gaze of the other. This is Teatro Trono in its 30 years of life and struggle.

Keywords: <Teatro Trono> <Iván Nogales> <Living Community Culture> <Decolonization of the body> <Popular theater>

* Trabaja como pedagoga artística en audiovisual y teatro. Estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Contacto: danielaorellanagomez@gmail.com

"Se hace camino al jugar" (1994)

Con solo treinta y cuatro años de su creación, El Alto, considerada la ciudad más joven de Bolivia, que alberga a casi 900 000 habitantes, ha sido llamada la ciudad del futuro. Por la movilidad social en crecimiento y su intensa actividad económica, generada principalmente por el comercio. Aunque no muy querida por muchos, por estar muy en lo alto, siendo tan fría, tan seca, la ciudad de El Alto es el reflejo de la lucha y esperanza de un posible mundo mejor. Gente minera y campesina que fue ocupando y poblando estas tierras planas llenas de *ch'iji*,¹ provenientes de silenciosas migraciones de personas llegadas del campo, de departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, y de mineros relocados bajo el Gobierno de Víctor Paz Estensoro.

A casi 4000 metros sobre el nivel del mar, donde el viento se pasea libre como un dueño por su casa, donde existe una mescolanza entre lo rural y urbano, donde las caseritas salen muy temprano a sus puestos de venta, donde el comercio y los negocios crecen tan rápido como un arbolito bien cuidado, donde las casas se construyen como aguayos gigantes,² donde el frío hace que caminemos abrazaditos. Ahí está nuestra ciudad de El Alto. Ciudad revolucionaria, heroica y defensora de los recursos naturales, en la que muchos y muchas en el año 2003, fuimos parte y testigos de ese momento histórico. Capaces de unir nuestras fuerzas y luchar sin miedo hasta hacer respetar nuestras demandas. Demandas que, hoy por hoy, son recordadas con dolor y llanto para unos y con orgullo de hermandad y lucha para otros. Momentos que quedarán grabados en nuestra memoria.

En este contexto nace, se construye y posesiona nuestra casa, nuestro Compa,³ nuestro Trono.

1. Soñadores de posibles mundos

¿Por qué Trono? "Para dar sentido positivo a un mundo nefasto, que los niños de la calle le pusieron al CDTV".⁴ Así comienzan a entretenerse las ideas de los niños para dar un nombre que les identifique como grupo, como colectivo. "Trono proviene de 'tronar', de arruinarse la

vida, y también porque ahí no haces nada, vives como rey, comes y duermes gratis" (Nogales, I., Urey, C., Urey, A. y Santos, J., 1998, p. 12).

Trono viene del nombre que le pusieron los chicos de la calle al Centro de Diagnóstico de Terapia Varones, lugar donde los llevaban al agarrarlos en las calles en el afán de reinsertarlos. Tenía dos significados para ellos. El primero: trono de "tronar", de "has tronado, has cagado al hacerte atrapar y llevar ahí". Y el segundo: para ellos, al mismo tiempo, era su trono, porque no pagaban ni un solo peso y tenían techo y comida. Y aparte eran reyes de sus sueños, de su imaginación. Era su trono.

Dar un nuevo significado a esta palabra. Resignificar y dar la vuelta al sentido de este concepto, que a partir de ese momento tenía, para los niños del albergue, un nuevo rumbo, una nueva esperanza. Hacer un nuevo "trono" de los reyes de la imaginación.

Iván Nogales, que venía trabajando prácticas teatrales desde 1982, es contratado como instructor de teatro por la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, presidida por Rosario Paz Zamora, amiga personal de Iván, gracias a Néstor Paz Zamora, hermano suyo que murió en la trinchera de lucha en la guerrilla de Teoponte en 1970, junto a Indalecio Nogales, padre de Iván (Nogales, I., Urey, C., Urey, A. y Santos, J., 1998). El trabajo consistía en realizar un espectáculo en hogares que alberguen a niños huérfanos, abandonados o en situación de calle.

"Soñador, terco, necio..." (1998)

Antes de la Navidad de 1989, Iván explica sobre la idea de conformar un grupo de teatro con los niños que se sientan interesados. Todos lo miran, pero, poco a poco, se visibiliza el brillo en los ojos de algunos y la sonrisa en los rostros de otros ante la expectativa y curiosidad por saber lo que harán. En la Navidad de 1989, nace el grupo de Teatro Trono en el Centro de Diagnóstico de Terapia Varones o Centro de Observación Varones, institución estatal de tres pisos con paredes enormes, que tiene como objetivo la protección de niños en situación de calle, ubicado en el centro paceño.

"Semillita hecho familia..." (1998)

Pasan por el elenco Trono alrededor de 58 muchachos como miembros plenos. Juan Santos Cornejo, Claudio Urey, Ángel Urey, Erick Valdivia, Richard Alarcón, Rubén Paye, Javier Quispe, Erick Baldívieso, Fernando Soruco, Elvis Mamani, Alejandro Bazán, Cayo Quenta, Marcos Algarañaz, Ramiro Flores, Juan Carlos Peña y Ronald Cerezo fueron los más significativos y que tuvieron un profundo compromiso con el grupo (Nogales, I., Urey, C., Urey, A. y Santos, J., 1998).

Desde los primeros ensayos del Teatro Trono, la idea de buscar la libertad, surge por romper todas esas ataduras que tenemos en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Los primeros troneros que continuamente anhelaron su libertad, a través del teatro, son quienes, por medio de sus primeras obras teatrales como *Vida de perros* o *El meón*, podían ser libres de hacer lo que querían. Poner en tierra todo ese imaginario de libertad que se les era negado continuamente. Querían hacer poesía con su cuerpo de todo lo que vivían, de todo lo que tocaban, soñaban, aspiraban.

