

MEMORIA 2016

Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción social a través del Arte

CoArtRe

INDICE

PRESENTACIÓN	06
QUIENES SOMOS	10
MISIÓN:	11
DIRECTORIO Y EQUIPO DE TRABAJO	11

MEMORIA 2016:

Convenios	14
Mediación	18
Fondos Adjudicados	22
Inclusión Social	24
Ricardo III	28
SENAME	34
Comunicación y Prensa	38
Cuadro estadísticas	45
Desafíos 2017	47

PRESENTACION

En el año que nos convoca, 2016, nuestra Corporación cuenta con un plan de acción con presupuesto asociado gracias a la obtención por concurso público del reconocimiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes adjudicándonos el proyecto presentado al Programa OIC, Otras Instituciones Colaboradoras.

El Programa OIC representa para nosotros una oportunidad única para brindar estabilidad a nuestras actividades y asegurar su continuidad en el tiempo. Como es sabido CoArtRe es una corporación sin fines de lucro cuyos recursos los obtiene gracias al aporte privado y a la adjudicación de fondos provenientes del aparato público. El estado de Chile, sus reparticiones públicas que dicen relación con la cultura y las artes y los municipios han sido nuestros principales aliados a la hora de levantar recursos. Sin embargo, no siempre podemos obtener los fondos deseados porque al igual que nosotros existen otras instituciones y organizaciones que necesitan de este tipo de financiamiento para poder operar. Entendemos este escenario de nuestro Chile actual donde los recursos son acotados y para alcanzarlos es necesario postular en la modalidad de concurso. Atendiendo estas reglas del juego es que cada año levantamos con celeridad y gran profesionalismo proyectos que nos permitan adjudicarnos fondos en virtud del mérito, la coherencia y el impacto en el medio social en el que estamos insertos.

El 2016 por lo tanto fue un año de intensa actividad tanto en el ámbito de la creación como en el de la extensión y formación de público. Logramos llegar al Centro Cultural Gabriela Mistral - GAM -, uno de los escenarios más importantes de la escena local, con la obra “Ricardo III” de William Shakespeare y estuvimos en la selección Lo Mejor del GAM. Para ello trabajamos arduamente en la conformación de un gran elenco ciudadano conformado por ex internos de centros penitenciarios, familiares de los mismos y actores profesionales, para dar vida a una de las obras más ambiciosas del repertorio isabelino. El montaje de “Ricardo III” marcó un hito en la historia de nuestra Corporación. El resultado fue aclamado por el público lo que nos permitió tener una temporada en el GAM y posteriormente iniciar una gira que nos llevó a distintas comunas de la Región Metropolitana y a la ciudad de Valparaíso. Recibimos asimismo el respaldo de la prensa nacional, la que a través de todos sus medios - radio, televisión, periódicos y sitios web – entregó amplia cobertura al montaje haciendo hincapié sobre todo en la singularidad de la metodología de trabajo de CoArtRe donde el principio de inclusión y rehabilitación a través del arte permite el acceso de todos los ciudadanos a vivir la experiencia del teatro como instrumento de sanación. Finalmente es un orgullo poder mencionar el reconocimiento internacional que se nos otorgó: “Premio

Internacional Gramsci por el Teatro en Cárceles” entregado por la asociación italiana que coordina las acciones de reinserción social a través del arte.

En lo personal, como Directora Ejecutiva de esta Corporación, nada puede gratificarme más que escuchar los testimonios de quienes han pasado por la experiencia teatral. Me emociona leer la entrevista concedida por una de nuestras actrices, Manuela Martínez, quien perdió a su hijo Julián en el incendio de la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. Una mujer víctima de la experiencia más desgarradora que puede vivir una madre a quien conocí e invité a participar de nuestros talleres de teatro ofreciéndole un espacio que podría ayudarle en su sanación. Hoy, leo en la entrevista concedida por Manuela que no estábamos equivocados. Dice ella *“No creo en la justicia pero sí en el teatro (...) Siento que el teatro es un regalo que me dejó mi hijo para poder mantenerme en pie”*

Como Manuela, muchos otros nos han acompañado en todos estos años de vida, han aprendido la metodología del teatro testimonial con la cual trabajamos y se han apropiado de un lenguaje que les permite hablar desde lo más profundo de sus corazones, allí donde se guarda el dolor de la marginalidad, de la segregación social.

Mientras existan personas a las que podamos apoyar brindando a través de la experiencia teatral la posibilidad de sentirse incluidos en la sociedad, brindando el estatus de pertenencia a la comunidad, seguiremos adelante con nuestra labor que hoy se extiende más allá del espacio carcelario abarcando a jóvenes infractores de la ley y de manera muy dedicada a las comunidades de inmigrantes.

Estamos seguros que el estado chileno a través de sus instituciones públicas y privadas nos seguirá apoyando tal como lo hizo este 2016.

No me queda más que agradecer a quienes han creído en nosotros e instarlos a seguir haciéndolo.

Jacqueline Roumeau, Presidenta Ejecutiva CoArtRe

Ricardo III en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y audiencias

QUIENES SOMOS

La Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción Social a través del Arte, CoArtRe, es una corporación sin fines de lucro, con personalidad jurídica concedida por decreto supremo N° 1134 del 24 de Diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial el 13 de Marzo de 2002.

Los fundadores e impulsores de Coartre son la actriz Jacqueline Roumeau y el gestor cultural Gonzalo Domínguez, quienes llevaron el modelo de “investigación in situ” al teatro de rescate patrimonial y, posteriormente, a explorar las vivencias de personas privadas de libertad y traducir sus testimonios en un producto teatral.

Una primera etapa tuvo lugar en el norte de nuestro país, en Antofagasta y Mejillones. Es allí donde en 1996 se conformó la “Compañía de Teatro Salitre”, cuyas obras fueron: “En Mejillones yo tuve un Amor” basada en la canción de Gamelín Guerra y “Norte Grande” en la novela homónima de Andrés Sabella, su vida y su poesía.

