

Informe Trimestral de Actividades

Primer Trimestre 2023

Convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades

Ministerio de las Culturales, las Artes y el Patrimonio
y
Fundación Festival Internacional Teatro a Mil

Marzo, 2023

Contenido

FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL	3
Despliegue territorial del festival	4
Dimensión internacional del festival con la participación de 4 Continentes	5
LÍNEAS CURATORIALES 2023	5
ACCESO GRATUITO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	6
ENFASIS EN LA DESCENTRALIZACIÓN: PROGRAMA TERRITORIOS CREATIVOS	7
UNA EXTENSIÓN CON HISTORIA: ANTOF A MIL	10
EL REGRESO A LAS SALAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA	12
LABESCENICO: EL ESPACIO QUE DEJA HUELLA	13
PLATEA 23: LA PUERTA SUR A AMÉRICA LATINA	19
Participantes en Platea 2023/ ARTISTAS	19
Participantes de Platea 23/ PROGRAMADORES:	23
Actividades PLATEA 23	24
LA HIBRIDEZ POST-PANDEMIA: TEATROAMIL.TV	27
VUELVE TOCATAS MIL	27
MEMORIA 50 AÑOS: LAS ARTES VISUALES SE SUMAN A LOS 30 AÑOS	28
Convergencia de generaciones	29
CELEBRACIÓN DE LOS 30 AÑOS: EL LIBRO TODOS ESTOS AÑOS	30
Características y distribución	31
Ideas fuerza inspiradoras del libro	31
TEATROAMIL.TV	33
CIRCULACIÓN	34
Circulación Internacional	34
Circulación Nacional	34
Coproducciones	35

FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL

En enero 2023 regresó la fiesta del teatro como en sus mejores tiempos, luego de un período marcado por los efectos del estallido social, la pandemia y la post-epidemia que han modificado los hábitos de consumo cultural de las personas en estos más de tres años. La versión número 30 del Festival Internacional Teatro a Mil, presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, acogido a la Ley de Donaciones Culturales y que cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Departamento de Subvenciones Presidenciales, municipios y gobiernos internacionales, entre otros fondos, marcó el decidido regreso al espacio público y las salas del multitudinario evento.

El sector de las artes escénicas, sin duda, ha sido uno de los más gravemente afectados en estos críticos años, pues la presencialidad y el habitar los espacios públicos, son dos factores decisivos para que este sector siga dinamizado. En esta reciente edición en la que el Festival Internacional Teatro a Mil cumplía tres décadas de trayectoria, de alguna manera se ponía a prueba su fuerza convocante de cara a los públicos, a las y los creadores, a los territorios, a los stakeholders y a los medios de comunicación.

De manera sorprendente la 30° edición del festival bajo el lema *#ATRAVIESATUVIDA*, del 3 al 30 de enero 2023, convocó a más de 610.000 personas, de las cuales 561.839 (91,8%) asistieron a espectáculos gratuitos (141 funciones), 50.131 (8,2%) asistieron a espectáculos pagados, 5.247 participaron de las actividades de LAB Escénico, espacio para la mediación y la formación. Esta alta convocatoria entre otros factores se explica por la amplia oferta de 130 espectáculos programados (30 internacionales, 100 nacionales; 75 gratuitos, 55 pagados) en 18 espacios de Santiago y de regiones, en 31 ciudades del país y en 33 comunas de la Región Metropolitana.

Contar con una programación que recorriera las casi cinco semanas de presencia en cartelera, significó un importante trabajo de profesionales involucrados en diversos procesos de selección, visionados, curatorías y prospección, convocando 20 jurados profesionales que seleccionaron obras en 4 regiones (Santiago, Antofagasta, Valparaíso y Concepción), el despliegue de 15 mesas curatoriales regionales del Programa de Territorios Creativos, y la asistencia a Platea 23' de 250 programadores y colaboradores que vienen al festival a ver obras chilenas y latinoamericanas para presentarlas luego en sus países respectivos. Este torbellino de funciones programadas en múltiples lugares – y simultáneamente –, de atractivas actividades formativas y de mediación, y de encuentros de profesionales que vienen a Chile a ver artes escénicas latinoamericanas, se multiplican comunicacionalmente a través de las plataformas del Festival y de las 1.487 notas de prensa que logró su difusión.

Este año, el homenaje a la trayectoria recayó en Guillermo “Willy” Ganga, destacado diseñador teatral, ilustrador y profesor con más de 44 años de trayectoria y que, hasta 2021, se desempeñó como jefe Técnico del Teatro Nacional Chileno, celebrando de esta forma a todos los y las artistas que dan vida a las artes escénicas tras bambalinas.

Además de la presentación de espectáculos, el festival ofreció como cada año una amplísima oferta de talleres, foros y diálogos gratuitos en el marco de LAB Escénico, experiencias que abrieron la reflexión sobre el quehacer artístico y la construcción colectiva de conocimientos y prácticas que van delineando el desarrollo de las artes escénicas en nuestro país. Destacaron en este espacio también un foco en la infancia a través del programa Pequeñas Audiencias y en la descentralización, extendiendo sus actividades a Antof a Mil.

A ello se sumó Platea 23, otra de las actividades tradicionales del festival para fomentar la producción, circulación y programación de espectáculos más allá de sus fronteras. Durante toda una semana, el festival invitó a programadores de todo el mundo a ver la programación de Teatro a Mil y a participar en showcases y conversatorios, con el objetivo de promover las artes escénicas de Chile y Latinoamérica.

Los años de pandemia trajeron cambios que se instalaron como parte medular del festival. Así se consolidó el escenario virtual Teatroamil.tv, que en esta versión presentó producciones internacionales y una selección digital nacional de teatro y danza que pudo ser disfrutada de forma gratuita desde todos los puntos del país.

Durante todo el mes de enero de 2023, el festival se volvió a posicionar como un espacio para la creación contemporánea, un catalizador de las inquietudes y necesidades de la sociedad, una bisagra entre artistas y los públicos, con propuestas de gran relevancia social y política. Con un foco importante en la memoria, con programación digital y presencial que incluyó obras icónicas a nivel local, el festival reunió importantes invitados internacionales que afianzan las redes artísticas aún más con el festival.

Despliegue territorial del festival

33 comunas de la Región Metropolitana. Sus comunas sedes: Santiago, Pudahuel, La Granja, Ñuñoa, Renca. Otras comunas donde estuvimos presentes con espectáculos gratuitos: Maipú, La Pintana, Tiltil, El Bosque, Quinta Normal, San Miguel, Cerro Navia, Recoleta, Independencia, Peñaflor, Cerrillos, La Cisterna, Lo Espejo, San Joaquín, Lo Prado, Talagante, Melipilla, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda, Lampa, Paine, Buin, Puente Alto, Lo Barnechea, Vitacura. Además, la presencia con espectáculos pagados en el circuito de salas de las comunas: Las Condes, Providencia, La Reina. La presencia en regiones a través de las extensiones de Antof a Mil en Antofagasta, San Pedro de Atacama, Mejillones, Calama; Valpo a Mil en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quintero, San Antonio, Casablanca; Conce a Mil en Concepción, Los Ángeles, Tomé Teatro a Mil; algunas de las cuales son parte también de Territorios Creativos, y que se suman con este programa: Arica, Alto Hospicio, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Santa Cruz, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Villarrica, Valdivia, Lanco, Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar, Coyhaique, Punta Arenas.

Dimensión internacional del festival con la participación de 4 Continentes

América, Asia, Europa, Oceanía; y 20 Países: Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica, Reino Unido, Ucrania, Lituania, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Corea, Haití, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y Chile. Tejiendo una red global con la colaboración diplomática de gobiernos internacionales a través de la Embajada de Francia y el Instituto Francés en Chile, Embajada de Estados Unidos, Embajada de Alemania y Goethe Institut en Chile, Embajada de Italia e Instituto Chileno Italiano de Cultura, Instituto Ramón Llull de Barcelona, Embajada de Reino Unido, Embajada de Corea, Embajada de Colombia y Ministerio de Cultura de Colombia, y la Embajada de Argentina.

LÍNEAS CURATORIALES 2023

La última edición del festival definió diversas líneas curatoriales que atravesaron tanto la programación de espectáculos como las actividades de formación y mediación

Atraviesa culturas Esta línea invitó al público a conocer otras realidades, con obras que reivindicaban la historia de nuestros pueblos originarios frente a la colonización y otras que planteaban reflexiones a problemáticas sociales y políticas actuales, como los movimientos migratorios.

Atraviesa la ciudad Grandes espectáculos masivos que alteraron positivamente la normalidad en la calle, poniendo en escena elementos visuales atractivos por su monumentalidad o por su forma de interactuar en espacios urbanos con el público.

Atraviesa movimientos Se relevó una vez más a la danza como disciplina en sí misma, dando cuenta de las diversas formas que ha ido tomando y a los diferentes públicos que puede convocar, desde la influencia de Pina Bausch – que es parte de la memoria de los 30 años del festival - hasta la danza experimental actual creada en Chile.

Atraviesa tu realidad La experiencia sensorial es crecientemente una forma de involucrar al público, en especial los más jóvenes; obras donde las herramientas multimediales y el uso de tecnologías fueron uno de los pilares centrales de las nuevas puestas en escena.

Atraviesa feminismos Una vitrina para reflexionar sobre feminismo y género, poniendo en escena diferentes posturas y presentando una selección de mujeres poderosas de las artes escénicas: dramaturgas, directoras, coreógrafas y elencos compuestos por mujeres.

Atraviesa generaciones Espectáculos con vocación familiar que abordaron los grandes temas universales y filosóficos que tocan a la sociedad.

ACCESO GRATUITO Y RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La versión 2023 del Festival Teatro a Mil tuvo un especial foco en la vuelta al espacio público. Fueron más de 75 espectáculos gratuitos, del 3 al 31 de enero, los que se presentaron en todas las regiones del país. Contribuyendo a la reactivación de los espacios públicos y a la democratización del acceso a la cultura, montajes provenientes de 19 países -Francia, Italia, España, Estados Unidos y Haití, entre otros- se presentaron en las calles y centros culturales de 30 comunas de la Región Metropolitana, así como algunos de ellos llegaron a diversas ciudades del país, además de realizarse las extensiones Antof a Mil, Conce a Mil y Valpo a Mil. En esta especial edición el festival llegó por primera vez con programación gratuita a las comunas de Lampa y Vitacura, así como recuperó luego de unos años a las comunas de Melipilla y Buin a la cartelera de enero.

El festival inició su aniversario en grande, el 3 de enero a las 21:00 horas en la Plaza de la Constitución, con Saurian y los testigos del espacio exterior, pasacalle nocturno de la compañía francesa Plasticiens Volants que debutó saludando al presidente de la República: un dinosaurio gigante despierta por la incesante actividad humana y se encuentra con tres naves espaciales y vida extraterrestre. Después de despertar el 3 de enero a las 20:30 horas en el centro de la capital, Saurian recorrió las comunas de La Granja (4 de enero), Cerro Navia (5 de enero), Maipú (6 de enero), Ñuñoa (7 de enero), Pudahuel (8 de enero) y Lo Barnechea (10 de enero). Ese mismo día se inauguró con acceso gratuito el mural creado por Mon Laferte y Mono González en homenaje a las y los prisioneros políticos de la dictadura en el Estadio Nacional.

