

¿Teatro y Danzas Negras del Perú fue un elenco, un sello o un enfoque creativo?

Alina Consuelo Santa Cruz Bustamante

Normandie Université, UNICAEN

Resumen: En 1967, Victoria Santa Cruz Gamarra creó Teatro y Danzas Negras del Perú¹. Esta compañía funcionó durante cinco años, para retomar brevemente actividad en 1981. A la cabeza de esta compañía, Victoria rescató y recreó danzas afroperuanas y desarrolló sus creaciones en el ámbito histriónico. Lo producido resultó ser un estímulo de gran relevancia para el auge de la creación danzaria de los afroperuanos en las últimas décadas. El objetivo de este artículo consiste en responder a la pregunta enunciada en su título: ¿Teatro y Danzas Negras del Perú fue un elenco, un sello o un enfoque creativo? Así, al exponer las características de Teatro y Danzas Negras del Perú, nuestra reflexión sobre la imagen que se tiene actualmente de Victoria y de su obra nos conduce a un análisis que permite vislumbrar varios matices interrelacionados. El detonador es una fotografía del elenco tomada en vísperas al estreno del espectáculo “Negro es mi color” (1981).

Palabras clave: Victoria Santa Cruz Gamarra; enfoque creativo; folklore afroperuano; Me gritaron negra; teatro y danzas; identidad afroperuana.

Abstract: In 1967, Victoria Santa Cruz Gamarra founded Teatro y Danzas Negras del Perú. This group was in activity during five years, and briefly did a comeback in 1981. At the leading of this group, Victoria has recovered and recreated afro Peruvian dances and developed her theatrical creations. The group production turned out to be a stimulus of great relevance for the dance creation's boom of afro-Peruvians observed during the recent decades. The objective of this paper is to answer the question announced in its title: Was Teatro y Danzas Negras del Perú a cast, a label or a creative approach? Thus, by defining the characteristics of Teatro y Danzas Negras del Perú, our analysis on the current well-known reputation of Victoria and her work allows us to observe several interrelated nuances in Victoria's work. The starting point for this analysis is a photograph of the cast taken a few days before the premiere of the show “Negro es mi color” (1981).

Keywords: Victoria Santa Cruz Gamarra; creative approach; afro-peruvian folklore; Me gritaron negra; theater and dance; afro-peruvian identity.

Una de las personalidades emblemáticas de la cultura afroperuana es Victoria Santa Cruz Gamarra. Su trayectoria es ampliamente conocida. Sin embargo, cabe constatar que, aunque su actividad pública estaba cesando a comienzos del año 2000 y su existencia terminó en 2014, su imagen y su obra siguen vigentes. El elemento más visible de su obra es, indudablemente, su poema “Me gritaron negra”. Este trabajo muestra claramente la posición firme de Victoria en la lucha contra la discriminación de los afrodescendientes.

Como una aparente digresión, pero en realidad, a modo de contexto, me permito aquí hacer un aparte. Desde los años setenta, época en que Victoria crea e interpreta “Me gritaron negra”, el poema impactó al público local que lo veía en el teatro o en la televisión nacional. Con la llegada de la internet se difundieron dos interpretaciones de dicho poema, ambas llevadas a cabo por Victoria.

La primera (Ander Lupis, 2008) data de 1978 y forma parte del documental “Black

1 En el ámbito familiar, siempre supe que mi tía-abuela Victoria se refirió a la compañía como “Teatro y Danzas Negras del Perú” (en masculino), y así se observa incluso en documentación oficial interna. Sin embargo, las entrevistas y artículos la han mencionado como “Teatro y Danzas Negras del Perú” (en femenino). Es posible que los periodistas y comunicadores, como buenos redactores, al hablar de “danzas”, hayan considerado el adjetivo “negras”. Tal es el caso del diseño del afiche de 1967, según ya he indagado. En realidad, el adjetivo “negros” también se refiere a “teatro”. Tal vez esta confusión, aparentemente simple, amerite un próximo escrito.

