

Teatro, Mujer y Territorio

ARTESI, Catalina Julia / Instituto de Artes del Espectáculo- FF y LL-UBA /
catalinajulia.artesi2@gmail.com

Eje: Sobre las mujeres en las Artes del Espectáculo - Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: teatro argentino- género- violencia

> **Resumen**

Se analizan diversos espectáculos argentinos recientes que visibilizan y denuncian el accionar del poder patriarcal. Muestran la relación mujer- cuerpo-territorio, los diferentes tipos de violencia de género que han sufrido las mujeres en otras épocas y todavía ocurren en la actualidad

> **Presentación**

Observo en el teatro argentino actual una dramaturgia con perspectiva de género: visualiza la desigualdad que sufren las mujeres respecto del varón. Estimo que esta mirada se debe a la influencia de la “marea verde” y a la lucha contra el patriarcado que llevan adelante los feminismos populares no liberales. Dentro de esta tendencia suramericana, el Ecofeminismo, además, construye un paralelismo entre la explotación de la Mujer y la Naturaleza (Svampa, 2015), establece que “ el cuerpo es territorio” (Mar Daza Quintana, citada por Svampa:130, 2015).

Me propongo analizar diversas representaciones escénicas donde el cuerpo-territorio sufre diversos tipos de violencia de género. Por un lado, abordo piezas que formaron parte del IV Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género que emprendió el Museo de la Mujer de Buenos Aires, junto con dos entidades de la Universidad de Buenos Aires: el Instituto de Artes del Espectáculo y el Centro Cultural “Rector Ricardo Rojas” (Buenos Aires, 28-30 de noviembre, 2019), donde Jorge Dubatti, la Colectiva de Autoras y yo formamos parte del jurado que debió seleccionar las obras. Por ejemplo: Felicitas o las niñas mudas, de Adriana Tursi, 10 centímetros de diferencia, de Lucía Laragione y Jueves de Comadres de Jorge Accame. Algunos espectáculos los hemos invitado al Ciclo “Mujeres en el teatro” que coordinamos en nuestro Instituto con Adriana Carrión. También abordo obras que no integraron el evento teatral: *Lo mejor de mí está por llegar*, escrita por Jorge Acebo y Juan Carlos Rivera y *Un cuerpo salvaje* de Silvia Gómez Giusto

› **Muertes de mujeres que importan**

Dentro del *Festival Nacional sobre Violencia de Género*, donde se presentaron dieciséis piezas, rescato dos obras de autoras argentinas contemporáneas que abordan muertes visibles (Gayol- Kessler, 2018) de mujeres, pues impactaron en distintos momentos históricos de nuestra sociedad. Me refiero a *Felicitas o las niñas mudas*, de Adriana Tursi, dirigida por Laura D'Anna y *10 centímetros de diferencia*, de Lucía Laragione, con dirección de Marcela Robbio, ambas estrenadas en el año 2019. En la primera, se muestra la trágica muerte de Felicitas Guerrero, una joven de la aristocracia porteña pronta a casarse. Un pretendiente rechazado fue el femicida. Este suceso cobró notoriedad en aquella época (1872). En la segunda obra, aparecen representados los efectos psicológicos que padece una madre que sufre por la desaparición de su hija. La pieza alude, sin mencionarlo, al famoso caso de Norma M. Penjerek que aparentemente murió en la Capital Federal en 1962. En el unipersonal, la mujer sufriente alude en su relato al accionar de instituciones gubernamentales patriarcales que actuaron con la intención de ocultar la verdadera situación. Al año siguiente, un matutino de entonces, el diario *El Mundo*, dio otra versión del secuestro de la adolescente: habría sido motivado por una represalia de un grupo de ultraderecha, pues el padre de la joven estudiante había sido denunciante anónimo acerca del paradero del jerarca nazi Adolf Eichman. Por otro lado, este suceso policial nunca fue aclarado debido a las inconsistencias en la investigación.

