

Directoras Actuales Argentinas: Susana Lage. Un análisis sobre sus trabajos en la provincia de San Juan.

SOTO, Edith Fedora / Área de las mujeres en las Artes del Espectáculo / I.A.E. / U.B.A.

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

---

» *Palabras claves: Teatro argentino; Directoras, Territorialidad*

> Resumen

Después de comentar algunos datos biográficos de Susana Lage, analizaremos partes de los trabajos de esta directora teatral, interesándonos en su metodología de trabajo, sus relaciones no sólo con sus actores y equipo técnico, sino también su vinculación con otros grupos teatrales dentro de su provincia, el resto del país y otros lugares del mundo. Repasaremos algunas de sus puestas, muchas de las cuales muestran la capacidad de ensamblar algunas piezas del teatro clásico universal con las historias, mitos y leyendas de su región. Prestaremos especial atención a la personal territorialidad de algunas de sus trabajos.

> Presentación

Gracias a la progresiva visibilización de las mujeres en la dramaturgia y/ o dirección teatral que comenzó a incrementarse en la post dictadura y de la inquebrantable decisión, lucha y fe de las mujeres para obtenerla, en este medio surgió Susana Lage, oriunda y residente de San Juan, quien mostró tempranamente su vocación literaria publicando sus primeros poemas a los catorce años, actividad que no abandonaría nunca. Es más, continuaría escribiendo hasta la actualidad no dejando de explorar género literario alguno, llegando a apasionarse por la actividad teatral. Simultáneamente cursó la carrera de letras en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte en la Universidad Nacional de San Juan, obteniendo el Título de Licenciada en Letras primero, para luego obtener el Doctorado. Mientras tanto, también integraba un grupo teatral de la Universidad. Pero fue en México, mientras cursaba un postgrado en el 2003 donde codirige por primera vez una pieza teatral acompañando al teatrero mejicano Hilario Sánchez Jonditud, en la localidad de San Luis de Potosí. Allí pusieron en escena una obra basada en *Pedro Páramo* de Juan Rulfo, sobre la base de un texto reescrito por su compañero, adaptado a un grupo de adolescente que cursaban el último año del colegio secundario. Una vez de regreso y afines del mismo 2003 dirige la misma pieza, auspiciada por la FFHA de UNSJ, debutando así, como Directora Teatral en su provincia. Poco después, al

fundarse el Elenco Teatral de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ asume la dirección del mismo. Desde entonces y hasta la actualidad ha dirigido más de diez piezas, la mayoría de ellas de su propia autoría. Mientras tanto en el mismo recinto universitario es, además, profesora en Producción Literaria, Introducción a las Artes Contemporáneas y Dramaturgia.

Como dramaturga, es larga su carrera, pero ella misma (Olmedo,2020) acepta que hay mucha de su producción teatral que desechó y destruyó, trataremos de mencionar y analizar su producción mencionando las más conocidas: *El Sueño de la mujer triste* (1999); *Menos los pechos de Deolinda* (2000); *Crónicas de Ítaca* (2003); *Lagartijas* (2004); *El aire de Mayo* (2010); *Los rajos de aquel sol* (2011); *Tudcum* (2014) y *La Reforma* (2018). Además las comedias infantiles *Lo que el viento nos trajo* y *La tierra no es cuadrada*, fue autora de los textos y directora general de los espectáculos de *La Fiesta Nacional del Sol* en los años 2007 y 2008.

Analizaremos el proceso de trabajo como directora, que ella define como clásico que, poco a poco, ha convertido en un verdadero método. La primera etapa es la selección del texto. Y si bien, la mayoría de las veces trabaja sobre obras de su propia autoría, no desecha la posibilidad de elegir obras de otros autores que la conmuevan e impliquen un verdadero desafío (tal es el caso de *Abran cancha que llega Don Quijote de la Mancha*, de Adela Bach, cuya puesta recorrió con gran éxito muchísimos teatros y Festivales del país.) El siguiente paso, la elección del elenco, solamente se dificultaba cuando la pieza tenía muchos personajes. No obstante reconoce que eso acontecía con frecuencia en sus inicios como directora, cuando el movimiento teatral no era tan importante en San Juan y no contaba con tantos actores y / o estudiantes de teatro para elegir. Actualmente dado al notable crecimiento de actividad teatral en su provincia, la presencia de nuevos grupos teatrales, la existencia del elenco de la Facultad y el contacto asiduo con grupos teatrales de otras provincias le da la oportunidad de contar con más postulantes.

