

Humor e ironía en *El trompo metálico* y *Brotherhood*

BONIFACIO, Susana Elena. /Usal - IAE - Centro de Estudio de Narratología -
susanaebonifacio@gmail.com

Eje: Las mujeres y el humor - Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: humor - ironía - familia

> Resumen

En este trabajo se analizarán las obras de dos dramaturgas jóvenes que presentan la visión que los hijos tienen de sus padres, pero como las situaciones pueden llegar a ser muy dramáticas, lo hacen a través del humor y de la risa, para liberar tensiones, especialmente en una representación teatral. En *El Trompo Metálico*¹, Heidi Steinhard, segura del poder transformador del teatro, se vale de la sátira para suavizar algo tan trágico, como es el abuso de poder de un padre y una madre sobre una hija adolescente.

Por otra parte, Anahí Ribeiro muestra en *Brotherhood*² como siete hijos tratan de asumir el deterioro y muerte de sus padres, el cambio de roles y su rebeldía frente a nuevas obligaciones, lo que da lugar a diálogos en los que la ironía y el ingenio los convierten en desopilantes.

> Hipótesis

Desde Aristófanes y Plauto hasta nuestros días sabemos que el humor y la risa tienen efectos catárticos y sanadores. Numerosos autores han escrito sobre el tema: Bergson, Freud, Umberto Eco, Macedonio Fernández, entre otros.

La risa puede surgir de distintos modos: por el efecto sorpresa que se evidencia en algún indicio ridículo de uno de los que intervienen en una conversación o como en la sátira, que toma aspectos grotescos de algunos personajes. Por ese motivo, en ocasiones, nuestras dramaturgas recurren al humor para suavizar

---

¹ Heidi Steinhard. *El Trompo Metálico*. 2007 Dramaturgia y dirección Heidi Steinhard, Premio Colihue 2008. Elenco: Greta Berguese, Diego de Paula y Victoria Almeida en el papel de Catalina, quien tuvo numerosos premios por su actuación.

² Anahí Ribeiro. *Brotherhood*. 2019 Dramaturgia y dirección: Anahí Ribeiro. Elenco: María Forni, Ingrid Mosches, Gerardo Scherman, Mariano Sacco, Carlos Massero, Bárbara Majnemer. Staff: Asistente de Dirección: Demián Ledesma Becerra, Diseño de Mapping: Euge Choque, Diseño Gráfico: María Forni, Diseño 3D y Diseño Escenográfico: Demián Ledesma Becerra. Diseño Iluminación: Akira Patiño

o atemperar el impacto de los hechos representados y porque saben que para el espectador, ese momento placentero, en algunos casos, es mucho más potente que una obra lacrimógena.

> **Temática**

Muchas escritoras adoptaron la ironía y el humor para exponer una sociedad patriarcal aferrada al pasado, entre ellas Alfonsina Storni, Silvina Ocampo, Angélica Gorodischer, Luisa Valenzuela, en sus cuentos y Griselda Gambaro, Cristina Escofet, Niní Marshall, Gabriela Acher, Edda Díaz, Beatriz Mosquera y muchas más, en el teatro. Esta tendencia se acentúa en nuestros días en la dramaturgia femenina porque permite reír y renovar fuerzas para enfrentar penosas jerarquías.

Mariana Hartasánchez, confirma estas ideas: "...con frecuencia echo mano del humor negro y los fantasmas porque creo fervientemente en que es la risa lo que punza el intelecto de manera más certera". Las obras consideradas: *El Trompo Metálico* (2007) de Heidi Steinhard y *Brotherhood* (2019) de Anahí Ribeiro, las analicé en 2020, en el marco de una investigación más amplia, porque tienen en común, entre otras cosas, una carga dramática vinculada a evadir o superar los embates de la dominación familiar..

Estrenadas con casi doce años de diferencia, apelan al humor y a todos los recursos que se puedan incluir para asegurar una respuesta liberadora en los espectadores y atemperar de algún modo las aristas más duras de las obras. De ese modo, en ocasiones, es posible sobrellevar algunas situaciones, y en otros casos, permite clarificar la mente para enfrentarlas.

Heidi Steinhard, admirada dramaturga argentina, estrenó *El Trompo Metálico* en 2007, en el Centro Cultural Rojas con mucho éxito. La obra recibió el Premio Colihue en 2008 y fue representada en teatros de nuestro país, Europa y América. Usa la farsa con intención satírica para marcar los aspectos más ridículos y grotescos de un matrimonio de características decimonónicas. Pretenden que su hija preadolescente alcance un alto rendimiento físico e intelectual que les permita mantener su nivel social, pero lo grave es que lo hacen con premisas foucaultianas.

