

COMMUNITY-BASED CREATION OF A DÍA DE LOS MUERTOS PLAY

A Brief Study Guide

DESCRIPTION OF PROJECT

Teatro Visión is embarking on a collaborative process to develop a new play that animates personal and cultural teachings of Día de Los Muertos. The play will be inspired by two novels – PEDRO PÁRAMO by Juan Rulfo and THE ROAD TO TAMAZUNCHALE by Ron Arías. It will also be inspired by the stories of San José residents shared in Community Circles exploring what death has to teach us about life. Community Circles will be facilitated by Elisa Marina Alvarado and Rodrigo García of Teatro Visión and Rosa González of Facilitating Power. Playwright, Evelina Fernández, composer Russell Rodríguez, and directors Elisa Marina Alvarado and Rodrigo García, will craft the script and music for this new play. **All Community Circle participants will be credited in the program of the show’s planned premiere in October 2018.**

There is no need to prepare for the Community Circles! Please simply come ready to connect in community around experiences of death as a teacher. There is no pressure to read the two novels, but if you do (or already have) – great! Otherwise, feel free to simply read the summaries below. We have included the summaries and some reflection questions as a way to share the literary inspirations the team at Teatro Visión is working with, so there is no need to prepare any answers. You will be guided through a group process at the Community Circles that is based on lived experience. You will be able to regulate your own participation to meet your needs and interests.

LITERARY INSPIRATIONS

PEDRO PÁRAMO by *Juan Rulfo*.....

In this acclaimed Mexican novel, a young man sets out to fulfill his mother’s dying wish – to find his father, Pedro Páramo. Arriving to his parents’ pueblo, the now desolate town of Comala, Juan Preciado encounters the ghosts of his father’s sins, and the remains of a town now dead, but still consumed with the experiences of the past. Abundio, the man who initially guides him to Comala, is another son of Pedro Páramo now roaming the countryside in phantom form. Doña Eduvigues Dyada, an old friend of his mother’s, houses the young man, claiming to be in communication with his dead mother. Her stories of his parent’s marriage reveal the abuse and betrayal that sent his mother away from her home town to raise him alone. The novel moves between worlds and between the past and the present, shifting back and forth between the voices of Juan Preciado and his now dead father, Pedro Páramo, an *hacendado* who once controlled more land than the eye could see. Little by little pieces of the story are sewn together and we gain a multi-eyed view of how power, privilege, exploitation and suffering played out in the Hacienda system and the Mexican Revolution that tried to unravel it.

THE ROAD TO TAMAZUNCHALE by *Ron Arías*.....

This poignant and hilarious Chicano novel is a trip into the realm of dreams and memories of a man at the end of his life. Don Fausto is an old man living in the barrio of Los Angeles and suffering from terminal illness. Feeling the nearness of death, Don Fausto chooses adventure. His fantastical

journey moves across multiple borders of time, space and consciousness. In the last days of his life, what feel most important are Don Fausto's relations. His many travel companions – a teenaged niece, a cholo, a Peruvian shepherd, migrant workers, and many more – give life to his adventures. The ghost of his wife visits him from the realm of the dead throughout the novel, and in the end he joins her there, his family celebrating joyfully just as he requested. How Don Fausto chooses to die evokes Chicano values of living in the present moment, honoring one's relations, and not taking yourself too seriously. Through this surreal narrative reminiscent of Latin American magical realism, we gain a unique window into the Chicano experience, living between multiple worlds.