Figura 1: Victoria Santa Cruz con algunos integrantes de su compañía. Foto tomada durante uno de los ensayos previos al debut de la obra “Negro es mi color” en 1980.

and Woman”, realizado por el director teatral italiano Eugenio Barba, fundador de la Odin Teatret (Dinamarca), abocado a la antropología teatral. Esto evidencia claramente que, ya en ese entonces, Victoria tenía una imagen relevante a nivel internacional. Eugenio Barba llegó al Perú con el Odin Teatret para organizar un evento de alta relevancia que reunió en Ayacucho a gran parte de las personas vinculadas al ámbito teatral. Cuán trascendente fue este evento, que -al parecer- marcaría un hito vivificador que no corresponde explicar en estas páginas y deberá ser visto a la luz de un desarrollo histórico del teatro peruano. Aquí solo cabe mencionar que, a tal fin, Victoria participó en dicho encuentro dictando talleres prácticos sobre el ritmo, ya no dentro del núcleo cerrado de los integrantes de su propio elenco, sino, esta vez, para una participación bastante numerosa constituida por la gente de teatro. La segunda interpretación

(Ingenio Comunicaciones, 2008) es posterior y forma parte del espectáculo “La Magia del Ritmo” (2004).

Hoy esta visibilidad va más allá de nuestras fronteras peruanas y es cada vez más notoria sobre las diversas redes sociales. Podemos observar que hay cada vez más interpretaciones de dicho poema. Sin pretender ser exhaustiva, menciono aquí algunas de ellas:

Sofía Carrillo, Karen García y Anaí Padilla Vásquez, tres mujeres afroperuanas que gozan de notoriedad en diversos ámbitos, realizaron una reciente interpretación conjunta (Canal IPe, 2019). Sofía Carrillo es periodista y se define como una activista de temáticas de género, derechos de la mujer y discriminación racial. Anaí Padilla Vásquez es actriz, tanto en la pantalla chica, grande y sobre las tablas. Concilia su quehacer artístico con su activismo

contra la discriminación racial. Karen García está abocada a la promoción del respeto de la autenticidad del cabello afro con el objetivo de romper estigmas en la sociedad vía la plataforma digital de su creación: Ondas de Marzo.

Ebelin Ortiz, conocida actriz afroperuana, acompañada al cajón y al coro por Pier Padilla Vásquez, bailarín, percussionista y comunicador afroperuano, plasmó una interpretación adaptada para un público de jóvenes escolares. En este video (Fundación BBVA Perú, 2017) se puede notar el impacto empático que los intérpretes logran transmitir hacia los jóvenes.

Luz Sánchez, actriz cuzqueña, ganó el concurso de lectura poética “A Madrid con los hermanos Santa Cruz” (Fundación BBVA Perú, 2019). En este caso, la interpretación se limita a la lectura sobria y elegante del texto. La pronunciación característica de la “ll” andina resalta el origen étnico de la joven mujer cuzqueña. Su interpretación es profundamente auténtica y la apropiación es completa. Cuando Luz Sánchez dice “Me gritaron negra”, uno puede entrever que el poema de Victoria puede extenderse más allá de los límites de la discriminación de los afrodescendientes.

El poema ha sido traducido a otras lenguas como el inglés y el portugués. Una reciente traducción al francés (2019) fue interpretada por Patricia Houéfa Grange, acompañada por Iyawo Liz Barthel y César-Octavio Santa Cruz (MACLA, 2020). Esta performance se realizó en el marco de la Quincena de la Igualdad de la ciudad de Burdeos (Francia), ciudad fuertemente implicada en el trabajo de la memoria, dado su pasado de antiguo puerto negrero. En el video se puede ver al trío de artistas que lleva el poema en un recorrido por la ciudad. Se les ve observando los mascarones de *nègres* que, esculpidos sobre ciertas puertas antiguas, indican que en esos locales se dedicaban antaño a la venta de esclavos. Finalmente, el poema es interpretado ante la estatua de Modeste Testas, esclava haitiana que simboliza el nexo entre Burdeos, la esclavitud y Haití.