Ambas piezas fueron escritas por dramaturgas que realizaron previamente una investigación histórica. No obstante, desecharon el drama naturalista, abordaron una poética del unipersonal de carácter autobiográfico. Han representado un cuerpo-territorio-colonizado convertido en objeto pues el femicida ha dejado su marca (Marchese, 2019). En *Felicitas...* se patentiza el cuerpo sufriente de la protagonista víctima, mientras que en *10 centímetros...*, la Madre evidencia un cuerpo delirante que evoca, mediante temas musicales del cantante estadounidense Elvis Presley (1935- 1977), un cuerpo-territorio sustraído. Si bien el conflicto resulta muy fuerte, observo una poetización de la escena en ambos espectáculos, la indagación en la subjetividad femenina a través de signos no verbales que profundizan el carácter intimista, aspectos desafiantes para las actrices que interpretan estas protagonistas

Otras formas de opresión

Pero como lo explicité en la introducción, en otros espectáculos he notado la visibilización de diferentes situaciones de violencia de género, donde aparecen plasmadas otras mujeres que, a diferencia de las protagonistas de las piezas analizadas anteriormente, evidencian una toma de conciencia respecto de su opresión, abandonan la pasividad y accionan, dejan de ser un cuerpo-territorio-colonizado para transformarse en cuerpos-territorios-liberados- descolonizados. Por ejemplo, en una de las obras

presentadas en el *Festival* fue *Jueves de comadres* de Jorge Accame, dirigida por Jorge Midú. Se trata de tres amigas del norte argentino que se reúnen para festejar su día, tomando chicha y albahaca, cantan y revelan sus secretos más íntimos. Relatan su vínculo amoroso con un hombre machista que las ha sometido en la vida cotidiana. La verdad aflora al final cuando se descubre que compartieron al mismo amante- que no tiene presencia escénica, aunque las descripciones objetuales posibilitan su caracterización. Lo más dramático es que en ese reconocimiento, suerte de *anagnórisis* grupal, surge una toma de conciencia revelándose un gran cambio en ellas: se han convertido de víctimas en victimarias de su opresor. Pareciera que la liberación sólo es posible mediante un acto muy violento, acorde con el contexto norteño conservador. Como ocurría en las piezas que analicé previamente, aparecen procedimientos escénico-dramáticos que distienden el conflicto, en este caso mediante el humor y la música, representándose una escena costumbrista cuyo desenlace resulta trágico.

En algunas expresiones escénicas, sus creadores muestran el poder que ejercen otras instituciones sociales patriarcales, la familia y el matrimonio, ambas encabezadas, en un caso, por el *páter familias*, y en el otro, por maridos, sujetos que ejercen un dominio despótico sobre el resto de la parentela, situaciones naturalizadas en cada sociedad representada. Esto lo observo en *Lo mejor de mí está por llegar*, de Jorge Acebo y Juan Carlos Rivera y en *Un cuerpo salvaje*, de y por Silvia Gómez Giusto, donde recurren a intertextos míticos de culturas y épocas muy distantes .

En *Lo mejor de mí está por llegar* los autores acuden al teatro premoderno, la tragedia griega clásica – según lo expresa el programa de mano- realizan una “versión libre y contemporánea” de la *Medea* de Eurípides. Mientras que, en *Un cuerpo salvaje*, la autora-directora aborda un mito literario argentino, la mujer cautiva, personaje recreado por autores prestigiosos de nuestra literatura (Esteban Echeverría, Jorge Luis Borges y Cesar Aira) ; esta imagen femenina se la ha asimilado a lo territorial, al desierto y al género. Si bien ambas tramas se ubican temporalmente en períodos distantes de la realidad argentina- la primera ubicada en el siglo XXI y, la segunda, a finales del siglo XIX- evidencian elementos en común. Por un lado, la intencionalidad de visibilizar el poder patriarcal en ámbitos rurales. Por el otro lado, darle voz a las mujeres que normalmente callan porque se naturaliza la violencia o bien porque las han silenciado.

Retomo un trabajo de la investigadora del IAE, Adriana Carrión, donde expresa que “*Lo mejor de mí está por llegar* se apropia, transforma, recrea el texto euripídeo desde la desterritorialización del ámbito griego, para reterritorializarlo en La Limpia, un pueblo de las cercanías de la ciudad de Bragado, en la Provincia de Buenos Aires, cuya localización precisa propone un deliberado acercamiento al contexto rural argentino, planteando múltiples lecturas de las complejas relaciones que se entretienen, en ese tipo de sociedad patriarcal” (Carrión, 2020). Esta apropiación consiste en convertir a Medea en una mujer común, cuyo padre la obliga a casarse con su violador, con la complicidad de la institución religiosa que acepta

tapar esta situación. El doctor Jasón, muy poderoso en la zona, la violenta a tal punto que ella toma la decisión de liberarse de su opresor matándolo y también a sus hijos. Como en *jueves de comadres* la toma de conciencia por parte de mujeres pertenecientes a sectores medios las conduce a acciones extremas, pues las protagonistas pasan a ser victimarias de su opresor.