Posteriormente parte importante del grupo fundacional se trasladó a Santiago para dar vida a la Corporación actual que, implementando el modelo denominado ***Teatro Carcelario Testimonial***, interviene en recintos penitenciarios, centros de menores infractores de la ley, comunidades terapéuticas y otros grupos de nuestra comunidad que necesitan de apoyo y estimulación para trabajar en su rehabilitación y reinserción social.

Es así que nuestra actividad, que comenzó como un proyecto netamente artístico, se ha convertido en una amplia propuesta artístico-social que hoy en día integra cuatro áreas complementarias de desarrollo: prevención, rehabilitación, capacitación y reinserción.

Producto de esta experiencia pionera se han realizado obras de teatro con un modelo inédito en el que actores profesionales comparten escenario con hombres y mujeres del ámbito carcelario que han experimentado un valioso trabajo de formación en el arte escénico. Coarte cuenta hoy con repertorio en el que destacan los montajes: “Pabellón 2 – Rematadas”; “Colina 1 - Tierra de Nadie”; “Sangre, Cuchillo y Velorio”; “La Opera de tres Centavos”; “Ricardo III”

MISIÓN

Un teatro que sana al actor y conmueve al espectador

Buscamos que las personas provenientes de la marginalidad o en condición de vulnerabilidad social, experimenten un profundo proceso de rehabilitación, de inserción e inclusión en la comunidad, a través de la experiencia cultural y espiritual que ofrece el arte escénico. Nos interesa intervenir con este objetivo en recintos carcelarios, centros de régimen cerrado para jóvenes infractores de la ley, comunidades de inmigrantes en situación de precariedad social, entre otros sectores de la población.

DIRECTORIO Y EQUIPO DE TRABAJO

Presidenta Ejecutiva	Jacqueline Roumeau Cresta
Vicepresidente	Roberto Carrizo Pozo
Tesorero	Jorge Iturrieta Quintanilla
Director de Desarrollo	Hugo Espinoza
Productor	Juan Torrejón
Prensa y Comunicaciones	Verónica Neumann
Registro Audiovisual	Juan Esteban Vega
Directoras Relaciones Públicas	María Esperanza Silva, María José Prieto
Monitoras Talleres Artísticos	Karla Richter, Macarena Prieto, Pamela Quero, Carlos Valdevenito, Manuela Martínez, Daniela Concha, Ronald León, Vladimir Armijo, Cristián Hormazábal, Valentina Fuenzalida, Gabriel Suarez - Pablo Cancar, Alejandra Pérez, Dania Valdebenito, Claudio Durán.
Actores	
Técnicos	David Ibarra - Fredy Muñoz - Pedro Lisboa
Diseño Escenografía y Vestuarios	Jorge "Chino" González
Coreografías	Pamela Quero
Diseño Iluminación	Willy Ganga
Realización Musical	Alejandro Miranda

Equipo multidisciplinario de trabajo

CONVENIOS

Convenios

Crear alianzas estratégicas y propiciar la colaboración por parte de otras instituciones fue uno de los objetivos trazados este 2016 que logramos materializar suscribiendo nuevos convenios y dando continuidad a los que habíamos conseguido en años anteriores.

GAM

En enero de 2016 entre la Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral – GAM- y la Corporación se suscribió un convenio de colaboración cultural que permitió estrenar y programar una temporada de la obra Ricardo III. En virtud de este acuerdo, por tanto, el montaje de Ricardo III tuvo lugar en uno de los espacios escénicos más importantes del país.

MATUCANA 100

En noviembre de 2016 se pacta un convenio entre la Coartre y la Corporación Cultural Matucana 100 en virtud del cual nuestra corporación pasa a formar parte de las llamadas “instituciones prioritarias” por parte de Matucana 100, lo cual significa un beneficio de entradas 2 por 1 para los espectáculos de danza y teatro además del otorgamiento de invitaciones a eventos especiales.

SANTIAGO OFF

En diciembre de 2016 se firmó el convenio de participación en el VI versión del Festival Internacional Santiago Off posibilitando que la obra Ricardo III fuese parte del programa 2017 del festival. Las funciones de Ricardo III en Santiago Off se llevaron a cabo los días 26 y 27 de enero de 2017 en Matucana 100.

Acuerdos a los que se les dio continuidad el 2016:

ESPACIO DIANA

Acuerdo de colaboración que permite hacer uso del teatro del centro de cultura y entretenimiento Espacio Diana para presentaciones de montajes de Coartre incluyendo difusión y promoción de las funciones que se programan.

CENTRO COMUNITARIO CAROL URZÚA

Acuerdo que posibilita la prestación de espacios para la realización de talleres y el apoyo en difusión de actividades.

EL MERCURIO

Contrato de auspicio a través de avisaje en las ediciones impresas de este periódico de circulación nacional.

IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A

Beneficio que consiste en la emisión de frases radiales para la promoción de las actividades de Coartre en las distintas emisoras que forman parte de la cadena de Iberoamericana: radio ADN, Corazón, Pudahuel, Activa, entre otras.

MEDIACIÓN

Un espacio de reflexión que conectó a la audiencia con la labor y el espíritu de nuestra Corporación.

Mediación

Uno de los compromisos de nuestra Corporación es compartir el conocimiento y la experiencia a través de actividades de formación cultural y mediación: charlas magistrales y conversatorios.

Este 2016 estuvimos presentes en las ciudades de Osorno y Valparaíso con diversas charlas y actividades de reflexión, exponiendo la metodología de nuestra Corporación y dando a conocer los resultados obtenidos en estos años.

Asimismo, la gira que hicimos con la obra "Ricardo III" por Valparaíso y distintas comunas de la Región Metropolitana, nos permitió programar una serie de espacios de diálogo al finalizar cada una de las funciones. Durante las presentaciones de la Itinerancia de la obra "Ricardo III", financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del Programa OIC, se generaron espacios de interlocución posteriores a la puesta en escena. A cada una de las funciones llegaron entre 200 personas en promedio y gran parte de ellas participaron al finalizar las presentaciones de la actividad de mediación. El diálogo que se generó, guiado por la directora y presidenta de CoArtRe y por el Director de Desarrollo, Hugo Espinoza, estuvo centrado en el proceso de creación de estas piezas, el teatro como testimonio, el arte como mecanismo de reinserción social y los procesos de los ex internos y la manera en que la disciplina del teatro ha sido una herramienta de transformación social.

