

La realidad, la escena...el después

CASTAGNINO, Jesica Daniela / Lic. en teatro U.N.C. - jesica.castagnino@mi.unc.edu.ar

*CERVANTES, Mariano Emmanuel / Lic. en teatro U.N.C.-
mariano.emmanuel.cervantes@mi.unc.edu.ar*

MUNIZAGA, Maria Lucia/ Lic. en teatro U.N.C. - lucia.munizaga@mi.unc.edu.ar

---

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: autoficción - biodrama - disidencias - transformación- dispositivo escénico*

» **Resumen**

En la siguiente ponencia abordamos las transformaciones que fueron aconteciendo en las escenas de La Casa del Peligroso Arcoíris, Trabajo Final de Licenciatura de la Colectiva Media Verdad en el año 2019. Tres disidencias: unx chique gay, una identidad lésbica y una masculinidad trans retornan al encuentro en el teatro después de la pandemia. Indagamos aquí cómo los impactos del aislamiento, el avance de derechos LGBTTTIQ+ y el propio recorrido vital alteran y modifican el dispositivo escénico original. Reflexionamos sobre la potencia del Biodrama (Tellas, 2017) para mantenerse sensible a esos cambios, pudiendo resignificar el texto/guión para un abordaje más cómodo de les intérpretes quienes lo llevarán a la escena colaborando en la visibilidad de la vida y experiencias de las poblaciones disidentes.

» **Arcoiris en Transformación**

La Colectiva Teatral Media Verdad nace junto a la creación de La Casa del Peligroso Arcoíris (a partir de ahora LCdPA). Esta producción fue nuestro Trabajo Final de Licenciatura (TFL) en la Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba (2019). Esta experiencia contenía, entre otros elementos, tres escenas con las que continuamos un recorrido artístico y político:

"Disfonía" interpretada por Alejandro Blanco, de 41 años, quien nació en Corrientes, aunque vive en Córdoba desde hace varios años, ejerciendo la enfermería. Alejandro nos compartió sus historias y su recorrido vital como unx chique gay del campo (con las dificultades que eso implica). En su escena entre silencios nos susurra historias de amor, familia, represión y violencia.

"Cuerpos Clandestinos" interpretada por Santiago Merlo, de 47 años, quién se identifica como varón trans, pansexual. Es. Comunicador, docente y educador sanitario. Miembro de la Asociación Civil La Casita Trans Córdoba y Red de paternidades Trans Argentina. En su escena visibiliza la realidad de las masculinidades trans y una pregunta resuena: ¿Cuántas veces puede nacer una persona? Entre cirugías,

controles y viajes, se disputan las lecturas que se hacen sobre cuerpos e identidades que no se dejan ver con claridad.

"Habitarse" interpretada por Felisa "Lisa" Lequemener, de 56 años, locutora, programadora y activista. Lisa le pone palabras y el cuerpo a las problemáticas y demandas del colectivo de identidades lésbicas. Entre cajas de mudanza y valijas de viaje los recuerdos se ponen a jugar, visibilizando que lxs lesbianxs existen y resisten.

Desandando nuestro recorrido

En escritos anteriores para el Instituto de Arte del Espectáculo y en otras reflexiones de nuestra autoría venimos analizando desde una mirada crítica lo que fue nuestro proceso creativo, el cual nos dejó nuevos interrogantes y posibilidades para profundizar. A partir de ello, surgieron las siguientes ponencias: Experiencias vitales disidentes en aislamiento: tensiones entre teatralidad, ficción y realidad (2021); La casa del peligroso arcoíris: desmontando nuestra trinchera escénica" (2022); Subversión sexual: la memoria sale del closet en "La Casa del Peligroso Arcoíris" (2022) y Guardidas Disidentes: objetos teatrales, registros de historias y memorias de vida (2022).

Estas elaboraciones abordaban cuestiones como las potencialidades entre Biodrama, los objetos documentales, el tecno-teatro y las vivencias en pandemia. Por otro lado investigamos los atravesamientos políticos y estéticos vinculados a las disidencias sexuales y los feminismos, quienes en sus vivencias cotidianas muchas veces se encuentran en situaciones de violencias estructurales y sistemáticas, en tiempos de dictaduras y democracias. Esta realidad da lugar a la visibilidad (o no) LGBTTTIQ+ y los procesos donde personas que no pertenecen a las disidencias se ubican en un lugar de enunciación. Por último analizamos las tensiones entre instituciones artísticas o académicas que realizan "extractivismo" haciendo uso de las experiencias vitales disidentes sin una retroalimentación igualitaria.

