

Danza y perspectiva de género en la obra *La Wagner* de Pablo Rotemberg

BERGERO, Carolina Victoria / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Artes del Espectáculo - UNA - carolinavictoriabergero@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: Género; feminismos; memoria; danza y escena

» Resumen

El siguiente ensayo se desprende de un proyecto de investigación denominado “Danza, memoria y procesos de subjetivación” dentro del área de danza y artes del movimiento del IAE de la FFyL de la UBA, que se propone el estudio del vínculo entre estas tres cuestiones a partir de la idea de que la danza es un conocimiento empírico capaz de construir identidad a partir de la memoria del cuerpo que baila.

Este trabajo examina particularmente la obra de danza *La Wagner* de Pablo Rotemberg desde una perspectiva de género. Partiendo de la concepción de cuerpo como potencial performativo, como un territorio de saberes, experiencias, expectativas, recursos, trayectorias y memorias, como archivo afectivo, el objetivo es generar una memoria feminista que nos inscriba en la historia por medio de esta obra. Se examinará la fricción entre danza, escena, memoria y procesos de subjetivación, entre el cuerpo y la historia, a partir de un pensar situado.

Como dice Verónica Gago (2020) “potencia feminista significa reivindicar la indeterminación de lo que se puede. Es decir, que no sabemos lo que podemos hasta que experimentamos el desplazamiento de los límites que nos hicieron creer y obedecer”. La potencia, como la noción misma que va de Spinoza a Marx y más allá, nunca es ni existe desapegada de su lugar de arraigo, del cuerpo que la contiene. Por eso potencia feminista es potencia del cuerpo como cuerpo siempre individual, colectivo y en variaciones: es decir, singularizado. Pero además, la potencia feminista expande el cuerpo gracias a los modos en que es reinventado por las luchas de las disidencias sexuales que una y otra vez actualizan esa noción de potencia.

› **Presentación**

En la sala de ladrillos a la vista de un teatro del barrio de Almagro, un profesor de la Universidad Nacional de las Artes dirige la obra de danza *La Wagner*. Cuatro mujeres (o, según destacó el director en una entrevista en Martín Wullich: cuatro valquirias wagnerianas) “ponen el cuerpo” (Piola, 2014) y lo someten a los estremecedores compases de algunos fragmentos de las principales óperas de Wagner. *Parsifal*, *Sigfrido*, *Lohengrin* y *Tristán e Isolda*, entre otras, son el suelo sonoro sobre el que las intérpretes embisten mediante la danza y la destreza física cuestiones ligadas a la violencia de género, la denuncia de estereotipos y de prejuicios relacionados con la feminidad, la sexualidad, la violencia, el erotismo y la pornografía. Estas ideas preconcebidas habitan los cuerpos de estas mujeres, no obstante, en ellos reside la inteligencia y la potencialidad: las intérpretes experimentan en escena, como dirá Verónica Gago (2020), el desplazamiento de los límites que nos hicieron creer y obedecer (13).

En *La Wagner*, se advierte prontamente el diálogo de dos universos, el de la música de Wagner -con las contradicciones que le son intrínsecas como producto cultural asociado a los hitos de la historia de fines del siglo XIX y principios del XX-, por un lado, y el de los estereotipos y prejuicios a los que se ha sometido la imagen y el cuerpo femenino a lo largo de la historia. El *leitmotiv* wagneriano funciona ideal para la repetición precisa y punzante, tan del gusto coreográfico del director, aquella repetición que mediante la acumulación *in crescendo* permite el desgarramiento revelador de la más verdadera belleza de los cuerpos: aquella que nace de la percepción de los instintos de vida y de muerte que los estremecen. Me refiero a la creación de Pablo Rotemberg, coreógrafo, dramaturgo, músico y guionista de cine argentino, responsable de una serie de iniciativas y propuestas conceptuales que han tenido una gran repercusión. Las intérpretes y coreógrafas de la obra son Ayelén Clavin, Carla Di Grazia, Carla Rímola y Josefina Gorostiza.

Hoy nos encontramos a más de diez años del estreno de *La Wagner*, en la sala Alberdi del Cultural San Martín, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero fue en el reestreno de octubre del 2016 el mismo mes en que debajo de la lluvia, miles de mujeres, hicieron vibrar las calles del Congreso al grito de #NosotrasParamos, consigna lanzada desde NiUnaMenos por el asesinato de la joven de 16 años Lucía Pérez, en la ciudad de Mar del Plata.

La obra llevaba tres años desde su estreno. En ese tiempo, el movimiento feminista “Ni una menos” se conformaba como uno de los más grandes movimientos populares vividos en el país. La lucha por la legalización del aborto se encontraba instalada en la agenda política. Por primera vez, se vislumbraba un futuro en la Argentina en el que las mujeres podrían llegar a tener autonomía y decisión sobre sus propios cuerpos en materia de gestación. Mientras esta vorágine sacudía las estructuras patriarcales de la sociedad, el campo de las artes del movimiento se afirmó como un espacio de debate y reflexión.

