

Archivo de teatro chileno: Concepción (2000–2025): hacia una cartografía teatral regionalista

JENIFER SALAS

GOYCOLEA

CARLOS SOTO MOLINA

CAMILA CONTRERAS

BENAVIDES

Colectivo Cartografía
Teatral: Archivo y Teoría
en el Biobío

RESUMEN

Este texto presenta una línea de investigación en base cuantitativa-genealógica del teatro realizado en Concepción entre 2000 y 2025, con pesquisas sustentadas a partir del proyecto en curso «Archivo Teatral Chileno: Concepción 25 años», que es gestado y realizado por el Colectivo Cartografía Teatral, en colaboración con el Centro Cultural La Otra Zapatilla. El propósito del proyecto es construir una cartografía, en lo posible, de la totalidad de compañías penquistas y sus obras teatrales, realizando un registro archivístico disponible para la comunidad interesada. Con los catastros de obras realizados para las dos primeras partes del archivo, este documento puede estimar la cantidad de obras teatrales profesionales realizadas en Concepción en los últimos 25 años, entre 250 y 300 obras, además de estimar entre 30 y 40 compañías profesionales, siendo estas las primeras estimaciones globales del teatro del siglo XXI creado y estrenado en Concepción por sus artistas locales.

Palabras Claves: Archivo, teatro, Concepción, cartografía, regionalismo.

ABSTRACT

This paper presents a quantitative and genealogical study of theater in Concepción between 2000 and 2025. The research is part of the ongoing project Archivo Teatral Chileno: Concepción 25 años (Chilean Theater Archive: Concepción 25 Years), developed by the collective Cartografía Teatral in collaboration with the La Otra Zapatilla Cultural Center. The project aims to map, as comprehensively as possible, the city's theater companies and their works, creating an open archive for researchers, artists, and the wider community. Based on catalogs compiled during the project's first two phases, the study estimates that between 250 and 300 professional productions have been created and staged in

Concepción over the past twenty-five years, involving about 30 to 40 active companies. These figures provide the first broad estimate of 21st-century theater locally produced and premiered in the city.

Keywords: Archive, theater, Concepción, cartography, regionalism.

ACTIVIDAD TEATRAL DESPUÉS DEL TUC

Con el fin de archivar el surgimiento y proliferación de la actividad teatral de los últimos 25 años en Concepción, es que primero debemos comprender qué ocurrió luego de que en 1973 y a raíz del golpe de Estado en Chile, el Teatro de la Universidad de Concepción (TUC) cesara permanentemente sus actividades. No se debe cometer el error de pensar que, entre este suceso y el surgimiento en 2024 de la nueva Escuela de Teatro de la Universidad de Concepción, no hubo formación y generaciones de teatristas. Lo cierto es que durante la dictadura y los años 90, la ausencia de formación profesional en la región del Biobío, obligó a que quien quisiera estudiar teatro tuviera que emigrar a la capital, lo que tuvo 2 consecuencias directas: 1) el debilitamiento del profesionalismo de las compañías penquistas y 2) la falta de recambios generacionales de artistas teatrales. Esto sin mencionar los intentos formativos de las compañías que resistieron en su labor teatral desde este período, como Teatro El Rostro, Teatro Caracol, entre otras.

Este proceso de «apagón cultural» y formativo teatral terminó 27 años después, el año 2000, cuando se crea la Escuela de Arte Dramático del Sur (2000-2006), primero como un diplomado en teatro por parte del Instituto Barros Arana. Si bien es cierto en los 90 hubo procesos formativos teatrales, ninguno era conducente a algún tipo de título formal. La Escuela de Arte Dramático del Sur fue la primera Escuela de teatro sistemática, desde el cierre del TUC, que logró articular a generaciones de teatristas que hasta hoy siguen en el medio penquista. Este hito tan importante es el punto de partida del Archivo Teatral Contemporáneo de Concepción.

