

Dramaturgias regionales comparadas: los casos Alejandro Finzi y Carlos Alsina

TOSSI, Mauricio (IAE-CONICET)

Sección: Teatro y Artes Escénicas

» *Palabras claves: dramaturgias comparadas – Patagonia – Noroeste Argentino*

» **Resumen**

Los estudios sobre el teatro argentino han registrado en las últimas décadas importantes progresos disciplinares, evidenciados –por ejemplo– en periodizaciones historiográficas, modelos teórico-metodológicos o campos de reflexión sistemáticos en los que se establece una dialéctica entre la acción y el pensamientos escénicos. Las derivaciones y los efectos de estas prácticas intelectuales son múltiples, entre otros aspectos, y con marcado interés para los fines de esta ponencia, hallamos los desafíos gnoseológicos y cartográficos vinculados con la “complejidad” (Morin, 1994) de la praxis teatral desarrollada en las distintas geoculturas de nuestro territorio nacional. Así, las exploraciones poético-comparadas sobre los teatros regionales, con énfasis en la formación de sus mapas y redes funcionales, o de sus fundamentos estéticos y distinciones culturales operativas, se convierten en un programa de investigación necesario por sus implicancias conceptuales, identitarias y políticas.

Por consiguiente, en el marco de estas jornadas institucionales, plantearemos los objetivos, fundamentos teórico-metodológicos y resultados parciales alcanzados en relación con el objeto/problema antes indicado, el cual forma parte de un proyecto de investigación con mayores alcances, titulado: Dramaturgias regionales comparadas: estudio sobre la Patagonia y el Noroeste Argentinos en la posdictadura (1983-2005). Entonces, a continuación expondremos los encuadres generales de este programa de trabajo y, posteriormente, describiremos los avances en función de un caso de estudio comparado: los tópicos analíticos aplicados a las poéticas de los autores teatrales Alejandro Finzi y Carlos Alsina.

» **Presentación: metas y objetivos**

El objetivo central de este proyecto de investigación es comparar las creaciones

dramatúrgicas producidas en las regiones Patagonia y Noroeste Argentinos durante la posdictadura (1983-2005), puntualmente, en la fase o delimitación temporal que inicia con la reapertura democrática y se extiende hasta los cambios político-judiciales que reestructuraron los trabajos sobre la memoria del pasado reciente. Para lograr este propósito, hemos organizado un riguroso “estudio de casos” que permite –de modo inductivo– generar espacios de recopilación, reflexión sociocrítica, análisis textual y escritura tendientes a la formación de un marco teórico general y operativo sobre el tema.

Por consiguiente, de manera específica, esta labor aspira a: 1) Describir y comprender la relación entre la producción dramatúrgica y los procesos socio-políticos de la fase temporal 1983-2005, acotando el estudio a tres ejes problemáticos: a) el vínculo entre lo historiográfico/material y lo ficcional/simbólico; b) los discursos identitarios y de memoria social evidenciados en los textos y creaciones escénicas; c) las tensiones o posicionamientos entre centro y periferia que se establecen en las prácticas teatrales de las dos regiones delimitadas. 2) Analizar y comparar los textos teatrales seleccionados a partir de sus “aires de familia” y/o reglas de juego autónomas, vale decir: formas poéticas (géneros, estilos o categorías estéticas), estructuras lingüísticas, configuraciones temáticas y/o núcleos semánticos, relaciones sociales de producción (artistas e instituciones, artistas y críticos), entre otras variables críticas que contribuyan a la interpretación de los ejes antes mencionados. 3) Comparar las operaciones teóricas manifestadas en ensayos, entrevistas, programas de mano u otras prácticas discursivas expuestas por los dramaturgos para conocer qué función se le asigna al teatro en el marco de la posdictadura y, puntualmente, en la resignificación del pasado y en sus concepciones sobre la entidad del nuevo sujeto democrático. 4) Reconocer estrategias poéticas regionales desde la perspectiva comparatista, en particular aquellos loci de enunciación teatral específicos (Tossi, 2015) que develen mecanismos o procedimientos estéticos para abordar los diferentes desafíos culturales de la posdictadura en la Patagonia y el Noroeste Argentinos.