La realidad alumbra la escena

Somos conscientes que habitamos un país donde a raíz de la movilización, organización y lucha colectiva del Movimiento LGBTTTIQ+ y los feminismos han logrado avances legislativos que son considerados de vanguardia en el mundo. Entre ellos podemos destacar las Leyes Nacionales de Educación Sexual Integral (N° 26.150), Matrimonio Civil (N° 26.618), Identidad de Género (N° 26.743) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (N° 27.610), entre otras. Estas transformaciones sociales y políticas, que impactan en lo personal y lo colectivo, han generado que nuestra obra se actualice constantemente, se modifique y mute junto a la vida de los intérpretes. En este sentido, como equipo de dirección colaborativa generamos espacios de escucha activa hacia quienes nos relatan sus vidas y somos sensibles a los cambios que nos proponen en el dispositivo escénico. Esta decisión no fue, ni es azarosa, ya que forma parte de una postura poética y política que propone mantener genuino

su propio relato para hablar de lo que realmente les (y nos) pasa en el aquí y ahora. Así mismo, la construcción del texto dramático siempre fue “procesual”, modificando el texto original que fue creciendo y actualizándose al calor de la subjetividad y experiencia de cada intérprete y del devenir del espacio creativo.

El Biodrama como técnica y herramientas nos posibilita ser sensibles a los cambios que han surgido en la vida de los intérpretes y en el contexto social que atravesamos durante estos últimos cuatro años de trabajo. Así fuimos mutando, permitiéndonos la posibilidad de que cada función sea única y cada escena se mantenga atravesada por las ideas, acciones y emociones que desea expresar quien ocupa el lugar de ser espectador. En este sentido por ejemplo en “Cuerpos Clandestinos” la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada en 2020 marcó el camino para una de las primeras modificaciones del texto original, el cual hacía referencia a un aborto clandestino protagonizado por Santiago Merlo en su adolescencia. Además esta referencia en su vida sirvió como punto de reflexión sobre el acceso a la salud de las personas trans y particularmente movilizó a Santiago a tensionar su actual paternidad, movilizada por el deseo y el amor, hecho que contrasta con su pasado donde su anhelo fue interrumpir su embarazo. Así también en “Disfonía” agregamos nuevos fragmentos que nacieron de los encuentros virtuales realizados durante la pandemia. En este caso para la escena de Alejandro se potenció en lo actoral debido a que emergieron nuevos personajes que el intérprete tuvo que encarnar. En “Habitarse” se añadieron referencias sobre algunas experiencias de vida de las identidades lésbicas de ayer y hoy, al momento de cuestionarse lo que se mantuvo en el tiempo, Lisa expresó que la invisibilización es una “permanente”. Por eso para graficarlo hizo mención a las planillas del Censo Nacional realizado en 2022, donde las identidades lésbicas no figuraban entre deseos y orientaciones sexuales, por lo que incorporó estas ideas a su escena.

Objetos teatrales, aliados para contar

Durante la construcción y las funciones de LCdPA pudimos evidenciar como en el Biodrama y la Autoficción los objetos documentales cobraban un rol relevante, siendo elementos que colaboraban en la composición de las escenas como engranajes de las mismas y además funcionaban como “soporte” del relato de los intérpretes. Estos objetos cargados de afecto e historias, funcionaron muchas veces como un medio de anclaje brindándoles (junto a una partitura de acciones) un mapa que les generaba “certezas” para respaldarse y sostenerse frente a los espectadores, aún en momentos donde sus experiencias les colocaba en situación de fragilidad. Pudimos detectar la necesidad de que el dispositivo escénico también se actualice y se modifique para acompañar las transformaciones en la obra. Cómo expresamos anteriormente lo presentado en 2019 ha sido interpelado y se incorporaron nuevos objetos, diferentes locaciones para emplazar las escenas, otros vestuarios, etc. Así por ejemplo en “Habitarse” se incorporaron cajas de cartón que construían la idea de mudanzas y cambios; en “Disfonía” escena que estaba situada en una biblioteca en penumbras, espacio íntimo y resguardado de las miradas,

