

Del tejido histórico se va desprendiendo la ficción. Lectura de las obras de Gonzalo Demaría.

DUARTE, Monica / Instituto de Artes del Espectáculo, UBA, IAE – monicasduarte31@gmail.com

Eje: Teatro y Artes Escénicas - Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: Gonzalo Demaría, historia, ficción, investigación*

› **Resumen**

En este trabajo haremos un recorrido por algunas de las obras de Gonzalo Demaría en las que encontramos un fuerte anclaje en la historia argentina. A partir de diversos materiales, como diarios, biografías, documentos, fotografías, describiremos la manera en que dialogan los textos históricos con las ficciones seleccionadas.

› **Presentación**

Un expediente judicial, los diarios de dos biólogos alemanes, tres tomos sobre el último gobierno de Yrigoyen y una investigación policial, son algunos de los documentos históricos a los que Gonzalo Demaría recurre para hacer dialogar con sus ficciones.

Es un artista que reconocemos por su original huella en la dramaturgia. Con más de veinticinco obras estrenadas en Buenos Aires y en el exterior, tiene un estilo donde se conjugan sus conocimientos como dramaturgo, director, músico e historiador. Sus obras abarcan una diversidad de temas, personajes y escenarios donde encontramos marcas de escritura que se repiten y que permiten trazar una poética propia.

Algunas de esas invariantes son el fuerte anclaje en la historia, la presencia de un personaje jeroglífico o fantasmático ligado a los muertos, la magia, la musicalidad, el humor en diferentes registros y su concepción de teatro como ritual. Dubatti lo describe como estilo “demariano” por la singularidad de cada una de sus obras, destacando que se trata de un teatro de autor, no de género. “experimental, siempre desafiante y sugestivo”.

En este trabajo haremos un recorrido por sus obras donde encontramos un fuerte anclaje en la historia argentina. Las piezas con estas características son: *El diario del Peludo* (2013), *Juegos de amor y de guerra* (2017), *Deshonrada* (2015) y *Happyland* (2019), que además, pueden leerse como una tetralogía

pues coinciden en el tiempo con cuatro golpes de estado, 1930, 1943, 1955 y 1976. Del mismo modo, *La Anticrista y las langostas contra los vírgenes encratitas* (2010), *El cordero de ojos azules* (2011), *La Ogresca de Barracas* (2014) y *Los efectos del sol de las pampas en el cerebro alemán*, tienen vinculaciones con acontecimientos de nuestra historia. Son piezas en las que el autor complejiza la historia ampliando la mirada sobre los hechos.

Demaría cuenta que cuando empieza a concebir una obra se nutre, viaja y siempre lo acompaña un inseparable cuaderno y varios libros de turno, de literatura, ensayos, especialmente con aquellos proyectos que le exigen la investigación, ya sea por temas históricos, de lenguaje u otros.

Identificamos diversos documentos: diarios, biografías, un expediente judicial, una investigación policial, fotografías y películas, que dialogan con las ficciones, y los tópicos en los que el autor pone el ojo para tirar de la trama y mostrar el detrás de escena de la historia, así como la resonancia con nuestra actualidad.

Por otro lado, por tratarse de obras históricas, veremos de qué modo se pone a funcionar la máquina de la memoria en el sentido que describe Marvin Carlson, y cuáles son los fantasmas que sube a escena.

Demaría admite que la historia suele colarse en su teatro, aunque dice “repudiar el teatro histórico entendido como tal”. En sus ficciones se juega el drama humano común y corriente, por ejemplo los cuernos en el *El diario del Peludo*¹, proyectado sobre una época pasada, con los acontecimientos que permiten reconocerla.

Sus obras surgen a veces, de una figura, en el caso de *El diario del Peludo*, una metáfora. El autor cuenta que tenía pujando en su interior lo mejor que se puede tener: “la metáfora bien porteña de “hacer el verso”, es decir, engañar a alguien con la elegancia de la destreza verbal, que es lo que ocurrió con el supuesto diario apócrifo lleno de buenas noticias que le leían al anciano presidente para esconderle la crisis” (Demaría, 2019: 28-29)

Para la escritura de la pieza recurrió a los tres tomos que le dedico Guillermo Gassió al último gobierno y a la caída de Yrigoyen, donde el historiador recoge el rumor acerca de un redactor del diario ultra oficialista *La época* que se presentaba cada mañana en la Casa Rosada para que le dictaran sus editoriales, e investigó además sobre el accidente del tranvía en el Riachuelo en julio de 1930.