Demostrar que pueden salir y entrar del CDTV, sin la necesidad de que puedan escapar con la excusa del teatro, fue una prueba de fuego para todos ellos. Se buscaba fortalecer ese compromiso y mostrar a todo el mundo que se puede mantener la palabra con los actos.

Esos actos que te hacen ser productivo para ti y para tu colectivo. Conseguir que el grupo obtenga su primer permiso para actuar en otro lugar, que no sea el Centro de Niños u otros centros de la Dirección del Menor (Dirme), era todo un reto para Iván y para el grupo:

- Bajo tu responsabilidad.
- ¡Totalmente!

Así, con idas y venidas, bajadas y subidas, papeles y más papeles, el grupo obtuvo su primera salida hacia un barrio de la ciudad de El Alto, donde alrededor de cien personas pudieron apreciar su arte. Es ahí donde empiezan a formarse los cimientos del Teatro Trono, como herramienta de transformación social a través del arte, en este caso del teatro.

Después de sacarlos a pasear los domingos, llevarlos de gira por ocho departamentos del país y otra al Perú, representando obras de teatro. Finalmente, después de un tiempo, en la Navidad de 1991, llevó a siete de ellos a vivir a un cuarto en la ciudad de El Alto (Nogales, 2013).

- El "querer es poder" se convirtió en el hacer es querer.
- El "pienso y luego existo", en produzco y luego soy.
- El futuro es nuestro, en el mañana es hoy.

2. Arte para transformar

Acto Primero

- Buenos días, doña Mercedes.
- Buen día, Iván, quiero contarle algo sobre Jasmani. Es... –dice pausadamente la mamá– es que él ha cambiado mucho desde hace algún tiempo y mire, poco a poco, nos está cambiando a todos en la familia. Usted sabe, Iván, cómo somos de piedras en el Altiplano, nunca nos tocamos, no nos acercamos, No sé qué hacen ustedes en su teatro, ahí en sus talleres; sé que hacen ejercicios raros, porque el Jasmani vino la otra vez a abrazarnos de golpe y, poco a poco, en la familia hemos empezado a hacerlo igual entre todos y ahora nos abrazamos hartos. Solo quería agradecerle, Iván, porque ustedes nos han regalado esos abrazos.
- Gracias por decírmelo, doña Mercedes –le dije– regáleme ahora usted un abrazo.

Fragmento (Nogales, 2013, pp. 5-6).

En un principio, el Teatro Trono se reconoció como teatro popular. Las prácticas teatrales, sostenidas bajo diferentes técnicas como ser: teatro del oprimido, alternativo, experimental, subversivo, clown, poco a poco fueron delineando y dando cuerpo a un estilo particular y propio sobre las tablas.

El compromiso de llevar obras de contenido profundo, de mostrar la realidad en la cual estamos destinados y empujados a vivir, se fueron trabajando con niños

y jóvenes de barrios periféricos y hombres y mujeres marginados por la sociedad. El teatro se convertía en una poderosa herramienta de transformación social. Llegar hasta los rincones más ocultos de Bolivia se hacía realidad transmitiendo, de cuerpo a cuerpo, de mirada a mirada, el nuevo ser que nace en uno al ser transformado por el arte, en este caso, el teatro.

El elenco de siete integrantes, resulta perfilarse muy pequeño haciendo solo teatro. De tal manera que, el grupo y las artes, van abriéndose a nuevos terrenos. En la pequeña casa ubicada en Ciudad Satélite, El Alto, nacen otras nuevas actividades artísticas: circo, títeres, batucada con tambores de hojalata y la cineteca Trono, que tenía por objetivo proyectar películas, no muy comerciales, de cine independiente.

Nuevas artes y actividades transformadoras van fortaleciendo los ideales y conceptos de libertad, justicia y conciencia que permiten un encuentro con uno mismo y con el otro en pos de generar nuevos seres desde la integralidad, desde lo colectivo.

Compa, desde sus inicios con el Teatro Trono, nominalmente ya existía como Comunidad de Menores Productores en Artes. Para ese entonces eran “menores” porque aún eran muy pequeños con lo que hacían, pero tenían en cuenta que, al crecer, la sigla se mantendría, aunque cambiase el nombre a Comunidad de Productores en Artes.

El año 2006, Compa adquiere legalmente su personería jurídica. Compa-Teatro Trono alcanza un

“Tomemos el cielo por asalto” (2013)

crecimiento acelerado, en la construcción de la casa (edificarla a siete pisos), aumentar recursos humanos, porque se venían proyectos artísticos más ambiciosos despertando nuevas expectativas en todos.

No solo se hace teatro en las calles, sino también se apunta a inmiscuirse en las escuelas. Una nueva propuesta de pedagogía artística se veía germinar. El introducirse en el ámbito educacional prometía nuevos frutos y se convertía en otro de los pilares más poderosos para la fundación y la proyección de la prometedora labor a realizarse. Complementar arte y pedagogía, a través de la metodología de la descolonización⁵ corporal en aulas, era el nuevo reto. Arte para la educación, pasamos a una propuesta donde el arte puede ser un aporte en la reestructuración de la escuela tradicional (Nogales y Romero, 2010).

"Un pueblo de creadores para retornar a la semilla" (2013)

El trabajo consistió en realizar ensayos permanentes desde lo cotidiano y desde lo colectivo para reafirmarse como un nuevo ser íntegro, con memoria histórica, con una memoria que lleve representada en el cuerpo el saber y reconocer quiénes somos y de dónde venimos.