En julio de 2020, momento en que escribo estas líneas, el mundo está conmocionado por la pandemia del Covid-19. En ese contexto, las tensiones siempre latentes, en nexo con la discriminación racial, han sido exacerbadas. Asimismo, el clamor que se levantó en consecuencia del asesinato de George Floyd es, como la pandemia, a nivel mundial. No me asombra entonces ver que el poema de Victoria tenga actualmente tanta repercusión en el público. Esto pone claramente en evidencia que, a pesar del paso de las décadas, la necesidad de luchar contra la discriminación racial aún persiste.

Para las jóvenes generaciones de peruanos, es posible que la imagen de Victoria Santa Cruz Gamarra se asimile únicamente a “Me gritaron negra”, lo que a decir verdad sería ya suficiente para explicar por qué Victoria es considerada como una personalidad afrodescendiente ampliamente reconocida. Sin embargo, su aporte a la cultura afroperuana es realmente mucho más amplio. En el marco del Mes de la Cultura Afroperuana, vemos aparecer sobre las redes mucha información e imágenes que dan testimonio de la producción cultural pasada de los afroperuanos, tanto por personalidades ilustres, mediáticas y colectivos. De hecho, se trata también de luchar contra la invisibilidad de los afrodescendientes.

En ese contexto, vi reaparecer sobre las redes la fotografía 1, que da testimonio de una de las producciones de Victoria en

Figura 2: Símbolo gráfico de Teatro y Danzas Negras del Perú, realizado por Octavio Santa Cruz Urquieta para anunciar el estreno de la agrupación en 1967.

momentos previos a su partida, por casi dos décadas, hacia los Estados Unidos. Conozco desde hace mucho dicha foto, pues estaba presente cuando fue tomada. Ver esta fotografía fue para mí el detonador de ciertas reflexiones sobre Victoria Santa Cruz Gamarra y Teatro y Danzas Negras del Perú.

¿Qué fue Teatro y Danzas Negras del Perú?

Después de haber escrito obras de teatro, así como fundado y dirigido su propia compañía, Victoria estuvo en Francia becada por el estado francés para estudiar teatro y coreografía entre 1961 y 1966. A su retorno a Lima, lanza una convocatoria para formar un elenco. Desde mi punto de vista, este elenco tuvo algunas particularidades importantes.

Las creaciones incluían danza, canto e interpretación teatral. La visión creativa de Victoria era pluridisciplinaria, lo que implicaba una polivalencia de los miembros del elenco.

En segundo lugar, los jóvenes afrodescendientes que fueron seleccionados constituyeron el elenco llamado “Teatro y

Danzas Negras del Perú”, que debutaría poco después sobre las tablas (Figura 2). Sin embargo, me parece importante subrayar que el nombre no corresponde únicamente a “un elenco” o a “un sello o marca de fábrica”, sino también al “enfoque creativo” de Victoria. El apelativo no puede ser más claro. Se trata de rescatar y recrear los elementos complementarios: el teatro y las danzas de los negros del Perú. En efecto, el elenco llevaría a las tablas, bajo la égida de Victoria, sus creaciones coreográficas y sus puestas en escena teatrales. En el desarrollo creativo de Victoria, dicho enfoque no era nuevo. Muy por el contrario, estaba presente desde sus comienzos, y se notaba ya en su aporte a las creaciones de Cumanana, fruto de la colaboración con su hermano Nicomedes durante los años 50. Queda claro entonces que el desarrollo del aspecto teatral, incluyendo la escritura de libretos y de la dramaturgia, fue claramente una constante en el trabajo de Victoria a lo largo de varias décadas.

En tercer lugar, todos los miembros del grupo eran igual de importantes. Inclusive en las Figuras 3 y 4, que datan de los años 60, podemos

Figura 3: Alcatraz, elenco de Teatro y Danzas Negras del Perú

reconocer en primer plano a Lucila Campos y a Rodolfo Arteaga bailando el Alcatraz, así como a Teresa Palomino y a Lucila Campos en los roles de las lavanderas. Por lo tanto, en Teatro y Danzas Negras del Perú no había roles principales ni distinción entre los miembros del grupo.

