

:: TEXTO DE CREADOR

OANI Teatro

Teatro Lambe Lambe de OANI Teatro

Camila Landon Vío

Directora de OANI Teatro y Festilambe de Valparaíso
camilandon@gmail.com

Dedicado a Ismine Lima, una de las creadoras del teatro Lambe Lambe en Brasil, fallecida el 9 de julio del 2022, a quien le estaré infinitamente agradecida por su inmenso legado a la humanidad

Valparaíso-Chile, octubre 2022

Introducción

Soy actriz y directora de OANI Teatro (Objeto Animado No Identificado), agrupación que nace en Santiago de Chile en 1998 y se radica en Valparaíso, Chile, el año 2007. Este grupo se crea con el objetivo de producir espectáculos teatrales con actores y formas animadas, con la misión de promover, desde Valparaíso, la articulación, el desarrollo, la investigación, la formación y la difusión de las artes escénicas (AAEE). y en especial el Teatro de Animación, cuya forma y contenido “contagian humanidad”. Hemos conformado equipos artísticos según la índole del proyecto, renovando y experimentando lenguajes escénicos. A la fecha, OANI ha estrenado veintitrés espectáculos de producción independiente y diversos proyectos asociados a las AAEE. Ha participado en más de setenta festivales y encuentros nacionales e internacionales. En 2014 se constituye como fundación, donde dirige su trabajo en dos grandes líneas de acción: la creación, desarrollo y fortalecimiento en Chile del teatro Lambe-Lambe y la investigación/producción en Teatro y su género específico de teatro de animación en distintos formatos.

Teatro de animación

Como agrupación, hemos acuñado el término “teatro de animación” gracias a una residencia en Brasil (2002-2006), donde compartimos con grandes artistas, maestros e investigadores en este ámbito. Brasil, país de *bonecos* (muñecos en portugués), donde universidades estatales y federales enseñan este arte escénico como herramienta fundamental para la formación de un actor o actriz. En Chile aún se le llama teatro de títeres, término que consideramos limitado para incluir las diversas técnicas de animación o manipulación que alberga este género: títeres, máscaras, objetos, y sus variadas técnicas como hilos, varilla, sombras, guante, marote, bocones, corporales, humanettes, Lambe Lambe, entre otros.

El teatro de animación incluye máscaras, títeres, objetos. Cada uno, por separado, pertenece a un género teatral y, cuando son mezclados heterogéneamente, adquieren características propias y constituyen el teatro de formas animadas . . . El teatro de formas animadas es un género en el cual se funden el teatro de títeres, de máscaras y de objetos (Amaral cit. en Cobra 5).

El género teatro de animación abraza todas las posibles técnicas habidas y por nacer. Estimula a inventar, deja abierta la puerta a toda posibilidad de formas de animar, de dar vida y crear ánima.

Este tipo de teatro dentro de las AAEE, específicamente en Chile y en la Región de Valparaíso, ha tenido un levantamiento cuantitativo, desde el punto de vista práctico: Valparaíso es una ciudad que alberga más de treinta compañías de teatro de animación, algunas de ellas asociadas a Unima Chile (Unión Internacional de la Marioneta), al Sindicato de Titiriteros de Valparaíso o a la Asamblea Titiriteros Chile; algunos no tienen asociación.

Este conocimiento y práctica se extiende por toda la región bajo distintos formatos y técnicas de animación, por lo que, como artistas de las formas animadas, nos hemos nutrido de relaciones fraternas con colegas, quienes compartimos un lenguaje común en esta rama artística. Algunos de ellos han desarrollado este arte desde el oficio, aprendiendo de maestros y/o talleres. Otros se han especializado a través de estudios formales de actuación y han derivado hacia la técnica teatral de la animación. Este oficio se ha mantenido a través del tiempo, principalmente reproduciendo el conocimiento popular propio de la tradición, y en menor medida con la experimentación y generación de nuevos conocimientos sobre las posibilidades de desarrollo del teatro de animación.