La descolonización del cuerpo es para todos aquellos y aquellas que somos y estamos dispuestos a romper todo tipo de condicionamiento a seguir (modelos, prototipos de imposición de vestir, pensar, sentir, andar, comer y hasta soñar), representa años de lucha y exploración corporal, contra toda negación a reconocernos y encontrarnos en la mirada del otro. Es invitar a nuestro *ajayu*⁶ que ha sido espantado y obligado a abandonar nuestro cuerpo. Hay que perder el miedo y retornar en paz a nosotros mismos, retomar el aliento que se nos ha quitado desde la colonia. Generar espacios de bienestar colectivo donde podamos resignificarnos depositando la confianza en el otro, en los otros que también están ahuyentados de sí mismos. Romper cada una de las pirámides corporales en las que, ciegamente, nos fuimos enfrascando en nuestro día a día.

A 30 años de palpar y visibilizar el trabajo arduo de creer y apostar por un posible ser, más definido por su integralidad y liberado en todas sus dimensiones,

hoy los cuerpos hablan. Históricamente nuestros cuerpos fueron sometidos a una y mil formas de dominación, miedo a nosotros mismos, vergüenza de vernos y aceptarnos en el espejo, agachar la mirada frente a la imposición de poder de uno sobre otro, negación constante de jugar y redescubrir nuestros sentidos, nuestras emociones y rechazo a leer nuestro cuerpo como un ser lleno de sabiduría. Hoy podemos resignificar ese respiro profundo, al sentirnos íntegros de pies a cabeza. La descolonización corporal hace hoy su puesta en escena: cuerpos libres manifestándose uno frente a otro, convencidos de romper jerarquías corporales, destronar al cerebro y volver a convivir y abrazarnos con nuestro *ajayu*. Eso es lo que construimos estos 30 años. Años de lucha con uno mismo y con el otro. Pensamientos y sentimientos que van casados con nuestros movimientos explícitos al hablar y expresarnos.

Reír, llorar, correr, gritar, soñar tienen un nuevo significado de ahora en adelante. Irracionalidad que, escarbando desde lo más profundo del entendimiento de esta descolonización corporal, construye una racionalidad palpable para el nuevo ser liberado. Es lo que soy y somos ahora al reencontrarnos entre todos.

Cada uno de los rostros que se asomaron por Compa-Teatro Trono podemos dar fe que, al pisar la casa, ingresas a un mundo donde existen los posibles mejores mundos para uno y para todos.

Los chicos y chicas siguieron desdoblándose todo el tiempo, en uno, en dos, más, múltiples otros, Cierta vez Chila me dijo:

- Oye, Iván, me gusta ese Antonio Cuin (Anthony Queen), hace de todo, ¿no? Yo también, me gusta ser tantos personajes, solito yo ¡ucha! Increíble, en esta obra tengo hartos personajes... (Nogales Bazán, 2017, p.146).

Ha quedado claro, es bueno ser uno mismo y al mismo tiempo ser otros.

3. Actores de las tablas, actores de la vida

Muchas son las manos que palparon el abrazo comunitario. Son muchos los niños, niñas y jóvenes que pasaron por las tablas del Trono. Cada generación que creció en Compa, dejó bien marcada su huella. Enamorarte de los bombos de hojalata, de los cuerpos que hablan a través de las imágenes, de las gesticulaciones y los profundos y diversos mensajes que llevan las obras fueron razón suficiente para aspirar a ser un compa, un tronero.

¿Cómo resistirse a la seducción rítmica de esos tambores de hojalata que desbordan por todas partes

"Hermanos de lucha y encuentros" (2015)

alegría? ¿Cómo negarte a la posibilidad de ser parte de esa construcción de sueños posibles para mundos mejores?

Después de los siete niños que se fueron a vivir junto a Iván a Ciudad Satélite, a partir del año 1998, jóvenes de barrio, en este caso mujeres, que artísticamente fueron un gran pilar para el grupo, formarían una nueva etapa en la historia del Trono. Eran la nueva imagen tronera. Segunda generación del Teatro Trono, acompañada de nuevas ideas y proyectos, aportaron con nuevas propuestas artísticas que recorrían alrededor de más de veinte comunidades de Bolivia. Siempre enarbolando y llevando en alto los mensajes e ideales que eran el pilar del elenco.

Posteriormente, fueron llegando más jóvenes que dieron continuidad al trabajo y compromiso ya establecido. Desde un principio, el Teatro Trono había creado y construido una fuerte posición artístico-teatral con una emergente presencia en encuentros y festivales nacionales e internacionales. Los nuevos integrantes compartían y fortalecían el estilo y estética de teatro que lo había diferenciado y caracterizado del resto de los elencos teatrales.

Para los años siguientes se había conformado una tercera generación potente de actores. No solo se fortalecían y capacitaban actoralmente, sino que también reforzaron sus posturas ideológicas y, cabe mencionar, políticas.

A casi 15 años de transitar y posesionarse por las calles y las tablas. El Teatro Trono había dado nacimiento a una cuarta generación de jóvenes actores. Jóvenes reclutados de diferentes talleres artísticos que se impartían en la casa Compa, pertenecientes al barrio y a las escuelas más cercanas. Se producía una nueva línea de obras de contexto histórico que tienen una duración de más de cuarenta y cinco minutos, causando una nueva expectativa en el público.

No solo se había ampliado y fortalecido el elenco de teatro. También surgieron grupos de música autóctona con niños llamados "Tronitos autóctonos", de igual manera en el año 2006, habían trascendido y volado hacia tierras europeas, para llevar nuestra música y hacer trascender nuestra cultura.

Una productora audiovisual con propuestas metodológicas en audio y video muy pronto trabajaría de manera colaborativa en instituciones, centros culturales, escuelas y ESFM's.⁷ Era un grupo que había contribuido con producción audiovisual que abordaba distintos ejes temáticos como contenidos: nació la productora audiovisual Comuna Latinoamericana.