Itinerancia 2016 de Ricardo III

FECHA	ESPACIO	COMUNA
Sábado 30 de Abril	Teatro Municipal de Maipú	Maipú
Miércoles 4 de Mayo	Parque Cultural de Valparaíso	Valparaíso
Viernes 6 Mayo	Teatro Centro Cultural "Tío Lalo Parra"	Cerrillos
Jueves 12 Mayo	Teatro Municipal de Paine	Paine
Sábado 14 Mayo.	Teatro Casa de la Cultura Talagante	Talagante
Viernes 20 Mayo.	Centro Cultural Espacio Matta	La Granja

Público en funciones de Ricardo III

FONDOS ADJUDICADOS

Como Corporación sin fines de lucro Coartre busca parte del financiamiento para sus actividades postulando a distintos fondos concursables. El 2016 nos adjudicamos un importante fondo público que nos permitió dar continuidad a nuestra labor y ampliarnos a nuevos beneficiarios directos: El Fondo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para organizaciones culturales sin fines de lucro Programa OIC – Otras Instituciones Colaboradoras.

La adjudicación del OIC representa para Coartre un reconocimiento a nuestra trayectoria como institución que ha demostrado ser un aporte cultural y social para la comunidad en el cual está inserto. El apoyo financiero que resultó de este Programa del CNCA a permitido este 2016 perfeccionar nuestro modelo de gestión, direccionar nuestros objetivos programáticos y principales lineamientos al desarrollo de una programación cultural inclusiva, desarrollar nuevos objetivos programáticos

Financiamiento que provino de una subvención otorgada a la Corporación por la Ilustre Municipalidad de Santiago en junio de 2016. Subvención que se obtuvo tras la adjudicación de una propuesta presentada por Coartre en la convocatoria de concurso de fondos para iniciativas de desarrollo local. Estos recursos permitieron adquirir equipos de computación para el área administrativa y para la Compañía de Teatro.

Gracias a recursos aportados por la División de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores – DIRAC – la fundadora y actual directora de la Corporación, Jacqueline Roumeau, participó en el encuentro de artistas y académicos “El teatro de la diversidad”, que se realizó durante el mes de noviembre en la Universidad Carlo Bo de la región de Urbino, Italia. En este encuentro Roumeau disertó sobre “Il teatro carcerario testimoniale. Il caso di CoArtRe in Chile” y recibió el “Premio Internacional Gramsci por el Teatro en Cárcels” otorgado por la asociación italiana que coordina las acciones de reinserción social a través del arte. Este importante reconocimiento lleva el nombre de Antonio Gramsci, intelectual, periodista y filósofo italiano quien en las cárceles del fascismo, en la Italia de Benito Mussolini, escribió los “Cuadernos de Cárcel” libro con apuntes respecto al marxismo en Occidente durante el siglo 20.

Durante su estadía en Italia la Directora de Coartre pudo conocer experiencias similares a la de nuestra Corporación en las ciudades de Génova y Milán.

INCLUSIÓN SOCIAL

integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento.

Inclusión Social

Con una trayectoria de 17 años, la Corporación de artistas Coartre, enfocada al trabajo de inclusión e integración social a través de la expresión artística del teatro, se vincula inicialmente con la población penal –personas recluidas en centros penitenciarios- y con posterioridad abre su campo de acción para enfocarse en la intervención con jóvenes adolescentes infractores de la ley y comunidades de inmigrantes en Santiago de Chile. Esta segunda etapa responde a la necesidad de “inclusión social” con el propósito de *integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento.*

Consciente de una realidad que impacta el medio social chileno, la Corporación, estimó necesario orientar su quehacer a la integración de los miles de inmigrantes de distintas nacionalidades que han llegado a nuestro país en busca de mejores oportunidades. La idea de abrirse a este segmento de beneficiarios comenzó a gestarse hace muchos años con ocasión de distintos viajes al extranjero que nos llevaron a experimentar la condición de inmigrantes en Brasil, en España y en Alemania.

Nuestra primera aproximación a esta nueva línea de intervención en el medio social consistió en la realización de un Taller de Danza y Teatro dirigido a hombres y mujeres inmigrantes en Santiago de Chile que tuvo lugar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016.

Como culminación de este trabajo de taller se exhibió una muestra en el teatro de Espacio Diana y en dependencias de la Parroquia Los Sacramentinos.

Esta experiencia sirvió de punto de partida a un plan de acción con población de inmigrantes que planificamos ejecutar el 2017 y de la cual damos cuenta en el último capítulo de esta memoria anual.

Beneficiarios de nuestros programas de inclusión social

RICARDO III

El elenco ciudadano de Ricardo III en el GAM

Ricardo III

En el marco del Simposio Internacional de Teatro y Prisión organizado por Coartre que se realizó en Santiago de Chile el 2010 tuvimos ocasión de conocer la valiosa experiencia de Bruce Wall, Director del Entrenamiento Shakespeare de Londres (LSW) y su Proyecto de Prisiones.

Durante su estadía en nuestro país, Wall hizo un taller de teatro en la Penitenciaría de Santiago aplicando su metodología y enfoque donde la dramaturgia de Shakespeare juega un papel preponderante.

Esta experiencia motiva a Coartre a emprender el desafío de montar uno de los clásicos del dramaturgo inglés: Ricardo III, una de las más importantes obras del repertorio isabelino, donde Shakespeare creó a un monstruo genial, al villano por excelencia, al ingenioso y cínico noble de la corte del rey Eduardo IV, un desalmado capaz de cualquier cosa con tal de llegar al trono.

A través de su discurso, Ricardo III nos brinda la posibilidad de profundizar en el análisis de los vínculos y el poder y su relación con la mentira, el cinismo, la hipocresía.