Personalmente, asumí el rol de directora de teatro de animación por necesidad. Esta figura, que no existía en Valparaíso, se hacía indispensable: contar con un profesional que se especializara en dirigir espectáculos únicamente para el teatro de las formas animadas. Desde el año 2000, ejecuto este rol con alegría y compromiso en proyectos de OANI y de otras agrupaciones de Chile y el extranjero.

Teatro Lambe Lambe

El teatro Lambe Lambe son espectáculos de teatro de animación con títeres y objetos pequeños que, acompañados por una música y/o voz, dentro de una caja escénica (o casa de teatro), representan en pocos minutos, situaciones teatrales secretas para un solo espectador. El público se pone audífonos y observa la obra a través de una ventanilla. El actor/animador, al lado opuesto de la caja, pone en escena la obra manipulando/animando iluminación, sonido, utilería, títeres y/o objetos.

Este tipo de teatro nace en 1989, en Salvador de Bahía, Brasil, gracias a las artistas y docentes Denise di Santos e Ismine Lima. Mientras buscaban una manera de representar un parto con pequeños títeres de espuma, sintieron que la escena era muy íntima para ser presentada abiertamente al público, como lo hacían de costumbre. Entonces, buscaron en su taller una cámara de fotógrafo Lambe Lambe. Esa cámara es una caja fotográfica de madera, usada por fotógrafos en las plazas al final del siglo XIX y principios del siglo XX en Brasil; en Chile se les conoce como fotógrafos minutereros o de cajón. La caja de madera fue adaptada para la animación

de los títeres para un espectador por función, con lo cual nace su primer espectáculo de teatro Lambe Lambe llamado *La Danza del Parto*. El sonido de la representación se grabó previamente: el espectador se ponía audífonos y asistía a la obra mirando por una ventanilla. En muchas ocasiones estas creadoras han contado la experiencia vivida el primer día que presentaron en una plaza de Salvador de Bahía. La fila de espera era tan grande que tuvieron que hacer funciones hasta muy tarde en la noche, turnándose para animar la obra.

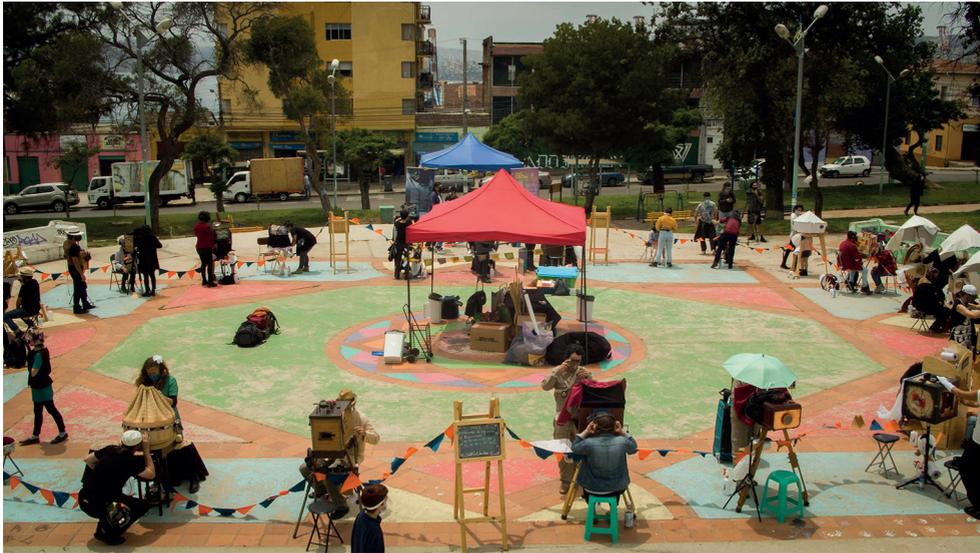
El teatro Lambe Lambe cumplió 33 años de existencia en septiembre de 2022; su expansión por Brasil y el mundo es extraordinaria. Hoy existen agrupaciones que integraron en sus producciones este lenguaje o que nacieron a partir de él. A su vez existen festivales dedicados exclusivamente al teatro miniatura como el Festim (Festival de Teatro en Miniatura) en Brasil; la Bienal de Teatro Lambe Lambe de Paranaguá, Brasil; Mamut en España; Festibaúl en México y Titirilambe en Argentina. En Chile, los festivales que se han mantenido en el tiempo son Lambe-sur, en Punta Arenas, y Festilambe de Valparaíso (Festival Internacional de Teatro Lambe Lambe).

