



RESOLUCIÓN VD-R-8958-2013

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto Orgánico, y por solicitud de la Dirección de la **Escuela de Artes Dramáticas** (oficio AD-109-2013), crea la Cátedra **SARA ASTICA CISTERNA**.

I. ANTECEDENTES

La necesidad de establecer redes de conocimiento a nivel mundial, dentro de la compleja realidad social y cultural de nuestro entorno contemporáneo, que nos permita articular una propuesta viable para la movilidad del conocimiento estudiantil, docente e investigativo en el área teatral, desde y hacia la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, es un reto que encuentra ecos a nivel internacional en las instituciones de Educación Superior.

Así por ejemplo, la Cátedra UNESCO-ITI (Instituto Internacional del Teatro) "Theatre an Culture of Civilizations" fue aprobada en el Congreso Mundial del ITI en el año 1997, llevado a cabo en Seúl, Korea. La Cátedra, durante diecisiete años, tuvo su sede permanente en la ciudad de Bucarest, Rumania y funcionó con el auspicio de las autoridades e instituciones del gobierno rumano. La Cátedra UNESCO-ITI tuvo como objetivo el ofrecer medios para impulsar la investigación, la publicación y la documentación, de las actividades en el área del teatro, generando y desarrollando talleres, festivales y encuentros entre las escuelas de teatro, su cuerpo docente y el estudiantado. La cátedra estaba dividida en distintas zonas alrededor del mundo; la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, ha pertenecido a la Región MACC (México, América Central y Caribe) cuya sede se ubicaba en Xalapa, México, desde el año 2008.

Cada año terminado en número par la cátedra realizaba un Festival-Encuentro Mundial donde se llevaban a cabo presentaciones teatrales estudiantiles, talleres, foros, conferencias, clases abiertas, coloquios y el festival-encuentro propiamente, además de una reunión de trabajo de los Directores de las Escuelas de teatro. Cada año impar ocurría lo mismo a nivel regional. La Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica ha participado de los encuentros mundiales de Barcelona (2008) y Perú-Cuzco (2010) provocando impresiones excelentes entre las delegaciones y autoridades invitadas, así mismo ha participado de los encuentros regionales realizados en Xalapa (2009) y Ciudad de México (2011). En esta actividad, el director de la Cátedra, Corneliu Dimitri invitó personalmente a la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica al Festival Mundial de Rumania 2012, gracias a la excelente presentación realizada por nuestra delegación con la obra Nómadas I. durante este último encuentro Mundial en Rumania, se informó a los directores de las escuelas participantes, la disolución de la Cátedra Unesco-ITI "Theatre an Culture of Civilizations" con el fin de construir, en el año 2014, una Federación Mundial de Cátedras UNESCO de Escuelas de teatro, organizadas bajo una forma no-gubernamental.

II. CÁTEDRA SARA ASTICA CISTERNA

Nacida en Santiago de Chile, el 1 de noviembre de 1934, el nombre de **Sara Astica Cisterna** estuvo unido desde 1959 a muchos de los grupos y compañías teatrales más importantes de Chile, entre los que han destacado: la Compañía Teatral de Silvia Piñeiro, la Compañía de Silvia Oxman, el Grupo Ateneo, la Compañía de Américo Vargas y Puri Durante y la Compañía de Olvido Legia y Lucho Córdoba. Además, formó parte del elenco estable del Departamento de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actriz de gran trayectoria en teatro, cine y radio en Chile. Llegó a ser reconocida con el Premio a la Mejor Actriz por la película "Valparaíso mi amor".

En 1973, tras el golpe de Estado a Salvador Allende, Presidente de la República de Chile, Sara Astica sufre el arresto, tortura y exilio forzado de su tierra natal. En 1975, forzada por la persecución política que viven tanto ella como otros muchos artistas chilenos, Sara y su familia llegan a Costa Rica y crea junto a su esposo, el también actor y director Marcelo Gaete, el Grupo Teatral Surco.