En marzo de 2016 estrenamos “Ricardo III”. La obra la Interpretó un elenco ciudadano de trece personas conformado por ex internos en centros penitenciarios, familiares de reclusos y actores profesionales. La puesta en escena de este clásico del teatro universal fue la culminación de un trabajo de más de dos años en el que se hicieron convocatorias para audicionar, selección de actores, adaptación de dramaturgia y rigurosos ensayos. Un trabajo intenso y profesional bajo la dirección de Jacqueline Roumeau que permitió que la obra fuese seleccionada para realizar su estreno y una temporada en el Centro Gabriela Mistral – GAM -, espacio privilegiado para las artes escénicas en Chile.

“Ricardo III” constituye sin duda alguna el proyecto teatral de mayor envergadura que ha llevado a cabo la Corporación desde su fundación. La prensa nacional – periódicos, radio y televisión – mostró gran interés en este montaje lo que se vio reflejado en una notable cobertura a través de notas, reportajes y entrevistas. En este punto resulta importante destacar que la amplia difusión que tuvo la producción Ricardo III, permitió dar gran visibilidad en los medios de comunicación a toda la labor de Coartre.

A continuación de la temporada en GAM se llevó a cabo una itinerancia por diversas comunas de la Región Metropolitana y por la ciudad de Valparaíso en la V Región. Durante esta gira financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del Programa OIC, se generaron espacios de reflexión y diálogo con las audiencias locales guiadas por la directora de Coartre, Jacqueline Roumeau y por el Director de

Desarrollo Hugo Espinoza, centrado en el proceso de creación de estas piezas, el teatro como testimonio, el arte como mecanismo de reinserción social y los procesos de los ex internos, y cómo la disciplina del teatro ha sido una herramienta de transformación social.

Ficha Técnica

Dirección

Jacqueline Roumeau

Elenco

Macarena Prieto, Gabriel Suárez, Cristián Hormazábal, Daniela Concha, Vladimir Armijo, Valentina Fuenzalida, Pablo Cancar, Emilio Soza, Carlos Valdebenito, Ronald León, Alejandra Pérez, Dania Valdebenito, Claudio Durán.

Música

Alejandro Miranda

Escenografía y Diseño Vestuario

Jorge "Chino" González

Iluminación

Willy Ganga

Coreografías

Pamela Quero

Crédito de fotos

Juan Esteban Vega

Asistente de Dirección

David Ibarra

Escenas de la obra "Ricardo III"

SENAME

SENAME

Desde el año 2008 Coartre despliega su modelo de intervención con jóvenes adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Para la Corporación reviste gran importancia trabajar con este segmento etéreo con el fin de contribuir tempranamente con el mandato de sanar y rehabilitar a través del arte.

Es así como durante el 2016 la Corporación continuó relacionándose con el Servicio Nacional de Menores – SENAME – impartiendo talleres en algunos de sus centros de régimen cerrado. En los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo un taller de teatro en el Centro San Bernardo de Sename a cargo de la actriz Karla Richter que culminó con el montaje de la obra “Ubú Rey” del dramaturgo francés Alfred Jarry, en la que participaron ocho jóvenes del recinto.

Ubú Rey en Centro de Régimen Cerrado (C.R.C) San Bernardo del Servicio Nacional de Menores.

DIFUSIÓN: COMUNICACIONES Y PRENSA

La difusión, promoción y publicidad de cada una de las actividades de la Corporación es uno de los pilares que sustentan nuestra estrategia de comunicaciones. Para ello hemos levantado convenios con medios de prensa tradicionales y estrechado lazos con los profesionales que integran los equipos de los distintos medios: radio, prensa escrita, televisión. Este acercamiento nos ha permitido interesar a los editores y periodistas en nuestra labor obteniendo una cobertura de nuestro quehacer muy satisfactoria este 2016.

Complementariamente nuestra estrategia ha consistido en usar todas las plataformas de comunicación vía Internet, alimentando permanentemente nuestro sitio web institucional y las redes sociales de mayor impacto: Facebook y Twitter. Junto a ello dedicamos especial atención a la elaboración de piezas audiovisuales que son alojadas en Vimeo resultando un producto altamente atractivo para quienes visitan nuestra web y nuestras redes sociales.

También se desarrolla la creación de una serie de piezas gráficas impresas como volantes y afiches que distribuimos en espacios de alta circulación como estaciones de Metro (*Metro Informa* incluye la colocación de 150 afiches en diferentes estaciones del Metro de Santiago) y en espacios de visita cotidiana de la comunidad a la que queremos apuntar: centros de encuentro comunitario, locales comerciales de la vecindad.

Distinguimos por lo tanto tres frentes de acción de los cuales damos cuenta en el siguiente resumen que identifica algunas de las publicaciones, emisiones y piezas gráficas promocionales realizadas este 2016:

Publicaciones en medios de alcance nacional

Televisión:

- "Ricardo III: La nueva obra que combina a actores profesionales y ex convictos" en TVN (30/03/16)
- "De la cárcel al teatro: la historia de Ronald León" en matinal Bienvenido de Canal 13 (08/04/16)
- Chilevisión, nota sobre taller de Danza Teatro en parroquia de Los Sacramentinos. Nota emitida el 18 de diciembre a las 14.19 minutos en noticiario de mediodía.
- Nota en Canal de la Universidad de los Lagos sobre conferencia de directora de CoArtRe.

13.cl

PROGRAMAS CAPÍTULOS COMPLETOS PROGRAMACIÓN EN VIVO

BIENVENIDOS Lunes a viernes de 8:00 a 13:30 Hrs. SUMATE

HORÓSCOPO DATO MUJER QUÉ SE TEJE ACTUALIDAD ESTAR BIEN COCINA HAZ TU DENUNCIA EL TIEMPO

09:31:12 PARA INFORMARSE VISITE WWW.COARTRE.CL

RONALD LEÓN, ESTUVO EN LA CÁRCEL HOY ES PROTAGONISTA DE "RICARDO III"

AVORA SE LUCEN EN LA OBRA RICARDO III

De la cárcel al teatro: la historia de Ronald León

Ronald León comenzó a robar a los 16 años, sin embargo, hoy es un ejemplo de superación al cambiar su vida y darle un giro radical a su historia.