La misma semana aterrizó desde Cataluña el espectáculo Insectes, pasacalle dirigido por Pakito Gutiérrez, una intervención urbana con hormigas, arañas y otras criaturas gigantes. De la misma región la compañía catalana Insectotròpics presentó Orpheus, espectáculo que cuenta el mito del músico y poeta devastado por la muerte de su amada Eurídice, y El increíble viaje de Caperucita Galáctica, singular alternativa del clásico cuento para toda la familia, dos espectáculos de teatro multimedia que debutaron en Antof a Mil y luego se presentaron en Santiago y Concepción.

La segunda semana de enero sorprendió a la ciudad con la danza vertical de Bandaloop (Estados Unidos) y su espectáculo Bird strike, que reunió a familias completas observando increíbles coreografías verticales en la Plaza de la Constitución, instancia que contó con la participación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, recuperando ese espacio para la sana convivencia.

Con relación a la memoria del teatro nacional, el festival volvió a presentar el clásico de la compañía La Patogallina, El húsar de la muerte, a más de 20 años de su estreno. Este aplaudido montaje, que cambió la forma de hacer teatro en el país, se presentó en locaciones como Peñaflor (20 de enero), Buin (27 de enero) y Viña del Mar (29 de enero). Otro gran espectáculo para el cierre de esta edición aniversario fue Carillon, el vuelo del tiempo, una innovadora puesta

en escena proveniente de Italia que deslumbró en sus dos funciones en el Parque O'Higgins con sus espectaculares máquinas en movimiento en tres escenarios diferentes y enormes plataformas voladoras maniobradas por una grúa telescópica a 80 metros del suelo. Destaca en esta programación gratuita, la exposición Te amo, Mon Laferte visual, que estuvo abierta del 5 de enero al 12 de febrero, en la Sala de Artes Visuales del GAM la cual dio cuenta del trabajo multidisciplinario de la artista a través de sus pinturas, dibujos, bordados y muñecas de tela a gran escala. La curatoría, a cargo de Beatriz Bustos, muestra un recorrido que narra la vida de Mon Laferte, su trayectoria como compositora y cantante.

La muestra acogió su último trabajo de arte y activismo: una serie de retratos a mujeres privadas de libertad, con quien la artista mantuvo conversaciones que fueron exhibidas a modo de pequeñas notas bajo cada retrato. Además, como parte de la muestra se lucieron algunos vestidos usados por Mon Laferte en premiaciones, como el traje negro bordado por artesanas mexicanas que vistió en los Grammy 2021, cuando recibió la estatuilla a Mejor Álbum de Cantautor.

Además de los espectáculos al aire libre y la presencia luminosa de las artes visuales, la programación gratuita del festival tuvo también obras y performances más íntimas en espacios acotados. Es el caso de Brigada samba, del actor y director haitiano Guy Régis Jr, quien regresó a Chile con el apoyo de la embajada francesa. Su propuesta -que se desarrolló en nuestro país con performers locales- presentó a los poetas que habitaban Haití en los tiempos de Cristóbal Colón. También en centros culturales hicieron reír al público familiar los ucranianos de Mimirichi, con su espectáculo Guerra de papel; el espectáculo teatral de Bélgica Discurso a la nación dejó reflexiones para seguir masticando; se presentó una vez más la aplaudida obra La amante fascista, protagonizada por Paulina Urrutia; y llegaron a comunas las obras dirigidas por el argentino Daniel Veronese con elenco nacional, La persona deprimida y Encuentros breves con hombres repulsivos, entre otras obras que se presentaron en el circuito de centros culturales con acceso gratuito.

Parte de la programación gratuita continuó en febrero y marzo. Hasta el 12 de febrero se pudo visitar en forma gratuita, previa inscripción, la exposición Te amo, Mon Laferte en la Sala de Artes Visuales de GAM; los días 31 de enero y 1 de febrero debutó en Temuco el pasacalle Insectes, de la compañía catalana Sarruga, después de una gira por el país; por su parte, del 4 al 6 de febrero se realizó la extensión Teatro a Mil en Coquimbo, presentando los espectáculos Molly Bloom y Encuentros breves con hombres repulsivos en el Centro Cultural Palace de la capital regional, y el pasacalle La Pichintún en el centro de Coquimbo.

ENFASIS EN LA DESCENTRALIZACIÓN: PROGRAMA TERRITORIOS CREATIVOS

A lo largo de sus tres décadas de existencia ininterrumpida, el Festival Internacional Teatro a Mil ha aportado a la descentralización de las artes escénicas, llevando obras de norte a sur. En su

edición 2023, se revivieron las extensiones Antof a Mil, Valpo a Mil y Conce a Mil, con programación exclusiva dedicada a esos tres territorios, sumándose a ello programación gratuita en cada una de las regiones del país a través de los 15 montajes estrenados en el marco del programa de fomento a la creación artística nacional Territorios Creativos.

En su versión 2023, Territorios Creativos presentó 15 montajes desarrollados desde las regiones, con funciones presenciales y gratuitas, desarrollando temáticas como la memoria, la relación con el entorno y la ecología, y los procesos de descolonización, alcanzando un total de 6882 asistentes. Desde el Teatro Regional del Maule, consecuentemente con el objetivo de descentralizar la cultura, se hizo el lanzamiento de la tercera versión de Territorios Creativos que la Fundación Teatro a Mil desarrolla desde 2020, programa que busca fomentar de manera efectiva la creación nacional, realizando un proceso de acompañamiento a las propuestas artísticas de 15 regiones, exceptuando la Metropolitana. Las obras se estrenaron durante enero de 2023, con funciones presenciales y gratuitas tras dos años en que el programa se desarrolló en formato híbrido o virtual. Las propuestas surgieron una vez más desde los mismos territorios, reuniendo distintas disciplinas, saberes y reflexiones para plantear un espacio de intercambio, búsqueda de nuevas perspectivas, múltiples lenguajes, experimentación y visibilizarían de diversas identidades.

El quehacer de Territorios Creativos se desarrolló durante todo el año, primero con el análisis de la versión anterior para implementar nuevas acciones. A mediados de 2022 se conformaron las mesas curatoriales de cada región quienes realizaron la convocatoria a las y los artistas para trabajar según sus propias visiones creativas, reflejo de cada particularidad territorial. Luego de esta invitación cada compañía comenzó a desarrollar sus propuestas, desde la idea hasta el montaje en el escenario. En este proceso participaron también destacados mentores nacionales y extranjeros- en formato virtual y presencial- junto a la colaboración del programa de formación regional en diseño escénico.

A continuación, se describen las obras que fueron parte de la última edición de Territorios Creativos:

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. “SINÓNIMOS DE INTERIOR”, de la Compañía Jallalla. Danza. La compañía de danza Jallalla busca transmitir lo andino contemporáneo tomando diversos aspectos de la creación artística escénica, poniendo énfasis en la pertinencia cultural. En “Sinónimos de interior” el eje es el tránsito de los cuerpos, procesos de transformación y la ritualidad.

REGIÓN DE TARAPACÁ. “ARUMA. UN VIAJE MUCHOS, DESTINOS”, del Colectivo Semilla Árbol. Danza Urbana. La obra presenta la experiencia de la noche en Alto Hospicio, un territorio que vive en los vicios del sistema. En esos espacios, las acciones van desde la resistencia al encuentro de oportunidades; desde plantearse la existencia desde el peligro hasta la belleza en el surgimiento de nuevas vidas.

REGIÓN DE ANTOFAGASTA. “¡JOSÉ SAAVEDRA, PRESENTE!”, de la Compañía de Teatro Patrimonial. Teatro. José Saavedra, joven de 18 años y dirigente estudiantil que fue víctima de la “Caravana de la muerte” en 1973, inspira este montaje que alude a las vivencias reales y oníricas del protagonista y de las mujeres que lo buscaron en el desierto, en un proceso creativo fundado en las memorias.

REGIÓN DE ATACAMA. “PA(I)SAJE”, del Colectivo Situado. Interdisciplinar. Una mujer es la encargada de mantener buses que realizan viajes espaciales. A partir de esta premisa, la obra realiza un ejercicio de investigación y creación en torno al trabajo local, entendido como una acción performativa que contiene narrativa, compromiso, inmersión, involucramiento e improvisación.

REGIÓN DE COQUIMBO. “desARMADAS”, de la Compañía La Compañerita. Interdisciplinar. La propuesta muestra las experiencias de una pobladora, una luchadora armada y una mujer rural, quienes viven las consecuencias de la dictadura y articulan sus testimonios para reflexionar sobre la situación actual del país con la perspectiva de los 50 años del golpe de Estado.

REGIÓN DE VALPARAÍSO. “POBRES DIABLOS”, de la Cooperativa de Artistas Escénicos del Río Maipo. Teatro Documental. El argumento presenta a tres habitantes del Chile central que hablan de pactos con el diablo, recogiendo la sabiduría campesina históricamente despreciada por el saber oficial. Un relato que atraviesa pasado, presente y futuro reflexionando desde la exclusión y omisión de las creencias rurales populares.

REGIÓN DE O'HIGGINS. “LA MÁGICA HISTORIA DEL VINO”, de la Compañía Teatro Comunitario La Parra. Teatro de Calle. La tradición de una comunidad que vive del vino y las tensiones que genera la avalancha de la vida moderna, que busca apropiarse de esos terrenos, son confrontadas en esta performance en que los personajes transitan entre el mundo terrenal y la convivencia con los mitos propios del mundo de las uvas.

REGIÓN DEL MAULE. “INMERSIÓN DE LA LUZ”, del Movimiento Lattice. Danza. La danza terapéutica y el reiki son parte de las disciplinas que nutren esta propuesta de investigación corporal, lumínica y sonora con un formato inmersivo de 360° que experimenta con las diversas percepciones de la luz, a través de la danza que, a su vez, estimula la conexión con todos los sentidos.

REGIÓN DEL ÑUBLE. “SENTIR VIOLETA”, de Camila Álamos. Multidisciplinar. Una performance que se enfoca en Violeta Parra y la intensidad y la pasión que brota de sus obras. En el montaje hay un juego entre lo sonoro, lo visual y una coreografía teatral en que el público podrá hacer un recorrido por espacios que se nutren con arpilleras, creaciones de papel maché y la música de Violeta.

REGIÓN DEL BIO BIO. “ANIMALES SUELTOS EN MI MENTE: REGIÓN”, de Compañías Perfiles y siluetas – CCMLA. Teatro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de región? ¿Cómo fundamento

mi punto de vista como artista? Son algunas preguntas que seis actores y actrices atraviesan en escena mostrando los altos y bajos de sus búsquedas, cuestionando formas, discursos y estéticas.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. "MEMORIAS GRISES", de Colectivo Surescena. Danza. Dependientes de la naturaleza. Destruidores de la naturaleza. La compañía Colectivo Surescena aborda la dualidad que enfrenta el ser humano como parte del medioambiente y, a la vez, como constructor de un sistema que se ha sostenido en el daño y explotación.

REGIÓN DE LOS RÍOS. "¿QUIÉN ES JULIA?", de la Compañía Teatro Periplos. Teatro. Con perspectiva decolonial y la intención de provocar y hacer reflexionar, la compañía Teatro Periplos presenta la historia de una niña yagan que escapa de la misión del Río Douglas en una canoa hecha por sus propias manos y sobrevive en los peligrosos mares gracias a los saberes ancestrales de su pueblo.

REGIÓN DE LOS LAGOS. "SAUDEK", del Colectivo El Deseo. Teatro. Esta obra performática se sitúa en elementos característicos del artista visual checo Jan Saudek, quien incursionó en la fotografía y el erotismo, para presentar historias íntimas, recuerdos y anhelos. El deseo, la provocación y el dolor son emociones que interactúan en la puesta en escena.