REFLECTION QUESTIONS

1. CULTURAL CONCEPTS OF LIFE & DEATH: Both of these books' explorations of death and dying stand in sharp contrast to Eurocentric conceptions of life and death as separate realities. Juan Rulfo and Ron Arías put forth Mexican indigenous understandings of life and death as more fluid, intertwining, multidimensional cycles. The hopes, dreams, sorrows and losses of the dead persist on earth long after the body has succumb to death. And the living play an important role in carrying forward the visions and determinations of those who have passed. Día de los Muertos is a reminder that our ancestors never completely leave us. We offer them their favorite foods and vices confident they are still with us on a different part of this continuum of existence. **What is your own concept of death? How has culture influenced how you think about death?**
2. CONVERSATIONS WITH DEATH: Pedro Páramo and The Road to Tamazunchale have very different tones or feelings. Pedro Páramo conjures the cold, dark suffering of regret and unanswered questions that is often associated with death. The Road to Tamazunchale, in marked contrast, invokes a passion for living that the nearness of death can inspire. **If you could have a conversation with death, what would the feeling of the conversation be? Where would the conversation take you? What other characters would join the conversation?**
3. SOCIETAL GHOSTS: The cycles of life and death affect all things, and we experience the joy and loss that comes with the reality of creation, destruction, and transformation. Pedro Páramo, for example, is about the eventual demise of a town and of a period of time in México's history. The ghosts of the hacienda system still haunt the countryside long after its collapse. The ghosts of greed, of brutal exploitation, of patriarchy and of excess. Today we are also in a time of great shift – politically, economically, socially. **What big changes in the country or the world are affecting you? Are you mourning any societal losses? What 'ghosts' seem to be haunting us in this time? What could we create together?**

CREACIÓN DE UNA OBRA DE DÍA DE LOS MUERTOS BASADA EN LA COMUNIDAD

Una breve guía de estudio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Teatro Visión está embarcando en un proceso para desarrollar una nueva obra de teatro que da vida a las enseñanzas personales y culturales del día de los muertos. La obra se inspirará en dos novelas - PEDRO PÁRAMO de Juan Rulfo y EL CAMINO A TAMAZUNCHALE de Ron Arias. También se tomará las historias que los residentes de San José compartirán en Círculos Comunitarios explorando lo que la muerte no nos ha enseñado acerca de la vida. Los Círculos Comunitarios serán facilitados por Elisa Marina Alvarado y Rodrigo García de Teatro Visión y por Rosa González de Facilitating Power. La dramaturga Evelina Fernández, el compositor Russell Rodríguez y los directores Elisa Marina Alvarado y Rodrigo García crearán el guión y la música para esta nueva obra. **A todos los participantes en los Círculos Comunitarios se les dará el crédito correspondiente en el programa de la obra que se planea estrenar en octubre del 2018.**

¡No es necesario prepararse para los Círculos Comunitarios! Simplemente venga listo para crear una conexión en comunidad en torno a las experiencias de la muerte como una maestro. No es obligatorio leer las dos novelas, pero si ya lo ha hecho ¡genial! De otra manera, puede leer los resúmenes de abajo. Hemos incluido los resúmenes y algunas preguntas para reflexionar como una forma de compartir las inspiraciones literarias con las que el equipo de Teatro Visión está trabajando, así que no hay necesidad de preparar ninguna respuesta. Nosotros le guiaremos a través del proceso grupal en el Círculo Comunitario que se basa en experiencias vividas. Usted podrá regular su propia participación para satisfacer sus necesidades e intereses.

INSPIRACIONES LITERARIAS

PEDRO PÁRAMO de Juan Rulfo.....

En esta aclamada novela mexicana, un joven se dispone a cumplir la última voluntad de su madre – para encontrarse con su padre, Pedro Páramo. Al llegar al pueblo de sus padres, el ahora desolado pueblo de Comala, Juan Preciado se encuentra con los fantasmas de los pecados de su padre y los restos de un pueblo ahora muerto aún consumado por las experiencias del pasado. Abundio, el hombre que inicialmente lo guía a Comala, es otro hijo de Pedro Páramo que ahora vaga por los campos como un fantasma. Doña Eduvigues Dyada, una vieja amiga de su madre, alberga al joven, diciendo que está en comunicación con su madre muerta. Las historias del matrimonio de sus padres revelan el abuso y la traición que mandó a su madre lejos de su tierra para criarlo sola. La novela se mueve entre mundos, entre el pasado y presente, desplazándose de un lado a otro entre las voces de Juan Preciado y su padre muerto, Pedro Páramo, un hacendado que alguna vez controló más tierras de las que el ojo pueda alcanzar a ver. Poco a poco las piezas de la historia se entretajan y obtenemos una mirada profunda a como el poder, el privilegio, la explotación y el sufrimiento llevan a cabo el sistema de hacienda que la Revolución Mexicana intentó desmantelar.