Diarios:

- "El teatro de la reinserción: actores y ex convictos se unen en Ricardo III" en La Tercera (19/02/16)
- "Las obras que hay que ver" en El Mercurio (11/03/16)
- "Ex reo se luce en la obra de Shakespeare", en La Cuarta (05/04/16)
- "Hacemos visible el patio trasero de Chile". Entrevista a Jacqueline Roumeau en Las Últimas Noticias (22/04/16)

Lleva más de quince años escribiendo y montando obras en las que participan hombres y mujeres que están o han estado en prisión.

La directora habla de la rehabilitación de reos a través del teatro

Jacqueline Roumeau: "Hacemos visible el patio trasero de Chile"

JULIETA LOMBARDI

Hay un romance detrás del trabajo de rehabilitación e inserción de reos que Jacqueline Roumeau realiza hace más de quince y que inició en el norte de Chile, hasta donde llegó en 1993, casada con un ingeniero en pesca. La actriz se instaló en Mejillones y se resignó a que su carrera pasara al olvido. Pero el desenlace fue otro.

"Me fui enamorada, dejando aquello por lo que había luchado, sin saber las vueltas que daría la vida. El desierto me hizo generar cosas bien creativas, como fundar una compañía, escribir, investigar y dirigir", recuerda.

—¿Resultó la historia de amor?

—Resultó por diez años. Fue una etapa maravillosa, pero las cosas se acabaron.

Gracias a sus mil y una actividades, Roumeau se hizo conocida en la zona y así fue como la invitaron a ser parte de un proyecto teatral en la cárcel de Antofagasta. "Lo tomé como una pega más, pero me empecé a enamorar. Diseñé una metodología que consistió en recoger testimonios, hacer sesiones de improvisación, estimular la responsabilidad, la disciplina y las habilidades sociales y artísticas", cuenta.

De esa primera experiencia surgió "Pabellón II, rematadas" (1998), basada en testimonios de internas del penal. Desde entonces, la directora ha convivido con hombres y mujeres que han cometido diferentes delitos —entre ellos homicidio y abuso sexual—, y cuyas experiencias han sido retratadas en obras como "Colina I, tierra de nadie" y "Torre 5", en la que entrevistaron familiares de las víctimas del incendio en la cárcel de San Miguel.

DAVID VELÁZQUEZ

El último montaje de su compañía, CoArtRe, está aún en cartelera: se trata de "Ricardo III", tragedia de Shakespeare que se presenta en el GAM y cuyo elenco integran ex convictos y actores profesionales. El protagonista es Ronald León, un hombre que salió de prisión hace cinco años, luego de cumplir una pena por robo. Cuando la directora

lo invitó a sumarse a la obra, estaba viviendo en la calle. "Ha pasado por buenas y malas", dice.

—¿Qué diferencia a quienes han estado en prisión cuando se trata de actuar?

—Son personas que tienen memoria corporal, tienen calle, espontaneidad. Los textos, además, reflejan sus vidas. Ricardo III es un rev.

"Hay gente que se ha sanado por periodos y otra se ha sanado para siempre", asegura.

no tiene mucho que ver con Ronald, pero sí hay un nexo en el sentido de que, en la obra, quienes están en el poder matan y roban, al igual que quienes están en prisión.

—¿Qué beneficios produce el entrenamiento teatral en reos?

—La elevación de la autoestima, porque son personas destruidas, que no tienen amor por sí mismas ni le encuentran sentido a su vida. Descubren que pueden lograr algo y se sienten felices cuando se aprenden un texto, se embellecen y los aplauden.

—¿Es una vía para expiar culpas?

—Hacen mucha catarsis, pero la rehabilitación va más allá del teatro. Uno abre una ventana que funciona: hay gente que se ha sanado por periodos y otra se ha sanado para siempre. El teatro es una herramienta de transformación social. Como dice Artaud, uno como artista tiene el deber de dar salida a las angustias de la época. Nosotros hacemos visible el patio trasero de Chile, algo que está escondido.

—¿Eres una artista a la que cautivó el mundo del crimen?

—Más que el crimen, lo que me cautiva es que hay seres humanos detrás. Hay gente linda de corazón y otra siniestra, igual que en la vida en libertad. Yo relaciono todo con la cárcel, como imaginario, porque ahí puede llegar cualquiera.

—¿Has sentido miedo alguna vez?

—No, nunca. Uno ve el alma de las personas y cuando te vinculas con eso, no hay espacio para el miedo.

Revistas:

- "La sanación de Manuela" en Revista Ya (23/02/16):
- "Ronald León, el ladrón que vestía a lo Gucci y ahora es actor" en The Clinic (21/03/16): "Ya no hay ética en los ladrones":
- "Un Ricardo III Revolucionario" en Revista Wiken de El Mercurio (15/04/16)

MÚSICA

TEATRO

CINE

CABLE

TV

De Jacqueline Roumeau: Un "Ricardo III" revolucionario

por Andrea Jeftanovic

La dramaturga chilena Jacqueline Roumeau hace un teatro revolucionario. Audaz y consecuente con la idea de considerar el teatro como herramienta de transformación social, lleva años trabajando con un elenco que no sale en las revistas de papel cliché ni en las publicidades: sus actores y actrices son internos cumpliendo sus condenas o ex reclusos de la cárcel. No se ha quedado en la pretensión de representar a "los sin voz", sino que trabaja con ellos en una línea de teatro que ha llamado "Teatro Carcelario Testimonial", y desde allí cumple su rol como dramaturga enhebrando esos testimonios y dirigiendo el espectáculo. En esa línea ha montado adentro y fuera del país (España, Brasil) las obras "Pabellón 2. Rematadas", "Colina. Tierra de Nadie", "Sangre, cuchillo y velorio", "Amores que Matan" y "Torre 5". Pero no es un trabajo de caridad, sino uno con una ambición artística y política. Gran parte de sus proyectos están amparados bajo la Corporación CoArtRe, que fundó y lidera hasta hoy apoyando a sus integrantes durante su tiempo de encierro penal y luego en la reinserción laboral en alianzas con distintas empresas.