Así, continúa creciendo Compa-Teatro Trono que actualmente cuenta con nuevos grupos teatrales de jóvenes y niños, formándose, empapándose y recibiendo todo el legado de los antecesores, escalando peldaño tras peldaño.

4. Obras bellas para conmover a la gente

Fueron incontables las obras de Teatro Trono desde sus inicios. Historias cotidianas, de la vida real, llevadas al libreto, a imagen. Así es como nacieron las primeras obras. *Vida de perros I* (1989), creación colectiva de 20 minutos; *Vida de perros II* (1990), creación colectiva de 20 minutos; *La primavera* (1991), creación colectiva de 15 minutos; *Génesis* (1991), creación colectiva de 20 minutos; *A la m... adre* (1991), creación colectiva de 40 minutos; *Las memorias de fuego* (1991-1995) de Eduardo Galeano, varias versiones del tomo I; *La creación, El tiempo, El arcoíris, El día, La noche, La tortuga, La muerte, El caimán, etc.*; *La caperucita criolla* (1992), *Aquiles Nazoa*, de 15 minutos; *Pelea de gallos* (1995), creación colectiva de 15 minutos; *Se hace camino al jugar* (1997), creación colectiva de 40 minutos. Obras breves que caracterizaron la primera etapa de Teatro Trono (Nogales, Urey, Urey y Santos, 1998, p.304).

- “Un callejón. Se ven al fondo dos pequeños bultos tapados con cartones y periódicos.
- Actor 1 (Como lustrabotas) ¡Abuelo! ¡Cómo es abuelo!
- Actor 2 (Como dulcero) ¡Cómo es moroko! (se dan la mano)” (Nogales, Urey, Urey y Santos, 1998, p. 307).
- Fragmento *Vida de perros I*. Acto uno.

Obras como *La historia de una tierra que un día compró la guerra*, *El mercado internacional*, pantomima *La flor*,

Marta y Mamerto y un día de desconciertos, *Lágrimas de oro*, *El traje nuevo del emperador*, *Colas el chico y Colas el grande*, entre otras, fueron obras que marcaron otra etapa del Teatro Trono, recorriendo terrenos nacionales e internacionales, pero sin olvidar de llevar el “pupurri tronero” de las primeras obras que nunca faltaron en algún espectáculo de Trono.

Entrando al 2006 se venían nuevas propuestas escénicas. Obras que marcarían profundos cimientos para el Teatro Trono, con un fondo dramático y poético en imágenes de presencia totalmente espectacular. Luces, sonido, elementos y grandes estructuras reivindicarían al Trono, tanto afuera como adentro. Obras grandes de contexto histórico como: *Hoy se sirve* (2006), creación colectiva de duración 45 minutos, nos da una mirada y retrospectiva a los momentos de dictadura, lucha social que marcó nuestra memoria corporal, nuestra historia; *Hasta la última gota* (2012), creación colectiva de 40 minutos, llevada a la cumbre climática de Río + 20 en Brasil; *Arriba El Alto* (2013), creación colectiva de 45 minutos, narra los sucesos acaecidos el año 2003 en la llamada guerra del Gas y muestra una prolongada catarata de imágenes que desnuda el cotidiano vivir y la historia de El Alto, fue estrenada el año 2013 en el 1.º Congreso de Cultura Viva Comunitaria; *Cartas al Chaco* (2018), creación colectiva de 30 minutos, muestra pasajes e historias no contadas de la guerra del Chaco; *El preste, la fraternidad del buen morir* (2017), creación colectiva de 90 minutos, nos invita a disfrutar y

“Somos Tejido de Cultura Viva Comunitaria” (2015)

entender la fiesta con devoción a una virgencita, la promesa, la fe y el prestigio que conlleva ser un pasante, ser un preste que se encuentra cara a cara con la muerte; *La plaga* (2019), creación colectiva de 30 minutos, nos invita a reflexionar y entender el autoritarismo, el fascismo y el papel que juega a lo largo de nuestra historia y tiene hoy en día; *Warisata viva* (2019), creación colectiva en proceso de 40 minutos, nos invita a recordar y añorar el trabajo productivo-educacional de lo que fue la Escuela Ayllu de Warisata, su auge, su destrucción y el profundo significado de, hoy por hoy, el parlamento amauta y la producción ligada a la educación.

- Acto uno
- Se ve un escenario con cuerpos de hombres y mujeres recostados sobre el piso, gradualmente se ponen de pie.
- Actor 1. Estamos reunidos...
- Actores. Hombres...
- Actrices. Mujeres...
- Actores. Hombres simples...
- Actrices. Mujeres simples...
- Actor 2. Simples como la vida
- Actor 3. Simples como el viento que narra historias...
- Todos. ¡Nuestra historia!