A partir de los años 70, estos exintegrantes de la compañía de Victoria desarrollarían sus propias actividades y constituirían sus propios elencos. Es indudable que el rol de Victoria Santa Cruz Gamarra ha sido fundamental para que hoy los negros y mestizos de negro del Perú tengan una presencia activa y visible en el ámbito creativo de nuestra cultura peruana.

En 1973, Martha Hildebrandt, entonces directora del Instituto Nacional de Cultura (INC), encargó a Victoria la creación y la dirección del Conjunto Nacional de Folklore, cuya misión sería ser la vitrina de las danzas folklóricas del Perú. Victoria aceptó el desafío. En ese entonces, el conjunto se fundó sobre la base de elencos ya existentes: uno correspondiente a las danzas andinas y otro a danzas costeñas. De esta manera, el elenco de Teatro y Danzas Negras del Perú pasó a constituir el elenco de danzas de la costa del Conjunto. Notemos aquí que el aspecto histriónico no era parte del proyecto del Conjunto Nacional de Folklore. En ese momento, a comienzos de los 70, cesa la actividad de Teatro y Danzas Negras del Perú. Dicho todo esto, la Figura 1 presenta varias singularidades.

¿Quiénes están presentes en esta fotografía?

En la Figura 1, aparecen 21 personas. En posición central se reconoce claramente la imagen de Victoria. Alrededor de ella está el elenco: Julia García, Flavia Chévez, Rosa Prada, Carmen Watson, Marian Paola De la Cruz (niña), Fernando Chévez, Eugenio González, Domingo Iriarte, Juan Garrido, Pedro Vivanco, Luz Guzmán, Jorge Velásquez, Augusto Palacios, Jaime Gutiérrez, Moisés Zambrano y Vicente Vásquez.

Estos eran los integrantes del elenco de danzas de la costa del Conjunto Nacional de Folklore, quienes no habían perdido su identidad de miembros del elenco de Teatro y Danzas Negras del Perú.

Cuatro personas más aparecen en este retrato: al lado de Victoria está la señora Guillermina Fiek, que era la vestuarista del Conjunto Nacional de Cultura del Instituto Nacional de Cultura. A la izquierda está Enrique Araujo Chávarry, encargado de la producción, uno de los responsables administrativos del teatro "La Cabaña". De pie a la derecha está Octavio Santa Cruz Urquieta, en ese entonces diseñador gráfico del INC. Sentada, a los pies de Victoria, con sandalias, vuestra servidora con seis años y medio de edad.

Algunas curiosidades de esta fotografía

Nótese también que en dicha foto aparecen accesorios del cuadro teatral "Compadre

Figura 4: Cuadro teatral "Las Lavanderas", elenco de Teatro y Danzas Negras del Perú

Angulo, primero al ojo, después al c...”, conocido también como “Los Gallinazos”. A la izquierda se ve una máscara de gallinazo de perfil. En el centro, a la derecha, al lado de Flavia (si no me equivoco), se ve una máscara de frente y las patas de un gallinazo.

Se puede observar, además, que Octavio Santa Cruz Urquieta tiene en su mano derecha el arte final del programa del espectáculo que se estaba preparando en ese momento, el cual se llamaba “Negro es mi color”. Reconocemos que es el arte final, ya que es más rígido que un papel impreso y que el fondo negro tiene un borde blanco que aún no ha sido cortado.

¿Cuándo fue tomada esta fotografía?

De hecho, esta fotografía fue tomada durante los ensayos de dicho espectáculo (probablemente en los primeros días de enero de 1980). Fue incluida en el programa del espectáculo, cuyo estreno fue el jueves 28 de febrero en el teatro “La Cabaña”, sala donde se presentaba habitualmente el elenco del Conjunto Nacional de Folklore.

Entonces, ¿Qué fue Teatro y Danzas Negras del Perú? ¿Fue un elenco, fue un sello (o marca de fábrica) o...?

