

**WOMEN PLAYWRIGHTS INTERNATIONAL CONFERENCE, WPIC
2012 ESTOKHOLM, SWEDEN.**

The Olive
Sally Campusano Torres
CHILE

Traducción: Daniel González Muniz.

The Olive

Extract.

The story takes place in a bar of a forgotten town in southern Chile.

Inhabited only by hopelessness.

Frustration lives within those who visit the place.

Scene 1

(Everyone is at the bar "The Olive" – Except for Sonia – under a maddening calm, Aurelia walks through the unpaid tables collecting the coins and bills left.)

Pedro: *¿Have you realized that this town is as north as it is south, all at the same time like floating in the air?*

Right in the middle it has an earth square, wooden benches with broken backs and giant trees crying disgrace and forgetfulness. In one corner a metal sign with the name of our town.

Around the square:

The one police headquarter where city cops who have fucked up end up working at.

People walking in circles at 5 pm, having their ice creams, watching their children on their toy cars with pedals. Rusted, worn and filthy cans...

The post office, the beauty salon with the faded old Wellapoon Model's photo, the bakery and next to it a small dusty bazaar with chinese toys hanging from the ceiling.

There is also a chapel that no one visits anymore, a graveyard decorated with plastic flowers and some street dogs that nobody feeds, therefore they have turned into a dangerous and ticked pack of dogs that everyone avoids.

There's a spot where the few buses that enter into town stop, no need for a terminal station since most of them just pass by and drop you in the highway.

By the end, in the side street, between the blackberries, you can see the abandoned train station. That's the place where junkies go do their thing.

From the end of that same side street you can feel the smell of sea, of a poor and dirty creek, with an abandoned concrete dock, feathers in the sand and dirt returned by sea.

The rest are only houses without yards, supported by discolored wet woods, and some smaller business whose owners open more by custom than by real money gain: Ana keeps selling wool and candles, Mister José Glass and blowers...

And at the other corner, there's always a place like this, where all the ...losers have ended up. Those would be us.

Some days I watch you from the square, sitting on the benches, holding my guitar. Some noons I laugh...

Everyone is leaving: Huenchumilla's family yesterday. Chambla's family last week and Barrientos' last month... if we keep like this we are son going to turn into a ghost town.

(Long silence)

¡Ah, virgin of Carmen!

**CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DRAMATURGIA FEMENINA, WPIC
2012 ESTOCOLMO, SUECIA.**

El Olivo
Sally Campusano Torres
CHILE

Extracto.

(Todos están en el bar "El Olivo"- menos Sonia- sumidos en una calma desesperante, Aurelia se pasea por las mesas cobrando las cuentas pendientes)

Pedro: *¿Se han dado cuenta que este pueblo está al norte y al sur al mismo tiempo como flotando en el aire?*

Justo al medio tiene una plaza de tierra, bancos de madera con los respaldos quebrados y árboles gigantes que lloran la desgracia y el olvido. En un esquina un letrero metálico que dice el nombre del pueblo.

Alrededor de la plaza:

El único retén donde han venido a parar los pacos castigados que se mandan condoros en la ciudad.

La gente que da vueltas en círculos a las 5 de la tarde, tomando helado, subiendo a los cabros chicos a los autos a pedales. Latas oxidadas, gastadas, cochinas.

El correo, la peluquería con la foto desteñida de una modelo de Wellapoon, la panadería y al lado un pequeño bazar polvoriento con juguetes chinos colgando del techo.

También hay una capilla que ya nadie visita. Y un cementerio adornado con flores plásticas. Y unos perros vagos a los que ya nadie alimenta, por lo mismo se han transformado en una jauría garrapata y peligrosa a la que todos esquivan.

Hay una parte en donde paran los pocos buses que entran, no hay necesidad de terminal porque la mayoría te dejan en la carretera.

Al fondo, por la calle del costado, entre las zarzamoras, se divisa la estación de trenes abandonada. Ahí se meten los volados.

Desde el fondo de la misma calle, se siente el olor a mar, a caleta pobre y sucia, con el muelle de concreto abandonado, con plumas en la arena, con mugre devuelta por el mar.

El resto son puras casas sin jardines, sostenidas por maderas descoloridas y húmedas, además de otros negocios más chicos que sus dueños abren más por costumbre que por ganancia: la Ana sigue vendiendo lanas y velas, don José que vende vidrios y sopladores...

Y en la otra esquina siempre un lugar como éste, donde hemos venido a parar todos los... fracasados, Nosotros po`.

