

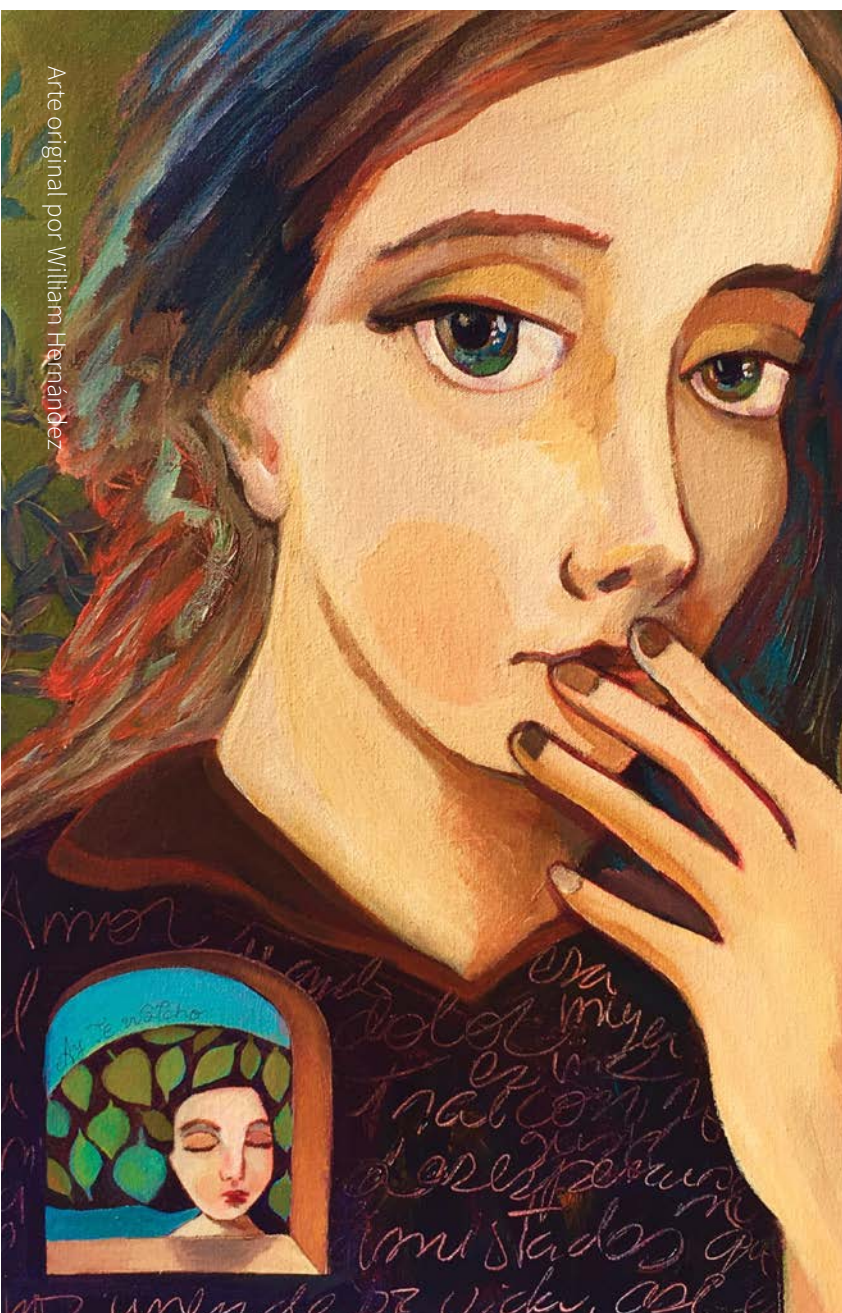
Foto por Russell J. Young

Lydia

Guía de estudio

Estreno del
pacífico noroeste

Lydia

escrita por Octavio Solís
dirigida por Kinán Valdez

Ganadora del Denver Post Ovation Award, 2008

Ganadora del Henry Award a mejor producción,
2008

Nominada a Outstanding New Play en los premios
GLAAD Award for Outstanding Los Angeles
Theater, 2010

Contada en los años 70 en la frontera entre los Estados Unidos y México, en Texas, *Lydia* es una obra intensa, poética y mágica. La familia Flores recibe a Lydia, una empleada indocumentada, en su hogar en El Paso para que cuide de su hija Ceci, quién quedó discapacitada en un trágico accidente de carro justo el día antes de su Quinceañera. La conexión ente la niña y Lydia es inmediata y se podría decir que hasta un poco milagrosa, y termina embarcando a la familia en una travesía misteriosa y sorprendente con interesantes descubrimientos. *Lydia* es un retrato profundamente emotivo e inquebrantable de una familia atrapada en una red de secretos oscuros. La obra contiene lenguaje fuerte y desnudez.