El espectáculo fue montado con los antiguos miembros de Teatro y Danzas Negras del Perú, que en 1980 estaban en actividad en el elenco de danzas de la costa del Conjunto Nacional de Folklore. Notemos aquí que “Negro es mi color” no respondía a los objetivos del Conjunto Nacional de Folklore, ya que se orientaba más hacia lo histriónico que lo dancístico, y limitándose al ámbito afroperuano. De hecho, el elenco de danzas andinas, bailarines y músicos, no participaba en este espectáculo.

Este espectáculo retomaba, en efecto, el enfoque creativo de Teatro y Danzas Negras del Perú. Se presentó el ya mencionado cuadro

rítmico “Me gritaron Negra” y creaciones musicales como “Basta ya” de la autoría de Victoria. El espectáculo estaba constituido también por escenas de teatro como “Compadre Angulo, primero al ojo, después al c...” (o “Los Gallinazos”), “Peinando a una negrita” y “Clase de música en un pueblo joven”.

Estas diversas puestas en escena trataban a fondo los temas concernientes a la búsqueda de la identidad de los afrodescendientes: a) la importancia de tener un conocimiento claro de su identidad y el peligro del desarraigo. En este caso se trata de un gallinazo, que habiendo perdido su “gallinacidad”, desconoce las costumbres de su especie, lo que lo pone en peligro a punto de perder la vida; b) el arraigo de la nomenclatura del mestizaje, que se hace visible en el color de la piel y la calidad del cabello. Heredado de la época colonial, Victoria ilustra que este arraigo se manifestaba aún, de manera inclemente, durante la primera parte del siglo veinte y que en ese entonces el negro lo asumía “casi como un castigo divino”; c) la necesidad de cultivar y orientar (en este caso a través de la música y el ritmo) a los jóvenes de los medios populares en pro de galvanizar su propia identidad.

Cuarenta años después, supongo que todo lo previamente dicho explica por qué la carátula del programa (Figura 5) indica que “Negro es mi color” fue un espectáculo presentado por el INC con el “sello” de Victoria Santa Cruz y Teatro y Danzas Negras del Perú. Habían pasado casi diez años desde que se utilizó dicho “sello” por última vez. Y en efecto, en el marco de “Negro es mi color”, el enfoque creativo y el elenco de Teatro y Danzas Negras del Perú estaban nuevamente reunidos.

A comienzos de los 80, Victoria formulaba claramente cuál era el objetivo de su trabajo creativo y de su puesta en escena. Estos trabajos teatrales no constituían el objetivo en sí, sino un camino para activar en el actor la conciencia de sus reacciones para

vivir posteriormente en la acción. Victoria lo formularía así, en el preámbulo del programa del espectáculo “Negro es mi color”: “El teatro puede ayudarnos a vibrar más de acuerdo a una realidad y menos al servicio de intereses equívocos”.

Hablando más específicamente de teatro negro, Victoria mencionaría en el mismo programa que, “este teatro pretende que el actor comprenda sus propios conflictos o pugnas internas, pues solo en la observación de sus reacciones (si las ve) estará su posibilidad de conocerse”. Se trataría entonces de un medio que permitiría, por ejemplo, desarrollar la comprensión de los conflictos de los negros y mestizos de negros, entrando así en una vía de construcción de la identidad. Por todo ello, Teatro y Danzas Negras del Perú fue un enfoque creativo: Victoria proponía el Teatro negro.

Poco después, otro ciclo se cerraría. En 1982, con un aparato estatal colapsando y por ende un Conjunto cada vez más inactivo, Victoria presentó su renuncia al INC. Viajó hacia Pittsburg donde pronto inició una actividad docente en el Departamento de Drama en Carnegie Mellon University, donde creó y dictó el curso “Descubrimiento y Desarrollo del Ritmo Interior”.

*Nota: Las fotografías, el símbolo gráfico de Teatro y Danzas Negras del Perú y el programa impreso del espectáculo “Negro es mi color” forman parte del archivo de Victoria Santa Cruz Gamarra. Agradezco a Octavio Santa Cruz Urquieta que es depositario de dicho archivo y que ha leído el presente manuscrito.