El montaje de este "Ricardo III" (adaptación de Ángel Olivier, Karla Güttner y Roumeau), la última obra shakespeariana sobre la historia de Inglaterra, está revestido de un gesto carnavalesco porque ilustra que los reyes y poderosos se comportan como delincuentes. Esta denuncia se hace más poderosa cuando consideramos que en el elenco participan personas que han estado privadas de libertad por infringir la ley y

cometer un delito. Además, hay otro gesto carnavalesco al indicar que un espacio como un palacio real también puede ser una cárcel. El montaje se atreve a poner el dedo en la llaga en la contingencia nacional, e internacional podríamos decir, cuando políticos y empresarios de todas las tendencias han quedado al descubierto en su corrupción e hipocresía. En perfecta simetría, la historia de Ricardo III, un hombre cruel que no tiene reparos en hacer caer a los suyos con tal de obtener más poder, muestra a la clase dirigente del país enredada en los familiares y de dinero. Porque las tragedias de Shakespeare tienen esa impronta clásica de mostrar que el entorno cercano de la clase gobernante puede ser la razón de su propia caída y llevar a la debacle de la ciudadanía. Todos aparecen comprometidos en un vicioso sistema de uniones endogámicas e intrigas pasionales en la que se comparten cónyuges y se hacen pactos con el enemigo con tal de no perder su posición privilegiada. Pero también muestra que cuando los crímenes de Ricardo salen a la luz, pierde el apoyo de sus seguidores y le visitan los fantasmas de las personas que mató, augurando su muerte: sanción colectiva y remordimiento personal sellan esta historia.

La directora Jacqueline Roumeau ha manifestado en algunas entrevistas este paralelismo con la elite chilena mirando al delincuente de cuello y corbata (el político pagado por el gran empresario) y el delincuente marginal como "productos de nuestra sociedad", como los síntomas de un sistema económico destemplado. Y por supuesto, es una obra que mues-

"Ricardo III" tiene en su elenco a siete actores ciudadanos y seis de formación profesional.

"Jacqueline Roumeau merece aplausos, con su proyecto artístico traza un recorrido difícil de imaginar: de la cárcel al teatro y sin puerta giratoria".

tra la oscuridad del alma humana con sentimientos como la envidia y el cálculo. El hermano jorobado quiere la vida de su hermano Eduardo, sabio en su rol en la corona, toma a su mujer, mata a sus sobrinos, y asesina a todo el que pueda obstaculizar su permanencia en el trono.

Y, por supuesto, hay una experiencia particular en este montaje que está latente en cada escena, y es que al mismo tiempo que seguimos el drama shakespeariano estamos como espectadores urdiendo una dramaturgia imaginaria cuando nos preguntamos por el pasado de los actores, por la historia de su delito,

el móvil y tenor de su crimen, por su experiencia de encierro (los años, las experiencias que pasaron), por su proceso de rehabilitación y reinserción social (¿nunca más cometerían un crimen? ¿En qué trabajan? ¿Han logrado formar una vida de pareja o familia?). Entonces, cuando vemos a Ronald León interpretando al déspota de Ricardo III, nos preguntamos por ese momento posible de cruzar el límite del mal, por el momento de ascenso y luego de caída. O cuando escuchamos al Duque de Buckingham, interpretado por Emilio Soza, que alguna vez fueron compañeros en la Penitenciaría y ahora son colegas en las tablas. O, cuando seguimos a Carlos y Dania Valdebenito, que perdieron a un hijo y hermano en el incendio de la cárcel de San Miguel, cerca de textos como: "No tengo más que hijos para que asesines".

La puesta en escena acontece en un gran andamio que replica ese palacio enrevesado, opresivo con una interpretación álgida. En ese sentido, el diseño escénico y de vestuario en manos de Jorge "Chino" González, la música de Alejandro Miranda

y las coreografías de Pamela Quero subrayan el carácter profesional del proyecto y su estética inusual, por ejemplo, cuando vemos a un grupo de hombres con faldas escocesas y brazos tatuados, o toda la imagen *dark* de las mujeres con ropa de cuero negro. El respeto y buena calidad de la propuesta se aprecian, a su vez, en el acople entre los seis actores de formación profesional con los siete actores ciudadanos; oficio y memoria corporal están al servicio de contar una historia de ambición descarnada. Al mismo tiempo, es interesante que un teatro marginal ocurra en una de las principales salas de la ciudad como lo es Centro Cultural Gabriela Mistral. Y, por último, que para los 400 años de la muerte de Shakespeare se haga un giro a sus montajes académicos y se opte por uno casi punk.

Después de las dos horas del montaje no somos los mismos, pues a diferencia de la obra del dramaturgo inglés, somos testigos de una historia de redención y reinvenición, de compromiso y sentimiento de pertenencia. El trabajo de este colectivo, con no más elementos que el cuerpo y la palabra, nos anima a pensar que se pueden cambiar las líneas torcidas del destino, y que tal vez ese posible cambio es una responsabilidad compartida. El teatro como poder, no solo para retratar las tragedias que este provoca, sino como medio para transformaciones individuales y sociales. Jacqueline Roumeau merece aplausos, con su proyecto artístico traza un recorrido difícil de imaginar: de la cárcel al teatro y sin puerta giratoria.

Radios:

- Entrevista a Jacqueline Roumeau en Radio Sonar (25/02/16)
- "Ricardo III abre temporada de Shakespeare en el GAM" en Radio De Mente (28/12/15):
- Entrevista a Jacqueline Roumeau, Emilio Soza y Ronald León en Cooperativa (21/03/16):
- Entrevista a Jacqueline Roumeau en El Gran Teatro del Mundo de Radio Universidad de Chile (04/04/16)

Publicaciones en plataformas web

- "15 años de teatro y transformación social" en El Mostrador (21/12/15):
- "Versión de Ricardo III tendrá ex internos en elenco" en La Nación (10/12/15):
- "Shakespeare llega al GAM con drama de corrupción y muerte" en Cultura y Espectáculos (30/03/16)
- Promedio de 5 publicaciones mensuales en sitio web institucional;
www.coartre.cl
- Promedio de 10 publicaciones mensuales en Facebook institucional;
www.facebook.com/CoArtRe/
- 6 piezas audiovisuales alojadas en Vimeo.
- 6 publicaciones publicadas en sitio web del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

PARTICIPA EN DANZA-TEATRO

UNA CREACION MULTICULTURAL

CoArtRe
www.coartre.cl

PROYECTO FINANCIADO POR

LA CORPORACIÓN DE ARTISTAS CoArtRe, TE INVITA A SER PARTE DE UNA CREACIÓN MULTICULTURAL, PARTICIPANDO DEL TALLER ABIERTO DE DANZA-TEATRO. PARTICIPA DE ESTA EXPERIENCIA ÚNICA. VEN Y COMPARTE TU CULTURA PARA GENERAR UNA CREACIÓN COLECTIVA.