Los monólogos en verso y el conflicto íntimo de los personajes que pasan a primer plano, construyen la ficción, pues la obra no narra los acontecimientos de la caída del gobierno de Yrigoyen. La idea del autor es reflexionar sobre el autoengaño:

...el Lector queda expuesto como un versero en sus monólogos, como un manipulador simpático, también es quien al final, con el golpe consumado, advierte que detrás de los militares hay una voluntad de revertir el proceso iniciado con la Ley Saenz Peña, en 1912, que

¹ *El diario del Peludo* (2013) El Camarín de las Musas. Dirección: Gonzalo Demaría. Actuaron: Victorio D'Alesandro y Fito Yanelli.

llevó al pueblo a ejercer su voto con plenitud...El Canillita, con todas sus justas denuncias traídas de la calle, también se contrapesa al final, un poco tomando la voz de la clase media que, se dice, nació justamente bajo la primera presidencia de Yrigoyen, cuando en medio del caos reclama modestamente un salario y la posibilidad de trabajar tranquilo. (Demaría, 2019: 32)

Las ficciones también vinculan la historia con nuestra contemporaneidad, Demaría escribió la obra en 2012, bajo el impacto que le causó el accidente de trenes de Once. Cuando se estrenó, al año siguiente, la caída del tranvía con sus 56 muertos hacía “un eco un tanto macabro con el desastre de trenes de Once en febrero de 2012”.

*Deshonrada*² fue escrita con datos tomados directamente de la investigación policial que realizó la llamada “Revolución Libertadora” en 1956. El autor imagina el interrogatorio sobre la muerte de Juan Duarte al que el Capitán Gandhi somete a Fanny Navarro. La obra dialoga con las películas *Deshonra*, *Marihuana* y *El grito sagrado*, que tuvieron a Fanny Navarro en roles protagónicos. La función dramática de la iluminación, que duplica los personajes y proyecta sus sombras sobre el fondo del escenario, recuerda los films de la época.

Esta obra, dice Demaría, surgió a partir de un deseo compartido con Alfredo Arias-quien la dirigió-, de evocar la vida de Fanny Navarro. Para Arias esta figura “condensa de alguna manera la gran tragedia argentina del SXX: el peronismo y su hermano gemelo el antiperonismo”.

La obra evoca una época, un debate ideológico. “Todo lo que quise explorar es lo que hay de parecido entre Fanny Navarro y el Capitán, entre víctima y victimario”. Para el autor el antiperonismo es otra forma del peronismo...en lo que tienen ambos de fanatismo”.

La pieza se estrenó en abril de 2015, a los pocos meses de ocurrida la muerte Nisman, entonces, el público leyó en el debate de muerte o suicidio y los detalles del hallazgo del cuerpo de Juan Duarte, la muerte del fiscal. “No es que la historia se repita, sino que no salimos todavía de la encrucijada”, reflexiona el autor.

Los efectos del sol de las pampas en el cerebro alemán, aún no estrenada, cuenta las peripecias de dos biólogos alemanes que forman parte de la campaña al desierto preocupados por descubrir los secretos de la inmensidad de la pampa.

El origen de esta ficción “está en los diarios de la Expedición Roca de los propios Doering & Lorentz (que existieron)” y se publicaron en Buenos Aires en 1939.

Como allí se relata, también en la obra los alemanes se alejan del campamento dispuestos a explorar y resolver el misterio de estas tierras. Cada uno ocupado en su disciplina va encontrando insectos y especies vegetales que identifica con nombre científico y que le disparan preguntas y reflexiones en torno a la ciencia y el conocimiento, pero bajo el influjo del calor y los insectos, sus sentidos se van distorsionando.

² *Deshonrada* (2015) Centro Cultural General San Martín. Dirección: Alfredo Arias. Actuaron: Marcos Montes, Alejandra Radano.

Los alrededores nos rindieron bastante cosecha botánica... al fin venció el sol la neblina y a la una de la tarde nos pusimos nuevamente en marcha. Ahora empezó Helios positivamente a molestar, ardía con un calor húmedo y creaba para los tábanos un estado de atmosfera que los predispone en especial, para sus ataques. (Doering y Lorentz, 1939: 68)

En esos registros de viaje Demaría halla el material y le imprime el giro poético para escribir su obra, los textos de los alemanes son muy ricos en detalles y el dramaturgo conoce la manera de enfocar un punto y hacer aparecer la ficción.

En el contexto de la campaña de Roca al desierto no podía faltar el fantasma de una india. Leemos la descripción de los científicos sobre los nativos:

Hoy en día se conoce en la guerra ofensiva un medio radical, para librar el país de la plaga de salvajes y gracias a su empleo el tiempo de las grandes invasiones de indios debe significarse como perteneciente al pasado. El *remington* y las demás armas de carga rápida o de repetición han tenido una parte importante en este resultado favorable.(p.81-83) (Doering y Lorentz, 1939)

Los acontecimientos de hoy, en relación a los pueblos originarios, lamentablemente nos acercan también a nuestro pasado.

