

Elba Andrade.

Mito, juego y magia: teatralidades culturales de Chiloé.

Irvine: Ediciones de Gestos, 2016.

En este libro se intenta rescatar del olvido legados culturales de otrora que al ser reiterados, una y otra vez, generaron gestos, palabras y movimientos hasta adquirir su carácter ritual. La conducta de sus integrantes se transformó en rito; microcosmos gestual y concreto que condensó las ceremonias isleñas. Fueran éstas privadas o públicas, individuales o colectivas, religiosas o profanas, simbolizaban la cultura aborígen y se utilizaron como formas estratégicas de sobrevivencia comunitaria e individual.

Estas representaciones, a pesar de sus diferencias en el uso de lo mágico y sus propósitos, se visualizan en el curso de sus acciones como puestas escénicas en cuyo desarrollo se reafirma el carácter histórico de la cultura y la práctica social de sus habitantes. La gestualidad repetitiva va acompañada siempre de 'soportes' para teatralizar lo que sucede escénicamente. Estos instrumentos son signos convencionales de la restauración de la conducta y, por su carga simbólica, poseen una definida función.

Impresionante y bien informado estudio sobre los mitos de Chiloé. Con un extraordinario conocimiento de las teorías transnacionales sobre los mitos y su inteligente aplicación al análisis e historia de las creencias chilotas. Inserta algunos de los análisis dentro de las tradiciones transnacionales, pero siempre explicando su sentido y función específicos en las tradiciones chilotas, sus imaginarios, su contexto cultural y, con frecuencia, su función en la vida práctica de las islas.

ISBN 978-1-4951-9879-3

Sobre el libro

El contenido de *Mito, juego y magia: teatralidades culturales de Chiloé* no corresponde *strictu sensu* al análisis del mito, el juego y la magia, sino a la relación existente entre estas nociones con arcaicas y desaparecidas construcciones culturales que animaron la vida del archipiélago de Chiloé. Al optar por reconstruir la teatralidad de estas actividades, se destaca su relación con códigos, convenciones y signos sociales que las identifican como ejemplos de sobrevivencia del constitutivo pensamiento cultural isleño.

El libro se centra en la teatralidad que el ritual o ceremonia *exhibe* como actividad extraordinaria y cuyo objeto de representación simbólica se ha relacionado siempre con aspectos importantes o vitales de la existencia del hombre chilote.

Enfrentados a la intangibilidad del presente inmediato se ha recurrido a dos fuentes básicas de información: la *oralidad* generada de boca en boca y la *historia oral*; proceso interactivo entre el investigador y la persona entrevistada que en forma voluntaria entrega sus mejores respuestas. Se propone que la cantera oral acumula interpretaciones importantes que, al transmitirse, se convierten en *mensajes* portadores de significados o codificaciones simbólicas de textos culturales pretéritos. La inexistencia de fuentes visibles se ha sustituido por la palabra que se identifica con el *pasado estético isleño*, lejana filtración milenaria que a través de las rutas migratorias hizo brotar el mito y la leyenda. Invocaciones, rogativas, canciones, mitos y exhortos usaron la *palabra hablada*.

En la Primera parte se centra en el mito y el ritual, la oralidad como su fuente de origen y la teatralidad corporeizada de acciones socioculturales, las que se relacionan, directa o indirectamente, con las categorías espectaculares que sirven de ejemplo de la cultura ancestral del pueblo *chonkawilliche*. En la Segunda parte, se analiza la especificidad teatral de tres rituales tradicionales: *trepato*, *linao* y *cotupelle*.

Sobre la autora:

Elba Andrade es graduada en Ciencias Sociales e Históricas de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, Santiago, y se doctoró en la Universidad de California, Irvine, con especialidad en Literatura Hispanoamericana, con énfasis en teatro latinoamericano. Enseñó en Monterey Institute of International Studies, California, y, actualmente, es Profesora Titular en el Departamento de Lenguas Modernas, Literatura y Cultura en The Citadel, Carolina del Sur, Estados Unidos. En The Citadel fundó el Club de Drama en Español con el cual promueve la representación de obras clásicas, cuentos infantiles y musicales en la comunidad educacional.

En sus artículos críticos y conferencias enfatiza la relación existente entre teatro y sociedad cuya dialéctica articula el quehacer teatral en sus vastas relaciones con la política, la ideología, la estética, la cultura y la historia latinoamericana. En sus investigaciones iniciales, dedicó especial atención a la relación mujer/teatro tanto en el proceso de deconstrucción de los modos de representación de la mujer como en la recolección de textos escritos por mujeres. En sus escritos más recientes, su énfasis son la teatralidad de las fiestas religiosas y las culturas de Chiloé, Chile.

Es coautora de *Dramaturgas latinoamericanas contemporáneas. Antología crítica* (1991, 2002) una de las primeras antologías de teatro de mujeres en América Latina, en la que se incluyen planteamientos teóricos y entrevistas. También es coautora de la antología *Teatro y dictadura en Chile: 1973-1999* (1994). En *Iglesias, imágenes y devotos. Rito y teatralidad en la fiesta patronal de Chiloé* (2012) se estudia la fiesta religiosa como una práctica teatral y se destaca su historia, su significado e inserción en su contexto cultural y social. Esta perspectiva se amplía en *Mito, juego y magia: teatralidades culturales de Chiloé*.