

“Solas colectiva escénica”: un ciclo feminista ¿Teatro de transmisión o tecnovivio?

ARTESI, Catalina Julia - catalinajulia.artesi2@gmail.com

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

» *Palabras claves: Teatro argentino en las provincias - nuevos formatos teatrales - dramaturgias disidentes*

› **Resumen**

A partir de la pandemia y de la cuarentena que vivimos en la Argentina desde el mes de marzo del año 2020, se han suscitado una serie de presentaciones teatrales en la virtualidad, especialmente propuestas de hacedores y hacedoras del teatro independiente tanto en Buenos Aires como en el teatro de nuestras provincias.

Una de ellas es “Solas, colectiva escénica autogestiva”, grupo que ha surgido en San Juan. Se trata de Lilia Guzmán, Lorena López y Natacha Sáez, artistas, gestoras y productoras que inauguraron un ciclo denominado: Solas-Única escena. Convocaron, en el mes de junio de dicho año, en las redes sociales con una mirada federal a autores/autoras/ hacedores/hacedoras de diferentes provincias, de este modo lograron integrar distintas regiones culturales argentinas. Los creadores y las creadoras cada viernes representan en vivo un solo texto, transmitiendo en directo desde sus casas a través de una plataforma.

Focalizamos en la visión feminista de esta propuesta donde aparecen diversas cuestiones. En primer lugar, temáticas de género tanto en los textos dramáticos como en las dramaturgias escénicas, donde los cuerpos disidentes muestran una performatividad en sus representaciones expresando otras subjetividades, otros cuerpos en sus juegos escénicos. En segundo lugar, este equipo desarrolla un activismo militante pues llevan adelante su práctica en circuitos del teatro independiente en su región y en otros lugares; incluyen un debate post función, adoptando la dinámica de los movimientos feministas: el diálogo asambleario horizontal, donde asoma la sororidad en el debate entre el público y las /los intérpretes. También, aparece en dichos intercambios, a partir de las experiencias actorales de los y las artistas, una polémica acerca de los rasgos que presenta este nuevo formato teatral. Nos hacemos eco de estos planteos y por ello nos preguntamos: ¿Nos hallamos ante un teatro de transmisión o un tecnovivio?

› **Desarrollo**

María Fukelman en un artículo suyo plantea si existe un modo feminista de hacer teatro independiente (Fukelman, 2020), compara los actuales teatros independientes de Buenos Aires con el movimiento original de la década del 30, a comienzos del siglo XX. Reconoce las siguientes coincidencias entre ambos movimientos: el carácter colectivo “(...) en una atmósfera global donde se estimula el individualismo y se inculca el miedo a la otredad, se construyen grupos colectivos (...) importa el ‘otro, otra, otre’” (72); por sus formas de vinculación: promueven la horizontalidad, tendiente a la igualdad entre las mujeres, lesbianas, trans, travestis y especialmente con los hombres. “Las formas de trabajo, las estéticas y la manera de entablar vínculos en el teatro independiente —entre otras cuestiones— son múltiples” (74). La mayoría busca asumir los riesgos en la escena no solo en los contenidos, en lo estético, también mostrar contradicciones o dudas. Teniendo en cuenta estos rasgos enunciados por esta investigadora del IAE, consideramos que Solas es un grupo independiente feminista que pone en juego mecanismos colaborativos.

Aunque dichos colectivos en distintas regiones mantienen estos puntos en común, hallamos diferencias en sus contextos de producción. Notamos una situación desigual respecto de la Capital, pues en muchas provincias no poseen la variedad de circuitos teatrales (comercial, oficial, alternativo) que tiene la gran urbe. Además, en las gestiones neoliberales de los últimos años, han escaseado en general políticas públicas culturales y teatrales que promocionen la actividad. Por tales motivos, han surgido grupos independientes autogestivos que a veces logran algún subsidio del INT. Pero no todo es negativo, estas circunstancias brindan una ventaja: les permite realizar puestas sin condicionamientos ideológicos-culturales, que los conduce al despliegue de una militancia teatral plena.