En el caso de *Juegos de Amor y de Guerra*³ encontramos una suerte de cajas chinas donde la ficción y la historia se articulan de manera particular. Podemos decir que la obra es el germen de la investigación histórica que hizo luego el autor que dio lugar a la publicación de *Cacería* en 2020.

El drama se desarrolla a partir del “escándalo de los cadetes del Colegio Militar”, es una verdadera tragedia inspirada en Medea donde la madre hace matar a su hijo.

El hecho ocurrido en 1942 que conmovió los cimientos de la escuela militar era un episodio del cual no se había escrito nada hasta la aparición del ensayo de Sebrelí (*Historia secreta de los homosexuales en Buenos Aires*, 1987). Nos cuenta el autor que era un tema tabú todavía en esa época. Pero en determinados círculos se hablaba, “siempre en voz baja y con tono escandalizado, por supuesto”. La idea de la obra surge compartida con Barney Finn que dirigió la puesta y también conocía el caso.

Al finalizar la tercera temporada, en abril de 2019, Demaría pensó que allí “no terminaba la cosa”. El interés por la Historia lo llevó a rastrear el expediente judicial, que no estaba perdido como se decía, y a partir de una minuciosa lectura escribió su investigación:

En septiembre de 1942 estalló en Buenos Aires un escándalo sexual y político como nunca antes hubo y como jamás se repetirá después. Comenzó con la detención de un joven fotógrafo amateur y el secuestro de fotos comprometedoras para el Colegio Militar. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, y aunque la Argentina era neutral, la participación de cadetes o “hijos de la Patria” en supuestas orgías homosexuales fue la bomba que detonó una cacería de “invertidos”...Nueve meses después del llamado “escándalo de los cadetes”, el 4 de junio de 1943, el ejército daba un golpe militar y se apoderaba del gobierno. (Demaría; *Cacería*, 2020: 7)

³ *Juegos de Amor y de Guerra*. (2017) Centro Cultural de la Cooperación. Dirección: Oscar Barney Finn. Actuaron: Andrea Bonelli, Luciano Castro, Sebastián Holz, Santiago Magariños, Diego Vegezzi.

En ambas obras, pieza teatral - investigación histórica se conjugan la persecución homosexual de la época, la situación política y social de nuestro país y sus vínculos con el mundo durante la Segunda Guerra Mundial.

› **Conclusiones**

Pensamos la actividad creadora de Gonzalo Demaría como la de “artista-investigador”. El autor entrelaza los hechos de nuestra historia con la ficción, su poética se caracteriza por una escena minuciosamente construida con datos de archivo, de manera tal que conforma un verosímil que se acerca a un registro realista, sin embargo, aparece en algún momento, casi sin que el espectador/lector lo advierta un trazo, un rasgo que corresponde a otra dimensión, es así como llegan los muertos. Son figuras que habilitan al espectador a poblar la escena con sus propios fantasmas.

Haciendo una lectura de aquellas piezas que dialogan con la historia vemos cómo complejiza los hechos abriendo el juego a múltiples y nuevas miradas sobre nuestro pasado y su re-significación desde el presente.

Su escritura sabe de qué manera enfocar un punto y hacer aparecer la ficción, ese detrás de escena de la historia, visibilizando aquellas zonas que quedan a la sombra, olvidadas o escamoteadas.

Bibliografía

- Carlson, M. (2009). El teatro como la máquina de la memoria. Los fantasmas de la escena. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.
- Demaría, G. (2020). Cacería. Buenos Aires: Planeta.
- Demaría, G. (2019). El cordero de ojos azules y otras obras. Buenos Aires: Losada.
- Doering y Lorentz, A. y. (1939). La conquista del desierto. Diario de los miembros de la Comisión Científica de la Expedición de 1879. Buenos Aires: Comisión Nacional Monumento al Teniente General Julio A. Roca.
- Dubatti, J. (2019). Introducción- Gonzalo Demaría: "Los opuestos se atraen, no se rechazan". En G. Demaría, El cordero de ojos azules y otras obras (pág. 273). Buenos Aires: Losada.
- Insaurralde, C. M.-A. (1997). Fanny Navarro o Un melodrama argentino. Buenos Aires: Ediciones del Jilguero.
- Lopez, V. F. (1871). Les races aryennes du Pérou. Paris: Imprimerie Jouaust.