

UN CAMINO LARGO ENTRE SOMBRAS Y LUCES

(acerca de la cultura y el arte en Chile a 40 años del golpe militar)

Notas personales, en dos tiempos y un breve intermedio reflexivo

UN CUENTO PARA RE-CORDAR

PALABRAS DE INTRODUCCIÓN ACLARATORIA

- Aclaración del concepto (modo de vida y visión de mundo) y del mecanismo del desarrollo de la CULTURA (espiral del ADN)
- El arte como parte integrante y "cara visible" del desarrollo cultural, y NO toda la cultura)
- Toda expresión cultural está ligada de manera indisoluble al proceso político- social de su época.
- Los eventuales sobresaltos sociales y políticos, influyen directamente sobre la dirección del desarrollo cultural de un país y su estancamiento o aceleración.
- El poder político y económico interaccionan constantemente con el desarrollo cultural.

PRIMER TIEMPO:

... ANTES...

(DESDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SUEÑO A LA PESADILLA)

Chile, antes de Chile... (los antecedentes de los amigos)

(Fernando Debesa - Roma, comienzos 1948)

1) EL ARTE y LA CULTURA 1948 - 1967

La llegada a Chile

Mi experiencia personal **desde el teatro**

La realidad del contexto cultural

Las 4 Universidades (U de Chile, Católica de Chile, Católica de Valpo, U de Concepción) como motores del desarrollo cultural y artístico del país.

Panorama del TEATRO 1948 - 1955

Compañías de Teatro profesional comercial:

R. Frontaura, L. Córdova, A. Vargas, Pury Durante (Santiago y giras nacionales)

Teatros Universitarios Las Escuelas universitarias de Teatro

- **Teatro Experimental U de Chile desde 1941**
Pedro de la Barra, Pedro Orthus, Agustín Siré, Hector y Humberto Duvauchelle, María Cánepa, Bégica Castro. María Maluenda, Roberto Parada.

- **Teatro de Ensayo U Católica de Chile**, desde **1943**, Fernando Debesa, Pedro Mortheiru.
- **Teatro Universidad de Concepción TUC** desde **1945** Nelson Villagra, Luis Alarcón, Jaime Vadell, Delfina Guzmán, Gustavo Meza,
- **Grupo Ateva de Valparaiso, 1953.** Marcos Portnoi
En 1968 se integra a la U de Chile de Valparaiso.

MÚSICA

- **Orq, Sinfónica de Chile**, Victor Tevah
- **Coro de la U de Chile** Mario Baeza

DANZA,

- **Ballet nacional Chileno**, desde **1945**.
" La Mesa verde" Ernst Uthoff. Lola Botka, Rudolf Pescht, Malucha Solari. Patricio Bunster

Política de apertura del Teatro Municipal de Santiago (Renato Salvati)

... Todos juntos, pero no revueltos....

LITERATURA

- Gabriela Mistral, Neruda, Pablo de Rokha, Gonzalo Rojas,

CINE

- Chile Films.... Cine Experimental de la U de Chile,. Chaskel, Littin, Caiozzi.

...En resumen...

CHILE 1948: pequeño país, culto, digno, respetado y respetuoso...

...en plena etapa de construcción de una cultura sólida, abierta, pluralista e inclusiva, apoyada en las estructuras de las 4 Universidades emblemáticas, con capacidad de convocatoria en todos los estamentos de la sociedad, con una **dedicación constante a la difusión y proyección de su quehacer cultural y artístico**, en todos los rincones del país y a todos los niveles de la sociedad.

1955 -1965

Integrantes de los Teatros Universitarios y de las Escuelas de teatro universitarias, se separan de sus instituciones y dan origen a LOS TEATROS INDEPENDIENTES

- **ICTUS 1957**
- Germán Becker, Mónica Echeverría, Paz Irarrazaval, Jorge Diaz, Jaime Celedón, CdG, En 1962 inaugura el teatro La Comedia y lo mantiene en actividad ininterrumpida hasta hoy. Nissim Sharim, Delfina Guzman, Patricio Contreras.
- 1960 **ALEPH** Oscar Castro
- 1974 **IMAGEN** Gustavo Meza
- 1976 **TIT** Raúl Osorio

EL CONTEXTO SOCIAL PRE-GOLPE

1967 - 1970

Primeros síntomas de radicalización Protestas estudiantiles

El tejido social se expande y se tensa.