LAS TRES ESCUELAS Y LAS DIEZ GENERACIONES

El 2001 la Escuela de Arte Dramático del Sur se extiende a la carrera profesional de teatro y la institución pasa a llamarse Instituto Valle Central, realizando sus funciones hasta el año 2006, con tres generaciones egresadas (2004/2005/2006) y permitiendo a toda una generación de artistas nacidos en los años 70 y 80 acceder a la técnica y el oficio con el grado de Actor o Actriz profesional. Es pertinente mencionar, a fin de realzar la importancia del artista por sobre el número, algunos nombres de sus egresados: Evelyn Pérez, Miguel Barra, Cristian Romero, Enzo Pulido, Cristian Beltrán, Óscar Sepúlveda, Ingrid Fierro, Alejandra Moffat, Cristina Gómez, Graciela Fuentes, Karen Guevara, Carmen Moya, Felipe Díaz, Leslie Sandoval, Leyla Selman, Cristian Fierro, Mauricio Agüero, Antonieta Inostroza, Rodrigo Osses, Nery Valenzuela, Freddy Flores, Pamela Martis, Maiza Czischske, Enzo Darcangeli, Bárbara Jarpa, entre otras y otros.

Casi paralelamente se creó la formación universitaria en la Escuela de Teatro de la Universidad del Desarrollo (2001-2009) la cual inicia actividades en la sede Barros Arana, en un establecimiento que antiguamente era una casa. Con cinco generaciones (2005/2006/2007/2008/2009) la escuela estuvo activa durante 8 años. El año 2008 egresan de la generación las actrices y actores: Carolina Henríquez, Jenifer Salas, Maira Perales, Patricia Cabrera, Raúl Pizarro, Orly Pradena, Francisca Díaz, Maricarmen Ramos, Daniela Ortiz, Cesar Melo, Blas Riquelme, María José Neira, Belén Riquelme, fundadores de la compañía de teatro La Otra Zapatilla, penúltima generación a la cual posteriormente se unen Monserrat Cifuentes, Óscar Cifuentes, Daniel Espinosa, Marco Ramírez y Natalia Ferreira, actores de la última generación, el año 2009. A la fecha la compañía, con 18 años de trayectoria ininterrumpida, y más de 70 mil espectadores, está compuesta por Maira Perales, Monserrat Cifuentes, Jenifer Salas, Carolina Henríquez, Patricia Cabrera, Oscar Cifuentes, Daniel Espinosa y Oscar Oviedo. Destacamos esta compañía, porque es gracias a su personalidad jurídica y Centro Cultural que el colectivo Cartografía Teatral puede realizar este archivo. Entre otros actores y actrices destacados de la Escuela de Teatro de la Universidad del Desarrollo podemos nombrar a Valentina Durán, Roxana Concha, Belén Mora, Cristóbal Troncoso, Constanza Sarkis, Sebastián Torres, Karen Mieres, Alexis Ulloa, Viviana Flores, Soraya Fuentes, Diego Navarrete, Sindy Cárdenas, Julián Hernández y Victoria Martínez.

La tercera escuela de teatro de la primera década de los 2000 fue la Escuela de Teatro Inacap, que no alcanzó a tener egresados en Concepción, pero sí dos generaciones que entraron y debieron finalizar estudios en Santiago y luego retornar a Concepción. De esta escuela destacan los actores y actrices: Carolina Aguilera, Julio Olave, Andrea Seguel, Carolina Jiménez, Patricio Gómez, Romina Torres, Karla Ortiz y Evelyn Garrido. En resumen, la primera década de los 2000 permitió egresar diez generaciones de teatristas, tres del Instituto Valle Central, cinco de la Universidad del Desarrollo y dos de Inacap.