Observo una resolución distinta en el espectáculo de Silvia Gómez Giusto, donde la autora-directora evidencia una mirada feminista de la historia argentina. Incluye mujeres de sectores sociales y etnias distintas en su obra. Se trata de una familia oligárquica, encabezada por un padre despótico que somete al encierro a su esposa, al hijo, a las hijas y a los sirvientes, entre ellos una cautiva india, secuestrada en la llamada “Conquista del Desierto” que llevó adelante Julio A. Roca en el siglo XIX. En otro trabajo mío reconozco que la madre es “La alegórica figura de Argentina (...)”, sintetiza en su imagen a aquellas mujeres de la oligarquía del capitalismo tardío, encerradas paradójicamente en la ceremonia del té al estilo inglés (,,). Pero también en esta madre se hallan representadas las mujeres que actualmente padecen diversas formas de violencia de género en pleno Capitalismo Neoliberal. A tal punto que aquellas situaciones que sufrían las cautivas de diversas etnias, violadas por grupos de hombres, se parece a los terribles casos de violaciones en manada de hoy” (Artesi, 2019).

› **Conclusiones**

He observado desde el comienzo de mi trabajo, que hay un teatro que interpela al público de hoy, visibiliza y fomenta el debate acerca del sometimiento que ejerce el patriarcado sobre las mujeres. Esta indagación la noté en el *Festival Nacional de Violencia de Género* y en otras expresiones de la escena local donde se representa, con diversas poéticas, estos cuerpos-territorio- colonizados.

En el caso de *10 centímetros de diferencia* de Lucía Laragione, la autora ha representado un cuerpo-territorio desaparecido en 1962, situación que presenta analogías con la situación de las Madres de Plaza de Mayo frente al accionar de la dictadura genocida (1976-1983). En *Felicitas o las mujeres mudas* de Adriana Tursi, la dramaturga investigó un femicidio que cobró notoriedad porque se trataba de una joven de la oligarquía argentina. En ambas producciones las autoras abordaron situaciones que tuvieron gran repercusión en los medios en su momento, violencia machista que desgraciadamente todavía ocurren en la actualidad. Con respecto a las piezas donde se retoman mitos griegos y locales, la visibilización de cuerpos femeninos oprimidos se concreta en ámbitos rurales, y, a pesar de las diferencias contextuales, lxs autxres les han dado voz a las mujeres silenciadas.

En la mayoría de las piezas trabajadas, los y las artistas han patentizado escénicamente representantes del poder patriarcal que forman parte de instituciones sociales clave- la familia, el matrimonio, las religiosas y las gubernamentales - que no suelen verse porque se encuentra naturalizada la violencia de género.

Finalmente, hallo objetivos en común en los espectáculos analizados: que estos cuerpos-territorios-colonizados se liberen, que las mujeres tomen conciencia de su opresión, se empoderen, como muchos conjuntos femeninos que luchan actualmente por sus derechos. Intenciones que se extienden a los hombres: que se independicen de los estereotipos masculinos vigentes.

Bibliografía

Alliaud, A. (2006). "Experiencia, narración y formación docente", en *Revista Educación y realidad*, ISSN: 0100-3143. Brasil.

Bibliografía

Artesi, Catalina Julia (2020), "Mujer y Territorio" (en prensa) Revista *El Matadero*. Número 12, Instituto de Literatura Argentina "Ricardo Rojas", Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Carrión, Adriana (2020), "Tras las huellas de Medea: *Lo mejor de mí está por llegar* de Jorge Acebo" en *Actas XXV Jornadas Nacionales de Teatro Comparado*. Disponible en <http://iae.institutos.filo.uba.ar/grupo/actas> (Consultada el 9/3/20)

Gayol, Sandra y Kessler, Gabriel (2018). *Muertes que importan. Una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la argentina reciente*. Buenos Aires: Paidós.

Lera, Alejandra, "La mujer en el desierto: Esteban Echeverría y las lecturas nacionales del romanticismo francés", *Cuadernos de Literatura*. Vol. XX. Nro. 39. Enero-junio, 2016: pp.149-164. Disponible en <http://revistas.javeriana.edu.codoi:10,11144/javeriana.cl20-39.lmde> (Consultada el 10/12/19)

Marchese, Giulia (2019), " Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio. Elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia" en *Entre diversidades*. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Disponible en www.diversidades.unach.mx (Consultada el 21/2/2020)