La figura del Che Guevara y la juventud. **izquierdización de la FECH y la FEUC. respuesta del movimiento Gremialista en la UC**

11 DE AGOSTO DE 1967

TOMA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA.

Una generación da el primer paso

Primer Rector laico- Reforma Universitaria-

"Universidad Conciencia crítica de la sociedad" Influencia del pensamiento de Paulo Freire y Ernani Fiori en la Educación.

Pluralismo religioso e ideológico.

marzo 1969 / octubre 1971- Mi paso por la Televisión Universitaria **referencias a la ley de TV que entrega la TV a las Ues (en ese entonces UC, U de Chile y UCV)**

El impulso a la **música folklórica y popular chilena "Nueva Canción Chilena"** - La Peña de los Parra, **Victor Jara, Isabel y Angel Parra, 1970 Luis Adwis Quilapayún Cantata Santa María, Inti Illimani, Illapu.**

4 DE SEPTIEMBRE DE 1970.

La victoria de Allende La UP.

La ¿utopía? del "Socialismo Democrático"

Extractos de varias publicaciones

- **La Unctad III y el arte público**

"...A principios de los años setenta, el proceso de la Unidad Popular en Chile atrajo la atención mundial. La "vía chilena al socialismo" fue considerada una "experiencia-laboratorio" de revolución democrática y, en consecuencia, una posible alternativa para los países en desarrollo. Este clima internacional impulsó la invitación que en el año 1971 se le hace al gobierno chileno para recibir la

UNCTAD III

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo... Un equipo interdisciplinario de arquitectos, ingenieros, artistas y trabajadores, llevó a cabo el proyecto en el extraordinario plazo de 275 días, dando lugar a un hito latinoamericano de modernidad arquitectónica y utopía constructivista".

Los arquitectos proyectistas se reúnen con las instituciones universitarias e independientes para proyectar los espacios más idóneos para el desarrollo de sus actividades artísticas.

Algunos de los artistas presentes con sus obras en el edificio:

Balmes, Gracia Barrios, Roser Bru, Guillermo Nuñez, Santos Chaves, Juan Egenau, Federico Assler

.(extracto discurso inaugural Salvador Allende)

"...Y cuando este edificio haya cumplido su labor,... dará paso al Instituto Nacional de la Cultura, para que las universidades participen dándoles vida, para que fundamentalmente nuestra vieja universidad, la Universidad de Chile, tenga la responsabilidad superior junto al Ministerio de Educación..."

... Eso es lo que queremos, que aquí en el corazón de Santiago venga el pueblo a ver el teatro, el cine, la danza, la música, a oír las Conferencias y a dialogar.

Y pienso que esa cafetería será mañana el centro de atracción de miles de muchachos universitarios o estudiantes, ya que es mi propósito dedicarlo a ellos, para que se reúnan e inviten a los trabajadores a algo más que un restaurante, para comer materialmente en un restaurante, donde encuentren, también, el pan espiritual..."

- Las brigadas muralistas, **la Brigada Ramona Parra** (Mono González), Presencia de Matta en los murales.
- Operación Verdad, Solidaridad con Chile. La donación de 600 obras de grandes artistas contemporáneos (colección Museo Salvador Allende)

...y mientras tanto...

Desabastecimiento, tomas de empresas, cordones industriales... El péndulo acción reacción llevado al extremo. La derecha y centro-derecha, piden la intervención de las FF AA. EEUU y la CIA entran en acción. División y antagonismo social y político irreversible - Últimos intentos de llamar a un plebiscito... El Golpe frustra la iniciativa.

11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

GOLPE MILITAR

Domingo 9

Dos días antes, en el programa **A esta hora se improvisa** de **C13** ¿El Gen de la Fuerza aérea Ruiz Danyau da la clave para el golpe?