REGIÓN AYSÉN. "LA MUJER DE LAS SIETE CAPAS", de la Compañía Teatro Huevo. Teatro. Una performance intuitiva e impulsiva que fluye por la figura mitológica de la mujer de las siete capas. El montaje apelará en todo momento a lo reflexivo en torno a interrogantes como ¿Qué son las 7 capas? ¿Qué simboliza el número 7? ¿Qué acepciones tiene el concepto capa? ¿Quién será esta mujer?

REGIÓN DE MAGALLANES. "MASCAR PIEDRAS CON ENCÍAS DE MUJER", de Nizam Mayorga Gallardo. Teatro/Danza. Gabriela Mistral escribió "Desolación" en Magallanes, donde tuvo una prolífica estadía desde lo educativo, lo político y lo social. La performance entrecruza las voces de mujeres con la poesía de Mistral, jugando con los roles que asumen y las conexiones entre ellas, apelando a la idea de que "en una habitan todas".

UNA EXTENSIÓN CON HISTORIA: ANTOF A MIL

Más de 11.000 personas asistieron a espectáculos gratuitos de sala y calle en 4 ciudades de la región. Más de 500 personas participaron en actividades de LAB Escénico 450 personas en 3 diálogos post función 70 personas en 4 workshops 5 salas de teatro en Antofagasta, Mejillones y Calama 3 jurados profesionales seleccionaron obras regionales 88 artistas y técnicos dieron vida a la programación de Antof a Mil 2023.

La reciente edición fue la versión 23 de este encuentro cultural presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, acogido a Ley de Donaciones Culturales, que del 5 al 15 de enero de 2023 desplegó 10 espectáculos de manera gratuita y presencial en Antofagasta y otras ciudades

de la región. El hito inaugural de Antof a Mil fue el jueves 5 de enero en la Plaza Bicentenario de Antofagasta con La Pichintún, pasacalle interactivo creado y dirigido por la actriz Mariana Muñoz. El festival llegó también a Mejillones, San Pedro de Atacama y con un estreno del programa Territorios Creativos a la ciudad de Calama.

Antof a Mil tuvo una variada programación con 10 espectáculos de artes escénicas -teatro, danza, pasacalles y conversatorios-, provenientes de España, Ucrania, Corea del Sur y Chile, los que se presentaron en forma gratuita en Antofagasta, Mejillones, San Pedro de Atacama y Calama.

Tras su estreno en 2020 en Santiago y su paso por Viña del Mar, Temuco y Concepción, La Pichintún llegó a Antof a Mil en esta edición de aniversario. Como parte de la selección internacional, desde España, se presentó la compañía catalana Insectotròpics, quienes desde 2011 se dedican a montar espectáculos a través de un lenguaje propio y experimental que combina el live painting, live cinema, la dramaturgia y la música. Los dos espectáculos presentados por esta compañía fueron El increíble viaje de Caperucita Galáctica inspirado en la Caperucita Roja (Antofagasta y Mejillones) y Orpheus -moderna revisión del mito de Orfeo – que reflexiona sobre la relación con la muerte en un mundo dominado por la tecnología digital (Antofagasta).

Como parte de la programación en el Teatro Municipal de Antofagasta se presenta Tempest Project, una adaptación de La tempestad de William Shakespeare, en manos de una de las duplas más importantes del teatro europeo: el recientemente fallecido Peter Brook y su colega Marie Hélène Estienne. Esta versión franco-chilena, último trabajo de Brook, cuenta con la asistencia de dirección de Amalá Saint-Pierre y un elenco nacional encabezado por Diana Sanz y Pablo Schwarz. Se suma a la cartelera en este teatro La Guerra de papel, del trío de clowns ucraniano Mimirichi, obra que invita a los espectadores a convertirse en cómplices de la acción y mirar más allá de la misteriosa pared de papel blanco que separa al público del tras bambalinas. Se suma el estreno en América Latina de Dragons (Dragones), de la coreógrafa surcoreana Eun-Me Ahn, una de las más destacadas figuras de la danza en Asia. Este espectáculo de danza contemporánea reúne a jóvenes bailarines de cinco países asiáticos, todos nacidos el año 2000 -el año del dragón-, quienes combinan bailes tradicionales con los de la generación Z en un espectáculo refrescante que usa tecnologías de gran nivel, como proyecciones holográficas, que ofrece al público nuevas experiencias visuales y sensoriales.

En el corazón de la programación de Antof a Mil destaca la Selección del Jurado Regional de Antofagasta que año a año escoge los montajes teatrales locales que serán parte del festival. En esta edición, fueron seleccionadas *Almagesto*, la luz de las estrellas, de Alma Reina Teatro, con la dirección de Pamela Meneses, que se presentó en el Licea Artístico Experimental (LEA); *La pieza* de la compañía Eterno Teatro con la dirección de Marcelo Dubbó, que se presentó en Teatro Demoler; y *Camarín* de Ludo Teatro, con la dirección de Claudio Sibila. Las tres obras seleccionadas hablaban de historias reales ficcionadas en torno al mundo de la prostitución y la vida nocturna en el norte del país, historias de mujeres migrantes, que transitan en distintos

tiempos y diferentes locaciones naturales del norte grande, y de vivencias y experiencias de una casa de citas a comienzos de los años 70, en donde una comunidad travesti comparte sueños, afectos y temores, y un thriller cargado de suspenso e imágenes entre absurdas y rupturistas que narran la historia de Nanci, Daysi y Susy, tres trabajadoras sexuales enfrentadas al fin del mundo.

En el programa Territorios Creativos de la región el artista escogido fue el director Holofernes Noria, quien junto a la Compañía de Teatro Patrimonial desarrolla la obra ¡José Saavedra, presente!, que rescata la memoria del estudiante de enseñanza media detenido en 1973, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte. La obra se estrenó como parte del festival en Calama también de manera gratuita.

Y como todos los años, a los espectáculos se sumó una programación especial de actividades de mediación y formación como parte de Lab Escénico. Se realizó un taller de artes circenses para niños y niñas en La Chimba con la compañía ucraniana Mimirichi, una experiencia inmersiva dirigida a jóvenes junto a Insectotròpics, una actividad de mediación participativa con La Pichintún para niños y niñas que habitan en las inmediaciones de Plaza Bicentenario, y un workshop dirigido por Pablo Schwarz y Diana Sanz sobre el trabajo con el método de Petrer Brook dirigido a artistas y estudiantes de artes escénicas de la región.

La programación del festival 2023 en Antofagasta contó con la colaboración del Liceo Experimental Artístico, Creo Antofagasta, la Fundación Renacer, la Seremi de Cultura de la Región, el Teatro Demoler y la Corporación Cultural de Antofagasta, además de las Ilustres Municipalidades de Antofagasta, Mejillones, San Pedro de Atacama y Calama.

EL TREN DE LA CULTURA LLEGA A OTRAS REGIONES

En esta celebración de los 30 años del festival, se intensificaron los esfuerzos por descentralizar el acceso a las artes, y con la colaboración de municipios y espacios culturales, Teatro a Mil llegó, además de las obras presentadas en Territorios Creativos y la extensión de Antof a Mil, a 12 ciudades del país.

En la Región de Valparaíso, se programaron 6 espectáculos, nacionales e internacionales, alcanzando cerca de 6.000 espectadores, con presencia en la ciudad de Valparaíso, donde el jurado local seleccionó dos obras *Inusual mundo autista* de Corporal Compañía y *Simulación de Compañía* Astillero Teatro; en Casablanca con tres obras de calle y sala – *Peix*, *Encuentros Breves e Insectes* - ; en Quilpué se presentó la obra *Fuente* bajo la dirección de Danilo Llanos; y en San Antonio una segunda función de *Simulación*.

En la Región del Bio Bio, se presentaron en la capital penquista tres obras alcanzando un público estimado de 5.400 personas, con una lata convocatoria del pasacalle *Insectes*, y la programación de dos obras seleccionadas por el jurado local: *Soto Tapia* de Colectivo La Intrusa y Teatro La Obra y *Sarah Kane* bajo la dirección de Aukanaw Campos. Esta última obra se presentó con una función también en la ciudad de Tomé.

Por su éxito de público, el pasacalle *Insectes* del director catalán Pakito Gutiérrez, llegó también a la Región de O'Higgins (Rancagua, 25.000 personas), a la Región del Maule (Talca, 18.000 personas), y a la Región de la Araucanía (Temuco, 35.000 personas; Padre Las Casas, 25.000 personas).

Por último, en la Región de Coquimbo se presentaron tres espectáculos alcanzando un total de 5.420 espectadores: el pasacalle *La Pichintún*, *Encuentros Breves con hombres repulsivos* de Daniel Veronese y *Molly Bloom* con Gaby Hernández como protagonista. Esta obra también se presentó a tablero vuelto en Chillán (1.1000 espectadores), Región de Ñuble.

EL REGRESO A LAS SALAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA

La edición 2023 del festival Teatro a Mil contó con un total de 59 obras con venta de tickets, desplegadas en 207 funciones, programadas en 15 espacios del circuito de salas de la Región Metropolitana, en un plazo de 28 días, del 03 de enero al 30 enero. Solo un espectáculo, *Kiss & Cry* (Bélgica), por problemas logísticos no esperados se tuvo que presentar en marzo en el Teatro Municipal de Las Condes.

Las ventas de espectáculos recorrieron tres etapas: Abonos en Blanco (16/08/22 al 12/09/22), Grandes Espectáculos (12/09/22 al 17/10/22) y Venta General (13/10/22 al 05/03/23).

Compradores totales 12.710 tickets / Recaudación promedio por comprador \$ 41.871 / Tickets promedio por comprador 3 tickets / Promedio obras vistas por comprador 2 obras

Como ya es costumbre, internet es el sistema de compra que más se usa, y en menor medida las boleterías donde se canjean los abonos y la tarjeta "Regala teatro", que no se puede hacer vía internet.

De las boleterías que venden tickets para el festival, las que se llevan el mayor número de ventas son las instaladas en Teatro Municipal de Las Condes, en Centro GAM y en la oficina de la Fundación.

Este año la taquilla sufrió una disminución porcentual respecto del total en relación con el año pasado, de un 62% la edición pasada, este año se recaudó el 48% del total de la taquilla: 63.711 tickets disp. en venta v/s 39.757 total de tickets vendidos. La diferencia se explica por la cantidad de tickets disponibles, que este año creció el número de funciones en relación a la demanda real, y además subieron los precios, en un año que partió con incertidumbre financiera. Pese a lo anterior, destaca el aumento de tickets con el descuento persona joven, pasando de 1.900 tickets de la edición pasada a 4.584 tickets en este festival.

Sin duda vemos en este festival, que se quiso hacer en grande por la celebración de los 30 años, que el flujo de públicos a las salas aún no se normaliza respecto a la situación previa a la pandemia y al estallido social. Se dispusieron a la venta 63.711 tickets, alcanzando la cantidad más alta de los últimos 9 años. El inicio de la venta con el lanzamiento del festival fue lenta respecto a años anteriores, lo cual indica que los públicos han modificado sus hábitos de compra, haciéndolo más cercano al espectáculo. Nuevamente vemos que “la incertidumbre” es una variable instalada por ahora en el comportamiento del público. A medida que las funciones comenzaron, el rendimiento fue subiendo, llegando a números similares a lo que la proyección de venta originalmente proponía. Por último, es significativo constatar que el mejor rendimiento de venta en esta edición se lo llevaron las obras nacionales, teniendo la mayor cantidad de tickets vendidos y menor proporción de tickets no vendidos sobre el total por vender. Parte de este rendimiento se puede explicar, por el valor de las entradas, siendo la categoría con precios más bajos promedios pagados, y también por la presencia de rostros conocidos en los elencos de estas obras.