“Una tragedia extraordinaria y perfectamente trabajada de forma que nos seduce y nos tienta con sus ritmos pulsantes y su lenguaje estimulante hasta dejarnos bajo su hechizante poder.”
—Denver Post

“Refrescante, penetrante, y a veces lleno de felicidad.”—The New York Times

“[Octavio Solís] demanda nuestra atención con su mezcla, al estilo del jazz, de spanglish, poesía, canciones populares, realismo mágico y entendimiento emocional.”—Variety

Cultura fronteriza

por Ariadne Wolf, traducción por Marlon Jiménez Oviedo

La cultura en la frontera entre los Estados Unidos y México ofrece una única perspectiva de la vida en los Estados Unidos. La gran incidencia de familias latinas se caracteriza por su cultura de estrecha unión y presenta la oportunidad de integrar a la cultura latina en una vida nueva en los Estados Unidos. Por ejemplo, el lenguaje común de muchos y muchas escritores y escritoras latinas se ve marcado por palabras en español, tal como lo es el estilo lingüístico de esta zona. Este lenguaje combinado e híbrido refleja los esfuerzos de combinar la cultura mexicana con el estilo de vida de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, estos pueblos mantienen altos niveles de racismo contra las familias latinas. Muchos y muchas escritores y escritoras latinas, incluyendo Gloria Anzualda, se han dedicado a escribir acerca de la frontera como un sitio de crecimiento y represión. La frontera representa un sitio donde la identidad latina enfrenta desafíos y también dónde fortalece sus influencias.

Trabajadores indocumentados/ inmigración “ilegal”

Mientras que el presidente Trump describe el aumento en inmigración de México a los Estados Unidos como una crisis, esta retórica ignora la realidad de las personas que viven en la frontera, en el lado de México. Las personas que intentan emigrar a los Estados Unidos generalmente huyen de situaciones de pobreza extrema, corrupción del estado y violencia. Aunque a menudo se les llama inmigrantes ilegales en los medios de comunicación y a boca de políticos conservadores, el término correcto y respetuoso para las personas que cruzan la frontera sin tener permiso legal es trabajador indocumentado, o simplemente persona indocumentada. De hecho, muchas de estas personas son niños y niñas. El New York Times reportó en el 2014, en un artículo titulado “Children at the Border”, que 68 000 niños y niñas fueron apresados cruzando la frontera de los Estados Unidos, $\frac{1}{4}$ de estos niños eran mexicanos. Aunque los niños y niñas de Centroamérica que se encuentran en esta situación no pueden ser deportados inmediatamente debido a los estatutos en contra del tráfico humano, los que provienen de México sí pueden serlo y generalmente son deportados inmediatamente. La pobreza y otros factores que hacen que estos individuos se vean tan desesperados como para arriesgarse a ser abusados, violados y hasta asesinados mientras buscan una vida en los Estados Unidos han sido creados, en parte, por las políticas estadounidenses que tienden a explotar personas en países en vías de desarrollo. Así que los Estados Unidos es parcialmente responsable por la desesperación económica que alimenta a la inmigración “ilegal”. La NBC reportó en el 2016, en un artículo titulado, “Separated By the Border, These Families Waited Years For A Hug” que los Estados Unidos han deportado a más de 2.8 millones de personas desde el 2008.

Una vez en los Estados Unidos, aquellas personas que han emigrado exitosamente se enfrentan a la constante incertidumbre y terror. Estas deben intentar construir una vida sin poder tener licencias de conducir, pasaportes, y otros tipo de papeles necesarios para poder aplicar a la mayoría de trabajos, para sacar algún préstamo o hasta para abrir una cuenta de banco. Los trabajos a los que estas personas pueden acceder generalmente no proveen seguros médicos, seguridad laboral o protecciones durante horas de trabajo. Muchas personas que emigran a los Estados Unidos son padres en busca de formas para obtener seguridad financiera para sus familias. Por eso, cualquier obstáculo adicional tiene un gran precio no solo en sus vidas, sino también en las vidas de sus hijas e hijos.