› ***Lineamientos teórico-metodológicos***

En los estudios teatrales regionales de la posdictadura –particularmente, en los estudios historiográficos– podemos atisbar un diagnóstico común, esto es: una asimetría entre las teorizaciones y las experimentaciones escénicas, una dislocación que impide afianzar la dialéctica entre lo conceptual producido y lo empírico-artístico desarrollado. Los valiosos marcos epistémicos formulados por Osvaldo Pellettieri han ofrecido herramientas eficaces para intentar superar, de manera paulatina, esta desproporción o dicotomía. No obstante, dicha asimetría pervive con fuerza en distintas zonas teatrales del país. Desde este punto de vista, nos preguntamos: ¿cómo capitalizar estos progresos disciplinares en los estudios regionales sin caer en reduccionismos mecanicistas?

Para responder a este interrogante, proponemos un cambio de estrategia gnoseológica en las investigaciones teatrales regionales, al poner en diálogo dos o más territorialidades distantes y disímiles entre sí, pero con idéntica tradición marginal en la teoría escénica denominada “nacional”.

Nos referimos a una indagación comparatística de las teatralidades “intrarregionales” e “interregionales”, con diagramaciones que fracturen la lógica centro/periferia; por ejemplo, el dialogismo entre norte y sur o, específicamente, entre las configuraciones político-administrativas denominadas la Patagonia y el Noroeste argentinos, una cartografía sin precedentes en los estudios teatrales contemporáneos.

Esta propuesta se fundamenta en los postulados desarrollados por el “teatro comparado” de Jorge Dubatti (2008a), como así también recupera las estrategias establecidas por Zulma Palermo (1998; 2005) y Luciana Mellado (2010) para las literaturas del NOA y de la Patagonia Argentina, respectivamente. A su vez, apelamos a algunas nociones de los estudios culturales y comparatistas de Claudio Guillén (2005), Djelal Kadir (2002), Walter Mignolo (2003), entre otros autores.

Junto con estos lineamientos, incorporamos a los estudios teatrales argentinos los principios de distinción, conjunción e implicación de la epistemología de Edgar Morin (1994), para desistir del criterio del teatro argentino como “unidad nacional”, homologable y esencialista, es decir, una preconfiguración resultante de categorizaciones estrictamente metropolitanas y conservadoras (Palermo, 1998: 63), pues, como ha demostrado Néstor García Canclini (1990: 149-190), la homogeneización de las diferencias mediante la fijación de un patrimonio simbólico unificado, ha sido una de las tácticas políticas del tradicionalismo sustancialista, por ejemplo, en la elaboración de los proyectos intelectuales y artísticos de los Estados Nacionales.

En efecto, las formas del pensamiento binario y esencialista develan asimetrías epistemológicas, pues aquello que no se genera en los espacios de poder legitimado es –por contraste disyuntivo– marginal. Como ya señalamos anteriormente, uno de los principales reduccionismos que debemos superar es la reproducción del encuadre centro/periferia en los conocimientos teatrales contemporáneos. Así, los estudios escénicos regionales no serían una “desviación” del centro, sino un “locus de enunciación” (Mignolo, 2003; Kadir, 2002) específico y descentralizado, que quebraría las dicotomías simplistas mediante su territorialidad geocultural, expresadas en las prácticas artísticas objeto de análisis y en las modalidades cognitivas concomitantes. Adoptar esta perspectiva nos posibilita, por un lado, revisar los aspectos críticos de la teoría de los sistemas teatrales propuestos por Pellettieri y su aplicación en los campos artísticos denominados “provinciales”; por otro lado, redefinir –con soporte en la teoría del teatro comparado– los términos región/nación, a partir de cartografías que asimilen sus distinciones pero, al mismo tiempo, afronten sus desigualdades.