LABESCENICO: EL ESPACIO QUE DEJA HUELLA

LAB Escénico ha sido un espacio que ha venido construyendo y promoviendo el festival a partir del diálogo de los y las artistas con los públicos, y a través de múltiples intercambios de saberes y prácticas entre creadores/as y audiencias interesadas en las artes, que anónimamente participan de las actividades de formación y mediación que se ofrecen durante el mes de enero.

En esta décima edición, LAB Escénico programó 87 actividades y alcanzó a 5.247 participantes, considerando la extensión a Antof a Mil. En esta oportunidad recorrimos nuestra memoria festivalera, nos introducimos en las contingencias que tocan las obras nacionales e internacionales, jugamos con nuevas prácticas escénicas, convocamos residencias para integrar creaciones y buscamos acercar a los niños y a las niñas nuevamente a la experiencia del rito teatral. También logramos estimular diálogos con los públicos en torno a lo que deja un espectáculo.

LAB ESCÉNICO celebró sus 10 años de vida con talleres, conversatorios y un emocionante homenaje a Guillermo “Willy” Ganga, con una clase magistral que repasó su carrera y La trastienda del Teatro Itinerante de los 70 junto a Norma Norma Ortiz y Javier Ibacache.

Una de las secciones de atracción de esta programación fue Foro Público: El futuro fue ayer, un espacio de conversación con Grandes Entrevistas que debutó online con el coreógrafo Akram Khan entrevistado en Teatroamil.tv por la directora artística del Teatro Municipal de Santiago, Carmen Gloria Arenas. Le siguió la entrevista de Beatriz Bustos, curadora, a Mon Laferte en CEINA, y el encuentro con la compañía de danza estadounidense Bandaloop en el Instituto Norteamericano.

Ampliaron esta programación los paneles Conversaciones Contingentes con nombres como Mable Preach, Evalyn Parry y Paula González en el debate Futuros Ancestrales (7 de enero en GAM); Activismos locales para un cambio global que reunió a las Kory Warmis con LasTesis (17 de enero en GAM); Sun & Sea en la conversación Ópera del colapso ambiental junto a la artista visual Denise Lira y Julieta Martínez, de Tremendas; los críticos tuvieron un espacio en Tres décadas de crítica teatral (19 de enero en GAM); Patricio Fernández, Kathya Araujo y Juan Pablo Luna dieron forma al panel A 50 años del Golpe, (19 de enero); los directores Jorge Alí Triana y Jesús Urquieta revisaron sus metodologías en Dirigir en América Latina hoy (20 de enero en GAM); se presentó en forma exclusiva el estudio Efectos del Festival Internacional Teatro a Mil en el bienestar social y la economía, realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en el panel El rol de los festivales y las políticas públicas en cultura (20 de enero en GAM); y Constanza Michelson y Paz López junto a Nona Fernández reflexionaron al cierre del festival en torno a Las artes vivas desde la pandemia y el boom digital (25 de enero en el Espacio Literario de Ñuñoa).

Muestras exclusivas de cine y literatura enriquecieron el programa de LabEscénico. El 4 de enero se estrenó Ñi pu tremen: La película, de Paula González Seguel y María Fernanda Altamirano Fernández, en la Sala Cineteca del Centro Cultural Palacio La Moneda. Otro lanzamiento fue el del libro de Lorena Vega, Imprenteros, el 16 de enero en la Sala de Conferencias de GAM

Dentro del componente Escuela Festival, como cada año, los workshops se tomaron LAB Escénico, en colaboración con múltiples espacios que lo hicieron posible. El 6 y 7 de enero se realizó la clase de Pau Aran, bailarín catalán de la compañía de Pina Bausch en la Academia de Humanismo Cristiano; la coreógrafa procedente de Hamburgo Mable Preach, realizó su workshop el día 6 en la Escuela Moderna de Danza; Bandaloop, la compañía de danza aérea, dio su clase el 9 de enero en la Aldea del Encuentro; Cristiana Morganti, bailarina y coreógrafa italiana, estuvo del 9 al 11 de enero en la Escuela Moderna de Danza con un taller para actores y bailarines; la coreógrafa coreana Eun-Me Ahn, que debutó en Chile con Dragons, llegó con su taller a la Escuela de Danza de la Universidad Academia Humanismo Cristiano el 19 de enero. Por su parte, Mimirichi de Ucrania brindó dos talleres, uno para adultos en el Centro Cultural de Ñuñoa el 10 de enero y una versión para niños el 13 de enero en el mismo lugar; la compañía chilena Tryo Teatro Banda brindó el taller obre el Arte del juglar del 16 al 19 de enero en el Espacio CITIC; uno de los máximos exponentes del teatro gestual Paolo Nani impartió un taller de improvisación y ejercicios del 17 al 19 de enero en la Escuela de Teatro de la Universidad

Mayor; el colectivo LasTesis brindaron un taller de tres módulos el 12 de enero en la Escuela de Teatro UC; y en el mismo lugar se realizó el taller de la fundadora de ANTIMÉTODO, la directora de teatro nacional Ana Luz Ormazábal, el 13 de enero. Otras formas de interactuar con los públicos de Lab provocaron la excursión por la ciudad ¿A dónde vamos?, a cargo de Aljioscha Begrich de Rimini-Protokoll, el 14 de enero, que partió desde GAM y el Laboratorio Implosivo a cargo de los creadores uruguayos Ximena Echevarría y Germán Weinber realizado del 18 al 20 de enero en la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor, cuyo cierre fue una performance y recorrido desde la plaza central de GAM hacia el frontis del Museo de Bellas Artes.

En su línea de formación, LabEscénico profundiza en esta edición con Residencias de Creación a cargo de Mariano Tenconi, Tamara Cubas y Guy Régis Jr. Y con un foco especial en las infancias, el programa Pequeñas Audiencias se despliega en 5 comunas de la Región Metropolitana con una experiencia en tres partes: la inducción a la obra pre-función, la asistencia a la obra y el encuentro post-función. Saurian fue visitado por las Pequeñas Audiencias de La Granja el 4 de enero; el 9 fue el turno de El increíble viaje de Caperucita galáctica en Ñuñoa; Guerra de papel fue visitada en Pudahuel el día 13; Insectes en Renca el 14 de enero; y Jekyll on ice tuvo la asistencia de las pequeñas visitas el 17 de enero en Santiago.

Finalmente, un último componente de LabEscénico 2023 fue Noche de las Ideas, programa que promueve en el mundo el Instituto Francés y que por tercer año consecutivo se realiza en Chile en alianza con el Festival. Con motivo de la trigésima edición aniversario, se contó con la participación de Eva Nguyen Binh, quien dio la clase magistral titulada Cultura y Transición Ecológica en Centro Gam, con participación de asistentes a Platea 23 y público general.

Noche de las Ideas nos invitó a reflexionar en torno a la pregunta ¿Más?, referida a los modelos de crecimiento y de consumo actuales para considerar nuevos equilibrios entre la humanidad, la tecnología y el espacio que ocupamos en la sociedad. En la ocasión se realizaron cinco conversatorios con figuras como Barbara Stiegler (filósofa), Christophe Pébarthe (historiador), Antonio Casilli (sociólogo), Paola Tubaro (socióloga y economista), Emanuele Coccia (filósofo) y Guy Régis Junior (dramaturgo), quienes reflexionarán, junto a invitados chilenos, sobre diversas temáticas relacionadas con la inteligencia artificial y sus efectos en la sociedad, las formas de pensar el futuro en medio de una crisis medioambiental de gran envergadura, el rol de la democracia en los gobiernos de hoy, y las luchas y resistencias que existen desde las artes escénicas frente a políticas culturales insuficientes.

Cabe destacar que un punto alto de la gestión de Lab este año fue establecer estrechas relaciones con colaboradores, como centros culturales y teatros, municipales y privados, y escuelas de teatro y danza, quienes facilitaron sus espacios, recursos técnicos y humanos, contribuyendo no sólo a la buena ejecución de las actividades, sino que también a la reducción considerable de los gastos presupuestados originalmente para estos ítems. A continuación, la lista de los 20 colaboradores:

Centro Cultural Gabriela Mistral – GAM, Casa de la Cultura Violeta Parra de Cerro Navia, Instituto Chileno-Norteamericano, Escuela de Teatro Universidad Católica, Escuela de Teatro Universidad Mayor, Escuela de Teatro Finis Terrae, Escuela de Teatro Universidad de Chile, Corporación Cultural de Ñuñoa, Espacio Matta – La Granja, Centro Cultural S.XXI – Pudahuel, Casa de la Cultura de Renca, Facultad de Artes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, Escuela Moderna de Música y Danza, Cineteca Nacional, Aldea El Encuentro, Espacio Citic, NAVE, CEINA – Instituto Nacional, CREO Antofagasta y RECREA Antofagasta.

N° de actividades según tipo: Escuela Festival: 25, Foro Público: 51, Residencias Lab: 3, Pequeñas Audiencias: 5 (Sedes: Ñuñoa, Santiago, Renca, Pudahuel, La Granja), Noche de las Ideas: 6, Antof a Mil: 6.

ESCUELA FESTIVAL	No. participantes
Workshop La Pichintún	10
Workshop Tempest Project	12
Workshop de Mimirichi para niños	27
Workshop de Mable Preach	20
Workshop de Pau Arán	20
Workshop Laboratorio Implosivo	50
Workshop Bandaloop	30
Workshop de Cristiana Morganti	22
Workshop de Guy Regis	10
Workshop de Mimirichi para adultos	50
Workshop de Insectotropic	20
Workshop de Mimirichi para niños	50
Muestra de Taller Implosivo	55
Workshop Taller de Juglares de Tryo Teatro Banda	16
Workshop de Paolo Nani	20
Workshop de Eun Me Ahn	21
TOTAL PARTICIPANTES	433
MASTERCLASS	No. participantes
Masterclass Cristiana Morganti	60
Masterclass Bandaloop	16
Masterclass Willy Ganga	50
Masterclass Paolo Nani	70
Masterclass Eun Me Ahn	74
Masterclass Colectivo LASTESIS	30
Masterclass Ana Luz Ormazábal	80
Masterclass de Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi	55
TOTAL PARTICIPANTES	435

FORO PÚBLICO	No. participantes
Estreno: Ñi pu tremen, La Película	250
Lanzamiento del libre Imprenteros de Lorena Vega	20
TOTAL PARTICIPANTES	270
DIÁLOGOS POST FUNCIÓN	No. participantes
Dialogo post función: Encuentros breves con hombre repulsivos	300
Dialogo post función: Tempest Project	150
Dialogo post función: 4 Heridas	34
Dialogo post función: Estudio N1, Muerte y Vida	15
Dialogo post función: Tempest Project	40
Dialogo post función: HAMLET, una versión re contra libre	70
Dialogo post función: Mañana es otro país	40
Dialogo post función: Hechos Consumados	50
Dialogo post función: Wolf	60
Dialogo post función: Un cadavre exquis II	40
Dialogo post función: Justicia	50
Dialogo post función: Q 2.0	15
Dialogo post función: Ella lo ama	40
Dialogo post función: Oleaje	200
Dialogo post función: El Ritmo de la Noche	61
Dialogo post función: COVER (Del pato salvaje de Ibsen)	40
Dialogo post función: Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras	50
Dialogo post función: Duele	90
Dialogo post función: Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras	50
Dialogo post función: Este Teatro no está vacío	65
Dialogo post función: Guerra de papel	90
Dialogo post función: Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras	71
Dialogo post función: La Amante Fascista	200
Dialogo post función: El desmontaje, un latido en el muslo	28
Dialogo post función: Jugar a la Guerra	36
Dialogo post función: ANCÉS	32
Dialogo post función: Temis	95
Dialogo post función: Las Cautivas	63
Dialogo post función: El Coronel no tiene quien le escriba	120
Dialogo post función: Amor a la muerte (Love to Death)	65
Dialogo post función: Nocturno de Ulrike, o el sujeto histórico	26
Dialogo post función: Deja Vú	52
Dialogo post función: Niño Estrella	33
Dialogo post función: COLINA	65

