

***Ramleela*: ¿un modelo para el teatro trinitario?**

Edith Pérez Sisto

(Universidad Simón Bolívar)

Con relación a la pertinencia de un modelo para el teatro nacional, Hill (1997) arguye:

Al realizar una proyección sobre las posibles formas de un teatro nacional, he dicho muchas cosas sobre lo externo y muy poco acerca del principio fundamental del teatro, el cual es la comunicación de la experiencia imaginativa [...]. Uno podría, razonablemente, esperar que el dramaturgo trinitario, encontrará temas de relevancia para su sociedad — tomados de las condiciones de vida del pasado y del presente de las cuales forma parte inalienable [...] (HILL ERROL, 1997, p. 118).

Pero los temas y la pertinencia del *Ramleela* hacia la totalidad de la sociedad no están del todo claros debido a su profundo contenido filosófico y religioso, que podría llamar la atención de sólo un sector de la sociedad. Los hindúes son sólo uno de los grupos étnicos de Trinidad and Tobago; por lo tanto, existe la posibilidad que los otros grupos no vean su herencia cultural plasmada en este hermoso festival. Sin embargo, la forma en que la historia de Rama es comunicada, cada año en Trinidad y Tobago tiene consecuencias pedagógicas ya que mientras más sea el individuo o la comunidad expuesto a premisas filosóficas, educativas, o religiosas más estas impregnarán su existencia. Por lo tanto, al escenificar año tras año este sistema teológico, ideológico y filosófico se crea una experiencia única para aquellos involucrados no sólo como actores sino como espectadores.

En este ensayo discutimos la pertinencia del “contenido” del *Ramleela* como modelo para el teatro trinitario. A partir de los principios y las prácticas de la metodología etnografía, la interpretación del festival se realizó a través de la

triangulación. “En la triangulación se comprueban las relaciones existentes [...]” (HAMMERSLEY; ATKINSON, 1994, p. 217); en tal sentido, centramos nuestra atención en los tres niveles de la narrativa (secuencia de eventos): la narrativa del texto, es decir, la historia o acción narrada (escrita, oral o gesticular), la narrativa comunal (cómo el grupo utiliza el texto para crear significado), y la narrativa extracomunal (la manera en que la sociedad, en su conjunto, interpreta lo que sucede).

El texto

La narrativa del texto está íntimamente unida a lo que la historia significa o a la acción que narra. Se cree que la épica monumental del *Ramayana* (historia de Rama) relaciona a las dos tribus del Norte de la India de la era de los Vedas (veinte o diez siglos BC), Los Kosala y los Videha; en la épica estos nombres designan los reinos aliados a través del matrimonio de Rama, príncipe de *Kosala*, con la hija de Videha, el ilustre rey *Janaka*. Esta es una de las versiones más viejas es la saga de Valmiki, supuestamente un contemporáneo de Rama. No obstante, investigaciones recientes han demostrado que la épica fue escrita en su forma presente “Valmiki” justo antes el comienzo de la era cristiana. Consiste de 24.000 versos (*sloka*) divididos en 500 cánticos.

Synopsis del Ramleela

El dios Wisnu (Vishnu) encarnó en el recién nacido hijo del rey de Kosala, Ayodya (Dasarata). Su reino estaba cerca del Himalaya. Asumiendo la forma de Rama, Dasarata y su esposa Kausalya, Wisnu pelearía y conquistaría Rawana, el rey de los demonios quien gobernaba Alengka (Langka). El viejo Dasarata nombró a Rama su heredero. La otra esposa del rey, le demanda que haga desaparecer a Rama y corone a su hijo Barata. Destrozado, el rey es forzado a cumplir su promesa y muere al poco tiempo. Rama honra las obligaciones de su padre y se va al exilio, acompañado por Sita y su hermano Laksmana. La hermana del demonio-rey Rawana se enamora de él, pero la rehúsa y mutila su nariz y orejas. Buscando venganza, Sarpakenaka parte en busca de su hermano Rawana quien

ordena a su sirviente Maritja que asuma la forma de un hermoso ciervo dorado. Sita, maravillada por el ciervo, le suplica a Rama que lo capture. Rawana aparece disfrazado de Brahman, la toma del brazo y se la lleva alto mientras asume la horrible forma de muchas cabezas y brazos. En vano Rama busca a Sita. Hanuman, aparece y lo guía hacia el rey de los monos, Sugriwa, a quien lo habían destronado. Hanuman llega al jardín del palacio de Rawana, donde descubre a Sita. Es testigo de su rechazo y amenaza de suicidarse. Hanuman prende fuego a todo el reino. El ejercito cruza Alengha y comienza una batalla violenta. Al final Rama mata con su arco a Rawana. Rama y Sita se reúnen. Sita es sometida a una prueba de fuego; la cual prueba su intacta virtud. Forzado por la presión pública Rama la destierra. Ella encuentra refugio con el ermitaño del bosque donde da a luz unos mellizos, Lawa and Kusa. Valmiki llega con sus dos aprendices. Rama los reconoce como sus hijos. Se arrepiente y le pide a Sita que vuelva. Ella se rehúsa. Le pide a la gran diosa de la tierra que la reciba y así desaparece en una grieta. Eventualmente, Rama gana el cielo a donde retorna en su forma original como Wisnu.