Sin embargo, uno de los aspectos más impactantes personalmente del ser un inmigrante indocumentado es el no poder comunicarse con familiares de cara a cara por años, a veces por décadas. El Border Network para los Derechos Humanos ha respondido con su campaña #HugsNotWalls, la cual en el 2016 permitió, con mucho éxito, que familias se pudieran reunir en la frontera. Gracias a esta organización, parientes en México y los Estados Unidos pudieron reunirse desde lados opuestos del Río Grande, y verse, algunos por primera vez en décadas. Los residentes de los Estados Unidos se vistieron de azul, y los residentes de México se vistieron de blanco. Más de mil personas participaron en el evento. Luego, estas personas tuvieron 3 minutos para abrazar a sus parientes a la orilla del río.

Foto por Chris Vreeland

Expliquemos Quinceañeras

por Ariadne Wolf, traducción por Marlon Jiménez Oviedo

Puesto de forma muy simple, una quinceañera marca la transición de una niña a mujer. Aunque tradicionalmente este ritual se daba como preparación para que las jóvenes adquirieran las responsabilidades de una esposa o una monja, hoy en día esta tradición ha tomado una variedad de formas en las sociedades de latinoamérica. Muchas familias latinas mantienen sus costumbres después de emigrar, la celebración de quinceañeras es una de las formas en que estas mantienen viva su riqueza cultural. Por eso hoy en día, se le llama quinceañera a la celebración más que a la joven misma.

En una quinceañera mexicana tradicional las chicas y chicos bailan bailes tradicionales con la joven siendo celebrada. Ella es escoltada por un joven, y la comunidad le trae regalos. A veces, esta celebración trae consigo algunos privilegios para las chicas, los cuales varían dependiendo de las costumbres de cada cultura, pero generalmente suelen incluir el uso de maquillaje o tacones altos. Aunque las celebraciones más elaboradas originalmente eran sólo para familias de mucho

dinero, la tradición se ha expandido. Las familias que pertenecen a la Iglesia católica también incorporan elementos religiosos. La joven se viste con un vestido fino, y sus padrinos le regalan joyas. La familia va a misa, y luego la joven celebrada deja un buqué de flores para la Virgen de Guadalupe.

Más que nada, una quinceañera es una forma de celebrar y expresar honor para las jóvenes y sus familias. Los padrinos y los padres todos tienen roles importantes en el evento. Es un traspaso de las responsabilidades de la adultez además de una forma de reconocer el logro de haberse convertido en una mujer con gracia y dignidad. También incluye un hermoso pastel diseñado para combinar con el vestido de la muchacha, y generalmente el evento dura seis horas, e incluye una cena formal además de grandes brindis y otras costumbres. Es una ocasión de gran alegría, además de un poderoso recordatorio de los logros de un joven por haber pasado su adolescencia con espíritu y gracia. Pero sobre todo, es una celebración donde toda la comunidad se reúne para compartir alegría, honrar su riqueza cultural y reconectar unos con otros.

Foto por Andrenna Moya

Lotería

La lotería es el juego mexicano por antonomasia, también conocido como bingo mexicano. La lotería usa una baraja de imágenes en cartas, y la persona que canta utiliza un poema corto, o una frase en lugar del nombre de la carta. Las fichas, usualmente granos de maíz o frijoles, se colocan en la tabla o cartón, y la primera persona en completar algún patrón o forma específica gana. Tradicionalmente, hay 54 tablas de lotería con sus números correspondientes.

Realismo Mágico

El realismo mágico es una forma de contar historias típicamente asociada con escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez e Isabel Allende. Generalmente se usa para describir ficción e historias narrativas. Específicamente, este estilo de escritura conecta al mundo ordinario con lo espiritual haciéndonos sentir cosas de forma fuerte e inmediata. Al contrario de la fantasía, el realismo mágico coloca a lo extraño y fantástico en el mundo del día a día en lugar de cambiar las reglas del mundo para incorporar los elementos mágicos. La presencia de este elemento en la narrativa latina se puede atribuir a la profunda influencia que los cuentos tradicionales y la mitología han tenido en el desarrollo de las creencias y prácticas latinas. Usualmente, el realismo mágico es usado para exponer elementos mágicos y espirituales en el mundo real. Se puede decir que demuestra la capacidad de reconocer las conexiones entre la realidad y la anormalidad, para reusarse a desconectarse de una perspectiva mitológica que solo busca un punto de vista occidental tradicional, el cual está limitado por la búsqueda de lo banal y científico.