consecuente a los cambios internos de Alejandro, se trasladó a un lugar abierto e iluminado. Las adaptaciones de Difonia se vincularon a los espacios de encuentro clandestinos entre varones gays. Otro elemento a destacar fue la utilización de accesorios y vestuarios, que le permitió a Alejandro poder hablar del vínculo con su padre y transmitirlo a través de los objetos, es así como mediante una boina y en el juego se le habilitaba hablar de su infancia, momento donde su padre lo llevaba al campo obligando a asistir a competencias de caballos.

› **Sentires finales**

A modo de cierre pensamos a La Casa del Peligroso Arcoiris como una obra Biodramática dinámica, no solo en su recorrido escénico, generando un espectador activo en el tránsito entre escena y escena, sino sobre todo en su texto, en su guión y en su proceso creativo. La manera de transitar “La Casa” de modo itinerante, se ha mantenido en el tiempo, aún en ocasiones en las que fue presentada en teatros tradicionales. Esto tuvo como objetivo invitar a los espectadores a desplazarse por diferentes espacios, eligiendo qué escenas deseaban habitar. Intentando de una forma poética, movilizar las subjetividades con fin de pensar, de manera más igualitaria y humana, la relación para con las disidencias sexo-genéricas.

Como expresa la poeta, activista y música Susy Shock “El teatro nos da una voz”, entonces, y partiendo de esa premisa es que tomamos la escena para visibilizar las realidades de quienes para muchos se encuentran en los márgenes. Desde el arte compartir sus experiencias vitales y realidades mediante el relato, los documentos y los objetos. Potenciando desde la escena sus historias siendo sensibles a los cambios y transformaciones. Y de manera colectiva tomar decisiones para que cada intérprete se identifique con su texto logrando de esta manera que no los sientan ajenos. Por otro lado, consideramos que algo similar les sucedió a los espectadores, ya que al hacer referencia a acontecimientos actuales se habilitaron procesos de identificación que permitía afianzarse con el relato teatral y abrirse a la posibilidad de generar empatía.

Bibliografía

- Castagnino, Jesica; Mariano Cervantes & María Munizaga (2019). Tensiones entre teatralidad y teatro en la vida de las disidencias sexo-genericas. Trabajo Final de Licenciatura de la Facultad de Artes. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, inédito.
- Castagnino, Jesica; Mariano Cervantes & María Munizaga (2021a). "Experiencias vitales disidentes en aislamiento: tensiones entre teatralidad, ficción y realidad". Actas de las V Jornadas de Investigación del Instituto de Artes del Espectáculo. Buenos Aires: UBA. Disponible en: <http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JIIAE/IAE2021/paper/view/5630>
- Castagnino, Jesica; Mariano Cervantes & María Munizaga (2021b). "Guaridas disidentes: objetos teatrales, registros de historias y memorias de vida". XII Jornadas Nacionales y VII Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral de AINCRIT. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación, inédito. Disponible en: <https://aincrit.org/wp-content/uploads/2022/11/AINCRIT-2022.pdf>
- Castagnino, Jesica; Mariano Cervantes & María Munizaga (2022a). La casa del peligroso arcoíris: desmontando nuestra trinchera escénica. *Boletín GEG*, volumen (29), 132-155. doi:[10.48162/rev.43.019](https://doi.org/10.48162/rev.43.019)
- Castagnino, Jesica; Mariano Cervantes & María Munizaga (2022b). "Subversión sexual: la memoria sale del closet en La Casa del Peligroso Arcoíris". Actas de las VI Jornadas de Investigación del Instituto de Artes del Espectáculo. Buenos Aires: UBA. Disponible en: <http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JIIAE/IAE2022/paper/viewFile/6679/3899>
- Fobbio, Laura (2020) *Interacciones entre arte y vida en dramaturgias de Córdoba del siglo XXI: autorreflexividad y transformación*. En *Confabulaciones*, núm. San Miguel de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán. Disponible en: <http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/confabulaciones/article/view/419>
- Tellas, Vivi (2017). *Biodrama. Proyecto Archivos. Seis documentales escénicos*. Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina. Editorial Filosofía y Humanidades UNC.