EL CAMINO A TAMAZUNCHALE DE Ron Arías.....

Esta conmovedora y divertida novela chicana es un viaje al ámbito de los sueños y los recuerdos de un hombre al final de su vida. Don Fausto es un anciano viviendo en el barrio de Los Angeles y sufre de una enfermedad terminal. Sintiendo la cercanía de la muerte, Don Fausto elige la aventura. Su jornada fantástica se desplaza por múltiples fronteras de tiempo, espacio y consciencia. En los últimos días de su vida, lo que parece más importante son las relaciones de Don Fausto. Sus muchos compañeros de viaje –una sobrina adolescente, un cholo, un pastor peruano, un trabajador inmigrante y muchos más– que le dan vida a sus aventuras. El fantasma de su esposa lo visita a través de la novela desde el mundo de los muertos y al final él se reúne con ella ahí y su familia celebra con gusto tal como él lo pidió. La forma cómo Don Fausto eligió morir evoca valores chicanos de vivir el momento presente, honrando las relaciones de uno y de no tomarse así mismo tan seriamente. A través de esta narrativa surreal reminiscente del realismo mágico de Latino América, logramos echar un vistazo a la experiencia chicana, viviendo en mundos variados.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. CONCEPTOS CULTURALES DE LA VIDA Y LA MUERTE: Ambas exploraciones de la muerte y de morir en estos dos libros se mantienen en agudo contraste con las concepciones eurocéntricas de la vida y la muerte como realidades separadas. Juan Rulfo y Ron Arias hacen una propuesta del entendimiento indígena mexicano de la vida y la muerte como ciclos más fluidos, entrelazados y multidimensionales. La esperanza, los sueños, las penas y las pérdidas de la muerte persisten en la tierra mucho después de haber sucumbido a la muerte. Y los vivos juegan un papel importante en llevar a cabo la visión y decisiones de aquellos que han fallecido. El día de los muertos es un recordatorio de que nuestros ancestros nunca nos dejan completamente. Les ofrecemos su comida favorita y sus vicios seguros de que aún están con nosotros en una parte diferente de esta existencia continua.

¿Cuál es su propio concepto de la muerte? ¿Cómo ha influenciado su cultura acerca de lo que piensa con respecto a la muerte?

CONVERSACIONES CON LA MUERTE: Pedro Páramo y El camino a Tamazunchale tienen tonos y sentimientos diferentes. Pedro Páramo evoca el frío y oscuro sufrir del arrepentimiento y preguntas sin respuesta que generalmente se asocian con la muerte. El camino a Tamazunchale, en un marcado contraste, invoca la pasión por vivir que la cercanía de la muerte puede inspirar. **Si usted pudiera tener una conversación con la muerte ¿cuál sería el sentimiento de esa conversación? ¿a dónde lo llevaría esa conversación? ¿qué otras personas serían parte de esa conversación?**

FANTASMAS SOCIALES: Los ciclos de la vida y la muerte afectan todas las cosas y nosotros experimentamos la alegría y tristeza que viene con la realidad de la creación, de la destrucción y de la transformación. Pedro Páramo, por ejemplo, es acerca del deceso final de un pueblo y de un periodo de tiempo en la historia de México. Los fantasmas del sistema de

hacienda todavía frecuentan los campos aún después de su colapso. Los fantasmas de la avaricia, de la explotación brutal, del patriarcado y del exceso. Hoy estamos en un tiempo de gran cambio – políticamente, económicamente, socialmente. **¿Cuales son los grandes cambios en el país que le están afectando? ¿A qué pérdidas sociales les guarda luto? ¿Qué ‘fantasmas’ parecen perseguirnos en este tiempo? ¿Qué es lo que podríamos crear juntos?**