(Libreto *Hoy se sirve*, 2006, p.1, inédito)

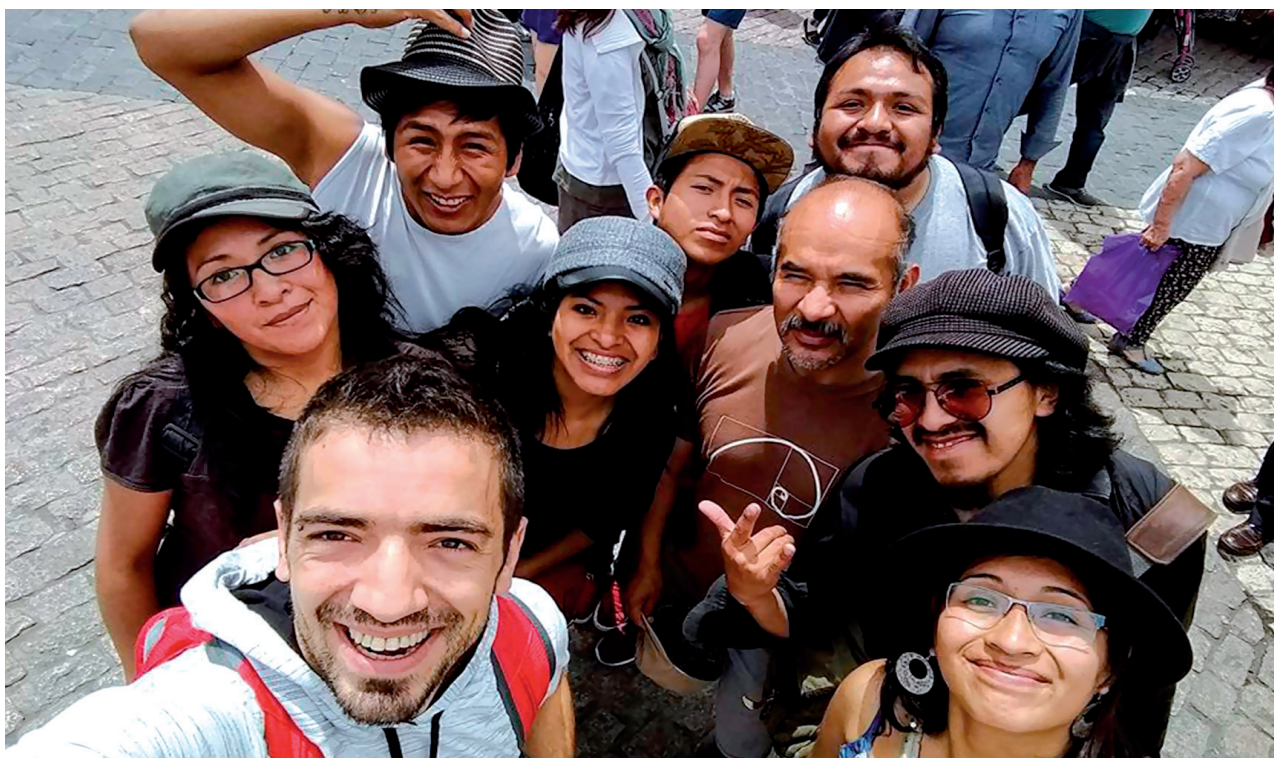
Obras verdaderamente espectaculares que marcaron un hito en la historia del Teatro Trono, por el impacto social que tienen al ser presentadas y cuestionadas por los espectadores. Sea por el contenido o por la fuerza poética y metafórica que lleva en sus imágenes, en sus diálogos.

5. Somos hijos de la mina

Visita tras visita, salen y entran los niños de las escuelas. Fue una vez que tuvimos hasta 4 funciones en una tarde. *Somos hijos de la mina* es el espectáculo teatral interactivo que ofrecemos a chicos y grandes, rindiendo un pequeño homenaje al movimiento minero que, históricamente, fue una de las bases de sustento económico para nuestro país, desde su trabajo y lucha por tener un trabajo más justo y digno para los mineros. Se trata de contar en 40 minutos, desde un ingreso a lo imaginario, trasladándonos en el pasado, invitados a reconocernos a través de la mirada en los grandes espejos que se dibujan en la antesala del teatro. Retroceder en el tiempo y dar un vistazo a la forma de convivencia y ritualidad de los habitantes de nuestras tierras en el mundo prehispánico. Disfrutamos el espectáculo. Festejamos el encuentro. Trabajamos y producimos la tierra junto a los actores y actrices para, finalmente, rendirle un culto al sol, recibiendo nuestro Año Nuevo Aimara, el Inti Raymi.⁸ Hasta que llegan los españoles y nos bajan a las galerías mineras del teatro para hacernos trabajar como mineros desde ese momento. Vemos y sentimos los maltratos y abusos, luchas incansables hasta, por fin, llegar a la nacionalización de las minas en abril del 52. Es así que podemos aprender un poquito más de la historia desde lo vivencial, lo interactivo, con el objetivo de fortalecer y reconocer mi identidad, mis raíces. Este es el espectáculo destinado a grupos de estudiantes y público en general.

6. Vuelos altos y caravanas

Desde el pasado, desde nuestros ancestros,⁹ vivimos en caravanas permanentes. Migramos de un espacio

"Cuerpos Sin Fronteras, Caravana de Abrazos" (2017)

a otro, buscando encontrar al otro u otra que también busca ese espacio de convivencia. Somos caravanas constantes que fluyen y se mueven todo el tiempo rompiendo fronteras.

Son numerosos los viajes por los cuales los troneros y troneras hicieron sentir su paso artístico todos estos largos años. Sobre dos alas, en algunos casos, y sobre cuatro ruedas, en otros. Estos 30 años del Teatro Trono llegaron a posesionarse en otros terrenos para ser aplaudidos. Con 29 giras por Europa en diferentes festivales, encuentros y caravanas. Visitas continuas a países como Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, España, Dinamarca, más de 5 giras por Estados Unidos y una cantidad incalculable por América Latina y dentro de Bolivia. Los buzos trono y las caras pintadas de blanco, llevaron y compartieron la realidad boliviana: nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad que fluye y se construye constantemente.