Dialogo post función: El mar en la muralla	30
TOTAL PARTICIPANTES	2.466
Conversaciones contingentes	No. participantes
Conversatorio Mon Laferte	500
Conversatorio Pau Arán	15
Conversatorio Futuros Ancestrales	15
Conversatorio Activismos locales para un cambio global	120
Conversatorio Tres décadas de crítica teatral	20
Conversatorio 50 años del Golpe	100
Conversatorio Dirigir en América Latina hoy	42
Conversatorio El rol de los festivales y las políticas públicas en cultura	80
Conversatorio Repensar las Artes Vivas	65
Conversatorio Sun and Sea, Opera antes del colapso ambiental	30
La trastienda del Teatro Itinerante de los 70 - Willy Ganga	50
Cultura y transición ecológica. Experiencia Francesa	70
Entrevista virtual con Akram Khan / El Libro de la Selva reimaginado	30
Conversatorio Bandaloop	50
TOTAL PARTICIPANTES	1.187
Residencias Lab Escénico	No. participantes
Residencia Tamara Cubas	20
Residencia Mariano Tenconi	10
Residencia Guy Regis Jr.	10
TOTAL PARTICIPANTES	40
Pequeñas Audiencias	Nº participantes
Pequeñas Audiencias - Saurian	14
Pequeñas Audiencias - El increíble viaje de Caperucita Galáctica	11
Pequeñas Audiencias - Paper World	36
Pequeñas Audiencias - Insects	10
Pequeñas Audiencias - Jekyll on Ice	18
TOTAL PARTICIPANTES	89
Noche de las Ideas	No. participantes
Noche de las Ideas, Teatro Hoy	40
Noche de las Ideas, Automatización	60
Noche de las Ideas	75
Noche de las Ideas, Democracia	40
Noche de las Ideas, ¿Más diseño en un planeta dañado?	32
TOTAL PARTICIPANTES	247
TOTAL ACUMULADO PARTICIPANTES	9.127

PLATEA 23: LA PUERTA SUR A AMÉRICA LATINA

PLATEA 23, Semana de Programadores del Festival Internacional Teatro a Mil se realizó entre el 17 y 22 de enero 2023, en el marco de la celebración de los 30 años de existencia del Festival bajo el lema #atraviesatuvida.

El evento reunió a más de 350 profesionales de las artes escénicas en Santiago de Chile; programadores, artistas y compañías chilenas y latinoamericanas, productores y distribuidores de espectáculos, académicos, gestores culturales e importantes directores de festivales y teatros del mundo, para promover la circulación internacional de las artes escénicas chilenas a nivel global. La realización de PLATEA 23 fue posible gracias al apoyo de PROCHILE a través de su línea Fondo Industrias Creativas 2023.

Los y las participantes pudieron ver 42 obras latinoamericanas en formato presencial y 20 obras en formato digital, como parte de la programación del Festival Internacional Teatro a Mil 2023.

Además de participar en 8 paneles de reflexión y diversas actividades de vinculación, se armaron diferentes alianzas programáticas con otros espacios y festivales nacionales, donde se intercambiaron ideas, se generaron redes, y se conversó sobre el estado actual de las artes escénicas. Este año, estas conexiones se hicieron con instituciones como Paisaje Público, NODO Artes Vivas, Espacio Checoeslovaquia, y el Institut Francais Chile a través de su evento *La Nuit des Idées*.

Cabe destacar la presencia de importantes delegaciones internacionales como la de Canadá, Catalunya, República Checa y Francia, encabezadas por autoridades a cargo de la ejecución de políticas culturales y el intercambio internacional.

Es así que Catalan Arts, Ramon Llull e ICEC, las tres instituciones públicas más relevantes en materia cultural en Catalunya, organizaron una importante delegación de 30 profesionales; CAPACOA de Canadá estuvo presente con una delegación compuesta por 8 programadores y artistas y el Institut Francais con la visita -por primera vez en Chile - de su Presidenta Sra. Eva Nguyen. Para cada una de estas delegaciones oficiales se planificó una agenda personalizada según intereses específicos de relacionamiento con distintas autoridades locales del sector público y privado. También fue parte del evento Chen Zhongwen en representación del Instituto Internacional del Teatro que tiene una oficina de enlace en la Unesco en Paris, Francia.

Participantes en Platea 2023/ ARTISTAS:

Se presentaron 42 creaciones en formato presencial, distribuidas en:

- 33 obras de la programación oficial del Festival (ver **cuadro 1**)
- 3 work-in-progress o trabajos en proceso (ver **cuadro 2**)
- 6 funciones especiales exclusivas Platea23 (ver **cuadro 2**)

Cuadro 1: El siguiente cuadro muestra las creaciones presentadas como parte de la programación de Teatro a Mil. Sin color, las obras que presentaron en salas o espacios convencionales. En amarillo pálido, las obras presentadas en espacio público o en la calle:

OBRA	ARTISTA / COMPAÑÍA	PAÍS	SALA	CATEGORIA
Ancés	Tieta Macau	Brasil	GAM	Invitado Internacional
Animal Print	Jennifer Alegría	Chile	M100	Selección Jurado Nacional
Atlas	Loreto Caviedes	Chile	GAM	Selección Jurado Nacional
Colina	Guillermo Calderón	Chile	M100	Coproducción Festival
Deja Vu	Kory Warmis	Bolivia	Teatro La Memoria	Invitado Internacional
El coronel no tiene quien le escriba	Jorge Ali Triana	Colombia	CEINA	Invitado Internacional
El desmontaje	Jimena Márquez + Luz Viera	Uruguay	Teatro La Memoria	Invitado Internacional
El mar en la muralla	Jesús Urqueta	Chile	TUC	Coproducción Festival
El niño estrella	Paola Giannini	Chile	GAM	Selección Jurado Nacional
El Orfanato	Stephie Bastías	Chile	TCH	Selección Jurado Nacional
Este Teatro No Está Vacío	Ana Luz Ormazábal	Chile	TUC	Selección Jurado Nacional
Estudio N1: Morte Y Vida	Magiluth	Brasil	M100	Invitado Internacional
Hamlet, una versión recontra libre	Chela De Ferrari / Teatro La Plaza	Perú	M100	Invitado Internacional
Jugar a la Guerra	Juan Pablo Troncoso	Chile	GAM	Selección Jurado Nacional
La Amante Fascista	Alejandro Moreno + Víctor Carrasco	Chile	CEINA	Coproducción Festival
Las Cautivas	Mariano Tenconi	Argentina	TUC	Invitado Internacional
Love To Death	Lemi Ponifasio	Chile / Nueva Zelanda	GAM	Coproducción Festival
Mañana Es Otro País	Michael De Cock	Chile / Bélgica	GAM	Coproducción Festival
Nocturno De Ulrike	La Columna Durruti	Argentina	Tetro Finis Terrae	Coproducción Festival
Oasis De La Impunidad	La Re-Sentida	Chile	M100	Selección Jurado Nacional

Ofrenda Para Un Monstruo	Tamara Cubas	Uruguay	Espacio NAVE	Invitado Internacional
Rescate	Alejandro Moreno	Chile	CCPLM	Coproducción Festival
Temis	Bonobo	Chile	TNCh	Selección Jurado Nacional
Tempest Project	Peter Brook, Marie-Helene Estienne	Chile / Francia	TNCh	Coproducción Festival
Verdar	Paula Aros + Nicolás Lange	Chile	TCH	Selección Jurado Nacional
Brigade Samba	Guy Régis Jr.	Haití	Espacio Público	Invitado Internacional
Kusisita	Kory Warmis	Bolivia	Espacio Público	Invitado Internacional
La Moneda Chiquitita	Mariana Muñoz	Chile	Espacio Público	Coproducción
La Pichintún	Mariana Muñoz	Chile	Espacio Público	Coproducción
Orpheus	Insectropics	España	Espacio Público	Invitado Internacional
Peix	Hotel Iocandi	España	Espacio Público	Invitado Internacional
El Husar DE LA Muerte	La Patogallina	Chile	Espacio Público	Coproducción
Fuego Rojo	La Patogallina	Chile	Espacio Público	Coproducción

Cuadro 2: Las creaciones presentadas en categoría exclusiva de PLATEA 23 fueron:

OBRA	ARTISTA / COMPAÑÍA	PAÍS	SALA	CATEGORIA
Canciones Para Cocinar	Las Tesis	Chile	GAM	Wip Platea
Cartón	Colectivo Somos	Chile	Espacio NAVE	Función Exclusiva Platea
G.O.L.P.	Teatro La María + Tep	Chile / Portugal	GAM	Wip Platea
Identidad #83	Malicho Vaca	Chile	Espacio Taller	Función Exclusiva Platea
Ixofij Mongen. Todas Las Vidas Sin Excepción	Kimvn Teatro	Chile	Parque O'Higgins	Función Exclusiva Platea
Memoria	Teatro Anónimo	Chile	Espacio Checoslovaquia	Wip Platea
Montañas Vivas	Amanda Piña	Chile	Parque Yerba Buena. Farellones	Función Exclusiva Platea
Neuma	Bárbara Pinto	Chile	GAM	Función Exclusiva Platea

Tres Maneras De Cantarle A Una Montaña Y Encontrar Una Infancia	Tiziano Cruz	Argentina	GAM	Función Exclusiva Platea
---	--------------	-----------	-----	--------------------------

Cuadro 3: Las siguientes son trabajos chilenos realizados en colaboración con otros países:

OBRA	ARTISTA / COMPAÑÍA	PAÍS	SALA	CATEGORIA
G.O.L.P.	Teatro La María + Tep	Chile / Portugal	GAM	Wip Platea
Love To Death	Lemi Ponifasio	Chile / Nueva Zelanda	GAM	Coproducción Festival
Mañana Es Otro País	Michael De Cock	Chile / Bélgica	GAM	Coproducción Festival
Tempest Project	Peter Brook, Marie-Hélène Estienne	Chile / Francia	Teatro Nacional Chileno	Coproducción Festival

En este modelo, que muestra el cuadro 3, reconocidos artistas internacionales son invitados por la Fundación a generar proyectos inéditos o reposiciones/ re-estrenos con elencos nacionales. Esto alimenta la oferta de producciones nacionales con potencial de circulación a nivel nacional y regional.

Considerando las distintas categorías, los y las programadores (as) tuvieron la oportunidad de ver un total de 28 obras nacionales distribuidas en Selección Jurado Nacional (9 obras), coproducciones (11 obras), funciones exclusivas Platea (5 obras) y work-in-progress (WIP) o trabajos en procesos que no han estrenado aún (3 obras).