¿DE QUÉ SE TRATA?

El Taller de "Danza-Teatro, una creación multicultural", realizado por la coreógrafa Pamela Quero, permite que personas de diversos países y étnias construyan una puesta en escena, lo que te ayuda a reconectarte con tus emociones, tu cuerpo y voz, compartiendo con otras personas y sus historias. ¡Expresa tu sentir y tu cultura!. Dirigido a mujeres y hombres mayores de 18 años (No requiere experiencia previa).

¡GRATIS!

PARTICIPA OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

Todos los Lunes y Miércoles, de 19:30 a 21:30 horas.

Parroquia Los Sacramentinos (Esquina de Arturo Prat con Santa Isabel, Santiago)

Consulta e inscripciones en Corporación de Artistas CoArtRe

Email: social@coartre.cl Fono: 225558672 Cel. 9 6 4087664 con Natalia Zambrano

Afiche convocatoria de talleres artísticos realizado en el segundo semestre 2016

**CORPORACIÓN DE ARTISTAS
CoArtRe INVITA A LA MUESTRA
FINAL DE TALLERES ARTISTICOS**

"TALLER DE TEATRO"
Dirección Karla Richter

Jueves 15 diciembre
11:00 de la mañana en
C.R.C. Tiempo Joven de San
Bernardo

(solo familia, previa inscripción)

"TALLER DANZA TEATRO"
Dirección Pamela Quero

Domingo 18 diciembre
20:00 hr. en Espacio Diana
Arturo Prat 435, Santiago

**UNICAS FUNCIONES
¡GRATUITAS!**

FINANCIADA A TRAVÉS DEL PROGRAMA OTRAS
INSTITUCIONES COLABORADORAS

MAYORES INFORMACIONES EN

Fono: (02) 225558672
Email: info@coartre.cl
social@coartre.cl

www.coartre.cl

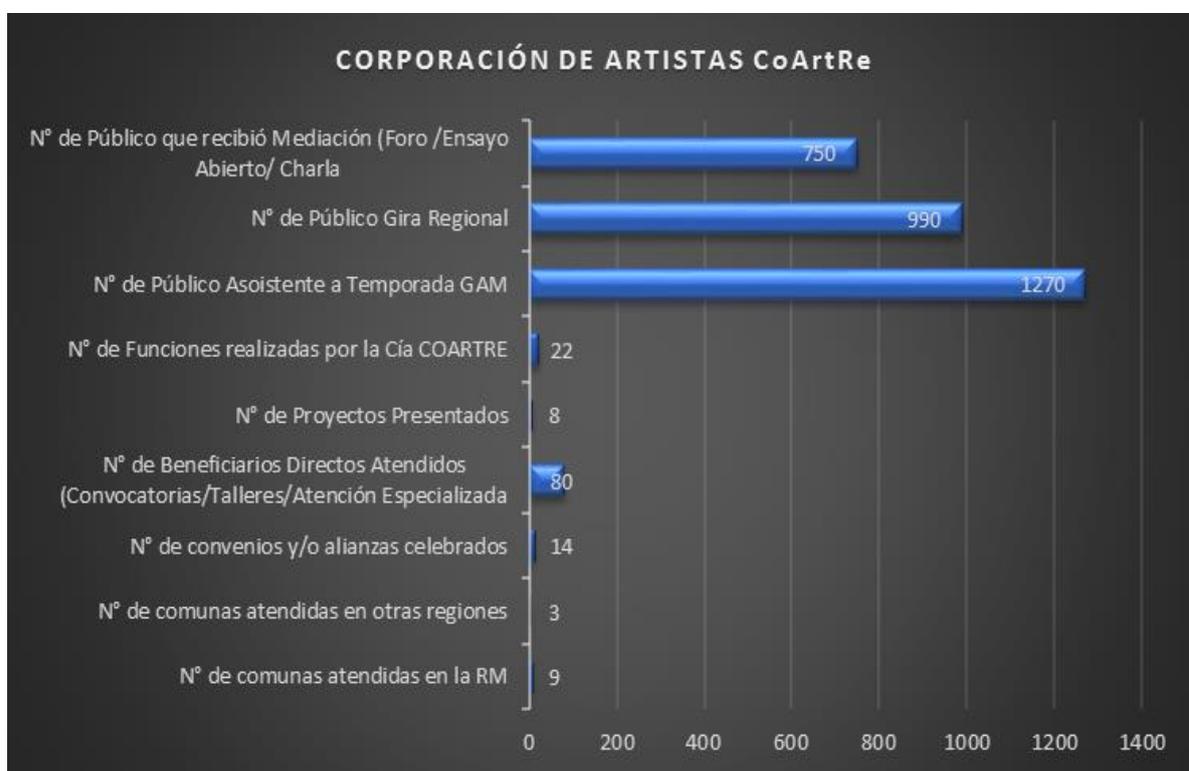
COLABORAN

Afiche cierre de Talleres Artísticos

CUADRO ESTADÍSTICAS 2016

La Corporación de Artistas Coartre durante el presente año hizo un esfuerzo por focalizar su gestión en nuestro público objetivo como lo demuestran los siguientes indicadores

DESAFÍOS 2017

El Plan de Gestión 2017 de la Corporación de Artistas CoArtRe profundiza y diversifica la oferta formativa y programática de la institución, construyendo puentes con otras disciplinas y solidificando el fortalecimiento institucional alcanzado. Pasamos a una fase de desarrollo más profesional en todo ámbito. En 16 años de gestión en estrecha relación con sectores vulnerables y personas en riesgo social, hemos alcanzado un alto nivel de ejecución que nos permite planificar de un año para otro, lo que da estabilidad y continuidad a nuestra labor y posibilita seguir apoyando al Estado Chileno en sus políticas de superación de la pobreza, inclusión social y libre acceso al consumo cultural.