GENEALOGÍA ACADÉMICA DE LOS DOCENTES

La Escuela Dramática del Sur y la Escuela de Teatro de la U. del Desarrollo compartieron muchos de sus docentes, ya que un gran número de ellos no vivía en Concepción, sino que viajaba de Santiago hasta la capital del Biobío para impartir clases. De ahí que aprovecharan de dar cátedras universitarias en ambas escuelas. Varios de estos docentes y artistas son hoy referentes del teatro chileno, a su vez estudiaron y ejercen docencia en destacadas escuelas de teatro como la Escuela de Teatro de la U. Católica y de la U. de Chile. Entre algunos de los docentes estuvieron Cristian Keim, Aranzazu Yankovic, Álvaro Viguera, Jesús Urqueta, Francisco Albornoz, Francisco Ossa, Marcelo Sánchez, Jimmy Dacaret, Andrés Céspedes, Paula Zúñiga, Pablo Striano y Juan Bennett (actuación); Adolfo Albornoz, Carlos Cea y Malcolm Leiva (dramaturgia / historia del teatro); Cristian Figueroa (dramaturgia); Juan Arévalo, Irina Saverskaia, Nelson Olate (voz); Igor Concha, Sherezade Perdomo (canto); Paola Aste, Cecilia Guevara (movimiento); Karin Wilkomirsky (percepción actoral); Laura de la Uz (comedia del arte); Mariela Raglianti (acrobacia); Andrés Gutiérrez (acrobacia/Butoh); Jaime Schneider (pantomima); Mariana Muñoz (circo teatro); Marcelo Parada (escenografía), entre otros. La matriz de la formación teatral penquista de los últimos 25 años fue una escuela con bases del teatro universitario capitalino.

EL CIERRE DE LAS ESCUELAS DE TEATRO

Las escuelas cerraron por varios motivos, siendo los principales: 1) la división de los estudiantes en diversas escuelas, y la falta de un plan de formación de nuevos públicos e interesados a largo plazo, lo que debilitó los proyectos financieramente en relación con la cantidad de estudiantes matriculados; 2) el alto valor en honorarios del cuerpo docente que debía viajar desde Santiago y 3) la rápida saturación del

campo laboral ante la falta de teatros, espacios culturales y ofertas laborales, sin un plan de gestión de base. Las generaciones educadas en estas tres escuelas conforman un universo de más de 50 trabajadores de las artes, de los cuales varios abandonaron la práctica ante la falta de empleabilidad en el sector cultural.

De aquellos que continuaron cultivando su técnica actoral, su práctica y oficio teatral, se conformaron la mayoría de las compañías de los últimos 25 años. Si bien algunas y algunos teatristas, por ejemplo Gisel Sparza, Manuel Loyola y Pablo Villablanca, directores de las destacadas compañías Teatro La Obra, Teatro Oráculo y Teatro de Masas respectivamente, no estudiaron teatro en Concepción, sí lo hicieron la gran mayoría de los actores de sus elencos.

LAS 10 GENERACIONES EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS DE TEATRO

De un universo de veinticinco compañías penquistas documentadas por el proyecto de Archivo Teatral de Concepción, quince de ellas tienen la dirección artística de egresados de las diez generaciones, y de las otras diez compañías, todas tienen integrantes que pertenecen a alguna de ellas. Por lo que la influencia de las tres escuelas de los años 2000 es preponderante. Las tres escuelas son directamente responsables del resurgimiento de un ecosistema teatral profesional en Concepción en el siglo XXI, a la altura de lo que fue el TUC. Aunque fue un proceso paulatino durante la primera década, la primera compañía que marca el inicio de este periodo fue Teatro Oráculo en marzo del año 2000. Su director, Manuel Loyola, había estudiado en el Club de Teatro de Fernando González en Santiago y vuelve a Concepción para dar partida a esta compañía ese mismo año con la obra *El Lazarillo* de Tormes. Por otro lado, luego de su egreso en 2005 de la Escuela Dramática del Sur, Leyla Selman y Cristian Fierro fundan Teatro Reconstrucción; lo mismo ocurrió con Roxana Concha y Valentina Durán que saliendo de la U. del Desarrollo fundan Teatr Hoy. Dos años después, en 2007, aun dentro de la Escuela de Teatro de la U. del Desarrollo, se funda La Otra Zapatilla con toda la generación 2008 en su tercer año de carrera. En 2010 nace La Perra Teatro, dirigida por Enzo D'arcangeli, montando textos de Gonzalo Rojas y Omar Lara, importantes figuras literarias de Concepción, compañía que luego pasaría a llamarse, en 2014, La Daniel López Company. En 2011 Miguel Barra, egresado de la primera generación de la Escuela del Valle Central, funda Teatro 1. En 2012 la compañía chilena-francesa