En consecuencia, proponemos como estrategia desplazar los núcleos hacia territorialidades alternativas dentro de los esquemas político-administrativos del país, con topografías que develen las tensiones entre lo uno y lo múltiple (Guillén, 2005), sin jerarquías etnocéntricas tipificadas (Buenos Aires/Tucumán, Buenos Aires/Neuquén, o similares). Se busca establecer –mediante las técnicas comparatistas– redes intelectuales que fracturen la naturalización del tópico centro/periferia y que develen estímulos intrarregionales e interregionales en las teatralidades marginales; esto último, con trazados geoestéticos que –independientemente de sus profundas diferencias, las cuales serán componentes activos en los análisis– comparten una condición política subalterna. Incluso, desde esta perspectiva, la región no sería sólo un preconcepto legislativo, por el

contrario, resultaría de los límites construidos por la lógica comparatista y polisistémica desarrollada, es decir, surgiría una concepción alternativa de lo regional, con fronteras móviles que emergerían de los entes poético-territoriales. En otros términos, es interrogar a los artefactos escénicos por sus propios límites geoculturales (Palermo, 1998: 65-66).

Las regiones Patagonia y Noroeste Argentinos se caracterizan, entre otras cualidades, por el desconocimiento que el discurso dominante ejerce sobre el otro-local, lo que funda un obsecuente mecanismo de legitimación artística: consagrar dicha alteridad por su “exotismo” (Mellado, 2010: 14), vale decir, desde la mirada hegemónica las escenas provinciales se legitiman, básicamente, por su alteridad folklórica. Si partimos de esta subyugación identitaria en común y ratificamos las diferencias epistemológicas, podremos configurar un “locus de enunciación” arraigado a una geopolítica del conocimiento, sin esencialismos u homologaciones reduccionistas.

En suma, por el estado actual de las teorizaciones escénicas, nuestra propuesta es cartografiar territorialidades que no reproduzcan valores etnocéntricos, pues éstos, ineludiblemente, convierten a los estudios teatrales regionales en una sinécdoque de los estudios teatrales metropolitanos. Al mismo tiempo, esta estrategia posee una motivación político-identitario, íntimamente ligada a la producción de contrasentidos emergentes en la posdictadura argentina. Vale decir, en este contexto, descentralizar las teorías del arte en general y del teatro en particular es, seguidamente, construir narrativas epistemológicas y discursos de alteridad, con el fin de aportar a la dinámica de los procesos intersubjetivos en las distintas instancias de democratización del país.

› ***La dramaturgia de Alejandro Finzi y Carlos M. Alsina (1983-2005).***

El estudio de caso como técnica, tópicos de análisis y ejemplos

En correlación con lo anterior, optamos por la técnica del estudio de casos para obtener – por medio de una lógica inductiva– un compendio de variables y unidades de sentido vinculadas con los ejes declarados en los objetivos y, posteriormente, desde esta visión particular, aproximarnos –por medio de una lógica deductiva– a una serie de resultados parciales, expuestos en abstracciones teóricas para ser debatidas y contrastadas.

Así, los criterios de selección para el corpus de autores y obras teatrales regionales que integran esta investigación pueden resumirse en los siguientes aspectos:

- Dramaturgias que, por sus horizontes de sentido y estrategias de producción, nos permiten conocer y comprender qué lugar se le asignó al teatro en los procesos histórico-políticos desarrollados en ambas regiones durante la “imposición jurídica del olvido” (Jelin, 2005) en la posdictadura (1983-2005).

- Dramaturgias que, en un corte sincrónico del eje diacrónico, revelen lógicas estéticas e

identitarias particulares en el funcionamiento de las regiones NOA y Patagonia, al reconocer sus interdiscursividades en la formación de “configuración culturales” (Grimson, 2012), tendientes a resolver los interrogantes cartográficos y geoculturales concomitantes.

Por consiguiente, en esta ponencia, describiremos y ejemplificaremos los tópicos de análisis observables en la secuenciación: Finzi (1983-2001) <=> Alsina (1983-2001).