Hay días en que los miro sentado desde la plaza con la guitarra en la mano. Hay tardes que me río...

Se están yendo todos: ayer fueron los Huenchumilla, la semana pasada fueron los Chamblas, y el mes pasado los Barrientos... si seguimos así, nos vamos a convertir en un pueblo fantasma.

(Largo silencio)

¡Ay, virgencita del Carmen!

The Olive, Theatre and me

The Olive is the Proletarian Child theatre company's last theatre professional production. Proletarian Child Theatre was founded in 2005 as an investigation and artistic creation core to Luis Guenel, Francisco Medina, Catalina Devia and me, the ones who decided to turn this Project into a living art piece able to contain our interests and aspirations.

The name of the group was chosen because of argentinian Osvaldo Lamborghini's homonymous story (1973), where through a raw and synthetic narration a boy's misery and his impossibility of breaking with poverty and discrimination are told. Therefore, the story, has the essence of topics and concerns that the group was expecting to work with and has been the base of an investigation centered in the search of social invoices to reveal marginalized people identities (In wide meanings), and that, taken to scene, can turn into a space of joy since they become recognizable places for analysis to audience.

From this floor as our territory, memory, genre, social classes, popular concepts and identity, Proletarian Child Theater has created and produced in its 6 years the plays "Hambre" (Hunger), "Temporal" (Storm) and "The Olive", in wich connoted local actors have participated, and where the Group has generated and developed a particular own scenic language.

"Hambre"(Hunger - 2006) a rereading of the book "The vigilants" written by chilean author Diamela Eltit, based on street and homeless marginality.

"Temporal" (2008) a free version of Tennessee Williams' The Glass Menagerie, takes into scene the troubled life of subsistence and appearance of the middle class.

"The Olive" (2009), first original dramaturgy, centered in marginality at inhabited territory: a human Group in a southern Chile's bar without longings and hope, living life to a play marked by nostalgia and grief.

This is the way our group has become in one of the axes of all my work as a creator, as an actress, producer and playwright.

Another cornerstone of my work has been the pursuit of cultural access' democratization, based on the precept that art is one of the engines of social development. Therefore i participated in 2008 as co-creator of "Festival de artes escénicas Cielos del Infinito" (Performing arts festival Infinite skies) in Chilean Patagonia. This event has become a new cultural platform in the South of the World and Latin América.

It has achieved an audience of 12 thousand viewers during each edition at a place with no cultural infrastructure and where hard access, long distances and inclement weather at all times can boycott the initiatives at any time; but thanks to a serious and open willing to new alliances' work with many institutions in Chile and the world, has consolidated as a new territory for culture's exhibition, distribution and promotion.

El Olivo, el teatro y yo

El Olivo se constituye en el tercer trabajo profesional de la compañía Teatro Niño Proletario.

Teatro Niño Proletario nació el año 2005 como un núcleo de investigación y creación artística para Luis Guenel, Francisco Medina, Catalina Devia y yo, quienes decidimos dar vida a un proyecto que albergara nuestros intereses intereses y aspiraciones.

El nombre de la agrupación fue escogido en alusión al cuento homónimo del escritor argentino Osvaldo Lamborghini (1973), quien a través de un relato crudo y sintético narra la vida de miseria de un niño y su imposibilidad de romper con el círculo de la pobreza y la discriminación.

El cuento, por tanto, tiene la esencia de las temáticas y preocupaciones que la compañía esperaba trabajar y que ha sido la base de una investigación centrada en la búsqueda de fracturas sociales que revelen la identidad de los marginados (en el más amplio de los significados) y que, llevadas al escenario, se transformen en espacio de goce en cuanto se convierten en lugares de reconocimiento y análisis para el espectador.

A partir de temáticas como el territorio, la memoria, el género, las clases sociales, lo popular y lo identitario, Teatro Niño Proletario en sus 6 años de vida ha llevado a escena las obras "HAMBRE", "Temporal" y "El Olivo", en las cuales han participado destacados actores nacionales y en donde el grupo ha generado y desarrollado un lenguaje propio y particular.

"Hambre"(2006) una relectura del libro "Los Vigilantes" de la escritora chilena Diamela Eltit, basada en la marginalidad de la calle y sus vagabundos.

"Temporal" (2008) una versión libre de la obra "El Zoo de Cristal" de Tennessee Williams, lleva a escena la agobiada vida de subsistencia y apariencias de la clase media.