Los eventos de la vida de este dios encarnado en Shri Rama están condensados en el más popular libro hindú; es decir, la historia de *Shri Ramcharitamanasa* escrita por Tulsidas. *Ramleela* narra y reitera la virtud del orden moral y social que traerá felicidad al mundo. Evidentemente, las fuerzas oscuras y maléficas pueden amenazar y alterar el orden social, pero la intervención divina finalmente, restaurará el orden, la paz y armonía entre la humanidad. La narración del *Ramleela* provee la base para una armoniosa vida familiar, lo cual se refleja en una vida en comunidad más armoniosa que beneficia a toda la sociedad. Entre los aspectos del contenido se encuentra el amor fraternal representado en el sacrificio de Lakshaman quien pasó catorce años en exilio acompañando a su hermano Rama, en vez de disfrutar los lujos de la vida del palacio. La fidelidad y castidad ejemplos dados por Sita al ser secuestrada; su sacrificio al simplemente desaparecer de la escena. La amistad representada en los episodios de Vali-Sugriva. La devoción demostrada a través de las acciones de los personajes de Bharat, Lakshaman, Nishaad, Keval, Sugriva y Hanuman. El auto control de las fuerzas destructivas manifestadas en la lujuria, la rabia, el odio y el egoísmo que devoraron a Rawana, quien es finalmente destruido por Rama.

Tulsidasa logró entretener los eternos motivos de la humanidad, representando no sólo las fuerzas del amor sino también las maléficas fuerzas de la destrucción. El simbolismo de la muerte de Rawana nos recuerda la verdad primordial de las escrituras: La Gloria del hombre y su grandeza no encuentran su fundamento en las guerras, supresión, lujuria, injusticia y arrogancia sino en la justicia, la bondad, en el construir villas y ciudades, en ayudar al necesitado, hacer la vida fácil, pacífica y feliz para toda la humanidad. Al aumentar el nivel de vida, se incrementa la riqueza de toda la población.

En la leyenda de Rama, llamada *Ramleela*, la escenografía adquiere un estilo que logra manipular el espacio y la participación de la audiencia en una variedad de formas. La leyenda de Rama son obras cíclicas, llevadas a cabo por diez días como una unidad. Cada canto del *Ramayana* es presentado diariamente. La audiencia rodea toda la arena dispuesta para la obra; la cual se desarrolla en un espacio abierto que simboliza los reinos de Rawana y Rama. La acción fluye en todas las direcciones, llegando a todos los rincones ocupados por la audiencia. Ramas de bamboo crean una línea divisoria entre los actores y la audiencia. El teatro tradicional hindú es participativo. Su objetivo es acercar lo más posible a los actores y a la audiencia; este es el principio que determina las prácticas de la escenografía. La actuación Indo-Trinitaria del *Ramleela* es un evento al aire libre que se lleva a cabo en cada villa de Trinidad y Tobago.

La narrativa comunal

La narrativa comunal se refiere a cómo el grupo usa el texto para crear significado. Según el *Maha Sabha National Ramleela Council* (1994) ha sugerido

La gente aprende la historia de Rama y está en posición de desarrollar las ideas y lecciones de la vida que emanan de este héroe. Este patrón de vida incita a que la gente inculque hábitos sinceros en sus estilos de vida. Están en una mejor posición de entender y apreciar las formas de penitencia (puja) y comprender la razón del porqué de estos rituales. Nunca podremos realmente evaluar los beneficios que se derivan de este periodo de ayuno tanto para los actores como para la audiencia. Los beneficios son infinitos. Hay mayor participación comunitaria; y generalmente, la gente respeta el ayuno antes de entrar al recinto; el cual se convierte en tierra sagrada. Aún los elementos diabólicos en la sociedad se mantiene afuera y las tendencias maléficas son abandonadas (MAHA SABHA NATIONAL RAMLEELA COUNCIL, 1994, p. 7).

La comunidad Indo-Trinitaria tiene la oportunidad de desarrollar y mostrar sus habilidades creativas tanto en lo relativo a la creación de los disfraces y trajes tradicionales que se ajustan a determinados personajes; así como a crear y aprender bailes clásicos. Mostrar su alta capacidad artística al tocar los tambores “tassa” (tambor hindú de gran tamaño, generalmente de madera).

En una entrevista realizada durante nuestra visita en el 2004, uno de los miembros del *Pierre Road Ramleela Committee* nos comentó:

Nuestros padres que llegaron a Trinidad no sabían leer; sin embargo, lograron poner en marcha la escenografía del Ramleela para transmitir las enseñanzas de nuestra cultura. A través del Ramleela tratamos de transmitir el mensaje a la villa. Nuestra forma de vida puede ser vista a través de nuestras acciones, nuestro servicio al hombre y a la comunidad.