Caravanas de niños, jóvenes y adultos en busca de rituales para encontrarnos y reafirmarnos a partir del otro. KinderKulturKarawane.¹⁰ Caravana de niños de todo el mundo se encuentran en Europa y, justamente, Teatro Trono forma parte de este proyecto desde hace 20 años. Caravana por la Vida (2012), de Copacabana-Bolivia a Copacabana-Brasil, rumbo a la Cumbre Climática de Río + 20. Caravana de Cuerpos sin Fronteras (2016), haciendo un recorrido y recogiendo experiencias de teatro comunitario en Argentina. Caravana por la Descolonización Corporal (2017), Francia y España, encuentro de mundos distantes y diferentes para sembrar teatro social y político. Un sin fin de caravanas nacionales protagonizadas por niños y niñas haciendo conocer y prevalecer sus derechos. Pronta Caravana por Viejos Nuevos Mundos, mayo 2019, que volará rumbo al 4.º Congreso de Cultura Viva Comunitaria, rumbo al rescate de los saberes ancestrales de nuestros abuelos y abuelas, con una visión de integración y construcción para un mundo digno y completo.

7. Teatro camión

Viajar no solo es conocer nuevos lugares, también es sembrar semillas de encuentros. Con nuestro teatro camión recorrimos tantos lugares, tantas anécdotas, tanta historia por contar. Recorrer caminos y paisajes variables, diversos en su clima, diversos en su gente, diversos en sus costumbres y creencias. –Llegaron los del circo– se escuchaba por donde pasábamos con el tremendo camión pintado de colores y dibujos de inicio a fin. Abrir las puertas y armar el teatro móvil era toda una hazaña muy gratificante para todos y todas. En aquellas ocasiones, sobre el escenario, podíamos degustar de esos ojitos llenos de alegría y disfrute por lo que veían. Alimentarnos de las

"Arte y Transformación Social, Cuerpos Libre" (2017)

carcajadas, suspiros y aplausos desde ahí arriba, no podía tener mejor recompensa.

Abrir las puertas del teatro camión en centros mineros con la obra *Hoy se sirve* tenía, pues, un toque especial, entre nervios y el entusiasmo que recorría nuestras venas por saber cómo reaccionaría el público presente. Finalmente, cierres de espectáculos muy emotivos, con lágrimas y abrazos. Sentir el reflejo de ellos con nosotros por compartir nuestra historia y por compartir nuestro arte, tenía otro sentido de aplauso.

Lugares cálidos y húmedos, lugares fríos y secos, recorría el camioncito, batallando tantas giras dentro y fuera de Bolivia.

8. Casa museo

Jueves y domingos se despierta, desde muy temprano, la feria mercado de pulgas más grande de Bolivia. Donde puedes encontrar desde un alfiler hasta un minibús. Objetos, desde los más antiguo hasta los más nuevitos y de moda. Ropa, comida, animales, muebles, electrodomésticos, libros, vinilos, puertas, ventanas y todo lo que se antoje encuentras ahí, en la famosa feria de la 16 de Julio.

Iván solía ser uno de los caseritos visitantes más continuos. Entonces, si te paras frente a la casa Compa y, más aún, te das un paseito por dentro, puedes sonreír al identificar ciertos objetos que son familiares de la feria.

Muchos y muchas desechamos cosas que ya están viejas, que no usamos, que no nos gustan, pero también hay muchos otros que pueden darle uso a esos objetos, que ya no tienen su funcionalidad de origen, para brindarle otro uso. Puertas y ventanas de casas antiguas y derrumbadas que ya no sirven. Balcones que cargan un legado histórico porque fueron adorno de alguna casa de la ciudad de La Paz. Puertas de micros que en algún momento dejaron de ser servibles, pero que acompañan las puertas de los baños en cada piso de Compa. Ventanas gigantescas empotradas en la fachada de la casa, que se roban una que otra mirada de quien se asoma. Muebles antiguos, tan grandes y tan pesados a simple vista, que no dudas en cuestionarte ¿cómo

rayos entraron aquí? Sillones, alfombras, lámparas, fierros, cuadros, máscaras, tazas, monedas antiguas, marionetas, libros, chatarras son algunos de los miles de objetos más comunes, pero, al mismo tiempo, más extraños que se ven dentro de la casa de Iván. Cada uno de ellos debió ser adquirido por algo particular que llamó su atención o simplemente porque, como objeto, lleva una historia y tiene algo que contar.

Cada pasillo guarda en secreto los rostros viajeros de todos aquellos caminantes que vienen, de todas y ninguna parte, a degustar de los nevados que ofrece la terraza y a llevarse en imagen fotográfica un pedacito de la casa reciclada de colores.

Puedo decir que soy testigo del significado y valor histórico sentimental que puede llegar a tener un objeto dentro de la casa. Es el caso de las enormes y pesadas puertas de madera que rescatamos del espacio que un día fue el Teatro de Nuevos Horizontes¹¹ en Tupiza. Basura para algunos, joya para otros. En una gira por el sur de Bolivia cargamos las puertas hasta nuestro teatro camión el año 2013 y acompañaron todo nuestro retorno a casa. Puertas que ahora se encuentran decorando la casa, sintiendo y tocando, de alguna forma, la presencia y acompañamiento de nuestro compañero argentino, anarquista y gestor cultural, Liber Forti, que llegó a Tupiza en 1946 (Arraya, 2018).

Galerías mineras ambientadas en el subsuelo de la casa, que rememoran la presencia de mineros que fueron relocalizados y llevados a vivir a distintos puntos de la ciudad de El Alto, zonas como Santiago II y Ciudad Satélite. Esta es nuestra forma de rendir homenaje a los mineros.