Vale decir, por un lado, seleccionamos la producción dramática de Alejandro Finzi (1951) como primera variable de comparación. Este autor teatral, radicado en Neuquén desde el año 1984, es además ensayista y docente-investigador en la Universidad Nacional del Comahue. Sus más de veinticinco obras teatrales se estrenaron en la región y en distintos puntos del país, de Latinoamérica y de Europa. Por esto, sus textos dramáticos han sido traducidos al francés, inglés, portugués, ruso, polaco y árabe. En la Patagonia, sus creaciones tienen directa vinculación con el grupo Río Vivo y con las poéticas de dirección de Daniel Vitulich y José Luis Valenzuela, una fructífera relación estética que se ha plasmado en diversas giras artísticas nacionales e internacionales. Destacamos para su estudio: *Viejos hospitales*; *La isla del fin del siglo*; *La piel o la vía alterna del complemento*; *Bairoletto y Germinal*; *Camino de cornisa*; *Primavera, 1928*; *La leyenda de El Dorado o Aguirre, el Marañón*; *Voto y madruggo*; *La piel*; *Chaneton*; *Molino rojo*; *Amares*, escrita conjuntamente con Hugo Aristimuño, entre otras. Las creaciones literarias y dramáticas de Finzi entran en diálogo con importantes textos teóricos que conforman un plano adecuado para cumplir con nuestros objetivos. Estos adoptan distintas perspectivas o marcos reflexivos como, por ejemplo, las indagaciones sobre los procesos de adaptación dramática, nociones que resultan de su tesis doctoral (Finzi, 2007b), o también sus estudios sobre poéticas europeas: el simbolismo, el romanticismo, el teatro isabelino, entre otras (Cfr. 1992, 1998, 2006, 2008, 2010). En la obra de Finzi –tanto teatral como teórica– existe una radical tensión entre tópicos dispares, esto es: lo singular-universal, lo local-internacional o lo imaginario-real y, en todos los casos, se accede a una síntesis estética potente y eficaz en términos escénicos que, a la vez, promueve discursos identitarios en su contexto de enunciación. Consecuentemente con lo anterior, este autor ha obtenido múltiples reconocimientos en nuestro país, El Cairo, Bélgica y Francia.

Por otro lado, este ejercicio comparado se completa con la producción dramática de Carlos M. Alsina (Tucumán, 1958), quien ha desarrollado una intensa labor artística en su provincia y en Italia. Su labor dramática se interrelaciona de forma directa con sus trabajos de dirección teatral, esto último mediante la puesta en escena de más de sesenta montajes. Ha escrito decenas de textos dramáticos, entre los cuales destacamos para este análisis: *Limpieza*; *El sueño inmóvil*; *La guerra de la basura*; *El pañuelo*; *El último silencio*; *Ladran, Che*; *Esperando el lunes*; *El pasaje*, y

otras. Además del estreno sistemático de sus obras en Italia, éstas fueron representadas en Brasil, Ecuador, España, Suiza y Alemania. En 1996, obtiene el Premio Teatro Casa de las Américas, Cuba, por su obra *El sueño inmóvil*. Asimismo, se han realizado tres tesis de posgrado sobre sus creaciones (Universidad La Sorbonne VIII, Universidad de Verona, Universidad de Arizona) y, en suma, el propio autor ha escrito ensayos en los que se plasmaron su particular forma de comprender el arte y, en especial, su visión crítica del teatro norteamericano en el marco posdictatorial, por ejemplo, con obras y artículos en directa oposición a la candidatura del exdictador Antonio Domingo Bussi en Tucumán (Alsina, 2008; 2013a).

A partir de las estructuras ficcionales y configuraciones culturales inherentes a las dramaturgias de Finzi y Alsina, avanzamos en los objetivos y en las perspectivas comparadas señaladas, por ejemplo, tomando como líneas de análisis las siguientes coordenadas o ejes cartográficos, con el fin de develar cierta lógica en la formación de las “fronteras internas” (Dubatti, 2009) entre el norte y el sur:

1. Configuraciones poéticas para una territorialidad diacrónica comparada (1983-2001), puntualmente:

1.1. Figuras sobre lo ominoso en el marco de la reapertura democrática: en el ciclo 1982-1985, los autores escriben dos textos paradigmáticos en la fase inicial de la posdictadura: *Limpieza* de Alsina y *Viejos hospitales* de Finzi, en los cuales el efecto de lo siniestro es uno de los resultados estéticos alcanzados, aunque elaborado desde visiones y recursos poéticos disímiles.