Discussion Questions

1. ¿Por qué crees que Solís incorpora elementos característicos del realismo mágico?
2. ¿Cómo crees que el hecho de que Solís sea un mexicano estadounidense impacta su escritura?
3. ¿Qué perspectiva de la cultura latina es expresada o explorada en esta obra?
4. ¿Cuál es el papel de Lydia en esta obra? ¿Es la protagonista? ¿Qué les da ella al resto de personajes que estos no tienen? ¿Por qué es ella la persona más apta para darles eso que no tienen?
5. ¿Crees que el vivir una tragedia le puede abrir la mente a una persona para que acepte y hasta reciba de buena forma la posible existencia de la magia?
6. ¿Cuáles son algunas de las dificultades a las que se enfrentan las personas inmigrantes de México y latinoamérica en los Estados Unidos?
7. ¿Qué motiva a las personas a intentar cruzar la frontera, a pesar de todas las dificultades?
8. ¿Por qué crees que inmigrantes de latinoamérica luchan fuertemente para mantener su herencia cultural?
9. ¿Cuáles son algunas de las actitudes con las que las y los ciudadanos estadounidenses tratan a inmigrantes indocumentados?
10. ¿Crees que las preocupaciones acerca de la frontera constituyen una "crisis"? Si no, ¿por qué crees que los y las políticos y medios de comunicación se refieren a las situación de esta forma? ¿Qué solución propones?

Para más información visite:

The Quinceañera Tradition <http://www.quinceanera-boutique.com/quinceaneratradition.htm>

The Quinceañera Celebration <http://www.learnnc.org/lp/editions/chngmexico/218>

History of La Lotería <http://www.teresavillegas.com/history-of-la-loteria/>

Octavio Solís <http://www.octavioSolís.net/>

Octavio Solís

Octavio Solís es un dramaturgo y un director latino de renombre, el cual ha creado más de 25 obras de teatro. Él se ha ganado una variedad de premios y becas, y su trabajo ha sido presentado extensamente. Aunque inicialmente estaba considerando una carrera en la actuación, Solís decidió cambiar de profesión mientras actuaba en *Native Speech*, en Dallas, Texas. Solís combina sus experiencias de la cultura latina en los Estados Unidos con una penetrante conciencia de las problemáticas que afectan a las vidas de las comunidades latinas en la frontera, basándose en los años que vivió en la frontera de México y Texas. Solís explora límites y fronteras en su trabajo, enfocándose en familias en crisis y en el impacto de separar a individuos de sus lazos culturales y su tierra natal. Sin embargo, el trabajo de Solís también expone muy claramente las conexiones entre lo sagrado y lo cotidiano, usando el lenguaje poético para invocar magia, anhelos, misterio y tristeza. A pesar de que Solís a menudo incorpora temáticas sombrías, pesadas y serias, sus personajes y su trabajo siempre están llenas de amor.

A few questions for Octavio Solís

por Cambria Herrera, traducción por Marlon Jiménez Oviedo

¿Qué estaba pasando en su vida en el 2008 que lo hizo escribir esta obra?

La obra fue comisionada por The Denver Center en el 2007. Yo estaba conectado con varios teatros en aquel tiempo y estaba trabajando en *Lydia* y en una adaptación de *Don Quijote* al mismo tiempo.

Yo empecé a escribir *Lydia* en diciembre del 2007 y me di a mí mismo la tarea de escribir cinco páginas por día. Ni más, ni menos. Si escribía siete páginas en un día, no podía hacer trampa y escribir solo tres el siguiente día. En dos semanas, ya tenía más de 70 páginas. Me di unos días feriados para navidad, pero el 26 retomé la escritura. Y la terminé pronto después del año nuevo. En febrero yo entregé personalmente *Lydia* a Bruce Sevy en el Denver Center y les encantó la obra. Me dieron un taller para la obra ese mismo verano en Steamboat Springs, Colorado. Fue una decisión muy fácil el

escoger a Juliette Carrillo para dirigir el taller y la primera producción en el Denver Center. Allí fue que la mayoría del elenco para la producción fue seleccionada. Fue un elenco maravilloso y muy unido.

¿Por qué decidiste que *Lydia* tomaría lugar en la década de los 70?