Comienza siempre su labor con los actores con la clásica mesa general de lectura del texto en conjunto. Luego se suceden las etapas de profundización del texto, la posibilidad de algunas improvisaciones y luego va haciendo las marcaciones necesarias. Mantiene una fluida relación con los integrantes del equipo técnico cuya presencia es muy valiosa sobre todo si tenemos en cuenta que sus puestas son muy sencillas, austeras, con decorados escasos pero simbólicos (esto se comprueba en la lectura de sus texto donde las didascalias son mínimas, si están presentes). Destacamos su trabajo interdisciplinario con otras áreas artísticas de su misma región, como por ejemplo el iluminador Federico Huaso, partícipe en muchos de sus puestas. Con respecto a vestuarios, siempre se siente bien interpretada por algunos de los magníficos artistas plásticos y muchos de los artesanos de San Juan. Para la musicalización, componente de valor fundamental en las puestas, según el tema, suele recurrir a la colaboración músicos

populares como Nahuel Aciar y de algunos de los intérpretes y creadores de música clásica contemporánea. Mantiene una relación cordial con los críticos y la prensa en general. Susana Lage que ha recorrido el mundo teatral como actriz, dramaturga y directora recurre al tipo de producción que pueda obtener. Desde que es profesora de la carrera de artes ha contado con el apoyo de la Facultad, pero en otras ocasiones obtuvo ayuda del Instituto Nacional del Teatro y no son pocas las veces que con algún grupo ha montado sus propios espectáculos en ámbitos independientes, formando parte de pequeños grupos e incluso en algunos bares como *La Faustina*, donde presentaban sesiones de monólogos y lectura de poesías. Tiene buena relación con la gente del mundo teatral de San Juan y valora los trabajos de Ariel Sampeolesi y Juan Carlos Carta entre los clásicos y reconoce que hay un gran número de gente joven como Guadalupe Suárez Jofré, Melina Echevarría y Tania Leyes (Lage, 2021) que aportan nuevas poéticas pero con temáticas vinculadas al ámbito local.

Todos sus trabajos reflejan, casi sin mencionarlo siquiera, su entorno y su región, En ocasiones se basa en silencios, que nos hacen sentir la rigurosidad del paisaje, la soledad de sus personajes y como bien dice Carlos Fos (2016) “Nos presenta un cosmos autóctono, con sus originalidades y tesoros del territorio que escapan de la banalidad y se recuestan sobre los cimientos de las identidades”. Esto se aprecia fielmente en sus obras *Lagartijas* y *Tudcum*, donde tanto los textos como las puestas nos pintan una zonas de su propia provincia tan áridas y carentes de agua como lo son sus personajes en posesiones, alegría y afectos. Ellos, nos muestran sus pieles curtidas por el implacable sol, son tan secas como la tierra que habitan y el lenguaje que usan. Esta realidad que solamente los que la conocen, pueden transmitirnos a los que, aun habitando el mismo país, ignoramos o menospreciamos, mucho de lo que acontece en algunos rincones alejados de nuestra patria. Con todos estos elementos podemos afirmar que en estos trabajos se nos presentan como verdaderos ejemplos del concepto de teatralidad expresado por Jorge Dubatti (2020). Y con esto nos permite apreciar la diversidad de temáticas que podemos encontrar en las distintas regiones, llevándonos a pensar en la necesidad de una verdadera cartografía teatral. Digno es de destacar que muchas de sus obras han sido presentadas en México, país donde continua manteniendo profundos lazos culturales, en especial Universidad Nacional Autónoma de México, donde siendo muy joven realizó varios cursos de perfeccionamiento llegando a obtener el título de Magister en Letras.

Pero quizás lo más excepcional en los trabajos de Susana Lage sea primero la capacidad de reunir en una pieza un mito popular de su tierra apoyándose en la reescritura de un texto clásico. Esto es lo que logra en *Todo menos los pechos de Deolinda* donde magistralmente une uno de los mitos más caros al pueblo sanjuanino como es el de la Difunta Correa con Shakespeare sin que aparezcan anacronías ni pierdan profundidad ni la trama ni sus personajes. En segundo lugar por la originalidad de su reescritura se destaca *Crónicas de Ítaca* donde utilizando los personajes de Homero, acierta en proponer una versión distinta donde no sólo se

hace presente la sensación de “espera” en boca de Penélope (Castro, 2012) sino que se muestra la situación anímica de Ulises, Calipso y las Sirenas, cosa que le permite, a pesar de la crudeza del relato, un final de una ternura infinita. Utiliza diversos lenguajes escénicos en la configuración del espacio. Lo presenta enmarcado por una escena absolutamente despojada y resuelta por signos no verbales, la iluminación con un juego de luces que representan la esencia del sentir de los protagonistas.

En tercer lugar destacamos en el caso de *El sueño de una mujer triste* la autora recurre a dos intertextos, uno es isabelino: pone en boca de sus personajes femeninos textualmente los discursos de Hamlet y el otro cruce es la referencia al cuento de Juan Carlos Onetti *Un sueño realizado*.