A esta situación, se le ha sumado la pandemia que ha derivado en la suspensión durante muchos meses de toda actividad artístico-cultural. Transcurridos algunos meses, fueron apareciendo en la Capital Federal y en otras regiones donde surgen formatos de la distancia. El director argentino, Gustavo Tarrío expresó en una nota periodística: “Sueño y añoro el contacto, pero si lo único que tenemos son pantallas es un buen momento para explorar lo escénico que está ahí” (Pessolano, 2020). En estos nuevos formatos permitidos por la distancia surgen cruces de diferentes lenguajes artístico-técnicos que conforman zonas liminales, híbridas. Al principio, sólo eran grabaciones de puestas realizadas antes de la epidemia transmitidas en la red. Según Jorge Dubatti se trata de una “(...) Cultura tecnoviviente desterritorializada por intermediación tecnológica” (2015:46). Pero otra modalidad surgió en la zona cuyana, que luego se extendió por diferentes provincias. En su convocatoria en la página web de “Alternativa Teatral” para la presentación número veinticuatro, leemos:

Solas- única escena- es una colectiva escénica autogestiva que vivimos este momento como un acontecimiento teatral./Tenemos la necesidad de crear, de estar, de habitar, de poner el cuerpo./ Cuatro

actrices, un solo texto.

Solas en escena/Solas decimos./Todos los viernes 4 actrices diferentes y un texto./Post función nos pensamos, debatimos, conversamos con las actrices./Todos los viernes a las 22 hs nos encontramos a través de la virtualidad para experimentar un hecho en vivo y por única vez (Solas, 2020)

Estas artistas-gestoras-productoras-feministas idearon un ciclo teatral realizado y transmitido en vivo. Los viernes se presentaba y todavía continúa en este año 2021. Las piezas han sido preseleccionadas en una convocatoria promovida en las redes sociales que también presenta un carácter federal. Las artistas-gestoras han retomado una práctica tradicional de los elencos independientes de principios del siglo XX: el debate posterior con el público. La relación escena-sala digital resulta muy íntima, se comparten los espacios hogareños de las espectadoras y los espectadores con los ámbitos personales de los hacedores y las hacedoras que, intervenidos, han sido transformados en escenografías durante el juego escénico; configuran, también, dramaturgias y registros interpretativos variados que resuenan de manera distinta en el auditorio pues cada espectador/a focaliza la imagen y se aproxima como en el cine, puede ver a cada intérprete de forma individual, casi en un primer plano, como si estuviese en la primera fila. Si bien la plataforma funciona como una cuarta pared, el diálogo e intercambio post representación revela diferencias notables con los debates presenciales, pues el auditorio resulta heterogéneo, ya que se acortan distancias, participan activamente espectadores y espectadoras de diferentes provincias de nuestro país, también público de otras regiones latinoamericanas o europeas, revelándose en esta instancia las sensaciones de los artistas, las miradas críticas de estos públicos heterogéneos que muchas veces hallan situaciones análogas a la de sus países, pues llegan a experimentar un contacto afectivo con la escena. Jorge Dubatti considera que se genera así una tercera zona liminal, donde se produce una desterritorialización (Dubatti, 2021). Estimamos nosotros que, en este Ciclo, a su vez, surge una reterritorialización al conformarse una comunidad teatral virtual que habitualmente cada semana comparte estos encuentros.

Jorge Dubatti distingue en su análisis de las artes escénicas, desde el ángulo del lenguaje, y en el marco de un teatro de pandemia: las Artes conviviales y las Artes tecnoviviales. En esta última, plantea una subcategoría: las presentaciones donde no hay intercambios personales de otras donde sí los hay y, a estas últimas, las denomina tecnovivio activo "(...) en el que se produce conexión entre dos o más personas" (Dubatti, 2015:46).