Iván muestra su colección de chucherías¹² con la cara emocionada de un astronauta cuando pasea lejos de nuestro planeta y se toma unos segundos para extraer de una de sus bolsas un libro que le dio su padre: *Mi amigo el Che*, seguramente lo único que salvaría de un incendio. Y luego asegura que no ha dejado de ser un niño coleccionista todo este tiempo:

Me convertí en un cachivachero¹³ –piensa en voz alta– Algunos me toman por un loco y me llaman el rey

"Mis hermanitas, mis hermanitos... Los del Trono" (2018)

de la basura porque acumulaba lo que me compraba o me regalaban casi a la intemperie, bajo algunas calaminas. Pero en el fondo lo que hacía y lo que sigo haciendo es recuperar tesoros perdidos en medio de supuestos desperdicios (Ayala, 2015, p.140).

En Rio Seco, distrito 4 de El Alto, contamos con una versión de casa más pequeña, pero igual de estrambótica y loca en su infraestructura. Con un decorado en su fachada que lleva incrustada televisores, botellas y llantas que fueron reutilizados, donde se imparten talleres de teatro, cerámica, circo y apoyo educativo a niños, niñas y jóvenes del barrio.

Así es como se llena y construye el Museo Casa Compa, con objetos de todas partes del mundo recolectados en los continuos viajes de Iván. Chucherías para algunos y tesoros valiosos para otros.

9. Pueblo de Creadores

Como uno de los sueños más ambiciosos, nace el Pueblo de Creadores con la intención de fortalecer una independencia y autogestión. Ubicado en Mururata, Yungas, será un proyecto que trate de condensar todos los sueños ya contruidos durante estos 30 años. Un espacio que funcione como un laboratorio de propuestas estéticas, políticas, éticas y autogestoras que recuperen las prácticas de convivencia en comunidad.

Estamos conscientes de que será el proyecto más complejo a realizar, pero a favor nuestro, ya contamos con el terreno y la primera casita ecológica que será una de las muchas otras que salgan del diseño convencional al que estamos destinados a aceptar. La plaza será el escenario testigo de todo tipo de propuestas artísticas. Aún seguimos buscando las formas de dar continuidad efectiva al trabajo ya empezado por muchos, quienes se sienten comprometidos con este sueño de crear un pueblo de artistas creadores y productores de obras artístico-culturales de todo tipo. Conectados con la naturaleza, volviendo a la semilla de respetar la tierra y absorber su sabiduría productiva. Será un lugar donde el tema ecológico sea vital. Las plantaciones, los animales, la tierra y nosotros mismos generemos nuestros propios recursos.

Sentado en una silla del departamento de Iván, ubicado en el sexto piso de la armoniosa casa, Iván y los troneros nos encontramos con una visita especial. Un cumpa colombiano que viene viajando hacia sur nos comparte y hace entrega simbólica, a través de unas semillitas, de toda una experiencia de vida en el trabajo de la tierra, cultivo y semillas. Semillas que serán las primeras sembradas en el terreno de Mururata. Palabras enraizadas con la tierra, al igual que las semillas, llenas de sabiduría y profunda conexión con la naturaleza.

10. Cultura viva comunitaria

Durante estos 30 años, como Compa-Teatro Trono, nos hemos encontrado con una variedad de colectivos comunitarios, artistas independientes, gestores y organizaciones culturales que van encaminados hacia la transformación social a través del arte, prácticas ancestrales desde y para la comunidad, educación plena en el sentido de deconstruirnos para volvernos a construir, nuevas formas de hacer democracia y comunicación que mantiene articulados todos los procesos de incidencia locales y continentales. Nos mantenemos dialogando, entrelazados en busca de mejores espacios de bienestar individual y colectivo, donde los procesos de reciprocidad se mantengan vivos y germinen hacia aspiraciones más ambiciosas, reales y efectivas de reafirmación con nosotros mismos y con los otros, que también aspiran a un mundo más digno y más justo para todas y todos.

Fortalecidos y reafirmados con los logros de legislaciones, normativas y acuerdos municipales que fomenten el apoyo a puntos de cultura, como en Brasil,¹⁴ Colombia y Perú, vemos que es posible seguir apostando a generar diálogos con el Estado para la construcción de políticas públicas para la gestión cultural comunitaria.

En mayo de 2013, en La Paz, las plataformas comunitarias del continente unimos nuestras fuerzas y nos articulamos para realizar el 1.º Congreso de Cultura Viva Comunitaria que iría en busca del 0,1 % de nuestros presupuestos nacionales para la gestión de las prácticas artístico-culturales comunitarias, tomando las calles en una caravana que bajó desde El Alto a La Paz con un aproximado de 1500 personas, desbordando arte por todas partes. Así mismo, se llevó a cabo el 2.º Congreso de Cultura Viva Comunitaria en El Salvador (2015), el 3.º Congreso en Ecuador (2017) y ahora rumbo al 4.º Congreso de Cultura Viva Comunitaria en Argentina que será en mayo de este año.

Avanzamos con la idea de reafirmar nuestros pasos en el ejercicio de romper con las jerarquías que ponemos, muchas veces, en nuestros caminos, pero siempre apuntando a trabajar desde lo más profundo con el sustento de reconocer nuestra memoria ancestral, que tenemos todos en común, para fortalecernos en el otro y cumplir con nuestras metas.

11. Iván Nogales, soñador y constructor de mundos reales

Nació el 13 de noviembre de 1963 en la ciudad de La Paz. Su padre Indalecio Nogales, exguerrillero de Teoponte, y su madre Elba Bazán. Su esposa es Ana Salazar y sus hijos Claudio e Ivana, ambos heredaron el amor al arte teatral, en agosto viajan al festival en Alemania del Kinder Kultur Karawane. Es egresado

de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). En un principio, fue integrante del grupo de teatro Hormigón Armado (1981), conformado por un grupo de jóvenes que se reunía en la Parroquia Pío X (Ciudad Satélite), junto a Hugo Frías, César Camacho y Doris Mamani como fundadores; posteriormente cambiarían de nombre a Teatro Agujón (1982), al cual se integraron nuevos miembros como Grober Loredó, Ramiro Fernández y Rosario Huarachi. Llevaron sus obras viajando a las minas del sur durante la relocalización, trabajando con jóvenes de lugares aledaños, mujeres marginadas por la sociedad e hijos de mineros.