Martes 11

„„Y también aquí se hizo de noche

Experiencia del 11- grabación de **la "manivela"** en C 9 de la U de Chile- (hoy Chilevisión)
El Estadio Nacional
Estadio Chile - Asesinato de Victor Jara.

Las Iglesias Cristianas chilenas, como la bautista, metodista, ortodoxa y también la comunidad judía. organizan rápidamente un servicio ecuménico de amparo a las personas en dificultades. El **4 de octubre**, el cardenal **Raúl Silva Henríquez** firma el decreto arzobispal que crea el "**Comité pro Paz**".

desde ese mismo día,, la dictadura presiona con todos los medios para que el Comité se disuelva, acusándolo de ser "**un instrumento del marxismo**".

El 3 de octubre de 1975, El régimen prohíbe el ingreso a Chile del Presidente del Comité, el obispo luterano Helmut Frenz.

En noviembre son detenidos cuatro sacerdotes por ayudar a perseguidos por la DINA a asilarse en embajadas. El Cardenal se entrevista con Pinochet, quién le exige el cierre del Comité. Don Raúl le pide que lo ponga por escrito. El **11 de noviembre de 1975** recibe la comunicación de Pinochet que termina con lo siguiente; "*hemos considerado que el mencionado organismo es un medio del cual se valen los marxistas-leninistas para crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana y la necesaria quietud. Será pues, un positivo paso para evitar males mayores, el disolver el mencionado Comité*".

El 31 de diciembre se cierra el Comité pro Paz, Los cuatro sacerdotes son puestos en libertad-

El 1 de enero de 1976, abre sus puertas las Vicaría de la Solidaridad, al amparo directo del Arzobispado de Santiago.

LAS REALIDADES PARALELAS...

ICTUS: El fenómeno de "tres noches de un sábado"

(1974 gira a Buenos Aires)

Asilos en las embajadas, detención y exilio de muchos artistas. Amenazas de muerte y detenciones.

Los teatros universitarios intervenidos por los militares.

Los Teatros independientes esquivando los golpes y sobreviviendo.

La solidaridad de las ONG extranjeras-. La censura a los textos.

(Las tentativas del régimen para producir el "apagón cultural")

- **El ataque frontal a la DIFUSIÓN del arte y de las propuestas culturales**

LA RESISTENCIA CULTURAL

velas encendidas en la oscuridad

(submarineando y mirando por el periscopio para elegir los momentos propicios " Aprender a decir sin decir y no decir diciendo)

Lejos del panfleto, inventando nuevos códigos. El humor: la mejor arma

El teatro independiente y los festivales internacionales. La solidaridad internacional

Nov. 1978 (2013 35° aniversario.)

- **22 de noviembre**, en la Catedral de Santiago se inaugura el **Simposium Internacional de derechos humanos** organizado por la Vicaría de la Solidaridad. En esa ocasión, se estrena la Cantata de los Derechos Humanos con textos del padre Esteban Gumucio y música de Alejandro Guarello
- Exposición artes visuales (envío de artistas del exilio y del interior) Patio del convento de San Francisco, cercada por la Dina

1978 Ictus inicia su proyecto de "DIFUSIÓN alter(n)ativa de TV popular" en poblaciones, sindicatos y parroquias. Experiencia directa en terreno- Comienza la producción de videos documentales de varias productoras independientes y argumentales (que seguirá ininterrumpida hasta el año 1989) Teleanálisis y otras...

1979 Lindo País esquina con vista al mar

1984 Primavera con una esquina rota

Cine:

1983 El 18 de los García

1984 André de La Victoria

1985 VI°A 1965

- **Enero 1987** Madrid: En el Círculo de Bellas Artes se inaugura **Chile Vive**, una muestra muy completa de arte chileno. Artes visuales, teatro, cine, música.

5 OCTUBRE 1988 PLEBISCITO.... GANA EL NO

Teleanálisis "las armas de la paz"

14 diciembre 1989 Elecciones presidenciales. Aylwin presidente (1990 - 1994)

El símbolo de la bandera nacional llenando la cancha.