El humor, la risa o un comentario inesperado, intencionado o no, puede provocar la risa en quienes escuchan, y eso es lo que ocurre en la obra.

La acción transcurre en un gran salón, que se usa como aula para supervisar los avances físicos e intelectuales de la niña. La pareja cree mostrar en su vestimenta antigua, el lenguaje y sus modales, su ascendencia patricia, pero aparecen como una caricatura tan fuera de época, que lucen absurdos. En ese salón, como en un panóptico, observan permanentemente a Catalina y realizan inútiles competencias de tipo memorístico. El matrimonio discute frecuentemente, pero se une para humillar y denigrar a la niña. Ambos usan con ella violencia física y psicológica, se burlan, usan toda clase de sarcasmos e ironías, siempre bajo el pretexto de mejorar su rendimiento. La joven, es dulce y paciente, y a pesar de todo,

quiere a su padre, a quien trata de complacer. Pero, finalmente, Catalina cuando no tolera más esa situación, escribe un mensaje, abandona la casa y huye muy lejos.

El público asiste a este drama sorprendido y divertido porque si bien la acción transcurre en la década del 90, la autora presenta un padre que se viste, habla y se comporta como un figurón del siglo XIX. Expresa sus pensamientos en forma solemne, de un modo tan retrógrado y clasista que provoca risa más que temor. En un momento ante una respuesta equivocada de Catalina sobre España le dice enérgico: "...De dónde sacaste esa información apócrifa. Estás ensuciando a la monarquía española a la cual le debés la vida. Te lo recuerdo!!..."(p.57).oc.

La madre, que odia a su hija porque la ve como una rival y es más inteligente que ella, corre por los rincones comiendo bombones a escondidas. Desvaría, afirma que echó aceite hirviendo a los ingleses durante las invasiones y surge como una mujer ordinaria, que tropieza y dice: ..."Ay! pucha, me cacho en diez!...(p. 56)"oc... sumadas a otras tantas expresiones infantiles y desafortunadas.

En conclusión, la autora presenta a ambos personajes con rasgos caricaturescos en su aspecto y absurdos en su pensamiento, a través de la ironía, suaviza la tensión entre lo trágico y lo cómico que propone el discurso autoritario.

Como consignábamos al inicio, esta representación es tolerable gracias al tono paródico con que Heidi Steinhard ha diseñado los personajes del padre y de la madre y ha calibrado cada palabra y cada acción para que el público perciba lo grotesco de los protagonistas.

Anahí Ribeiro, es una prestigiosa actriz, directora, dramaturga argentina y autora de espectáculos teatrales como *La fragilidad del cielo*, *Tiempo de pestañas*, *M.A.M.U.S* y muchas otros, que se representan exitosamente tanto en nuestro país como en América y Europa.

En 2019 estrenó *Brotherhood* en el Teatro NÜM con tanto éxito que continuó las representaciones en febrero de 2020, con gran afluencia de público, hasta la suspensión de las funciones por la pandemia.

En este caso se trata de una familia numerosa y expone la visión inquisidora de siete hijos, ya casados, sobre sus padres, ya mayores.

La obra cuenta que en un momento determinado, la madre, que ha sufrido un A.C.V., al salir de la internación, harta del marido, decide abandonar el hogar conyugal.

Intenta vivir con alguna de sus hijas, pero ninguna puede recibirla, de modo que todos se reúnen para buscar un geriátrico, calcular los gastos, horarios de visita y al mismo tiempo, ocuparse del padre, cardíaco, que ahora, solo, también requerirá una atención especial. .

En *Brotherhood* la acción transcurre en un espacio rectangular, que presenta solamente siete sillas, una al lado de la otra, contra una pared recubierta con siete paneles que identifican a cada personaje. Al comenzar la acción, los actores y actrices entran y se ubican en una silla y alternan una hermana con un

hermano. La escenografía despojada y ordenada, fortalece el relato y permite que cada personaje destaque su voz y su gestualidad.