Las restantes 14 obras pertenecen a trabajos de Latinoamérica (7 países) y España, bajo las categorías: Invitado internacional (12 obras), funciones exclusivas Platea (1 obra: *Tres Maneras De Cantarle A Una Montaña Y Encontrar Una Infancia* de Argentina) y work-in-progress (WIP) o trabajos en procesos que no han estrenado aún (1 obra: *G.O.L.P* de Portugal).

A lo anterior, se suma la programación digital disponible en la plataforma teatroamil.tv a través de pases liberados entre el 03 de enero y 31 de marzo 2023 a todos los acreditados en Platea23.

Cada obra contó con su ficha de información artística bilingüe en la web: <https://teatroamil.cl/el-festival/platea-calendario/> la que fue compartida con los programadores participantes previo al inicio de PLATEA 23. Una vez finalizada la semana, se envió a toda la base de inscritos un mail masivo de agradecimientos y cierre que incluyó la información de contacto de todas las compañías.

Durante su participación en PLATEA 23 fueron subtituladas al inglés 26 obras presenciales, para lo que se contó con equipamiento técnico y logístico, así como apoyo a la creación de los archivos de subtitulado.

Participantes de Platea 23/ PROGRAMADORES:

PLATEA distingue 3 categorías de inscripción:

- **Programadores de Artes Escénicas:** Profesionales a cargo de la programación de espectáculos en salas o festivales de Chile o el extranjero, que puedan acreditar más de dos años de trabajo ininterrumpido, con interés en programación latinoamericana.
- **Colaboradores Culturales:** Instituciones, públicas o privadas, nacionales e internacionales dedicadas a la cooperación cultural internacional.
- **Agentes, Productores y Distribuidores:** Profesionales de producción, agentes, representantes y managers de espectáculos del mundo que puedan acreditar más de dos años de trabajo ininterrumpidos. *Este año se liberó el pago a productores internacionales con el fin de fomentar la reactivación.

Para PLATEA 23 se realizó una convocatoria abierta a directores de espacios culturales y festivales, tanto nacionales como internacionales. Esta convocatoria se realizó mediante difusión en la web de Fundación Teatro a Mil, el envío de newsletter masivos mensuales entre agosto y diciembre de 2022 a una base de datos de casi 4.000 contactos nacionales e internacionales, e invitaciones dirigidas a la Red de Festivales de Artes Escénicas de Chile, Nodo de Artes Vivas y a las Mesas Curatoriales del programa Territorios Creativos organizado por Fundación Teatro a Mil, cubriendo todas las regiones de Chile, y a una base revisada de 140 contactos internacionales que fueron invitados de manera personalizada con alojamiento incluido.

Durante los 6 días de realización, PLATEA 23 convocó a 260 profesionales provenientes de más de 20 países y de los 5 continentes. Lo que representa un crecimiento en convocatoria de un 202 % respecto del año anterior que registró 86 inscritos fuertemente marcado por un contexto de pandemia y restricciones debido al COVID-19.

Los 260 acreditados se agruparon de acuerdo a estas categorías:

- Programadores Nacionales e Internacionales: 151
- Colaboradores Culturales: 77
- Agentes, Productores y Distribuidores: 32

Todas las personas acreditadas contaron con:

1. Entradas liberadas a los espectáculos de la programación oficial del Festival Internacional Santiago a Mil durante PLATEA 22.

2. Programadores Nacionales e Internacionales 15 entradas liberadas.
3. Colaboradores Culturales: 10 entradas liberadas.
4. Agentes, Productores y Distribuidores: 10 entradas liberadas.
5. Acreditación a todas las actividades PLATEA 22, como showcases, work in progress, y actividades de vinculación.
6. Catálogo Platea 23 con la información detallada de toda la agenda de la semana.
7. Asistencia personalizada durante toda la semana en Stand PLATEA 22 habilitado en edificio B de Centro GAM, y entrega de pack de acreditación con credenciales, contactos, e información de agendas y actividades.

Adicionalmente, se financió el alojamiento de 80 compradores internacionales en el Hotel Crowne Plaza (sector Metro Baquedano) con un total de 402 noches. Para la reserva de tickets on line, se desarrolló un sistema especialmente diseñado para Platea 23. Cada participante acreditado contó con un usuario personalizado con acceso a la programación presencial, horarios y rutas sugeridas para optimizar sus agendas y ver la mayor cantidad de obras diarias.

Actividades PLATEA 23

Durante la semana de PLATEA 23, entre el 17 y 22 de enero 2023, los participantes pudieron asistir a un programa de 8 actividades vinculación, complementario a la programación de espectáculos, que incluyó:

1. **Inauguración Platea 23:** La ceremonia de apertura contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Sra. Antonia Urrejola, Lorena Sepúlveda Villa como Directora (s) de ProChile, autoridades locales, invitados internacionales y participantes Platea. Acompañado por un discurso inaugural de Carmen Romero, directora Fundación Teatro a Mil.
2. **PANEL: Activismos Locales Para Un Cambio Global (organizado por LabEscénico):** La adhesión a movimientos colectivos y causas sociales es un rasgo característico de una época que ha desnudado las prácticas cotidianas que naturalizan el abuso de poder. Los activismos se constituyen en la manera de impulsar cambios en condiciones adversas, mientras las intervenciones artísticas o performáticas se convierten en estrategias efectivas para encontrar resonancia en el colectivo, en el espacio público y en la conversación digital en redes sociales. Tres experiencias surgidas en América Latina que han removido paradigmas en los últimos años en distintos contextos se abordan en este diálogo para profundizar en sus ópticas y en la manera en que integran las artes escénicas. Participaron: Kory Warmis (Bolivia) y Lastesis (Chile).

3. **PANEL: Nodo Artes Vivas ¿Qué es el Nodo Artes Vivas?:** Nodo Artes Vivas es un proyecto cultural y asociativo que nace el año 2020 en Chile, gracias al apoyo de la Corporación del Fomento a la Producción (CORFO) para impulsar nuevos futuros en lógicas colaborativas. Se compone por diez instituciones culturales - todas líderes en Chile - que trabajan en conjunto para reunir y converger en nuevas formas de pensar la economía del presente, las miradas de internacionalización y la exportación de servicios creativos de cara hacia el futuro. Organizaciones participantes: Fundación Antenna, Centro de creación y residencias Espacio Checoslovaquia, Fundación CorpArtes, Centro Cultural Escénica en Movimiento, Fundación Teatro a Mil, Centro GAM, Teatro Biobío, Centro Nave, Bional SACO y Fundación Santiago OFF.
4. **PANEL: Dirigir en Latinoamérica Hoy (organizado por LabEscénico):** ¿Qué enfoque puede adoptar la dirección teatral en América Latina cuando se opta por profundizar en el universo de un autor? Es la pregunta que reunió a Jorge Alí Triana (Colombia) y Jesús Urqueta (Chile), quienes participaban en el festival con sus montajes *El coronel no tiene quien le escriba*, y *El mar en la muralla*, respectivamente.
5. **PANEL: El Rol de los Festivales y las Políticas Públicas en Cultura (organizado por LabEscénico):** La presentación del estudio Efectos del Festival Internacional Teatro a Mil en el Bienestar Social y la Economía -realizado por el Centro de Políticas Públicas de la P. Universidad Católica- invitó a reflexionar sobre el rol que cumplen los festivales de artes escénicas en los entornos en que se llevan a cabo y a ponderar la relevancia que tienen en el acceso de las comunidades a una oferta cultural de excelencia y lo que ello significa. En este panel participaron Érika Mourao Trindade Dutra y Emerson Pirola, Festival Mirada / SESC (Brasil); Francesc Casadesús, Festival GREC (Barcelona); Jin Yim, PAMS (Corea del Sur); modera Isidora Cabezón y presenta el estudio Dominique Paz Keim, Coordinadora Investigación aplicada, Centro de Políticas Públicas UC.
6. **PANEL: Un Mirada Actualizada De Los 50 Años Del Golpe De Estado: Más preguntas que respuestas:** El 11 de septiembre de 1973 truncó los ideales de una generación y marcó un quiebre en el país. El derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, el bombardeo de La Moneda y la instalación de la junta militar abrieron una etapa oscura que ha condicionado las siguientes décadas. El panel se propuso darle una mirada actualizada a los 50 años del Golpe de Estado desde dos hitos que conectan en el periodo: la Constitución del 80' y la interpretación cultural de los recientes resultados del Plebiscito de octubre de 2022. Participaron Patricio Fernández, periodista, Katia Araujo, académica, Juan Pablo Luna, académico, con la moderación de Lucia López, periodista.
7. **PANEL: Espacios De Residencia En América Latina: Reflexiones Abiertas Sobre La Pulsión Creativa En Tiempos Adversos:** Muchos de los proyectos que son parte de PLATEA 23 se han desarrollado en residencias de creación (tanto en Latinoamérica como en Europa y

América del Norte). Sin embargo, en nuestra región los espacios son escasos y muchas veces los artistas se ven sometidos a condiciones de trabajo frágiles. Pese a este contexto, la actividad creadora no se detiene y genera vías de subsistir y resistir. ¿Cómo funcionan los espacios de residencia en América Latina? ¿Qué cruces se podrían establecer entre espacios de residencia latinoamericanos e instituciones públicas y privadas a nivel local e internacional?

8. **PANEL: Nuevos escenarios para las artes escénicas contemporáneas en Latinoamérica: aprendizajes colectivos a partir de los casos de Puerto Rico y Colombia:** Un espacio para mirarnos y revisar nuestras prácticas a partir de dos casos de la región. **8.a)** Panorama Puerto Rico, sus artes escénicas e industrias creativas: Un diálogo sobre la cultura teatral, el panorama de las artes escénicas en Puerto Rico, y las conexiones y (des)conexiones con el acontecer cultural latinoamericano. La crisis pandémica ha dado lugar en Puerto Rico a una exacerbación en la producción teatral. Múltiples propuestas colman los principales espacios de representación, pero hacer teatro en la Isla sigue siendo un reto mayúsculo. ¿Cuáles son los desafíos más significativos de hacer teatro en Puerto Rico? ¿Qué está explorando la nueva dramaturgia puertorriqueña? **8.b)** Escuela De Las Montañas y Las Aguas: Este proyecto es parte de la serie Terreno Común de la fundación internacional Siemens Stiftung en colaboración con el Museo Interactivo Mirador (MIM); el Centro Gabriela Mistral (GAM); el Departamento de Cultura de la Ciudad de Viena (MA 7) y la I. Municipalidad de Lo Barnechea. El proyecto, iniciado por Amanda Piña, artista chileno-mexicana con residencia en Austria y fundadora de la asociación artística *nada productions*, se desarrolla entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 en diferentes formatos discursivos, artísticos y experienciales, en el MIM, el GAM y en las montañas de Santiago.
9. **Cocktail de Cierre Platea 23.** Realizado en el zócalo GAM para despedir a los y las programadores y artistas invitados.
10. **Noches en El Bajo.** Punto de encuentro de PLATEA 23, todos los días desde las 21hrs en adelante.

De manera especial, en este calendario de hitos y actividades, destaca la recepción en Palacio La Moneda que tuvo lugar el miércoles 18 de enero entre 9:00 y 10:00 am con la presencia del Presidente Gabriel Boric Font, acompañado de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, quienes recibieron a todos los participantes de Platea 23, dando inicio a la semana de programadores.

Las actividades y funciones presenciales contaron con una ruta de buses para traslados a espacios que no cuentan con fácil acceso desde Centro Cultural GAM. Todas las actividades de PLATEA dispusieron también con traducción consecutiva al inglés, realizada por intérpretes profesionales, y todos sus materiales de difusión impresos y online bilingües.