Como lo expresamos al principio, en los debates los participantes no sólo hacen comentarios sobre las puestas, también se preguntan acerca de las características de este formato teatral. Si bien estas reflexiones han surgido en casi todas las ediciones de *Solas*, consideramos que el planteo más interesante surgió en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA 2021), donde el equipo creativo dirigió una microobra, *Desterrada*, escrita por una de sus integrantes, Natacha Sáez. En la segunda

función, el martes 3 de febrero, cuatro intérpretes transmitieron en vivo desde sus casas su versión del texto. Uno de ellos es Facundo Domínguez, licenciado en Teatro, Universidad Nacional de Córdoba, docente en dicha institución que dicta seminarios en diversos espacios, también actor, director, iluminador y escenógrafo. En el debate realizó un autoanálisis de su praxis escénica y de su actuación, comparó la primera función con la segunda. Partiendo de su experiencia, expresó su propia teoría acerca del acontecimiento teatral. Señaló que se trata de un “Teatro de transmisión” con los/ las otros/as/otras, un teatro del conjunto, “un formato de cuenco, un territorio femenino que puede contenernos”. Con esta metáfora escénica, pareciera emerger una nueva categoría generada a partir de la filosofía de la praxis artística.

Hemos seguido el Ciclo casi desde sus comienzos hasta mediados de diciembre del 2020. Se han presentado en algunas ediciones textos de una sola autora, otras veces dramaturgias escritas por colectivos femeninos o bien dramaturgias disidentes sexo genéricas. Dado que han sido muchos los espectáculos que hemos visto, nos detenemos brevemente en la edición 11 de *Solas especial* (4 /9/20), donde se presentaron cuatro textos que fueron realizados en ediciones anteriores, cuyas dramaturgias autorales y escénicas expresaban diversas poéticas. El primero, un fragmento de la obra *Rojo Carnhe* de Natacha Sáez (San Juan), inspirada en *Hamlet* de William Shakespeare que hemos abordado en otro trabajo nuestro presentado en las últimas Jornadas Nacionales de Teatro Comparado, donde analizamos la reescritura del texto isabelino y la apropiación del personaje de Ofelia (Artesi,2020). El segundo, *Salmuera* de Lorena López, ambas autoras forman parte del equipo creativo que conduce el Ciclo. En tercer lugar, El Grupo de Teatro Popular Colectivo y feminista que realiza una escritura performática se lo reconoce con el nombre de “Mujeres de pelo suelto”, conformado por Adriana Di Tillio, Mónica García y Mariela Rigano (Bahía Blanca, Buenos Aires); presentaron un fragmento de su espectáculo *Tríptico para un deseo*. Finalmente, *La Cautiva* de Adrián Andrada (Córdoba) en cuya dramaturgia autoral y escénica mostraba otras teatralidades y otras espacialidades.

En todos estos micromonólogos, reconocemos un elemento en común en sus protagonistas: la soledad, la angustia y la depresión que en medio de esta pandemia del coronavirus se ha radicalizado. Percibimos discursos de mujeres que, encerradas en el espacio doméstico, realizan tareas consideradas por el patriarcado como típicamente femeninas. En el primero, a través de la poética del clown. Cecilia Nievas (San Juan) representaba a una joven que, mientras preparaba la comida en la cocina, lloraba y protestaba por causa del desamor. En el segundo, Melina Forte (Buenos Aires) encarnaba a una ama de casa que limpiaba el baño, simultáneamente, reflexionaba acerca de su infelicidad. En la mayoría de estos personajes femeninos el adjetivo “solas” que el ciclo destaca, se visibiliza esta situación que viven los/las habitantes en una sociedad capitalista individualista, donde predomina la idea del descarte. En el fragmento del *Tríptico*, inspirado en obras anarquistas de comienzos del siglo XX donde denunciaban la

trata, reflejaban este encierro a través de una puesta moderna donde Gabriela Ottogali (Rio Negro) interpretaba a una mujer sometida, ella interpelaba a un representante del patriarcado ubicado en la sala. En el último monólogo, integraron el teatro de las disidencia mostraba un conflicto desconocido para la mayoría de la población. *La Cautiva* de Adrián Andrada, que relataba, con su caracterización travesti, la historia de “Amanda”, una mujer trans, que al nacer se le había asignado el sexo masculino, pero se autopercibía como mujer; Este relator contaba las penurias de Amanda, su reclusión en un espectáculo circense, su cautiverio, transformada en parte del entretenimiento del público. Reconocemos en esta historia la representación de una corporalidad que encarna identidades no hegemónicas que la sociedad patriarcal ha discriminado. Destacamos la poética trans grotesca del intérprete, que en su dramaturgia actoral revelaba el cruce realidad-ficción pues, al deconstruir la escena en el desenlace, mostraba a la vez su transición sexual. De este modo, expresaba lo que Mina Bevacqua señala en su libro “ (...) no hay constructos identitarios unívocos” (Bevacqua, 2020:23).