Teatro La Obra divide sus labores en Strollad La Obra, en Francia, y Gisel Sparza pasa a dirigir en Concepción Teatro La Obra. Destacamos estas siete compañías por ser parte de la primera de las tres secciones del archivo, y por ser las más prolíficas e influyentes. Ahora que hemos reconstruido el contexto y surgimiento del Teatro penquista de los últimos 25 años, podemos dar paso a comprender las problemáticas que fundan la necesidad de una cartografía teatral para Concepción.

REGIONALISMO CRÍTICO:

DE UN TEATRO COMPARADO A UNA CARTOGRAFÍA TEATRAL

La inexistencia de un Archivo Teatral Contemporáneo de Concepción comprende varias razones fundamentales: 1) la falta de prácticas y hábitos de registro por parte de los artistas escénicos de la ciudad (por ejemplo, solo tres compañías tienen una página web que funciona como repositorio: La Otra Zapatilla, Teatro La Obra, Teatro Oráculo); esto se explica porque en la formación de las y los teatristas no hubo un enfoque patrimonial sobre las artes escénicas; 2) la inexistencia de instituciones culturales que resguarden la práctica y saber teatral producido en la región, pues al cerrar las escuelas de teatro los años 2000, las instituciones que permanecieron se vinculaban a la práctica más como teatros o espacios de presentación de espectáculos; 3) la falta de presupuesto enfocado en investigación en la región del Biobío. Esta tercera razón se explica por el poco desarrollo de academia dedicada a la investigación, con proyectos asociados a la producción de nuevo conocimiento en el campo cultural, que según la política cultural del Biobío 2017-2022 publicada por el antiguo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, durante ese periodo solo correspondió al 3% del gasto en cultura en la región y la mayoría asociada a las artes visuales.

¿Cómo enfrentar entonces, desde la investigación archivística, tales problemáticas que son evidentemente provocadas por el centralismo de Chile? ¿Cómo exigirle al estado o las universidades que se hagan responsables de preservar los espectáculos que ocurren en la segunda ciudad más grande del país? ¿Qué perspectiva crítica puede ayudar a potenciar la investigación archivista de Concepción, desde su particularidad histórica y geográfica? ¿Cómo hacer un archivo desde la región o la provincia? La concentración de la Academia del Arte y el Teatro mayoritariamente en Santiago ha despojado a la práctica teatral penquista de una base o estudio de datos unificados sobre las estéticas,

poéticas y narrativas de sus creadores teatrales. Por eso, ese debe ser el primer objetivo del Archivo Teatral de Concepción, saber su propia forma y entender sus dimensiones. Surgen entonces algunas interrogantes fundamentales: ¿Cuántas obras ocurrieron en Concepción desde el 2000 al 2025? ¿Cien? ¿Mil? ¿Cuántas compañías crearon y estrenaron sus trabajos en la ciudad? ¿Diez, cincuenta o cien? Necesitamos saber de qué tamaño es la práctica teatral de los últimos 25 años.

El archivo teatral penquista se adhiere a un regionalismo crítico, que piensa las prácticas como mapas y no como estadísticas de calidad. Piensa el teatro como una expresión de la geografía y de sus habitantes, y de esa forma crea conocimiento que pueda sobreponerse al centralismo de las academias y sus registros y documentaciones, que en principio valoran siempre lo que está al centro o cerca de él. La academia documenta cerca de donde se estudia, y en ese sentido, el teatro de Concepción de los últimos 25 años siempre estuvo lejos de aquellos que tenían la práctica archivística desarrollada o de aquellos que persiguen documentar a actores, actrices y compañías de renombre y están muchas veces por ello en el centro del análisis y el registro. Sobre el regionalismo crítico, la teórica argentina Zulma Palermo (2011) lo define como una práctica:

El regionalismo crítico, como práctica comparatística decolonial, piensa cartografías otras, historias otras de las producciones culturales y literarias [teatrales] al desarticular las organizaciones jerárquicas y/o por áreas fijas desde una geopolítica anticentralista, atendiendo más bien a la pluriversalidad de sus formaciones interiores. (pp.128-129)

Es importante mencionar que el regionalismo crítico es el fundamento de la Literatura Comparada, que es el concepto en el que se basó el teórico teatral Jorge Dubatti para crear el Teatro Comparado, que en sus propias palabras es «una disciplina que estudia los fenómenos teatrales desde el punto de vista de su manifestación territorial (planeta, continente, país, área, región, ciudad, pueblo, barrio, etc.)» (2017, p. 4). Y dice también Dubatti que «La culminación del Teatro Comparado es... la elaboración de una Cartografía Teatral, mapas específicos del teatro, síntesis del pensamiento territorial sobre el teatro» (2017, p. 4). Por esta razón nuestro colectivo de archivo e investigación teórica

se llama Cartografía Teatral, porque queremos redescubrir y trazar los mapas teatrales de los últimos 25 años del Biobío. Estos mapas tienen información valiosa para las y los estudiantes y estudiosos del teatro de Concepción, y para todas las personas que quieran acercarse al desarrollo histórico y territorial de esta práctica que por esencia es evanescente.

ARTICULACIÓN DE INSTITUCIONES, INVESTIGADORES, COMPAÑÍAS Y OBRAS

La construcción de un archivo teatral del siglo XXI para la ciudad de Concepción ha requerido una articulación institucional y humana sin precedentes en la región en cuanto a investigación teatral. El proyecto se desarrolla en tres etapas y la primera de ellas fue adjudicada en 2025 a través del Fondo de Artes Escénicas, reuniendo al Colectivo de Investigación Cartografía Teatral, en colaboración con el Centro Cultural La Otra Zapatilla, con la difusión de la Escuela de Teatro de la Universidad de Concepción, la Escuela de Teatro de Los Ángeles, SIDARTE Biobío, y el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y a ello se suman las ocho compañías que entregaron su beneplácito para el proceso de registro y documentación: Teatro Oráculo, La Otra Zapatilla, Teatro Reconstrucción, TeatrHoy, Teatro de Masas, Teatro 1, Daniel López Company y Teatro La Obra; y esperamos que este año con la adjudicación de la segunda parte podamos incluir otras dieciséis Compañías que ya también han firmado su compromiso —como también en el área de difusión— al diplomado de pedagogía teatral de la U. Católica de la Santísima Concepción y al Teatro Biobío por medio de sus instalaciones y visitas guiadas. En cuanto al equipo de investigadores de Cartografía Teatral, es constituido por Jenifer Salas, actriz y directora del área de investigación de La Otra Zapatilla, Carlos Soto, actor y presidente de SIDARTE Biobío, y Camila Contreras, profesora de la Escuela de Teatro U. de Concepción y también investigadora del grupo de investigación teatral Lenguajes Escénicos, dirigido por la doctora Patricia Henríquez. Además de Nora Fuentealba, como asesora de investigación, también actriz, y creadora de los archivos teatrales de Concepción en Dictadura.

La investigación se sustenta en un primer catastro del ecosistema teatral de Concepción, que nomina veinticinco compañías y más de doscientas veinte obras, y que corresponde al universo de investigación de la primera y segunda parte del proyecto. La triangulación de fuentes fue necesaria para dar certeza y validez de que la muestra contenida en esta documentación era efectivamente correcta, y se basa en 1)

la información recopilada por el Sidarte Biobío en sus catastros de compañías y teatristas, 2) la revisión de las carteleras históricas de las salas de teatro de Concepción desde 2000 al 2025 y 3) el testimonio de teatristas que han vivido ese periodo y que conocen en profundidad a sus pares y colegas.