1.2. Figuras sobre la implementación de políticas neoliberales en las respectivas regiones: en este eje seleccionamos textos dramáticos que asuman –desde distintas perspectivas artísticas– algunos núcleos o tópicos de la realidad político-económica circundante, con el fin de analizar los procedimientos dramaturgicos utilizados para asimilar teatralmente el “tiempo presente”, a saber: *Voto y madrugada* de Finzi; *Esperando el lunes* y *Crónica de la errante e invencible hormiga viajera* de Alsina.

2. Configuraciones poéticas vinculadas con la memoria histórica regional, según procedimientos simbolistas y/o realistas: por la refuncionalización de múltiples procedimientos del drama moderno, evidenciados en *Sueño inmóvil*, *El último silencio* y *La guerra de la basura* de Alsina, así como en *Camino de cornisa*, *Martín Bresler*, *Benigar* y *Chaneton* de Finzi, este lineamiento aborda los mecanismos estéticos, identitarios y memorísticos creados a partir de la apropiación de componentes historiográficos puntuales, los cuales están relacionados con las secuelas sociopolíticas de la última dictadura militar, traducidos teatralmente en las reactualizaciones de la llamada “Conquista del Desierto” o de los violentos procesos de

nacionalización de los territorios patagónicos a principios de siglo XX. En las coordenadas norteñas, estos componentes historiográficos son puestos en diálogo con el surgimiento, proyección electoral y gestión política de agentes dictatoriales con programas ultraconservadores, desarrollados en plena fase democrática. Así, estas obras plantean una particular tensión poética entre *res fictae* y *res factae*, al recuperar de la tradición escénica moderna la “pulsión referencial del relato histórico” (Ricoeur, 2000) y, desde esta plataforma artística, se ensayan múltiples interrogantes sociocomunitarios, vinculados con los desafíos culturales de la posdictadura en ambas regiones.

3. Configuraciones poéticas hipotextuales o interdiscursivas:

3.1. Figuras literarias resemantizadas: en esta fase, los dramaturgos seleccionados establecen diversas vinculaciones intergenéricas, expuestas en los casos: ¡Ladran, Che! y Fervoroso Borges de Alsina; o Patagonia, corral de estrellas... y Molino rojo o el camino alto y desierto de Finzi. De este modo, los universos de líricos de Jorge Luis Borges y Jacobo Fijman, o el tapiz ficcional de El Quijote de la Mancha, se fusionan con recurrencias biográficas y narrativas sobre el Che Guevara y Saint Exupéry, permitiéndonos reconocer –en una determinada periodización, esto es, 1988/1999– un específico locus de enunciación, anclado en estos discursos y textos no-regionales.

3.2. Figuras sobre las culturas populares intrarregionales: la consecución de textos teatrales de ambas zonas nos permite reflexionar sobre los componentes de la religiosidad popular intervinientes en las estructuras ficcionales y discursivas de los citados autores, manifestada en los casos Bairoletto y Germinal de Finzi y Por las hendijas del tiempo de Alsina, entre otras obras ya mencionadas que aportan a esta línea de análisis.

3.3. Figuras tematólogicas: la triangulación dramatórgica que hemos propuesto entre Alsina y Finzi devela, además de las constantes indicadas, una fructuosa cadena de temas, tópicos o unidades de sentido comparables, las cuales exponen una determinada lógica imaginaria compartida en estos ejes territoriales. Entre otros aspectos, ambos teatristas abordan problemáticas vinculadas con modelos de alteridad, ya sea como “otros” internos o externos, referenciales o fantásticos; indagan en la noción de “frontera” desde miramientos estéticos e intelectuales singulares; reactualizan los fundamentos del amor romántico y de la utopía como motores de la acción social o intersubjetiva; apelan a la prosopopeya –con base en la animalización fantástica– como un ejercicio de reparación histórica; entre otros.