La fuerza motivadora de construir sus ideales siempre fue la imagen y legado que le dejó su padre, Indalecio Nogales, quien “a los 36 años decidió un camino, que sea la perfecta manera de luchar como quiso que fuera su destino, de obrero textil en la Fábrica SAID fue dirigente máximo de estos obreros durante años consecutivos. Perseguido por los Generales que se repartieron el poder por esos años, y con ideales del Che, rifó su vida en la guerrilla de Teoponte”. (Nogales, Urey, Urey y Santos, 1998, p. 21). Suponemos lo asesinaron –suspira Iván. Heredó la caja roja de su padre, que era un cubículo de madera que él usaba a diario, ya que era su mesa oficial de trabajo (Ayala, 2015, p.139).

Director, gestor cultural, organizador, creador, hermano mayor, amigo, pero sobre todo, soñador es como se definía Iván al ser entrevistado, al impartir sus talleres, al asistir a conferencias y presentaciones. Lúcido con lo que decía, con lo que era y con lo que quería. El compromiso social que tenía con el mundo lo convertía en un hombre terco y tozudo. Mirarlo y escucharlo hablar con su cuerpo generaba más curiosidad por entender su lucha, su persistencia durante estos 30 años.

12. Vuela alto Iván

¿Qué es trascender más allá de lo físico y de lo visible? ¿Cómo pueden sentirte sin que necesariamente estés presente? Son preguntas que quizá muchos nos hacemos. La trascendencia es la esencia de quien eres o fuiste, es el legado del profundo impacto que siembras en las otras y otros. Es descubrir que todo lo

“Somos poesía en movimiento, somos naturaleza” (2018)

que aportaste en tu vida y en la vida de los otros dejó huella para seguir tejiendo, para seguir sembrando. “Eres lo que haces” es una frase que decía Iván.

A semanas de su partida, la casa adquirió otro aire, otro respiro. Aún se puede sentir su presencia. Aún se escucha su voz, ver entrar su silueta dibujada en el ingreso de la tronadera¹⁵ o verlo parado en una de las puertas del teatro principal, listo para presentar algún grupo artístico. Iván no solo fue discurso, fue acción que acompañó a sus palabras. Acción que ahora se puede encontrar en cada uno de todos y todas los que lo conocimos, que compartimos ideas o discusiones, alegrías y tristezas, caminatas y lecturas y, lo más importante, sueños de seguir transformando a través del juego, a través del arte.

- ¡Changos! Urgente para mañana...
- ¡Chicos! Se viene algo alucinante...

Como última escena para terminar, el abrazo. El abrazo de despedida o de un nuevo encuentro. El abrazo que hace a todos los cuerpos iguales entre sí, hoy y siempre. (Nogales, 2013).

El 20 de marzo, Iván y su elenco daban los toques finales a la puesta en escena de la coproducción internacional *La Plaga*, cuidadosamente diseñada y preparada por Teatro Trono (Bolivia) y Theater X (Alemania). Una revisión urgente al fascismo del siglo XX y su secuela fortalecida en el siglo XXI. Hasta los últimos detalles fueron revisados. Iván, con notorio cansancio, se retiró a dormir. Murió imaginando a los actores de los dos elencos, descansó en paz.

Cuando me abrazo, te abrazo...

Notas

1. Pasto verduzco.
2. Prenda rectangular usada como abrigo, adorno o mochila.
3. Comunidad de productores en Artes.
4. Centro de Diagnóstico de Terapia Varones.
5. Romper toda forma de uso y abuso del otro.
6. Alma, espíritu.
7. Escuelas Superiores de Formación de Maestros, anteriormente llamadas normales
8. En quechua “fiesta del sol”. Es una ceremonia incaica y aimara en honor al Dios sol, que se realiza cada solsticio.
9. Antepasado, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos.
10. Encuentro artístico de niñas y niños de diferentes partes del mundo en Alemania.
11. Elenco de teatro desde 1946 hasta 1961.
12. Objetos de poco valor, usados como adorno.
13. Persona que guarda cosas innecesarias.
14. Programa público iniciado en Brasil y difundido en diversos países.
15. Espacio del Teatro Trono, teatro de cámara.

Bibliografía

- ARRAYA PAREJA, L. H. (2018): “Nuevos Horizontes: la propuesta de un teatro anarquista en el sur de Bolivia”, en *Fuentes, revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional*. 12 (55): 17-29.
- AYALA UGARTE, A. (2015): *La Vida de las cosas*. La Paz, El Cuervo, editorial.
- NOGALES, I. (2013): *La descolonización del cuerpo. Libreto*. El Alto, Fundación de Comunidades Productoras en Arte.
- NOGALES, I. y ROMERO, R. (2010): *Descolonización corporal. Pedagogía de cuerpos libres en aula. Una experiencia de inclusión y arte en escuelas públicas*. La Paz, El Alto, Fundación de Comunidades Productoras en Arte.
- NOGALES BAZÁN, I. (2017): “Búsqueda hacia y la descolonización del cuerpo”, en *La Migrña, revista de análisis político*, 21: 144-149. La Paz.
- NOGALES, I., UREY, C., UREY, A. y SANTOS, J. (1998): *El mañana es hoy*. La Paz, s.d.

Recepción: 30 de marzo de 2019

Aprobación: 15 de abril de 2019

Publicación: Abril de 2019