LA HIBRIDEZ POST-PANDEMIA: TEATROAMIL.TV

En la reciente edición del festival no se quiso abandonar la opción de entregarle a los públicos una oferta online de calidad a través de la plataforma Teatroamil.tv que Fundación Teatro a Mil activó en el contexto de la pandemia. De esta forma además se mantenía el interés de que Teatroamil.tv siguiera contribuyendo a la promoción de las artes escénicas latinoamericanas, que los contenidos se enlazarán con los ejes curatoriales de la programación presencial, y seguir buscando alianzas programáticas para el año 2023.

Se programaron 23 contenidos – nacionales e internacionales -, bajo los ejes curatoriales familiar, pueblos originarios, 50 años del Golpe, entrevistas a artistas nacionales y Grandes Espectáculos, procedentes de cuatro países (Argentina, Bélgica, Brasil y Chile), en alianza con Delegación Wallonie Bruxelles, Ficviña Industrias y FIDOCs, alcanzando 5.884 reproducciones. Ocho de los contenidos que se transmitieron eran obras seleccionadas por el jurado nacional digital del Festival que visionó obras durante el año, de los cuales 5 contenidos fueron de las ciudades de Antofagasta, Iquique, Temuco y Punta Arenas.

Ejes curatoriales: *Familiar*. Cauri Pacsa (película y radioteatro), Chile; Omelette, Bélgica; Tarsilinha, Brasil. *Pueblos Originarios y político Social*. Ñi Pu Tremén. El Documental, Chile; El Año en que nací, Argentina–Chile; Diciembre, Chile; Marche Salope, Bélgica. *Grandes espectáculos*. La Edad Media, Argentina; Bovary, Bélgica. *Selección Nacional Digital*. Bajo El Sol Antofagasta, Chile. Alma y Muertos, Iquique; Culies, Iquique; Parábola, Temuco; Colección de Bestias Marinas, Punta Arenas, Chile; Deshacer El Rostro, Santiago; Había Una Vez, Santiago; Carnaval de los animales, Santiago. *Memoria Teatral*. *Voces Para Atesorar*: entrevistados Gustavo Meza, Luz Jiménez, Willy Ganga, María Elena Duvauchelle y Claudio Di Girolamo.

VUELVE TOCATAS MIL

Luego de dos años de pandemia regresaron los conciertos en vivo al Festival Teatro a Mil. Las artistas mapuche Beatriz Pichi Malen y Carmen Lienqueo, y el destacado trombonista Alfredo Tauber, se presentaron en el Centro GAM. Música de raíz y Codex Big Band fueron los nombres de los dos conciertos encargados de devolver a la programación del Festival Internacional Teatro a Mil las esperadas Tocatas Mil, que se desarrollaron en el Centro GAM. El trompetista y jazzista chileno, Alfredo Tauber, fue el encargado de abrir las Tocatas, presentando su segundo disco solista, Codex, en formato big band. Posteriormente, en el mismo recinto dos representantes de la cultura mapuche de Chile y Argentina, Beatriz Pichi Malen y Carmen Lienqueo, presentan una revisión de los cuatro discos de Pichi Malen, obra comprometida con la búsqueda y transmisión de los Cantos Ancestrales Mapuche y la cantante Lienqueo, presenta su primer álbum solista, Canto para siempre, un atrevido encuentro de tradición y electrónica.

La música también cruza puertas importantes como en el reestreno de Love to Death (Amor a la muerte) con la Premio Nacional de la Música 2022, Elisa Avendaño Curaqueo; La Población, un

concierto teatral que tributa al mítico disco de Víctor Jara que se presenta en el Teatro Nacional Chileno con la participación de la orquesta sinfónica juvenil de cuerdas de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, el grupo folclórico Entre Cuerdas y un coro ciudadano; y Sun & Sea (Marina), performance operática que se transforma en uno de los grandes hitos de cierre del festival sumando al público a ser parte de la propuesta.

MEMORIA 50 AÑOS: LAS ARTES VISUALES SE SUMAN A LOS 30 AÑOS

La multifacética creadora Mon Laferte se sumó a la celebración por los 30 años del Festival Teatro a Mil con el concierto *Sola con mis monstruos* en la Quinta Vergara de Viña del Mar, una exposición sobre su vida y obra en GAM, en la comuna de Santiago, y la creación de un mural de gran formato, junto al reconocido Alejandro “Mono” González, en el Estadio Nacional de Ñuñoa.

Uno de los focos programáticos del Festival Internacional Teatro a Mil 2023 fue la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. En ese marco, Mon Laferte fue parte de uno de los hitos inaugurales del festival el 3 de enero. La artista vuelve a Chile con su trabajo de *street art*, para realizar este mural junto a “Mono” González, reconocido como uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra. La obra realizada en el Camino de la Memoria del Estadio Nacional conmemora a los presos políticos que estuvieron detenidos allí durante la dictadura.

La obra se trabajó a partir de un proceso de activación de memoria con las comunidades de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y agrupaciones vinculadas a Derechos Humanos de la comuna de Ñuñoa, comuna sede del festival.

Una vez inaugurada la obra, a la que asistieron en forma gratuita (previa inscripción online en la página del festival) 1500 asistentes (a la fecha)- entre los cuales destacan la subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, la subsecretaria de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Andrea Gutiérrez, la Subsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter, la subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilen Cabrera, la directora ejecutiva de Santiago 2023, Gianna Cunazza, el director (s) del Instituto Nacional del Deporte, Israel Castro, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, la directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García, la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos y el Presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, Marcelo Acevedo -, el Estadio Nacional cerró sus puertas para dar inicio a las obras de preparación de los Juegos Panamericanos, con lo cual el mural será nuevamente abierto al público el 11 de septiembre de 2023.

Crear un mural conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en el que fuera el campo de concentración más grande del país en la dictadura, fue una idea que nació de los artistas Mon Laferte y Mono González como una forma de mantener viva la memoria del destino

de miles de hombres, mujeres y menores de edad que sufrieron las más graves violaciones a sus Derechos Humanos en el Estadio Nacional. Su propósito ha sido preservar la memoria a través del arte, como un homenaje a las más de 20 mil personas que vivieron el presidio, la tortura y la muerte en el estadio, incluyendo a quienes aún continúan desaparecidos.

El mural, que fue resultado de un proceso de construcción colectiva de los artistas con exprisioneros, familiares de ellos y, también, quienes forman parte de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional exprisioneros Políticos busca, además, trascender hacia nuevas generaciones para así hacer realidad las garantías de no repetición de estos hechos. Luego del proceso de investigación, el trabajo de pintura demoró 5 días, y la obra habla del dolor y la memoria, retratados a través del extenso uso de una paleta de colores, donde aparece la cárcel, la música, la mujer, volcanes, los detenidos desaparecidos, el copihue, entre otros códigos.

En el contexto del trabajo de Deporte y Derechos Humanos, este mural es parte de las acciones previas a los Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, que reunirán alrededor de un millón de personas, y del trabajo de educación en Derechos Humanos que se pondrá a disposición de la comunidad en el evento deportivo más grande organizado por Chile.

Convergencia de generaciones

Orientados en el objetivo de contribuir al aprendizaje social y sentido compartido respecto al valor de la Democracia y los Derechos Humanos, convergen cuatro generaciones en el proyecto del mural, como una estrategia de garantía para que nunca más en Chile se produzcan hechos tan horrorosos como los acontecidos para el golpe. Por un lado, están presentes la generación testigo del Golpe, y aquella que vivió su infancia en dictadura. Por otro lado, la generación nacida en democracia que hoy lidera la sociedad, que ha resignificado el Golpe y la dictadura, desde experiencias heredadas de manera inter y transgeneracional. Finalmente, se cuenta con una generación de niños, niñas y adolescentes a quienes también se espera incorporar a la conmemoración de este importante hito a fin de construir una democracia más robusta.

El proceso participativo para la realización del mural fue guiado por el sociólogo Eduardo Partarrieu y Marta Núñez del área de programación de la Fundación Teatro a Mil. A raíz de estas primeras acciones vinculantes, se realizaron los croquis del mural a realizar por los artistas. Inicialmente se propone emplazar el mural en la Copa de Agua que se ubica a pasos del Coliseo hacia el sur oriente de este. Sin embargo, por razones logísticas y de presupuesto, este plan original no se lleva a cabo, y se hace el mural en el Camino de la Memoria” en el acceso oriente del Estadio, a un costado de la Residencia Deportiva del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Al estar ubicado en un Monumento Histórico, como es el caso del Estadio Nacional, se solicita aprobación al Consejo de Monumentos Nacionales.

Artistas participantes y equipo de trabajo

Equipo Mural: *Mono González, Mon Laferte, Sebastian Gonzalez Ruiz, Benito Gonzalez Simpson, Solange Francisca Bustamante Laferte, Torian Francisco Ochoa Bustamante, Bruno Tiago Peirano Núñez, Camila Núñez y Maite Zárata López.*

Equipo Fundación Teatro a Mil: *Marta Carolina Núñez Carmona*

Equipo Memoria y relatos audibles: *Eduardo Partarrieu Bravo, Luis Urquieta.*

Colaboran: *Mujeres Democráticas, Fundación Salvador Allende, Exprisioneros Políticos del Estado Nacional y familiares, Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Ñuñoa.*

CELEBRACIÓN DE LOS 30 AÑOS: EL LIBRO TODOS ESTOS AÑOS

Como parte de la celebración de los 30 años del festival, la Fundación Teatro a Mil decidió en el transcurso del 2022 realizar un libro que diera cuenta de todos estos años de trayectoria, visibilizando el impacto de su proyecto principal, el cual ha sido un verdadero semillero que ha alimentado las políticas públicas en cultura en nuestro país. Como bien lo ilustra el libro *Todos estos años*, tres décadas en cultura, el festival ha aportado al desarrollo artístico en los ámbitos de la creación, del acceso, de la formación y de la circulación.

El libro *Todos estos años*, **acogido como proyecto particular a la Ley de Donaciones Culturales**, lo realiza un equipo de profesionales **Memoria Creativa** quienes proponen como concepto “estallido” para abordar el relato del festival, situando al este “*como un huracán que deja a su paso una estela de transformaciones... Detrás de cada transformación hay estallidos íntimos o colectivos que han traído crecimiento, movimiento, acciones o transferencias en el amplio mundo de la cultura, especialmente en las artes escénicas y muy marcadamente en el teatro*”.

Con esa idea en mente, Memoria Creativa realiza en el segundo semestre 2022, 130 entrevistas a diversas personas representativas del sector de las artes escénicas, de instituciones y empresas relacionadas con el festival, del público y de las y los profesionales que han sido parte del equipo de la Fundación. La primera pregunta que gatilla las entrevistas fue: ¿Qué han significado los 30 años de Festival para ustedes? Junto con realizar estas entrevistas, se revisa el archivo de prensa y documentos de la Fundación (estudios de públicos, memorias institucionales), el material audiovisual de su canal de youtube y de Teatroamil.tv, la tesis de título “Revolución a mil: gestión, mercado y arte” de Silvia Muñoz y el libro “20 años de Festival Santiago a Mil”. Así mismo, durante la investigación periodística contactan a miembros de la base de datos del Club Santiago a Mil, para levantar historias y anécdotas personales; se revisa la programación de Platea 2022; se buscan casos e historias personales a través de la plataforma de Facebook de Teatro a Mil TVy otras redes sociales; y se solicita registro fotográfico a la Municipalidad de Temuco por el programa “Al Teatro”.