Hay un grupo de obras que la misma autora vincula con las efemérides y son aquellas que encierran un concepto didáctico, guiado por el deseo de informar e interesar a jóvenes y adolescentes con sucesos de la historia que no merecen ser olvidados, tal es el caso de *La Reforma* estrenada en 2018 en el centenario del movimiento reformista de la ciudad de Córdoba que culminaron con la famosa Ley de Reforma Universitaria que asegura la autonomía, gratuidad y otros derechos que rigen hasta hoy en nuestras Universidades Nacionales. Como quiso mostrar en escena la efervescencia de aquellos jóvenes estudiantes, brindándole un aire de “estudiantina”, utilizó algunos elementos de la comedia del arte para ridiculizar algunas de las figuras prestigiosas de la ciudad. Supo imprimirle a la puesta un carácter festivo reforzado por un colorido del vestuario y un particular de la iluminación. En el desenlace recurrió al uso de un símbolo patrio: la Bandera Nacional que los personajes que representan al estudiantado colocan en lo alto de la sede Universitaria. Estimamos que esta resolución escénica apunta a generar la conmoción del público universitario. Esta pieza tuvo un éxito resonante no solamente en la Ciudad de San Juan sino en todas las localidades del interior de la provincia. Lo mismo sucedió en San Luis, Mendoza, La Plata y en todos los festivales del país donde fue presentada.

En el transcurso de la pandemia del año 2020, y no pudiendo concretar los ensayos una nueva presentación de *Crónicas de Ítaca*, colaboró con SOLAS-ÚNICA ESCENA, proyecto de una colectiva autogestiva que unió a muchas mujeres, en principio de San Juan y luego de todo el país vinculadas con el quehacer teatral, que no se conformaban con el confinamiento. Liderado por las sanjuaninas Lorena “Negra” López, Natacha “Tachi” Sáez y Lila Guzmán de Buenos Aires. Los episodios se transmitían vía streaming en vivo los viernes a la noche, numerándolas. Susana Lage entonces se une a ellas y ofrece un poema de su autoría: *Niebla*, el cual, interpretado por cuatro actrices y directoras de diversa ciudades constituyeron el espectáculo SOLAS- ÚNICA-ESCENA 7 (Artesi, 2020).

En este verano se encuentra con la posibilidad de una gira por el interior de su provincia dirigiendo el elenco de la Facultad con una nueva puesta de su comedia infantil *La tierra no es*

cuadrada, evento incluido dentro de un ciclo de Teatro al Aire Libre, patrocinado por el Instituto Nacional de Teatro y la Secretaría de Cultura de la Provincia.

Como vemos se mantiene en constante actividad y asegura que la actividad teatral la sigue apasionado. No se imagina haciendo otra cosa y mucho menos lejos de San Juan (Ceballos, 2015)

› **Conclusiones**

Susana Lage ha desarrollado en su San Juan natal una intensa actividad cultural tanto como poeta, ensayista, dramaturga, directora teatral y docente universitaria, demostrándonos con todo esto, además de talento, una gran capacidad de trabajo. Pero por sobre todas las cosas logra a través de su dramaturgia textual y escénica una visión profunda de su entorno, con los rasgos culturales propios de su región, plasma los tipos humanos y las costumbres de algunas de las regiones de Cuyo, su tierra. Este abordaje nos permitirá esbozar un pequeño mapa teatral de las regiones culturales y teatrales que enriquecerá nuestra variada cartografía teatral argentina.

Bibliografía

Castro, M. C. (2012) "Susana Lage multiplicación de sus prácticas culturales como investigadora y dramaturga", Boletín G E C N° 18, 2012, p 168, consultado el 05/02/21

Ceballos, B. (2015) "Susana Lage detrás del telón.", <http://revista.unsj.edu.ar>, 11/12/2015, consultado el 28/02/2021.

Fos, C. (2016) Prólogo del libro de Susana Lage, *Entre Mitos y Leyendas*. Buenos Aires: Nueva Generación, p 11.13.

Videos

Artesi, C y Carrión, A. (2020) "Susana Lage y Solas". Ciclo Mujeres en el Teatro, en el canal de youtube del Instituto de Artes del Espectáculo, 18 de septiembre de 2020, consultado el 20/10/2020.

Dubatti, J. (2020) Seminario ITC *Perspectivas para el análisis del teatro contemporáneo*, 2do Encuentro, 03/12/2020.

Lage, S. (2021) Entrevista personal vía Teleconferencia con la autora, 27/01/2021.

Olmedo, B. (2021) 3er programa "Puesta en escena": *Susana Lage*, <http://www.facebook.xama.UNSJ.video> 14/02/2020, Consultado 20/12/2020.