COMPañÍA	OBRAS	COMPañÍA	OBRAS
La Otra Zapatilla	32	L'Aristotelia Chilensis	5
La Gaviota Podcast	2	Teatro de Masas	5
Teatro Reconstrucción	34	Microbia	10
La Fanfarrona	8	La Intrusa	4
Teatro Oráculo	11	Teatro La Pendiente	2
Teatro Resistencia	2	Borondongo	5
Teatro 1	8	La Noble Compañía	6
Teatro La Compota	7	Teatro Valle Nonguen	9
Teatro La Obra	10	Cuchitril	4
Por el bien de Diógenes	2	El Sastre	6
Teatrhyo	9	Práctica Escénica	10
El Retorno Biobío	6	Teatro el Rostro	17
La Daniel López Company	7		

TABLA 1.
Compañías de teatro
en relación a las obras
producidas.

Algunas de estas cuantificaciones pueden sufrir modificaciones, agregando o restando una que otra obra que el autor considera de la compañía o no, además de que también se consideran obras que muchas veces fueron creadas bajo otra compañía, pero que la compañía nominada en esta lista es la heredera o actual referencia de la agrupación. Con todas esas consideraciones podemos dar un total de doscientas veintiuna obras teatrales verificadas, creadas y estrenadas en Concepción entre 2000 y 2025.

PROYECCIONES Y CERTEZAS:

ESTADÍSTICAS DEL TEATRO PENQUISTA DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS

Con estos datos, podemos hacer una proyección de lo que será el Archivo en su forma íntegra, que incluirá en una tercera parte a los trabajos que son un poco más difíciles de nominar, como aquellas obras que no se hicieron al alero de una compañía, sino que funcionaron como proyectos independientes conducentes a estrenos, pero sin nunca

reconocerse como compañía, o como también compañías que solo tuvieron un proyecto u obras profesionales que se hicieron bajo instituciones privadas y públicas como Teatro Biobío, Artistas del Acero o al alero de Universidades como la Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de Concepción o la Universidad del Biobío. Además, también se debe incluir obras que surgen en contextos muy particulares, como fondos específicos o conmemoraciones como el Bicentenario, entre otras efemérides.

Se estima que, en estos últimos 25 años, se han realizado unas doscientas cincuenta a trescientas obras de teatro profesional en Concepción, que fueron creadas y estrenadas en la ciudad por sus artistas teatrales locales. Como también podemos decir que hay entre treinta y cuarenta compañías de teatro profesional. La mayoría de los colectivos y agrupaciones participa de la endogamia penquista teatral, que hace que casi ningún integrante de las compañías documentadas trabaje solo con una compañía. Asimismo, se constata que la mayoría de las agrupaciones y creadores provienen o se vinculan a las tres principales escuelas de formación teatral de la región en los años 2000, lo que reafirma el papel de estas instituciones como casa cuna del teatro profesional de Concepción. Con respecto al proyecto «Archivo Teatral Chileno: Concepción 25 años», esperamos que, de ser adjudicadas todas sus etapas por medio del Fondo de Artes Escénicas en su línea de investigación, pueda estar finalizado y disponible en su totalidad en el primer semestre de 2028.

REFERENCIAS

- Palermo, Z. (2011). ¿Por qué vincular la Literatura Comparada con la Interculturalidad?, en Adriana Crolla (comp.). *Lindes actuales de la Literatura Comparada*. Universidad Nacional del Litoral, (pp.126-136). Ediciones Especiales.
- Dubatti, J. (2017). *Teatro Comparado y territorialidad: caminos de innovación en la Teatrológica Argentina*, I Jornadas de Investigación del Instituto de Artes del Espectáculo. Actas.
- Consejo de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio. (2017). *Política Cultural Regional del Biobío 2017-2022*.

Recepción: 03/11/2025

Aceptación: 24/11/2025

Cómo citar este

artículo: Salas, J., Soto, C., Contreras, C. (2025). Archivo de teatro chileno: Concepción (2000–2025): hacia una cartografía teatral regionalista. *Teatro*, (14), 123-132.