"El Olivo" (2009), primer trabajo con dramaturgia original, centrado en la marginalidad a partir del territorio que se habita: un grupo de personas en un bar del sur de Chile que han perdido sus anhelos y esperanzas dan vida a una obra marcada por la nostalgia, la celebración vacía y el desconsuelo.

De ésta forma la compañía se ha convertido en uno de los ejes de mi todo mi trabajo como creadora, tanto como actriz, productora y dramaturga.

Chile and the margin

This way, the two projects that have guided my professional life have responded to the need to construct, collaborate and spread culture, identity and memory of my country.

Chile, a long and thin country located at the south of the World, protected by the Majestic range of Los Andes and permanently watched by the deepness of Pacific Ocean.

Chile : carries the load in recent history one of the largest and most terrible dictatorships (1973-1989), that not only left thousands of deads and missing human lives, but also a deep mark in Chilean's lifestyle and personality.

Pre-dictatorship's Chilean society, had the hope of a system with bigger opportunities and social justice, these were part of the social fight flag in those days for most of our society. Presidential elections came after with the new voted leader Salvador Allende as president of socialism in freedom as motto, generating a class fight that degenerated into a coup d'état that opened the gates of one of the darkest periods of world's human rights history with Augusto Pinochet's regime.

All this social changes in Chile that, more or less, suffered other countries in Southamerica, triggered a new picture about the functioning and structuring of the territory, the meaning of democracy, people and economy system. We became a vigorous country, with one of the most solid economies Worldwide, but with all of first world's affections.

A new way of relating with progress was established, Money, market and development were positioned as the new values of society, regardless the hundreds of Chileans remaining behind, unable to understand this new way of living life, refolded, stuck at Chilean's margin.

A new lifestyle installed my generation at the abyss easily accessing causes, opportunities, indebtedness, fictitious pleasure, the low density of reflection.

Many jumped on the "black car of happiness" as Chilean playwright Juan Radrigan would say. Others, immersed and obsessed with the space between what is and what is not, a limited space, a fracture held by a precarious balance where different lifestyles can remain, a kind of place of unconscious resistance, living just because ones who inhabit it only search the formulas to carry a reality not related to reality of majorities, not dialoguing with the official and established "reality".

That is the place where I set my professional development from, a place with pieces of memory and identity, places where you do not get opportunities or hope.

El otro eje fundamental de mi labor ha sido la búsqueda de la democratización de los accesos culturales basada en el precepto de que el arte es un motor de desarrollo social, para lo cual participé como co- creadora del "Festival de artes escénicas Cielos del Infinito" el cual se realiza desde el año 2008 en la Patagonia chilena y el cual, se ha convertido en una nueva plataforma cultural al sur del mundo y para América Latina.

Un evento que ha logrado crear una audiencia de 12 mil espectadores al año en una región en donde no existe ninguna infraestructura cultural y en donde los difíciles accesos, las largas distancias y las inclemencias climáticas boicotean a cada momento las iniciativas; pero que gracias a un trabajo serio y abierto a la generación de alianzas con diversas instituciones en Chile y el mundo ha logrado consolidarse con un nuevo territorio de difusión, distribución y promoción cultural.

Chile y el margen

De ésta manera, los dos proyectos que han guiado mi vida profesional han respondido a la necesidad de construir, colaborar y difundir la cultura, la identidad y la memoria en mi país.

Chile, un país largo y angosto ubicado al sur del mundo, al oeste de la América del sur, protegido por la majestuosa Cordillera de los Andes y vigilado por la profundidad del Océano Pacífico.

Chile : carga en su historia reciente una de las más extensas y terribles dictaduras (1973-1989), que no solo dejó miles de muertos y desaparecidos, sino también una profunda marca en las personalidad y forma de vivir de los chilenos.

Y es que la sociedad chilena pre- dictadura, tenía la esperanza de una sociedad con mayores oportunidades y justicia social siendo esas las banderas de lucha para la gran mayoría. Luego vino la elección de Salvador Allende como presidente con el *socialismo en libertad* como lema, provocando así una lucha de clases que degeneró en el golpe de estado de 1973 y que dio paso a uno de los periodos más negros de los derechos humanos en el mundo gracias a la dictadura de Augusto Pinochet.

The Olive and the margin

“The Olive” is a bar at a southern town of Chile, an excuse for a group of men and women looking for a life shelter; all of them share hopelessness and frustration out of a cloudy horizon in their dreams.

Encouraged by alcohol they review their existence, finding in party a minimum of evasion and communion with the others. However, a mysterious poster that announces the arrival of a ship will transform them by making them to take the most radical and important decision of their lives.