Bibliografía

Ander Lupis (11 de octubre de 2008). *Black & Woman 3 (Eugenio Barba & Victoria Santa Cruz)*. [Archivo de vídeo]. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=nTLLCnpjbtC>

Canal IPe (23 de octubre de 2019). *Me gritaron negra – Sofía Carrillo, Anaí Padilla y Karen García*. [Archivo de vídeo]. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=-YzFaW9bfcg&t=117s>

Fundación BBVA Perú (10 de octubre de 2017). *Ebelin Ortiz interpreta “Me gritaron negra” de Victoria Santa Cruz*. [Archivo de vídeo]. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wIvYRe69c_8&t=46s

_____ (4 de octubre de 2019). *Luz Sánchez lee “Me gritaron negra” de Victoria Santa Cruz*. [Archivo de vídeo]. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Xz-dLeymoB4>

Ingenio Comunicaciones (1 de julio de 2008). *Victoria Santa Cruz – Me gritaron negra (musical)*. [Archivo de vídeo]. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=IN5M0jehU7s>

MACLA (14 de enero de 2020). *Victoria Santa Cruz, me gritaron negra: hommage en français depuis Bordeaux*. [Archivo de programa]. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=L0HmcS5XkWs>

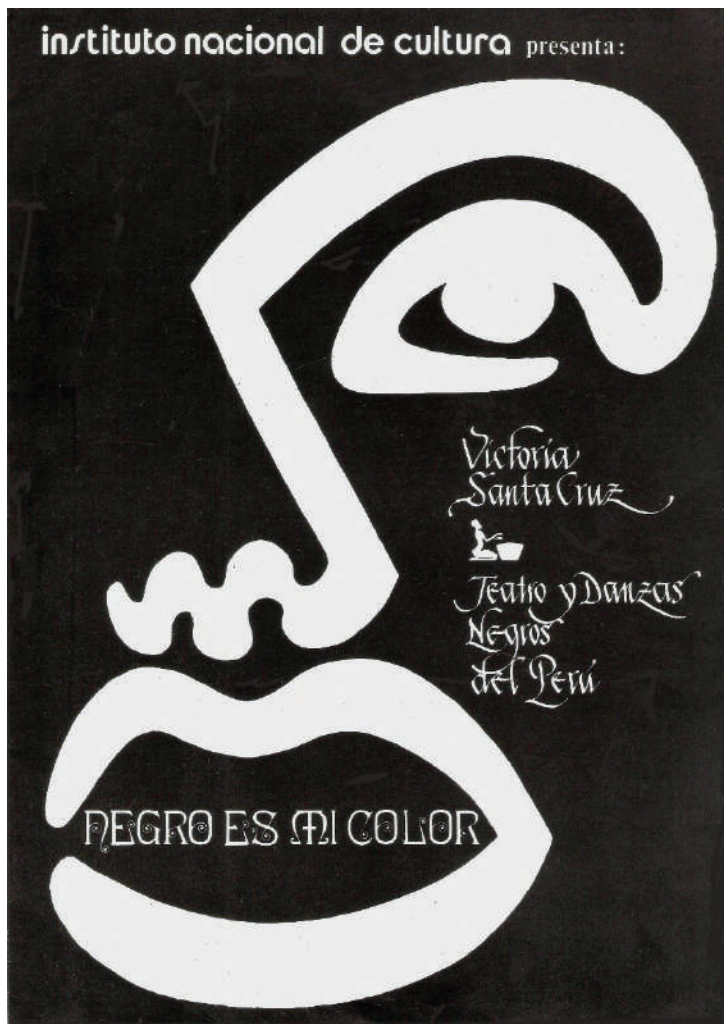

Figura 5: Carátula del Programa del espectáculo “Negro es mi color” (febrero 1980), realizado por Octavio Santa Cruz Urquieta. Nótese que se utiliza en dicha carátula, y dentro del programa el nombre “Teatro y Danzas Negros del Perú”, conforme a lo indicado por Victoria