

El problema de la independencia y la autogestión. El caso Moxhelis en Uruguay¹

PÉREZ MEZZADRA, Damián / Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Udelar), Uruguay - damianperezmezzadra@gmail.com

Eje: Teatro independiente y otras artes - Tipo de trabajo: ponencia

Palabras claves: Teatro independiente en Uruguay- Autogestión cultural- Performance-
Moxhelis

> Resumen

El grupo de performance Moxhelis fue un ejemplo superlativo del teatro independiente de la década de los noventa en el Uruguay, de acuerdo a los espectáculos que produjo de manera autogestionada. Los diez años de existencia de Moxhelis se pueden dividir en dos etapas según las características y objetivos que predominaron en cada período. En la primera etapa el grupo pretendió solventarse a sí mismo mediante la realización de sus espectáculos y por ello se desarrolló sin el apoyo económico de ninguna empresa, a excepción de una de sus performances que contó con el incentivo de un patrocinador. En la segunda etapa, hubo un cambio sustantivo en la integración del colectivo que trajo consigo las nuevas necesidades de sus componentes, planteándose así la posibilidad de que el grupo produjera ingresos ya no solo para la producción de sus espectáculos, sino también para la manutención de sus miembros. La sensación de paradoja se generó en el interior del grupo, produciéndose alejamientos y acercamientos. Por este motivo, en esta segunda etapa el grupo decide además de llevar a cabo sus performances en un sentido artístico, sumar acciones performáticas para eventos de empresas, en las cuales ponían a disposición sus técnicas artísticas en beneficio de promocionar productos o servicios de marcas internacionales. En estas jornadas expondré cómo Moxhelis fue buscando caminos independientes para solventarse, recurriendo a hacer performances

¹ La investigación que da origen a los resultados presentados en la presente publicación recibió fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación bajo el código POS_NAC_2023_1_177992.

empresariales sin desmedro de su arte, exhibiendo destrezas performáticas y circenses a servicio de emprendimientos comerciales para así autogestionar sus propios espectáculos.

> **Presentación**

El grupo de performance Moxhelis (1992-2002) fue un colectivo significativo del teatro independiente de la década de los noventa en el Uruguay, si se consideran los mecanismos de producción autogestionada de sus espectáculos. Los diez años de existencia de Moxhelis se pueden dividir en dos etapas según las características y objetivos que predominaron en cada período. En la primera etapa, el grupo pretendió solventarse a sí mismo mediante la realización de sus espectáculos y por ello se desenvolvió sin el apoyo económico de ninguna empresa, a excepción de una de sus performances que contó con el incentivo de un patrocinador (Pérez Mezzadra, 2020). En la segunda etapa, hubo un cambio sustantivo en la integración del colectivo que trajo consigo las nuevas necesidades de sus componentes, planteándose así la posibilidad de que el grupo produjera ingresos ya no solo para la producción de sus espectáculos, sino también para la manutención de sus miembros (Pérez Mezzadra, 2021). La sensación de paradoja se generó en el interior del grupo, produciéndose alejamientos y acercamientos. Por este motivo, en esta segunda etapa el grupo decide además de llevar a cabo sus performances en un sentido artístico, sumar acciones performáticas para eventos de empresas, en las cuales ponían a disposición sus técnicas artísticas en beneficio de promocionar productos o servicios de marcas internacionales. En estas jornadas expondré cómo Moxhelis fue buscando caminos independientes para solventarse, recurriendo a hacer performances empresariales sin desmedro de su arte, exhibiendo destrezas performáticas y circenses al servicio de emprendimientos comerciales para así gestionar sus propios espectáculos.

La ponencia está estructurada en base a cuatro puntos organizativos que posibilitan delimitar las acciones de Moxhelis en un marco particular que es el Uruguay teatral de la década de los noventa y principios del siglo XXI. En primer lugar, estableceré los aspectos más relevantes de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes para examinar la cuestión de la independencia desde un marco institucional particular, entendiendo que la territorialidad es clave para comprender ciertos procesos al momento de analizar, de acuerdo a lo que propone Jorge Dubatti desde la Filosofía del Teatro (2007; 2010; 2014). En segundo lugar, observar que grupos como Moxhelis quedaron voluntariamente al margen de la federación, sin dejar de ser independientes por esta decisión. De hecho, se podría decir que fueron independientes de los independientes. En tercer lugar, exhibir cómo Moxhelis se manejó en el terreno de equilibrar sus acciones performáticas junto a otras actividades lucrativas, sin desmerecer

su papel artístico en el ámbito cultural del país. En cuarto lugar, expondré algunas consideraciones finales a modo de interrogantes con el afán de seguir avanzando en el estudio del teatro independiente uruguayo de fines del pasado siglo.