La experiencia de recomenzar en un país distinto al suyo cuando se tiene ya 40 años, no sólo fue duro, sino también doloroso. Sin embargo, el temple y el coraje así como el gran amor a las tablas le haría ser descubierta y reconocida como una de las actrices más importantes del medio teatral costarricense a partir de finales de los años 80, cuando debuta con el Teatro Universitario en la obra María Estuardo, a partir de este momento despegar en nuestro país la carrera de la que será una de las más queridas y admiradas maestras de la escena teatral nacional.

Sara Astica Cisterna, fue profesora de Teatro en la Escuela de Estudios Generales, posteriormente en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica imparte los cursos de actuación avanzados y se pensiona en esta casa de estudios. Fue defensora del trabajo estudiantil y una promotora de proyectos novedosos, como el primer programa radial de la Escuela de Artes Dramáticas en 1998, siendo profesora consejera para el programa "En Escena".

"... como nosotros veníamos de un país muy duro, de una época en la que no había televisión, solamente había radio, de cine se hacía una película cada cinco años y solamente compañías de teatro y como jóvenes nos había costado mucho llegar a tener un puesto entre los actores chilenos y lo tuvimos. Entonces nunca nos olvidamos de eso, lo difícil que había sido para nosotros como estudiantes de teatro y profesionales del teatro esos comienzos... También la gente joven era de alguna manera nuestra proyección teatral, ¿cómo vas a ser dura tú con tus hijos? De alguna manera son hijos teatrales y tratas de allanarles el camino, y uno a los hijos nunca les desea mal, al contrario quiere allanarles el camino y eso se extiende a otros jóvenes, no necesariamente de teatro, quiere que les vaya bien, que lo superen, que sean más de lo que uno ha sido y si ahora las circunstancias son otra y más favorables mejor que bueno. Porque en esta casa seremos todo lo que ustedes quieran pero no nos interesa ser mártires de nada. Nos ha tocado por ahí ser mártires pero fue muy a la fuerza, con la salida de Chile y todo eso, verdad. Pero no hay ni una vocación de mártir y entonces tampoco queremos que los jóvenes tengan vocación de mártir. ¿Por qué el teatro va a ser algo tan duro y tan terrible y tan espantoso? ¡Al contrario! Tiene que ser algo glorioso, tiene que ser rico de hacer y una jugarreta exquisita y tenemos que pasarlo bien con el teatro. Cuando el teatro empieza a ser una carga y una pesadez y una obligación, ya se pierde la espontaneidad, las ganas, la felicidad de hacerlo que a uno le gusta."

En Costa Rica, trabajó con diversos grupos profesionales en el Teatro Nacional, el Teatro del Ángel, el antiguo Teatro Arlequín y el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica. También formó parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Además ha ganado en los años 1975, 1978, 1979, 1985, 1986, 1989 y 1999. El Premio Nacional de Teatro a la Mejor Actriz y Actriz de Reparto de Costa Rica, por obras como: María Estuardo, Antropofagia de salón, Querido mentiroso, Esperando a Godot, El loco y la triste, Largo Viaje de una día hacia la noche y Betty Limón.

El grupo de Teatro Surco, fundado por Sara Astica y Marcelo Gaete, tuvo uno de los más exitosos teatros de Cuesta de Moras durante los últimos veinte años del siglo XX, el Teatro La Comedia. Es justamente ahí donde Surco logra representar una serie de obras teatrales en las que Sara Astica Cisterna es protagonista y con las que esta agrupación representan a Costa Rica en diversos Festivales Internacionales de Teatro. Sara Astica y el Grupo Surco se destacan en 1985 con el Primero al Mejor Grupo Teatral Extranjero y Mejor Actriz Visitante, otorgado por el Círculo de Arte Dramático Panameño y el Premio Ana Villalaz.

En Costa Rica el Grupo Teatral Surco fue reconocido como Mejor Grupo teatral en los años: 1991, 1996 y 2000, poco tiempo después, el Teatro la Comedia deja de pertenecer a Sara Astica y Marcelo Gaete, dejándose perder un espacio que fue ícono referente de la actividad teatral profesional, el Teatro La Comedia. Trasladados al Teatro de la Esquina, Sara Astica Cisterna, junto a Marcelo Gaete intentan recuperarse del exilio forzado de su teatro, pero esta vez la enfermedad y los años no les permiten remontar vuelo, como en otros tiempos.