Aylwin entrando por la puerta de la maratón a pie acompañado de su esposa.

2) BREVE INTERMEDIO REFLEXIVO

- **PREGUNTAS EN BUSCA DE RESPUESTAS**
LOS ¿POR QUÉ? Y LOS PORQUE

A 40 años de distancia, aún subsisten divergencias fundamentales en la apreciación de lo acontecido y las

responsabilidades: Social Personal

Conflictos se transforman en **Antagonismos**

Se tensiona y se desgarran el tejido social en dos "**facciones**" **irreconciliables, proceso** alimentado por EE UU y la intervención de la Cia.

Responsabilidades políticas y personales en la ocurrencia del "golpe o "Pronunciamiento militar"

".... El pueblo unido...." y la desunión y antagonismo en la elección y el uso de los medios para llegar al mismo objetivo.

Las expresiones concretas de la "**cultura de convivencia**" que resuelve los conflictos inherentes a cualquier desarrollo social comunitario a través de acuerdos "negociados" **entre las partes**, en la vida cotidiana se ven completamente trastocadas y se tiñen con el mismo **carácter de intransigencia y de antagonismo irreconciliable**

SEGUNDO TIEMPO

- **EL LENTO DESPERTAR:**

...Enredados entre pesadilla y realidad
Retomando el hilo de la democracia perdida

Cómo salir del "**miedo**" instalado en la sociedad como forma de vida.
La democracia "protegida"

La presencia del dictador, como comandante en jefe del Ejército: Boinazo,
"Consejo de Seguridad Nacional" integrado por los 3 comandantes en Jefe de las FF AA y el
Director General de Carabineros

Se hace evidente en el proceso de recuperación de la democracia, el corte de la "**cadena del proceso cultural**".

Ausencia de una o más generaciones del quehacer cultural nacional, debido al exilio de muchos de sus exponentes más notables, producen un vacío que hasta el día de hoy es notorio.

- Aislamiento de los del "exilio interior",
- El "exilio exterior" como vehículo de contacto con la "**globalización cultural**"

Permanencia del modelo económico favorece la instalación del consumo y del mercado también en el ámbito de la cultura y del arte.

Acceso y derecho a la cultura entendido como derecho al "consumo cultural" y no como "producción" de cultura.

La lucha para instalar el concepto de "ciudadanía cultural"

1998

- **CARTOGRAFÍA CULTURAL DE CHILE (38.000.registros)**

- **CABILDOS CULTURALES Municipales, Provinciales, Regionales.**

NACIONALES:

Instancia ciudadana **pluralista e inclusiva** de debate y propuestas culturales para las Comunidades Locales y para el país.

- **Se realizaron 4 Cabildos Nacionales cuyos lemas-ideas fuerza eran:**

1999 "Del Chile vivido al Chile soñado"

2000 "A construir los sueños de Chile"

2001 "Chile, uno y diverso, creación de todos"

2002 "Ven, construyamos la paz"

Contemporáneamente, se realizaron Cabildos de la "Región del Reencuentro", con las comunidades de exiliados en Suecia, Australia y Argentina.

EL GRAN DÉFICIT:

"Políticas de Estado en Cultura", consistentes y permanentes. No sólo Fondos Concursables

• **Debatir y resolver ¿por ley? Rol del Estado en Cultura**

En el ámbito de la Cultura, seguimos implementando políticas de "Gobierno" y no de "Estado", con su consiguiente falta de continuidad en la propuesta de iniciativas fundantes (de siembra) que necesitan de largos períodos de tiempo de implementación para producir resultados positivos, palpables y medibles, en la calidad de vida de la comunidad nacional. y ser debatidas, revisadas y mejoradas por las comunidades locales, para ser **asumidas como propias** en el imaginario cultural de la sociedad.

Compromiso personal de los ciudadano/as con SU País ("MI" País, en vez de éste país)

Profundizar el debate y reflexión en el ámbito de la calidad de la educación y la escuela...

y... mucho más....

**Claudio di Girolamo
Valparaiso, 5 septiembre 2013**