Características y distribución

Se imprimieron un total de 1.000 ejemplares, y se inserta en la editorial del libro un código QR que lleva a la edición en inglés alojado en nuestra página, al igual que el libro en versión digital en español.

Se entregaron alrededor de 300 ejemplares en el marco de la inauguración de Platea 23 el 16 de enero, ceremonia realizada en la exposición de Mon Laferte – que fue parte del festival – en la sala de artes visuales de Centro GAM, sede principal del festival. La distribución se hizo a programadores y programadoras, nacionales e internacionales, participantes de Platea y a las autoridades presentes en el evento como la Ministra de Relaciones Exteriores, el director de la DIRAC, la directora de Imagen Chile, y a artistas y compañías nacionales que asistieron a este evento.

El resto de los ejemplares serán distribuidos en el transcurso del año bajo la siguiente modalidad: 100 ejemplares a bibliotecas públicas de escuelas que son parte de la red del Ministerio de Educación (compromiso del proyecto postulado a la Ley de Donaciones Culturales), a la Biblioteca Nacional, Biblioteca de Santiago y Biblioteca de Centro GAM, a invitados presentes en la ceremonia de entrega de los 100 ejemplares – entre ellos a todas y todos los/las entrevistados/as del libro -, a público general a través de concursos en redes sociales de la Fundación, a las escuelas que forman parte del Programa Teatro en la Educación que ejecuta durante el año Fundación Teatro a Mil, a una base de datos institucional y de grupos de interés relacionados con el quehacer de nuestra institución.

La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales del libro corresponden a Fundación Teatro a Mil y así quedó estipulado en el contrato con Memoria Creativa.

Ideas fuerza inspiradoras del libro

Luego de una serie de reuniones con el equipo de dirección de la Fundación Teatro a Mil, Memoria Creativa nos propone las siguientes ideas fuerza que de alguna manera estructuran los contenidos que va recorriendo el libro: Una experiencia diversificada, Las salas de teatro pensadas como red, Una cartelera propia, Pensar en grande, La responsabilidad de las empresas, Del mundo a tierras chilenas, Recuperación del espacio público, Teatro a Mil como marca, Descentralización y regionalización, Una comunidad fidelizada, Formación de espectadores y de nuevos públicos, Diversificación de públicos, El Mes del Teatro, un nuevo espacio ciudadano, Un público que actúa, Festival que dialoga con el contexto, Horizontalidad en los territorios, La experiencia digital, La profesionalización a través de la exportación.

Algunas historias desde el público presentes en el libro

Benjamín Ávila (profesor de teatro, 64 años): *Soy un fanático del teatro, a veces me veo tres o cuatro obras a la semana. Vivo en Viña del Mar, pero viajo hartito a Santiago por este mismo motivo. Recuerdo que me encantó comprar el abono para las obras de enero, porque quedaban*

a mitad de precio, y además de que los jóvenes que vendían las entradas me insinuaban cuáles escoger, sobre todo me ayudaron a escoger entre las compañías extranjeras. Me gusta la seriedad con la que se producen las obras y también el ambiente teatral que se genera en enero en Santiago, y ahora también en las regiones. Tengo 64 años y trabajé como profesor de teatro durante 33 años en un hogar de menores con la intención de proyectar cosas del teatro que le sean útiles a los niños, también lo hice en un programa de nivelación de estudios para adultos en diferentes poblaciones. En ese sentido, el festival siempre ha sido una gran plataforma en la cual apoyarme y confío ciegamente en la calidad de sus obras cuando compro las entradas.

Bárbara Delgadillo (analista químico, 40 años): *La primera vez que tuve la oportunidad de ir al Antofagasta a Mil fue hace muchos años, todavía no nacía mi hijo y él hoy día tiene 19 años. Recuerdo que en ese tiempo solamente teníamos como espacio cultural el Teatro Municipal y otro teatro muy chiquitito de la Universidad de Antofagasta, el Pedro de la Barra. Después con el tiempo fue evolucionando y se fueron incluyendo más salas. Se compartió teatro en los colegios, vinieron los pasacalles, que era lo que más esperábamos con mi hijo porque era el acceso directo a compañías extranjeras y era una mezcla de teatro, circo, danza, de todo. Era muy entretenido y siento que fui parte de eso. La última vez que fui allá, porque ahora me cambié a Santiago, fue una obra en el anfiteatro en las Ruinas de Huanchaca. También empezaron a llegar otros festivales, no solo el Antofa a Mil, al cual íbamos todos los veranos. Siento que cada año la fundación nos iba regalando mejores obras, no solamente lo que sobraba, sino que cosas grandes. Mi hijo recuerda un pasacalle con un auto, unos hombres de fuego, unos ciudadanos chinos caminando. Fue un momento donde nos sentimos tan importantes de que nos llevaran espectáculos de gran calidad y más encima gratis. Entonces, que te regalen una oportunidad de conocer algo distinto, de que nos mostraran otras realidades, nos hizo abrir los ojos. Luego, cuando llegamos a Santiago con mi hijo empezamos a ver qué obra veríamos en los veranos aquí, porque nos sentimos parte del festival.*

Juanita Córdova (ingeniero civil mecánico, 60 años): *Llegué a vivir a Santiago en 2003 y 2005 conocí el festival. En ese entonces el GAM entregaba un papel impreso con el programa de toda la información de las obras: los lugares, las horas, los valores o si acaso eran gratis. Aprendí que ahí había que ir buscar el programa y me sentaba junto a mi familia a ver qué íbamos a ver ese verano. Con los más chicos veíamos obras al aire libre y con los más grandes íbamos a las obras más serias. Me encanta escoger entre la danza y el ballet. También me gusta conocer las obras extranjeras, sobre todo la “Kiss and Cry”, en el Teatro Municipal de Las Condes, que fue hermosísima. Pero, también me gustan las más típicas de nosotros como la “La Negra Esther”. Fuimos a ver varias veces con mis sobrinas a ver “Los empeños de una casa”, se la repitieron hartas veces. No tengo palabras para agradecer lo que el festival le hizo a mi familia, cómo nos acercó al teatro. Ahora vivo en Puerto Montt y quiero ir por lo menos 15 o 20 días a la capital en enero para ver el festival.*

TEATROAMIL.TV

Desde marzo del 2020, y con el paso de la pandemia, hemos buscado como utilizar las plataformas online para llegar de distintas formas al público con programación gratuita. Por lo cual, Teatroamil.tv es una plataforma que fue concebida como un escenario virtual y es hoy un catalizador de nuevas producciones teatrales en formato audiovisual que nos permite conectar con audiencias en sus contextos particulares y en todos los territorios.

Es así como Teatroamil.tv, siendo una plataforma de streaming disponible para ser visualizada en computadores y en celulares, en la cual cada usuario/a tiene la posibilidad de crear su cuenta y experiencia de visionado, teniendo más de 30 contenidos permanentes, ya sean nacionales e internacionales y en diversos formatos – radioteatro, danza, circo, teatro, ópera, documentales, entrevistas, clases magistrales, entre otros –. Además, de colocar a disposición diversos proyectos gratuitos marcando hitos para las artes escénicas.

Igualmente, el trabajar constantemente en Teatroamil.tv y en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, nos ha abierto la posibilidad de ocuparnos en crear material con contenido cultural, ya sea coproduciendo proyectos audiovisuales y promocionando proyectos de diversas procedencias, vinculando las artes escénicas y al patrimonio teatral en una sola plataforma como lo es Teatroamil.tv. Además, ayudándonos del posicionamiento de la Fundación en redes sociales y con ello de las alianzas que se han producido respecto a estas gestiones, dando la posibilidad de disponer un catálogo de espectáculos internacionales y nacionales, documentales y clases magistrales, en donde mostramos el proceso de creación en tiempo de pandemia de nuestros creadores y creadoras.

Finalmente, terminando el análisis del Festival Teatro a Mil, y para complementar nuestro primer trimestre del año, seguimos promocionando nuestra plataforma digital con los diversos contenidos de variadas disciplinas de las artes escénicas nacionales e internacionales que se pueden visualizar de forma gratuita. Igualmente, fuimos conmemorando diversos días de importancia para nuestra comunidad, Día Internacional de la Mujer, Día de la Poesía, entre otros, colocando a disposición diversos contenidos que nos invitan a reflexionar y colocar en discusión estas temáticas.

CIRCULACIÓN

Estamos trabajando arduamente para colocar a disposición temporadas y giras de nuestra coproducciones y compañías colaboradoras para crear oportunidades de circulación, así, provocar el diálogo más allá de las fronteras, conectar a los y las artistas con el público y diversificar los espacios de exhibición para las compañías.

Circulación Internacional

Durante este primer trimestre del año, estamos trabajando en la circulación de la coproducción “Amor a la muerte (Love to death)” con la dirección de Lemi Ponifasio (Nueva Zelanda), y con los interpretes nacionales Elisa Avendaño Curaqueo y Natalia García-Huidobro. Donde este espectáculo circuló en Estados Unidos en las siguientes fechas:

FECHA	DIRECTOR/A	OBRA	FUNCIONES	TEATRO	CIUDAD
23, 24, 25 marzo /20h00	Lemi Ponifasio	Amor a la Muerte	3	Mershon Auditorium	Columbus, Estados Unidos
31 marzo, 01 y 02 abril / 20h00	Lemi Ponifasio	Amor a la Muerte	3	McGuire Theater	Hannover, Estados Unidos
07, 08, abril 20h30 / 09 abril 15h	Lemi Ponifasio	Amor a la Muerte	3	Redcat	Los Angeles, Estados Unidos

Circulación Nacional

Seguimos trabajando para promover la circulación de creaciones en el territorio, ya sea de manera gratuita como pagada a lo largo del país, de manera directa o apoyando iniciativas de compañías. Este trimestre hemos programado las siguientes funciones:

OBRA	ARTISTA / COMPAÑÍA	No. FUNCIONES	LOCACIÓN
Molly Bloom	Viviane Muynick y Jan Lauwers	1	Sala de artes escénicas de Chiguayante, R. Biobío
Ella lo ama	Daniel Veronese	1	Teatro Municipal de Punta Arenas, R. Magallanes
Ella lo ama	Daniel Veronese	1	Universidad Andrés Bello, R. Metropolitana
La persona deprimida	Daniel Veronese	1	Universidad Andrés Bello, R. Valparaíso
La persona deprimida	Daniel Veronese	1	Universidad Andrés Bello, R. Biobío

Coproducciones

Asimismo, destacamos las siguientes coproducciones que han sido programadas en el circuito de salas nacionales durante el primer trimestre del año.

- “Estado Vegetal” de Manuela Infante, se presentó del 9 al 26 de marzo, de jueves a sábado en el Teatro Principal de Matucana 100.
- “Dónde viven los bárbaros” de la Compañía Bonobo, se presentó del 30 de marzo al 9 de abril en el Teatro Principal de Matucana 100, en el marco de celebración de los 10 años de la compañía, donde seguirán con otros dos montajes “Tu Amarás” y “Temis” en el segundo trimestre.
- “Colina” de Guillermo Calderón, se presentó del 16 al 26 de marzo en la Sala B1 del Centro Cultural Gabriela Mistral.

Con ello, se está trabajando este primer trimestre con una alianza de colaboración con el Teatro Regional del Biobío y con el Centro Cultural Gabriela Mistral para estrenar en mayo “El asilo contra la opresión” de Alejandra Matus en GAM con fechas entre el 5 al 28 de mayo.