The Olive is a fragmented story, one cut of my country, a space of resistance, of bodies, winks and typical terms that try to install questions about the future of Chile.

The Olive is the third production of Proletarian Child Theatre and my first original Playwright.

The idea of a bar from director of the company Luis Guenel, passionate all of us for years with many fails, to look for bars and diverse types of stories in different Chilean cities, to a infinite list of text adaptations.

After 3 years, i took many piece of texts i had writen where a few characters were drawn, we decided to take the jump to the adventure of a play that made me perform, write and produce during a period of time, with nine conscious, intelligent and highly demanding actors on stage.

The result is a play about a forgotten Chile, about lost communities like the one where the bar is at, the place to cry misfortune, where joy overflows, where limits are trespassed, where news arrive.

The Olive is a chilean bar, but can also be argentinian, swedish, irish or spanish, because melancholy, loneliness and abandonment are universal matters; and thanks to that universality the play achieves more than 80 presentations, a tour in Chile, Bolivia, Uruguay and Spain.

Todos esos cambios sociales en Chile que, en mayor o menor medida sufrieron también otros países latinoamericanos, desencadenaron un nuevo panorama en relación al funcionamiento y estructuración del territorio, la significación de la democracia, las personas y el sistema económico. Nos convertimos en un país pujante, con una de las economías más sólidas del mundo, con los problemas del primer mundo.

Se estableció una nueva manera de relacionarnos en donde el progreso, el dinero, el mercado y el desarrollo se posicionaron como los nuevos valores de la sociedad, sin importar que en el camino quedaran cientos de chilenos rezagados que, sin poder comprender esta nueva manera de vivir la vida, se replegaron y se establecieron al margen.

Una nueva manera de vivir que instaló a mi generación en el abismo que provoca el acceso fácil, las oportunidades, el endeudamiento, el placer de lo ficticio, la baja densidad de reflexión.

Muchos subieron al “negro carro de la felicidad” como diría el dramaturgo chileno Juan Radrigán. Otros, nos sumergimos y obsesionamos con ese espacio entre lo que hay y lo que no existe, un espacio limitado, una fractura que se sostiene gracias a un precario equilibrio en donde subsisten maneras de vivir, una especie de lugar de resistencia inconsciente pues, quienes habitan ahí sólo buscan las fórmulas para sobrellevar una realidad que no se relaciona con la realidad de la *mayoría*, que no dialoga con las realidades oficiales.

Es entonces desde ese lugar en donde he planteado mi desarrollo profesional, el lugar en donde existen residuos de memoria e identidad, lugares a donde no llegan las oportunidades ni las esperanzas.

El Olivo y el margen

“El Olivo” es un bar enclavado en un pueblo del sur de Chile, sirve de excusa para un grupo de hombres y mujeres que buscan un refugio para sus vidas; todos ellos comparten la desesperanza y la frustración de ver nublado el horizonte de sus sueños.

Alentados por el alcohol repasan sus existencias, encontrando en la fiesta un reducto de evasión y comunión con los otros. Sin embargo, un misterioso afiche que anuncia la llegada de un barco, transformará sus existencias haciéndolos tomar la decisión más importante y radical de sus vidas.

El Olivo es una historia fragmentada, un recorte de mi país, un espacio de resistencia, de cuerpos, guiños y muletillas que intentan instalar cuestionamientos en torno del devenir de Chile.

El Olivo es la tercera puesta en escena de Teatro Niño Proletario y mi primera dramaturgia original.

La idea de un bar, original de Luis Guenel director de la compañía, nos obsesionó durante varios años y nos llevó a varios intentos frustrados, a una búsqueda sistemática de bares y de historias en diversas ciudades de Chile, a numerosas adaptaciones de otros textos.

Luego de 3 años, tomé varios textos sueltos que había escrito en donde se dibujaban algunos personajes, con ellos decidimos lanzarnos a la aventura de una puesta en escena que me exigió actuar, escribir y producir en medio de los procesos de ensayos, con nueve actores en escena conscientes, inteligentes y altamente demandantes.

El resultado es una obra que habla del Chile olvidado, de los pueblos perdidos en donde el bar es el lugar en donde se lloran las penas, donde se desborda la alegría, en donde se sobrepasan los límites, en donde se saben las noticias.

El Olivo es un bar chileno, pero también puede ser argentino, sueco, irlandés o español, pues la melancolía, la soledad y el abandono son universales y; gracias a esa universalidad la obra lleva más de 80 presentaciones, con giras por diversas ciudades de Chile, además de giras en Bolivia, Argentina, Uruguay y España.