Fue durante el año 2004, en Santa Catarina, Brasil, que el teatro Lambe Lambe se atravesó en mi camino. Asistí fascinada a un espectáculo del artista Antônio Bonequeiro, quien heredó este lenguaje de manos de Ismine y Denise. Percibí que, desde su simpleza y generosidad, este pequeño teatro llegaba sin escalas directamente a las emociones, de persona a persona. Aquella vez pensé: “¿cómo no imaginé esta posibilidad antes?”. Fue una sensación que asimilé durante varios años en mi cuerpo.

Valparaíso y Lambe Lambe

Cuando volví de Brasil a vivir a Chile, en 2007, me radiqué en Valparaíso. Siempre que camino por esta ciudad particular imagino historias en los pasajes, escaleras, en sus miles de ventanas, balcones y techos. Es una ciudad que regala imaginación a diario y donde los habitantes son verdaderos protagonistas de diversas historias. Fue en este puerto donde comenzamos, con la compañía OANI Teatro, a construir nuestros primeros espectáculos de teatro Lambe Lambe: *Noviazgo en el Cementerio* (2007) de Luciano Bugmann, *Afuera* (2008) de Camila Landon y *Swing* (2009) de Valeria Correa. Creamos entonces *Trilogía Libre en Lambe Lambe*. Pesquisamos entre las redes de actores y titiriteros de Chile para saber si alguien más se dedicaba a este arte, pero no encontramos a nadie. Decidimos comenzar a presentar nuestra propuesta en Casa OANI (taller en Cerro Alegre), en las calles y en espacios culturales de Valparaíso y Santiago. Éramos la novedad y la excentricidad, y nos costó años cautivar a las audiencias, espacios culturales y fondos concursables.

Junto con las presentaciones, divulgábamos la historia y origen del teatro Lambe Lambe. Nuestra misión era motivar a compañeros actores, titiriteros y amigos para que crearan sus propios espectáculos de teatro en miniatura. Fue una larga y dedicada tarea la de hacer comprender que lo que estábamos realizando era arte escénico, que podía generar ingresos, llegar a audiencias de todas las edades y condiciones sociales “contagando humanidad”. Esta frase la creamos y la definimos como “el transmitir un sentir, un afecto, comprensión o solidaridad hacia las otras personas; como una forma de relación entre seres humanos que solo puede venir de otros seres humanos”. En 2010 comenzamos a ver algunos frutos de nuestro trabajo: obras de teatro

Instalación de los espectáculos del V FESTILAMBE de Valparaíso. Organiza: Fundación OANI Teatro. Plaza Wadington, Playa Ancha, Valparaíso. Año: 2020. Fotografía de Claudio Martínez.

Lambe Lambe que nacían en Valparaíso y Santiago, compañeros que realizaban residencias con nosotros o en solitario, que se atrevían a experimentar con este nuevo lenguaje a escala humana. Ya no estábamos solos, se comenzaba a crear un movimiento nuevo y creciente, donde pudimos olfatear que este lenguaje del teatro de animación se propagaría velozmente. Luego de crear e impulsar el catastro chileno de teatro Lambe Lambe, decidimos que era el momento de realizar un encuentro o festival para mostrar a Valparaíso y al mundo la belleza de nuestro arte teatral.

En 2014 nos constituimos como Fundación OANI Teatro, creamos y organizamos el primer Festilambe de Valparaíso, Festival Internacional de Teatro Lambe Lambe de Chile, en abril del mismo año. Se trata de un evento multicultural con seis ediciones realizadas entre los años 2014 y 2020. En cada versión, se promueve el encuentro y participación de artistas e investigadores de teatro de animación Lambe Lambe provenientes de diversas latitudes. Contempla una programación que impulsa la profesionalización, difusión y la generación de redes e intercambios entre agentes teatrales que cultivan este lenguaje.