› ***A modo de cierre***

Hemos observado en nuestro trabajo, cómo durante la pandemia del Covid 19 (2020-21) han cobrado notoriedad diversos grupos que llevan adelante un teatro independiente en la Capital Federal y en otras regiones de la Argentina. Ante las restricciones, el cierre de las salas, surgió una coyuntura incierta en los ámbitos artísticos-culturales, por eso han desarrollado nuevos formatos en la escena digital, aunque mantienen elementos en común con respecto de la escena presencial.

Seleccionamos el ciclo “Solás, única escena”, cuyo equipo creativo conformado por hacedoras Lilia Guzmán, Lorena López y Natacha Sáez, hacedoras de la región cuyana, ha producido y generado un teatro virtual, que se transmite en vivo en cada encuentro. Observamos su carácter feminista, colectivo, esencialmente federalista integrado por actores/actrices/dramaturgos/dramaturgas de nuestras provincias.

En esta gestión artístico-cultural-teatral, reconocemos la presencia de un espíritu militante en los debates posteriores a cada representación, donde los/las artistas dialogan con el público. Habilitan así un espacio para la reflexión, donde los /las intérpretes realizan el autoanálisis acerca de sus experiencias y sensaciones, durante sus procesos creativos dentro de estos dispositivos, donde han surgido estos nuevos formatos liminales en la distancia. Hemos reflejado el debate que se ha abierto en estas presentaciones recientes, donde los/las artistas-investigadores han generado nuevas teorías e hipótesis acerca del acontecimiento teatral. Análisis y polémicas que a la vez vislumbramos en los /las estudiosos/osas de la academia.

Finalmente, consideramos que estas teorías y reflexiones abren nuevas perspectivas. Seguramente enriquecerán las investigaciones referidas a nuestro teatro actual, tanto en nuestro país como en otros lugares de América Latina.

Bibliografía

- Artesi, Catalina Julia (2020), "Otra Ofelia enfrenta su destino en *Rojo Carne* de Natacha Sáez". María Natacha Koss (Editora/ compiladora). *Problemas del Teatro Comparado (2019-2020)*. *Actas de las XXVI y XXVII Jornadas de Teatro Comparado*/Instituto de Artes del Espectáculo. Edición digital .ISBN/ISSN: 978-987-8363-60-8
Disponible en <http://iae.institutos.filo.uba.ar/publicacion/problemas-de-teatro-comparado>
- Bevacqua, Mina (2020). *Deformances. Destellos de una cartografía teatral desobediente*. Buenos Aires: Editorial Libretto.
- Dubatti, Jorge (2021), Conferencia "Artes conviviales, artes tecnovivales, artes liminales desde el ángulo del lenguaje. Teatro en pandemia", Buenos Aires, 25/2/21, Canal de YouTube /IAE. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=fdDzfldU-RY>
- (2015), "Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo". *Revista colombiana de las Artes Escénicas*,9:44-54.
- Fukelman, María (2020), " Teatros independientes y feminismos", *Revista Acotaciones, Investigación y Creación*, 44 (enero-junio), Segunda Época. RESAD;67-94.
- Pessolano, Carla (2020), "Gustavo Tarrío y el teatro en pandemia", diario *Página 12*, Buenos Aires (27/9/20).
Disponible en <https://www.pagina12.com.ar/294129-gustavo-tarrio-y-el-teatro-en-pandemia> (Consultado el 2/4/21)
- Solas única escena*, "Desterrada" . Disponible en 20<https://www.buenosaires.gob.ar/festivalesba/noticias/estas-son-las-obras-seleccion> (Consultada el 23/02/21)