"Hay que hacer para los artistas algo especial porque somos especiales... Somos especiales, damos cosas indispensables y nunca cobramos nada. Damos risa, damos consuelo, damos conciencia, damos cosas tan lindas... El presidente que se ocupe de esto va a tener que ser realmente una persona admirable, va a contar siempre con los votos de los artistas, si se preocupa por una vez de la imagen de su país a través de los artistas... Si la imagen del país no son tanto los políticos, ni son las prostitutas, ni es el turismo sexual, no, no, los artistas, la pintura, la danza, los espectáculos en los teatros. Esos somos los que damos la imagen por el país... Y claro aprovecha para pasarlo, porque en qué otra tribuna va uno a reclamar los derechos de los compañeros... Perdóneme, pero tenía que aprovechar esta tribuna..."¹¹

Maestra sobre el escenario con cada uno de los personales que interpretó, Sara Astica Cisterna contó en su carrera con más de un centenar de producciones de teatro, cine y televisión, así como incontables producciones radiales. Referente indiscutible de muchas generaciones de estudiantes que pasaron por sus clases en las aulas universitarias y el teatro, Sara Astica Cisterna enseñó que el teatro se hace con pasión, compromiso y ética profesional, con consciencia y sobre todo con alegría, su forma de pensar se resume en una frase: "La responsabilidad frente a los sueños, los ideales y al teatro".¹¹

Su fallecimiento el 22 de marzo del año 2007 en Santiago de Chile, golpea directamente al medio teatral costarricense, ellos es evidente en una serie de publicaciones reunidas en una edición especial de Cuadernos de Teatro, de la Escuela de Artes Dramáticas y el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica en unió del año 2007.

"Hay un vacío... una desazón... una desesperanza... Sara, la maestra, la amiga, la hermana, la madre, la compinche, la actriz, la soñadora, la luchadora, la triunfadora... la más amorosa de las confabuladoras... ¡La mejor de las actrices ha muerto...! El diez de octubre del año 2005, con la partida de Marcelo, el amor de su vida, partió también su amor por el teatro, y la pasión.. y el arte. Regaló el vestuario maravilloso, acumulado durante años de labor teatral. Se separó del teatro, como si se dijera que no podía asumir la idea del teatro sin su Marcelo. Eses día también Sara se nos empezó a morir. Y no lo digo en forma figurativa. Efectivamente se nos empezó a morir. Y en ese año y cinco meses asistimos también a un sepelio prolongado de una actriz fenomenal, de una verdadera estrella del firmamento teatral. En un año y cinco meses... se nos fue yendo la más humana de las actrices... ¡La Condesa...! Como la habían llegado a llamar los actores jóvenes de aquel elenco de la Compañía Nacional de Teatro, cuando asumieron su rol histórico en los ochentas, y echaron para adelante a pesar de todos los obstáculos... con esa Compañía hoy tan abatida... ¡y con Sara a la cabeza...! ¡Con Sara...! ¡La más dulce y amorosa de las condesas! ¡Qué maravilloso fue el mundo con Sara...!"¹¹

El legado de Sara Astica Cisterna, se mantiene presente en las generaciones de profesionales del teatro que recuerdan sus enseñanzas y aplican su también su compromiso: "...Piel de paquidermo chiquillos... la gente de teatro tiene que tener piel de paquidermo". Y es más que cierto, lo sabemos los que todavía estamos en la lucha. Cómo no lo iba a saber ella que era una sobreviviente del escenario de la cárcel, de la intolerancia, de la tortura, de la vida. "Esto es puro amor, si no se ama lo que se hace, no se ama nada". No, no es sólo amor (ella ya lo sabía muy bien), pero sí, sólo el amor es el combustible suficiente para llevarnos por el camino azaroso. Sí. Esto todo eso y más. Y se fue. Pero... ¿A dónde crees que vas Sara Astica? ¿Quién te dijo que nos abandonas así nada más?