Es un evento único en Chile y el mundo, que convoca a más de 120 postulantes de distintos países y selecciona veinticinco espectáculos nacionales e internacionales de teatro Lambe Lambe mediante una curaduría especializada. Estos espectáculos se presentan simultáneamente, durante siete días, en diferentes espacios públicos de la ciudad de Valparaíso, interviniendo en la ciudad, irrumpiendo poética y silenciosamente en el cotidiano de los habitantes, siendo los espacios públicos y cerros de la ciudad el soporte y presentación de las obras. Cuenta también con invitaciones directas a destacados artistas e investigadores, impulsando un programa formativo de actividades complementarias de formación de públicos, clases magistrales, conversatorios, workshops y talleres dirigido a la comunidad y creadores.

Mediante su propuesta programática el festival aborda temáticas que invitan al diálogo, reflexión y encuentro entre creadores y públicos de Valparaíso, aportando a la vida sociocultu-

Afuera. Compañía OANI Teatro. Rapa Nui. Festival Teatro a Mil. Año: 2018. Fotografía de @oaniteatro.

ral de los habitantes y posicionando a la ciudad como un exponente reconocido en el circuito artístico de festivales de teatro Lambe Lambe en el país y el exterior. La Región de Valparaíso conforma una ruta importante para la circulación nacional en AAEE a nivel nacional, sobre un 45% de proyectos se presentan en la ciudad (Mincap 2017). Festilambe ha contribuido a la circulación artística, encuentro y exhibición a nivel local, posicionando a la región como nodo teatral relevante en relación con la capital y designando a Valparaíso como cuna de este tipo de teatro en el país.

Nunca olvidaremos el primer día de presentaciones de Festilambe, pues quedamos sorprendidos con la increíble respuesta del público, éxito de audiencia y de críticas. Comprendimos entonces la necesidad urgente que existía de encontrarnos en las calles en torno a un teatro personalizado que mira a los ojos y visualiza a la persona-espectador, donde un artista ofrece un acabado e íntimo espectáculo teatral para un desconocido, un acto de generosidad que provoca e incita a la comunicación directa y única entre dos personas.

En estos 15 años de difusión de este creciente lenguaje y arte escénico en Chile nos sentimos orgullosos y con el deber de hacernos cargo de este nuevo oficio que llegó para quedarse. Hoy en

Afuera. Compañía OANI Teatro. Actriz-animadora: Camila Landon. Año: 2008. Fotografía de Carlos Vásquez.

el catastro chileno de teatro Lambe Lambe están registrados 120 espectáculos. Diversos festivales de AAEE en Chile incluyen en sus programaciones el teatro Lambe Lambe como oferta cultural.

Sentimos que el desafío es grande, que no podemos quedarnos en nuestra zona de confort, en lo que funciona, en la "moda Lambe". Debemos seguir aprendiendo, mirar constantemente otras obras, perfeccionar las propias y siempre hacernos la pregunta: ¿por qué hacer un espectáculo de teatro miniatura dentro de una caja y para un solo espectador? ¡Qué poderosa herramienta tenemos en nuestras manos! Nos permite conseguir que un ser humano se siente en una única butaca y dedique unos minutos de su ocupada vida para vivir algo incierto; este es un riesgo que no muchos corren y menos cuando deben desembolsar algún dinero para gastarlo en algo que desconocen. Entonces pienso: este logro es un momento valioso y único, una oportunidad irrepetible donde somos los responsables de ofrecer calidad integral en la propuesta, una dramaturgia específica para este lenguaje, una cuidada confección de personajes y escenografía, música autoral, vestuario pertinente, presentación impecable de la caja Lambe y una construcción lumínica de calidad.

Narrativas de OANI Teatro

OANI Teatro trabaja desde distintos pies forzados para crear sus espectáculos y proyectos de teatro Lambe Lambe. Nos proponen también proyectos de coproducción y otras instancias donde impulsamos una creación espontánea a partir de la necesidad que surge como habitantes de nuestra sociedad; y a veces sentimos la necesidad de investigar, sin importar el tiempo y espacio que nos tome llegar a un espectáculo o tal vez no.