Porque esa fue la época donde yo pasé de niño a adulto. Nuestros primeros trabajos de importancia a menudo son una reflexión de nuestros años de formación. Los años entre la edad de los 14 y los 16 son cuando aprendemos como funciona el mundo realmente.

¿Cuánto de esta historia viene de sus experiencias en El Paso?

La obra no se trata de mi familia, pero es acerca de aspectos de mi vida cuando estaba creciendo. Los aspectos de mi vida que son comunes en muchas

de las familias latinas. Recientemente fui a El Paso donde había una producción de *Lydia* en una escuela local. La escuela montó una lectura de la obra para algunos de mis amigos y yo, y las amistades que estuvieron presente dijeron: "constaste nuestras historias." Los temas de la obra fueron recibidos de forma muy personal y les hizo recordar sus pasados inmediatamente. Yo me dije a mí mismo que era un éxito, la historia era realmente universal. Y por supuesto, la única forma de hacer una obra universal es haciendo que trate de algo específico.

¿Tienes algún comentario acerca del lugar de esta obra en relación con el tema de la inmigración, en especial en el clima político actual?

Hoy en día hay mucha hablada a nivel nacional acerca de la inmigración. En El Paso, siempre ha sido así, sólo que ahora es parte de una conversación a escala nacional. Nosotros siempre

tuvimos que lidiar con el hecho de que la policía fronteriza iba a estar rondando cerca de cada dos horas. Siempre iba a haber alguien tratando de cruzar a este lado. Siempre ha sido parte de mi consciencia.

¿En tus propias palabras, cómo representa Ceci la vida de una joven con daño cerebral?

Una vez vi un documental acerca de trauma cerebral severo, específicamente acerca de las personas que cuidan y que tratan a los pacientes en los hospitales y en sus casas: los padres, los hermanos, y las hermanas. Relamente capturaron que tan difícil es y los ajustes familiares que hay que hacer, pero sin poder comunicarse. Y tan pronto como lo vi, supe que debía contar esa historia.

Lydia originalmente iba a ser mi primer drama de cocina, con puro realismo. Luego me di cuenta que no podía meterme en la cabeza de esta niña. Me inspiré en una de las novelas de Faulkner, donde hay una niña que apenas es que puede conectar dos pensamientos, pero dentro de su cabeza, ellas es tan elocuente como cualquier poeta en el mundo. En nuestra consciencia tenemos acceso a todas las palabras para la expresión máxima de lo que sea que necesitamos. Así que pensé, ¿qué pasaría si no pudiera expresarle nada a su familia, pero sí pudiera expresarse en frente del público? Desde ese momento, el mundo de la obra cambió y dejó de ser un drama de cocina. Algo tremendo se rompió y nunca volvió a ser lo mismo.

¿Hay algo más que le gustaría decir acerca de la obra?

Todavía me sigue hablando. Una obra de calidad siempre le seguirá hablando al autor. Cuando un elenco ensaya una obra y se la aprende, el elenco también memoriza, naturalmente, el guión invisible. Cuando yo la veo, ese es el guión que continuamente me dice cosas. Y nos transporta; continúa viviendo.

Foto por Russell J. Young

Lydia

escrita por Octavio Solís
dirigida por Kinán Valdez

Del 16 de marzo al 8 de abril del 2017

De jueves a sábado a las 7:30 PM

Domingo a las 2:00 PM

Milagro Theatre | 525 SE Stark Street, Portland

Precio inicial de las entradas \$27

Tenemos descuentos para estudiantes,
adultos mayores y veteranos

Para compras en grupo, contacte a
Cambria Herrera al 503-236-7253 x 117

Preestreno: jueves 16 de marzo a las 7:30 PM

Estreno: viernes 17 de marzo a las 7:30 PM

La destacada organización de arte y cultura latina del Pacífico Noroeste

Correo: 425 SE 6th Avenue, Portland OR 97214

503-236-7253 / www.milagro.org

Desde el año 1985, Miracle Theatre Group se ha dedicado a brindar vibrante teatro latino a la comunidad del noroeste y más allá. Aparte de las giras nacionales, Milagro provee un hogar para el arte y la cultura de latinoamerica en el Centro Milagro, donde enriquecemos la comunidad local al compartir la diversidad de la cultura latina, por medio de una gran variedad de programas educativos y de compromiso con la comunidad. Para más información, visite nuestra página www.milagro.org o llame al 503-236-7253.