› El Teatro Independiente en el Uruguay: la creación de la FUTI

El Teatro Independiente en Uruguay está institucionalizado y posee un lugar significativo y prestigioso en todo el ámbito cultural del país, gracias a varios de sus logros conquistados a lo largo de su historia. Mirando el espejo argentino, con la fundación de la Federación Argentina de Teatros Independientes (FATI) en 1945, surge la idea de instaurar un par análogo, en este lado del Río de la Plata, con la creación de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) que se funda en 1947 y aprueba sus estatutos en 1951, teniendo como premisa principal impulsar y fomentar un "Teatro de Arte" que esté predispuesto hacia el compromiso con la sociedad y la cultura y que ignore las exigencias del mundo del entretenimiento mercantil apegado a la distracción colectiva. Es así que la FUTI entiende que el Teatro Independiente es "aquel grupo que tenga una calidad artística general, que realice su gestión artística sujeto a una categoría de buen teatro y manteniendo una línea elevada de arte y que no encara el teatro como una empresa comercialmente lucrativa de manera esencial" (Reseña..., s.f., párr. 10).

La declaración de principios de la FUTI se atiene a seis fundamentos, organizados todos ellos bajo los lemas dominantes de la libertad, la independencia y la solidaridad. El primero de los principios es la *organización democrática* (Declaración..., s.f., párr. 2) de la institución, invitando a agruparse voluntariamente los integrantes de grupos teatrales, con el objetivo puesto en el interés del colectivo, sin dar lugar a los privilegios y las ambiciones individuales. El segundo es la *independencia* (párr. 3) de la influencia comercial y publicitaria, así como también de la intromisión del Estado para fijar límites en el desarrollo de las investigaciones y experiencias teatrales de cualquier índole. El tercero promueve el desarrollo de un *teatro nacional* (párr. 4) que busque fortalecer los vínculos con la sociedad a través del fomento de valores, temas y lenguajes propios, gracias a la contribución de las producciones de autores nacionales. El cuarto es impulsar, favorecer y proteger un *teatro de arte* (párr. 5) que tienda a la experimentación técnica y estética, privilegiando la exaltación de la cultura. El quinto es la *militancia* (párr. 6) entendida como un compromiso social con la comunidad, abocado a la defensa de la libertad, la justicia y el acceso a la producción teatral. Por último, el sexto principio es el *intercambio cultural* (párr. 7) con la finalidad de propiciar la reciprocidad de experiencias teatrales de

aquí y de allá de manera tal de enriquecerse en ese flujo cultural y en el diálogo con instituciones públicas y privadas del extranjero.

Actualmente, la historia de la FUTI tiene un camino de 77 años, con un impasse obligado por la instauración de la última dictadura civil-militar en el Uruguay entre 1973 y 1984, por lo que, a partir de 1985 se reorganiza la federación con la restauración de la democracia y el retorno de la legalidad institucional, en ese período de la segunda mitad de la década de los ochenta conocido como un tiempo de transición democrática y no todavía de pleno uso de las libertades.

Independientes al margen del Teatro Independiente

A comienzos de los noventa, cuando se gesta el grupo Moxhelis, la FUTI contaba con una historia de poco más de cuatro décadas, por lo que ya estaba más que asentada su jerarquía, su trayectoria y su forma de proceder en el ámbito teatral uruguayo. Sin embargo, Moxhelis al igual que otros grupos de performance del país de aquella década como Con Perdón de los Presentes y Teatro Trash, no se afiliaron a la federación. Y es aquí que surge una particularidad en la que subyace una zona de desavenencia entre el Teatro Independiente, congregado por medio de la FUTI, y colectivos teatrales independientes que deciden quedar al margen de la federación, es decir: los independientes del Teatro Independiente. Cada uno de los grupos es un caso particular a examinar con respecto a por qué no formaron parte de la federación. En el caso específico de Moxhelis, los lemas de la FUTI (independencia, libertad, solidaridad) son compartidos en su esencia por el grupo, lo cual se evidencia en sus acciones performáticas y en el modo de manejarse como colectivo autogestionado. No obstante lo cual, los principios de la federación pueden parecer semejantes en espíritu a la conducción de Moxhelis desde una mirada panorámica, pero al revisar las líneas finas de los detalles en su estatuto, objetivos y principios, se observan una serie de disentimientos en la manera de encarar aquello que se entiende como "Teatro de Arte".