Cuando depende solo de nosotros crear una obra teatral o un proyecto, escogemos una temática que hace ruido en nuestro existir y dentro de la realidad social que nos rodea. Cuando

dirijo un proyecto, me enfoco en la manera de contribuir a sobrellevar la decadencia humana, a subsanar emociones y relaciones. Me conecto con los estados que me perturban, indago en las situaciones humanas que me incomodan, como la desigualdad, el maltrato, la discriminación, los prejuicios sociales, la contaminación indiscriminada, la competencia y la estigmatización de comportamientos.

Lo que caracteriza las producciones teatrales de OANI es la necesidad de provocar, en nosotros mismos, preguntas movilizadoras tales como: ¿Qué vamos a decir con este proyecto? ¿Cuál es nuestro punto de vista al respecto? ¿Qué nueva dificultad disciplinar o nueva técnica de animación podremos descubrir? ¿Cuál será la tensión narrativa (historia) o dramática (acción) del proyecto? Y aún más importante: ¿Cuál será el centro de gravedad de la historia?

Nace entonces la necesidad de utilizar la materialidad animada viva y carnal, siempre con la intención de alterar la formalidad de manipular/animar de manera convencional. Mediante este cuestionamiento sensible, descubrimos los elementos que componen el acto teatral con un objeto, el equipo de artistas compone entonces una partitura al servicio de la creación. Buscamos que nuestras obras contengan cualidad y sensibilidad en la animación o manipulación de los elementos y, sobre todo, una cuidada dramaturgia: un relato dramático entendido y creado para un teatro Lambe Lambe que cuestione o dialogue con su humanidad, dando fuerza a la creatividad y la estética, haciendo hincapié en fortalecer las relaciones, el intercambio de vivencias para generar mayor diálogo y cruce entre nuestras miradas, idiosincrasias y potenciar el diálogo con nuestra audiencia como una interesante trama social que va tejiendo imaginarios y realidades que nos unen.

Nuestra misión es ser capaces de contar algo con honestidad y valor propio para no perder la oportunidad de despertar en el espectador un sentimiento, una experiencia, que sea un aporte para su alma que está un poco dormida, oculta, reprimida o simplemente ignorada.

Luego viene la responsabilidad de cada uno por lo que ocurre. La esencia se construye en la relación con el objeto, el espacio, el personaje. El espectador termina por entender y construir lo que necesita, agrega lo que no ve, la poesía que requerimos como artistas y espectadores.

Cuando el objeto vive en escena entonces podemos dialogar con el público. Es ahí donde se produce el teatro. Dialogamos generalmente sin palabras, la música compuesta sensiblemente para la pieza teatral es el texto, propone las emociones del espectador y del objeto animado. Entonces se crea un lenguaje universal, pues cuando presento esta pieza en cualquier parte del mundo, me conecto siempre con el espectador de distintas maneras; lo que el espectador interpreta siempre es lo acertado. Así el teatro se manifiesta.

Reflexiones

El teatro Lambe Lambe me obligó a salir del camarín, un lugar muy cómodo, y arrojarme a las calles para encontrarme cara a cara con otro ser humano-espectador, como un cable a tierra que queda anclado para siempre. El espectador reconoce de inmediato al artista y viceversa, el diálogo se produce siempre después de cada función. El público es visibilizado, la persona habla, quiere ser escuchada, quiere emitir su punto de vista y así lo hace. Se crea un vínculo directo e inmediato entre dos personas desconocidas que intercambian secretos íntimos, saberes y experiencias.

El encuentro con el teatro Lambe Lambe fue un regalo que supe recibir, que conlleva una práctica y dedicación constante y sin pausa, que, sin duda, aporta a la creación de nuevas posibilidades escénicas inexploradas y que, a pesar de ser miniatura, es gigante e infinito. Sin dejar de mencionar que este formato escénico permite transportar fácilmente un espectáculo completo, con sala de teatro incluida, a lugares y situaciones donde jamás pensé habitar.

Obras citadas

Cobra, Pedro. *El Teatro Lambe Lambe. Su historia y poesía de lo pequeño*. Tesis de máster. Université de Lille, Francia, 2017.