Luego del alta médica de la madre, cada hijo e hija ve su vida severamente trastocada. Pero como no todos han seguido de cerca el deterioro de sus padres, se sorprenden ante determinadas circunstancias y cuando surgen imprevistas imposiciones para cuidarlos, se resisten y preguntan ¿por qué yo?, ¿por qué a mí? Lo que da lugar a complicadas discusiones y a la aparición de viejos resentimientos, situaciones casi olvidadas o deudas no saldadas.

Los diálogos se suceden y entrecruzan en medio de airadas reacciones de unos y las chispeantes respuestas de otros, pero cada uno permanece en su lugar y los espectadores muy cerca de ellos.

Los varones no comprenden que el destrato del padre hacia la madre la hartó, sin reparar que algunos pasaban largo tiempo sin visitarlos. Sabían que era un manipulador serial, pero, en un claro pensamiento machista, era inconcebible que su madre, abandonara el hogar, hecho que podría enfermar aún más al padre, por lo que además, sería culpable y que en consecuencia, complicaría sus vidas, medianamente organizadas.

Durante toda la obra los diálogos son ácidos, cortantes, incisivos, en donde se suceden las ironías, las burlas de unos, la risa de otros, las incongruencias y los gags como respuesta inmediata, todo dicho a gran velocidad, lo que acentúa el efecto sorpresa y llevan a la ruptura de la lógica. Además, inesperadamente, el panel que corresponde al actor que está hablando, se ilumina y surgen una serie de WhatsApp que contradicen sus explicaciones, completan el mensaje y lo cuestionan. Él no los ve, pero sí el público que los lee y estalla en carcajadas. Este procedimiento se multiplica por siete, a un ritmo vertiginoso.

En esos momentos, surge el recuerdo que cada uno tiene del amor y dedicación que cree haber recibido del padre, o de la madre, quien los salvaba del rebenque paterno. Y la colaboración que están dispuestos a brindar, es proporcional al recuerdo de haber sido amado, desplazado por otro hermano, consentido o dejado a su suerte.

En fin, conversan sobre situaciones conocidas, y otras ignoradas como embarazos adolescentes, abandonos y adopciones sospechosas.

La música configura un espectáculo que mantiene atento al público, para quien el tema es conocido y que participa, agradecido por el humor y la originalidad de la representación. Como ejemplo, cuando los espectadores van entrando a la sala se ve una montaña rusa a una velocidad impresionante –como la vida misma- que es acompañada por una música espectacular, acorde con la imagen presentada y conocida por todos.

En esta obra, la risa se impone a partir de las incongruencias producidas por la sátira y las burlas entre los personajes.

> **Conclusión**

El tema del poder, la pertenencia social, el abuso del padre, la idea de castigar al niño para que comprenda su inferioridad y los mandatos familiares son algunos de los temas que aparecen en las dos obras, a los que se suman en *Brotherhood*, como trasfondo, el desamparo de los hijos que pasan de ser cuidados a un nuevo rol de cuidadores. Por eso es importante que esta resolución a través de la risa ,llega al público sin golpes bajos y confirma lo expresado al inicio, en el sentido de que el humor inteligente, permite que las dramáticas y penosas escenas que las autoras exponen, no sean olvidadas.

Bibliografía

- Eandi, V. (2008) *Estudio crítico /sobre/ El trompo metálico de Heidi Steinhard*. En: Obras premiadas. Concurso Colihue Teatro 2008. Dir. J. Dubatti. Buenos Aires, Colihue.
- Espinosa Vera, M. (2010) *El humor como estrategia feminista en las obra de escritoras contemporáneas de América Latina*. En Razón y Palabra, n°73 Agosto-octubre. 2010. Quito, Universidad de los dos hemisferios.
- Flores, A. (2014) *Humor hecho por mujeres*. En: Diccionario crítico de temas de humor. Ana Flores Coord. Córdoba, UNC. P. 278-283
- Hartasánchez, La naranja en el espejo /sobre su escritura/ www.contextoteatral.es/marianahartasánchez.html
- Jansen, D. (2019) *Feliz nuevo siglo de dramaturgas*. C. de México, Pasodegato
- Ribeiro, A. (2019) *Brotherhood*. Texto cedido gentilmente por la autora.
- Steinhard, H. (2008) *El trompo metálico*. En: Obras premiadas. Concurso Colihue Teatro 2008. Dir. J. Dubatti. Buenos Aires, Colihue.
- Tarantuviez, S. (2013) *El lugar de las mujeres en el teatro argentino*. En: Mujer y teatro. Revista Melibea, vol. 7, 2013 p. 167-182