Otro miembro comentó:

Ramleela comenzó como una obra de teatro, pero gradualmente se convirtió en algo mucho más grande. He estado involucrado en esto desde que tenía 10 años. Es la cultura en la cual nací. El Ramleela se inicia con plegarias. Es un festival religioso. Debemos mostrar respeto hacia la Tierra ya que ella es parte de la naturaleza. Debemos guardar respeto a la Tierra antes de entrar a la arena sagrada, la cual es preparada especialmente cada año.

La comunidad Indo-Trinitaria involucrada en el *Ramleela* vive y experimenta el festival en varias dimensiones. Por un período de diez días el nombre de Rama revolotea en sus pensamientos y palabras, y eventualmente, en sus hazañas y acciones.

La narrativa extra-comunal

La narrativa extra-comunal se refiere a la forma en que la sociedad, en su conjunto, interpreta lo que sucede en relación con este festival. Hill Errol (1997) sugirió: “La cuestión de la participación de la audiencia es crucial a fin de planificar un teatro nacional para Trinidad y Tobago” (p. 117). El hecho de que *Ramleela* se desarrolla en una arena al aire libre, facilita cierta interacción entre los actores y la audiencia. *Maha Sabha National Ramleela Council* sostiene:

Los no hindúes están en una mejor posición de comprender y apreciar nuestro estilo de vida. Lo cual contribuye a crear una sociedad más armoniosa. Al mirar la obra y al escuchar las canciones, la gente, generalmente, logra captar el significado y el mensaje (MAHA SABHA NATIONAL RAMLEELA COUNCIL, 1994, p. 7).

Reflexiones finales

Evidentemente, *Ramleela* tiene un significado diferente para cada individuo o grupo étnico. El festival puede ser una oportunidad para aprender, compartir con la familia y amigos, hacer apuestas (es común observar individuos de origen hindú realizando apuestas (dados y cartas) en los alrededores del festival), o simplemente para disfrutar. Sin embargo, su potencial para transmitir valores morales a la sociedad, en su conjunto, es cuestionable.

El *Ramayana* es un espejo de los ideales más elevados de la cultura y la civilización hindú. El *Ramayana* está firmemente enraizado en la psique de los hindúes y en cada individuo que lo haya leído o escuchado. Responde a las necesidades espirituales tanto del hombre común, como del rey y, los inspira con fe, amor, esperanza y paz. La historia de Rama condensa la cultura hindú al desplegar las

dificultades de la cotidianidad familiar. Refleja compasión y enseña la esencia del desprendimiento de lo material. Caracteriza los conflictos humanos y dilemas personales, familiares, comunitarios y aquellos de índole nacional. Provee consejos y soluciones a nivel psicológico basados en las prácticas y filosofía de la religión hindú. Cada personaje del *Ramayana* ha sido un modelo para todos los hindúes en el pasado y continuará siéndolo por muchas generaciones. Esto es así porque los temas y motivos tratados en el *Ramayana* son arquetípicos; por lo tanto, tienen la capacidad de “tocar” y mover a cada individuo. Esta es la razón principal del porqué su contenido es pertinente para enseñar y moldear a la sociedad, particularmente a los niños. Estos temas y motivos enseñan a la audiencia y a los actores a valorar su herencia cultural y, en este proceso refuerzan su identidad. Pero su profundo tono étnico y religioso podría crear un sesgo. Por lo tanto, *Ramleela* no puede ser un modelo para el teatro nacional trinitario. Un modelo para el teatro nacional trinitario debería proveer una arena para que todos se sientan representados y reflejados; lo cual es algo complejo, particularmente, en una sociedad multi-étnica como la trinitaria.

No obstante, la representación de esta saga mitológica cuyo objetivo es describir al héroe y al rey ideal, al esposo e hijo ideal, y a la esposa e hija ideal, que eventualmente será re-presentada por aquellos tocados por estos motivos arquetipales, eternos para la humanidad e infinitamente representados una y otra vez sobre diferentes escenarios pero con distintos ropajes, tiene repercusiones favorables para la comunidad hindú. La forma en que esta historia es comunicada, cada año en Trinidad y Tobago tiene consecuencias pedagógicas ya que mientras más sea el individuo o la comunidad expuesto a premisas filosóficas, educativas, o religiosas más estas impregnarán su existencia. Por lo tanto, al escenificar año tras año este sistema teológico, ideológico y filosófico se crea una experiencia única para aquellos involucrados no sólo como actores sino como espectadores.

Referencias

HAMMERSLEY, M.; ATHINSON, Paul. *Etnografía, métodos de investigación*.

Barcelona: Ediciones Paidós, 1994.

HILL, E. *The Trinidad Carnival mandate for a national theatre, the classical study of carnival*. London: New Beacon Books, 1997.

MAHA SABHA NATIONAL RAMLEELA COUNCIL. *Ramleela*. 1994.

THE SAMATAN Dharma Maha Sabha of Trinidad and Tobago, *Ramleela the divine sports of Ram*. Soms Publications, Sookha's Printery Siparia. [s. d.].