De acuerdo al corpus de documentos audiovisuales, fotográficos y artículos de prensa que he revisado sobre los espectáculos producidos por Moxhelis (Pérez Mezzadra, 2021), de mi investigación se desprende que está claro que existió una intención artística que coincide con la concepción del "Teatro de Arte" que define la FUTI. Como dije al comienzo de la ponencia, Moxhelis tuvo dos etapas: en la primera, que abarca desde 1992 a 1994, el espíritu creativo y experimental es patente, además de que sus espectáculos en esta etapa se realizaban con acceso libre, gratuito para los espectadores, lo que demuestra su interés solidario y de compromiso social; mientras que en la segunda etapa, desde 1996 hasta el 2002, no es que desaparezca esta intención estética y experimental, pero surge una necesidad por parte de los integrantes que es la de poder generar un sustento económico que sostenga las

actividades del grupo para no perder dinero e incluso pensar en la posibilidad de recibir alguna ganancia. Es así que conforman una empresa llamada Godelar S.A. que les permitía facturar y estar en regla con cuestiones burocráticas estatales. De esta manera, dentro de la compañía teatral se establecen dos líneas de trabajo, por un lado, continuar produciendo espectáculos performáticos con el mismo grado de experimentación conceptual y estética, y por otro lado, realizar eventos para empresas comerciales que les generen ingresos a los integrantes. La idea era sencilla: que el trabajo en eventos para empresas comerciales les otorgara un beneficio económico tal que les permitiera volcar lo capitalizado al desarrollo libre de sus propias producciones. En este sentido, las participaciones en eventos no trataban de la elaboración de espectáculos como tal, aunque sí de la aplicación de lo aprendido en cuanto a técnicas circenses, juegos performáticos e intervenciones de naturaleza artística en cuanto a su forma de presentación. Esta cuestión propició el alejamiento de algunos integrantes que ya no se sentían en comunión con el espíritu original del grupo y, por lo tanto, se abrió la posibilidad del acercamiento de nuevos miembros. En toda esta etapa Moxhelis continuó realizando espectáculos performáticos hasta la disolución del grupo en 2002, los cuales encajan perfectamente con el concepto del "Teatro de Arte" como lo concibe la FUTI, pero también agregó este otro aspecto comercial en sus acciones como mecanismo de supervivencia y sostén de la propia viabilidad del grupo. Realizaron eventos y participaron en publicidades para empresas de cervezas, cigarrillos y tarjetas de crédito, todas ellas de marcas de corporaciones de renombre internacional. Por lo que, este nuevo carácter comercial les permitió trascender las fronteras del Uruguay, llegando a realizar eventos performáticos para otros países. Incluso, en esta segunda etapa tuvieron una mínima participación en la película uruguaya *El chevrolet* (1998) de Leonardo Ricagni en la que aparecen realizando acciones circenses. Aunque su participación es mínima en la película, también significó una forma de ampliar su campo de acciones.

› La búsqueda de auspicios y patrocinadores

Es en la necesidad de auspicios de empresas nacionales e internacionales por parte de Moxhelis en la que se encuentra la tensión con los principios de la FUTI. Si bien el grupo demostró su independencia de la influencia comercial y publicitaria para realizar libremente sus propios espectáculos artísticos, es decir, no perder su conexión con el llamado "Teatro de Arte", también se vieron empujados a hacer por fuera de lo suyo otro tipo de acciones performáticas que sí dependían de la sujeción comercial y no del ideal artístico. Entonces tenemos que estas acciones permitieron poder continuar sustentando las performances de acceso libre y gratuito para los espectadores y, asimismo, mantener una libertad estética y exploratoria de nuevos mecanismos de teatralidad e innovación en el contexto cultural

uruguayo. Por lo tanto, los principios de *militancia* y de un *teatro de arte* de la FUTI se cumplieron gracias al trabajo en eventos comerciales, sin que esto significase una contradicción o paradoja para el grupo, sino que se entendió como una urgencia demandada por el contexto del país en aquellos años noventa en el que la cultura apenas recibía atenciones u apoyos para desarrollarse, a diferencia de cómo sí lograría en mayor medida en este siglo. Acompañado al trabajo para empresas privadas, también se sumó el apoyo de instituciones como la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Montevideo, a merced de que uno de los integrantes fundadores de Moxhelis, Pascal Wyrobnik, pertenecía a dicho país. En este sentido, también se observa en Moxhelis el principio del intercambio cultural que pregonaba la FUTI, aunque dicho flujo se vio interrumpido por la crisis financiera de 2002 en Uruguay que provocó la disolución del grupo.