No, por supuesto que no se va. Sara Astica se queda aquí, se queda en mí y en cada uno de sus chiquillos a los cuales ayudó a ser hombres y mujeres de teatro. Se queda en todos los colegas que recibieron ese brillo que era capaz de emanar. Se queda en sus frases que todavía rebotan por ahí en las aulas de la Universidad. Se queda en todos los espectadores que suspiraron la partida de la gran actriz, aquella que siempre seguirán soñando con ver en un nuevo papel. Sara queda grabada en la mente y el corazón de todos los que tuvimos el placer y el privilegio de conocerla... se queda inspirando generaciones de teatreros en Bellas Artes, en la Aduana, en el Nacional, en la Vargas Calvo, en la Comedia (donde una vez fue feliz)... Sara Astica... te quedás en el hecho teatral mismo, porque aparte de todo lo grande que eras, eras teatro..."¹¹

III. OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA SARA ASTICA CISTERNA

3.1 Objetivo general

- Promover la educación teatral del siglo XXI: favorecer la convivencia pacífica, propicia para el desarrollo de las personas y los pueblos, fomentando el aprendizaje y la competencia profesional teatral en contextos interculturales mediante la movilidad académica.

3.2 Objetivos específicos

- Contribuir al intercambio de información, de ideas y de métodos de aprendizaje en el campo del arte dramático.
- Contribuir con la formación pedagógica del profesorado de las artes dramáticas.
- Contribuir a mejorar el entrenamiento del actor facilitando encuentros entre gente joven, nóveles artistas de las tablas y sus profesores, propiciando las muestras de sus trabajos y debatir así juntos, para aprender los unos de los otros.
- Reunir dentro de talleres internacionales, alrededor de temas comunes, a estos jóvenes artistas en el inicio de sus carreras, para ayudarles a un más amplio entendimiento, a una mayor apreciación y al intercambio con otros similares.
- Propiciar en los participantes el experimentar nuevos lazos que brinden experiencias artísticas compartidas más allá de sus diferencias y bajo la base del compartir una identidad artística y profesional, construyendo amistades profundas y duraderas entre jóvenes artistas de diferentes nacionalidades.
- Reunir escuelas de teatro de diversos países para trabajar en las más grandes formas teatrales, como la Tragedia y la Comedia en general, y en trabajos específicos de los más grandes dramaturgos de las diversas culturas y lenguas, como Shakespeare, Molière, Chejov, Lope de Vega, García Lorca, etc.
- Recuperar expresiones dramáticas de los pueblos autóctonos.
- Encontrar puntos de intersección de las artes dramáticas con otras áreas y disciplinas.
- Fomentar la investigación-creación en las artes dramáticas.

IV. ADMINISTRACIÓN DE LA CÁTEDRA

Las actividades académicas de la Cátedra serán reguladas por la Dirección de la Escuela de Artes Dramáticas. Para cada sesión académica o ciclo lectivo en que se desarrolle la Cátedra, la Dirección de la unidad académica designará un (a) profesor (a) coordinador (a).

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de mayo del 2013.


M.Sc. Roberto Salom Echeverría
VICERRECTOR DE DOCENCIA a.i.



fr/va

cc: Rectoría
Consejo Universitario
Facultad de Bellas Artes
Escuela de Artes Dramáticas
Centro de Evaluación Académica
Oficina de Registro e Información
Gaceta Universitaria

¹ Toruño, Maritza. Entrevista realizada a Sara Astica para el programa "En Escena" Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, noviembre, 2005.

² Idem

³ Idem

⁴ Ruiz, Manuel. "La más dulce y amorosa de las condesas... Pensando mucho en Sara, mi otra mamá" Cuadernos de Teatro. Número 4. Junio 2007. Escuela de Artes Dramáticas, Teatro Universitario, Universidad de Costa Rica.

⁵ Idem. Salazar, Carlos. "¿A dónde crees que vas...?"