4. Configuraciones teórico-ensayísticas:

Por último, Alejandro Finzi y Carlos Alsina han participado en las configuraciones culturales de las regiones a través de prácticas intelectuales particulares, plasmadas en distintos libros, ensayos teóricos o entrevistas. En esta investigación, acotamos el análisis a los siguientes textos: a)

de Carlos Alsina: “La literatura teatral en el NOA. Presagios de la memoria. Una mirada limitada y fragmentada” y “Teatro, ética y política. Historia del teatro tucumano”, vol. I, II y III; b) de Alejandro Finzi: “Teatro argentino, una estética para el fin del siglo”, “Técnicas de adaptación dramática”, “Creación colectiva o colectivo de creación”, “Escrituras latinoamericanas y sociología del teatro”, “Simbolismo, nuevas escrituras teatrales y adaptación”, entre otros numerosos ensayos que se suman en el proceso de la investigación. Por medio de estos discursos teóricos o reflexivos, podemos aproximarnos a sus concepciones de arte y posicionamientos sobre debates culturales de relevancia, por ejemplo, la función sociopoética del teatro y las tensiones centro/periferia, entre otras variables.

› **Bibliografía**

- Alsina, Carlos (2008), Hacia un teatro esencial. Buenos Aires, Inteatro.
- (2013a), Teatro, ética y política. Historia del teatro tucumano, vol. I, II, y III, Buenos Aires/Los Angeles, Argus-a.
- (2013b), “La literatura teatral en el NOA. Presagios de la memoria. Una mirada limitada y fragmentada”, en: Massara Liliana (et. al.). La literatura del noroeste argentino, vol. III, San Salvador de Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy, pp. 155-167.
- Dubatti, Jorge (2008), Cartografía teatral. Introducción al teatro comparado. Buenos Aires, Atuel.
- (2011), Introducción a los estudios teatrales. México, Libros de Godot.
- Finzi, Alejandro (1992), “Teatro argentino, una estética para el fin del siglo”, en: Espacio de crítica e investigación, nº 11, Buenos Aires.
- (2006), “Simbolismo, nuevas escrituras teatrales y adaptación”, en: De Shakespeare a Veronese. Nueva Generación, Buenos Aires.
- (2007), Repertorio de técnicas de adaptación dramática de un relato literario: estudio de “Vuelo nocturno” de Antoine de Saint-Exupéry. Ediciones El Apuntador, Córdoba, Argentina.
- (2009), Tablón de estrellas. Colihue, Buenos Aires.
- (2013), Obra reunida. Ediciones Doble Zeta - Inteatro, Neuquén.
- García Canclini, Néstor (1990), Culturas híbridas. Estrategias para salir y entrar de la modernidad. México, Grijalbo.
- Grimson, Alejandro (2012), Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Guillén, Claudio (2005), Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada (ayer y hoy). Barcelona, Tusquets Editores.
- Jelin, Elizabeth (2005), “Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad”, en: J. Soriano (Ed.), Nueva historia argentina. Dictadura y democracia 1976-2001. Buenos Aires, Sudamericana, pp. 507-557.

- Kadir, Djelal (2002), "Puntos cardinales, mundos ordinales, literatura comparada", en Martínez Fernández, José Enrique; y otros (eds.), Estudios de literatura comparada. Norte y Sur. La sátira. Transferencia y recepción de géneros y formas textuales. León, Universidad de León, pp. 43-57.
- Mellado, Luciana (2010), La Patagonia y su literatura: unidad y diversidad multiforme. Comodoro Rivadavia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Serie Sociedad/Literatura, Aula Abierta.
- Mignolo, Walter (2003), "Los estudios culturales: geopolítica del conocimiento y exigencias/necesidades institucionales", en Revista Iberoamericana, Vol. LXIX, n° 203, pp. 401-415.
- Morin, Edgar (1994), Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Gedisa.
- Palermo, Zulma (1998), "Historiografía, literatura y región", en Revista Silabario, año 1, número 1, pp. 61-74.
- Pellettieri, Osvaldo (1997), Una historia interrumpida. Teatro argentino moderno (1949-1976). Buenos Aires, Galerna.
- Sarlo, Beatriz (2005), Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Tossi, Mauricio (2011), Poéticas y formaciones teatrales en el Noroeste Argentino: Tucumán, 1954-1976. Buenos Aires, Dunken.
- (2015), "Los estudios del teatro regional en la posdictadura argentina: desafíos teóricos e implicancias políticas", en: Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, Vol. 11, pp. 25-42, jul. 2015, Universidad Autónoma de Barcelona.