Desde el punto de vista de la asociatividad en el 2017 daremos continuidad a nuestra política de generar alianzas y convenios estables con establecimientos educacionales públicos, centros culturales, universidades y empresas privadas, con la idea de instalar servicios y programas más inclusivos y permanentes. En este escenario la búsqueda de sustentabilidad financiera, tarea que abordamos de forma preferente, es el último peldaño hacia la independencia institucional.

Crecer en el número de beneficiarios directos es otra línea de acción que nos interesa de manera preferente. Nuestros esfuerzos están focalizados en generar más recursos para instalar en forma estable nuestros programas de capacitación y de atención especializada a quienes buscan reinsertarse o inician un proceso de rehabilitación al interior de recintos penales y /o comunas en riesgo social de todo el país.

Asimismo, favoreceremos la descentralización de nuestra gestión, desarrollando más del 50% de nuestra programación en regiones y fuera del país. Con la idea de mantener nuestro liderazgo en la Red Internacional de Teatro y Prisión -creada gracias al Fondo Bicentenario del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el año 2010-, a través de la presencia en Festivales Internacionales y fortaleciendo nuestras alianzas con instituciones y compañías que desarrollan actividades artísticas y formativas en todo el territorio nacional.

En el ámbito de la programación desarrollaremos la Exposición “Archivo Abierto CoArtRe” que consistirá en realizar una recopilación de todo el material generado desde la fundación de la Corporación (2001) a la fecha para desarrollar una muestra visual que de cuenta de quiénes somos, qué hemos hecho durante todos estos años y cuál ha sido el resultado y la valoración de nuestra gestión. Comenzaremos investigando en nuestra memoria revisando los testimonios de nuestros beneficiarios, las estadísticas, las publicaciones, las fotografías, los registros audiovisuales y todos los elementos de las obras teatrales como vestuarios, utilería, escenografía. Una vez completado este

proceso, encargaremos a un curador y a un artista visual el diseño del montaje de nuestro “Archivo Abierto CoArtRe”, el que deberá reflejar nuestra misión y nuestro espíritu como institución que trabaja por la rehabilitación y reinserción social a través del arte.

En el ámbito de la mediación, desde siempre hemos abordado nuestro trabajo como una misión formadora de mejores ciudadanos. El hecho de trabajar con los sectores más vulnerables de nuestra población nos ha obligado a centrar la mirada en el grupo etario en edad escolar, ahí donde se inicia el proceso de inserción o abandono de la filiación ciudadana. En esta área desarrollaremos dos talleres para profesores de colegios regionales con nuestra metodología de intervención con una duración de dos jornadas de 4 horas diarias. Nuestra compañía teatral se encuentra en plena actividad y postulará con su repertorio a fondos concursables en las modalidades de circulación, temporadas y festivales dentro y fuera del país.

Durante el año 2015, realizamos un exitoso programa abierto a la ciudadanía (“Súmate a un Programa Innovador de Cultura, Inclusión y Reinserción”), por tal motivo volveremos a implementar durante el 2017 una convocatoria abierta con la finalidad de realizar una residencia teatral con los seleccionados durante el año 2018. Esta experiencia nos permitirá seleccionar a los intérpretes que serán parte de la próxima producción de CoArtRe.

También nos hemos propuesto fortalecer el proceso de instalación de dispositivos de transparencia y descentralización de la información. Al respecto cabe mencionar que en nuestro sitio web publicamos de manera permanente todos los resultados de las gestiones de Coartre desde la firma de convenios y alianzas hasta la contratación de nuestro personal pasando por las convocatorias a nuestros talleres, la programación de la compañía teatral, la memoria anual y los balances. Probidad y transparencia son las marcas de una institución exitosa.

Desde la perspectiva social, CoArtRe se fundamenta en la rehabilitación y la reinserción social a través del arte, por lo tanto, un profesional del área social tiene las herramientas que permiten dar seguimiento e intervenir de manera individual y colectiva con nuestro grupo objetivo. En el enfoque individual se otorga el apoyo y el asesoramiento en distintas instancias, permitiendo que dicha reinserción social se prolongue en el tiempo abordando la integralidad de cada uno de nuestros beneficiarios. Para dar cabal cumplimiento a este objetivo se contempla la contratación de un profesional del trabajo social que pueda articular y genera la participación de la corporación en instancias comunitarias específicas como, por ejemplo, la de los inmigrantes que han llegado a nuestro país.

Por la naturaleza de nuestro público beneficiario, la Corporación requiere ofrecer una atención de carácter social liderada por un profesional del ámbito, un trabajador/a social. Creemos que es la única manera de garantizar la asistencia integral que requieren nuestros usuarios.

El plan de gestión 2017 contempla asimismo mantener la contratación del profesional que se dedica al levantamiento de recursos que permita el crecimiento sostenido del presupuesto institucional. Necesitamos por un lado seguir motivando a la empresa privada para que empleen su ítem de responsabilidad social a través, por ejemplo, del buen uso de la Ley de Donaciones Culturales.

También contemplamos perfeccionar el acceso a la información haciendo uso de todo el abanico de redes sociales que nos proporciona el mundo en que nos toca interactuar. Para ello reforzaremos nuestra presencia tanto en los medios tradicionales de comunicación – prensa escrita, radio, televisión – como en los múltiples canales de circulación de información que ofrecen el espacio de la conectividad web.

Todas estas actividades con sus respectivos costos asociados expresados en el presupuesto 2017 nos permiten asegurar el cumplimiento de los tres ejes programáticos y de las líneas de acción de nuestra Corporación. Creemos firmemente en nuestra misión como socios activos del Estado Chileno.

Lira 1652 – Santiago – Chile
Tel 56-2-25558672
Email: info@coartre.cl coartre@coartre.cl

www.coartre.cl