Por último, queda abierta la pregunta de por qué Moxhelis, al igual que otros grupos de performance de ese período, no se asociaron a la federación. Planteo una hipótesis a investigar y desarrollar: la FUTI en su estatuto subraya en varias ocasiones la idea de establecer una identidad nacional en el teatro local, lo cual queda sumamente patente cuando describe el principio de un teatro nacional. En este principio subraya: "Actuar de modo fermental sobre la colectividad, promoviendo los valores humanos, atendiendo a la necesidad de la acción pública, mediante una temática y un lenguaje de raíz y destino nacional con proyección americana, propiciando un teatro que se apoye en esas bases y, en especial, el de autores nacionales que las cumplan" (Declaración..., s.f., párr. 4). Sin embargo, grupos de performance como Moxhelis, no encajan en esa directiva del autor nacional porque sus espectáculos eran de autoría colectiva, una dramaturgia escénica no verbal, quitando del eje central lo lingüístico, con predominio de la acción de los *performers*, sin la pretensión de lo temático y del uso de un lenguaje nacional. Menos aún, la idea de un "destino nacional" ya que sus espectáculos estaban atravesados por la influencia de su fundador, Pascal Wyrobnik, que venía de trabajar con la Royal de Luxe. Por lo que, el principio de un teatro nacional no era una premisa superlativa para un grupo que tenía un enfoque que trascendía las fronteras territoriales de la cultural local.

> Consideraciones finales

En resumen, Moxhelis fue un grupo interdisciplinario de teatro independiente en el Uruguay de la década de los noventa, aunque sin asociarse institucionalmente a la federación de teatros independientes y estableciendo sus propios mecanismos de independencia y autogestión, por fuera de los parámetros de dicha federación. Al revisar y contrastar la concepción de la FUTI sobre lo que es el Teatro Independiente y lo que en sí fue en su experiencia vital Moxhelis, nos encontramos que fue un

grupo que mantuvo a lo largo de toda su existencia la calidad artística, explorando alternativas estéticas, performatividades, acciones callejeras, intervenciones en espacios no convencionales, artes circenses, entre otras disciplinas artísticas, que se alejaban de ciertas convenciones del teatro uruguayo de la época. Moxhelis hizo gala de la libertad en toda su expresión, respetando el ideal de la exploración constante y la búsqueda de la excelencia artística. Por otro lado, se verifica en sus actuaciones un intenso compromiso social, dando acceso libre y gratuito a los espectadores como se evidencia en los espectáculos que realizaron en la Iglesia Evangélica Alemana, en el Cabildo, en las calles de todos los departamentos del país y en la fachada del Teatro Solís, entre otros espacios. En definitiva, la independencia de Moxhelis se evidencia más allá de su no afiliación a lo institucional, percibiéndose en la actitudinal del grupo en cada una de sus acciones a lo largo de su HISTORIA.

Bibliografía

Declaración de Principios de FUTI. (s.f.). FUTI - Federación Uruguaya de Teatros Independientes

Recuperado de www.futi.com.uy/p/principios.html

Dubatti, J. (2007). Filosofía del teatro: convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires, Atuel.

Dubatti, J. (2010). Filosofía del teatro 2: cuerpo poético y función ontológica. Buenos Aires, Atuel.

Dubatti, J. (2014). Filosofía del teatro 3: el teatro de los muertos. Buenos Aires, Atuel.

Pérez Mezzadra, D. (2020). "Los espectáculos performáticos de Moxhelis. Una aproximación al caso

En la Torre. *Revista [sic]* (25), pp 61-67. <https://doi.org/10.56719/sic.2020.25.86>

Pérez Mezzadra, D. (2021). Compañía teatral Moxhelis: origen, características y desarrollo (1992-

1994). Estudio de los casos *En la Torre* y *Las Expediciones*. Tesis de maestría. Montevideo,

FHCE-Udelar. Recuperado de <https://hdl.handle.net/20.500.12008/37023>

Reseña histórica. (s.f.). FUTI - Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Recuperado de

www.futi.com.uy/p/principios.html.