El sector de la danza, históricamente postergado y precarizado, especialmente en comparación con las demás áreas de la cultura, donde el mayor porcentaje de la comunidad son mujeres y diversidades, había iniciado, desde el año 2008, el Movimiento por la Ley Nacional de Danza. Un colectivo de trabajadoras y trabajadores de la danza que desde entonces impulsa acciones en función de concretar políticas públicas para la danza en el territorio nacional.

Dirigiendo la mirada, entonces, hacia el campo de la escena, intentaré un pensar *situado* en una secuencia de luchas, de movimiento en las calles, de tembladeras experienciales y de resonancias del grito #NiUnaMenos.

En este escrito se buscará plasmar la fricción entre danza, escena, memoria y procesos de subjetivación, entre el cuerpo y la historia, centrándonos en la construcción del lenguaje de movimiento como narrativa emergente de los cuerpos, poniendo en cuestión algunos de los imperativos sociales de la época delineados por el discurso patriarcal capitalista. En este sentido, propongo la danza como lente, como punto de vista específico, para contornear algunas de las problemáticas actuales del movimiento feminista.

› ***El cuerpo como superficie y escenario de una inscripción cultural***

Si la verdad interna del género es una invención y si un género verdadero es una fantasía instaurada y circunscripta en la superficie de los cuerpos entonces parece que los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, sino que solo se crean como los efectos de verdad de un discurso de identidad primaria y estable. (Butler, 1990: 267)

Judith Butler, quien concibe al cuerpo como superficie y escenario de una inscripción cultural, en su libro *El género en disputa* introduce el concepto de performatividad de género, afirmando que el género se produce performativamente, es decir que siempre es un hacer, y por lo tanto no es *per se* al sujeto. Un hacer que responde a la demanda cultural del principio de identidad de un sujeto que no puede considerarse preexistente a la acción, sino que está circunscripto a un marco regulador, de orden y jerarquía que es la matriz de inteligibilidad cultural, patriarcal y heterosexual.

Dicha matriz es la que regula la inteligibilidad de los géneros de las personas, imponiendo una linealidad “natural” entre sexo-género-deseo. Esta falsa idea de coherencia interna del sujeto, condiciona los modos de relación entre los mismos.

La alineación referida se circunscribe en un marco binario de género, que presenta como modelos dos opuestos “complementarios”: varón - mujer, fundamentado en la economía heterosexual reproductiva. Basado en un orden “natural”, le otorga al sexo biológico la capacidad de determinar la orientación de género y por consiguiente, la orientación de los deseos sexuales. Esta cadena consecuente que determina el

accionar social, se disfraza bajo una “relación causal” entre sexo, género y deseo; pretendiendo la ilusión de la coherencia interna de los individuos.

Sin embargo, ¿qué ocurre con las “discontinuidades” que se presentan entre estos tres puntos, como pueden ser las indentidades gays, lésbicas, bisexuales, transgénero, entre otras?

Al profundizar en los fundamentos de esta tríada que se presenta como consecuente, se pone en cuestión su condición de esencialidad. Es en este sentido que su carácter de supuesto original, favorece las relaciones desiguales de poder entre los géneros. Como afirma Butler “La univocidad del sexo, la coherencia interna del género y el marco binario para sexo y género, son *ficciones* reguladoras, que refuerzan y naturalizan los regímenes de poder convergentes de la opresión masculina y heterosexista” (1990, p. 99).

Esta matriz de inteligibilidad organiza las identidades y distribuye los cuerpos otorgándoles un significado específico. A su vez, determina que un sujeto corresponde siempre a un género, que estaría pre-determinado por su sexo. De esta forma, sólo se visibilizan los cuerpos que guardan estabilidad, coherencia y unicidad en su “identidad personal”.

Butler considera que el cuerpo es una construcción en la que intervienen prácticas culturales y sociales, que parten de la norma heterosexual. Es decir, los cuerpos adquieren significados sociales determinados por la norma heterosexual, que describe e instituye determinadas morfologías y prácticas ideales para los mismos según el género. Estos significados, lejos de ser originales, no pertenecen a las personas individualmente, sino que circulan en los discursos y prácticas culturales y sociopolíticas que describen e inscriben el cuerpo y la identidad.

Estas políticas de poder, no sólo promueven la desigualdad entre los géneros; sino que también marginan a quienes no encajan en la matriz de inteligibilidad. Porque así como producen estas categorías binarias y supuestamente, coherentes; también crean identidades discontinuas entre sexo, género y deseo, que quedan por fuera de los márgenes de la matriz. En este sentido, la heterosexualidad se presenta como la única posibilidad que se considera válida: “serás heterosexual o no serás” (Wittig, M., como se citó en Butler, 1990: 233).

Sin embargo, en el seno mismo de la reproducción de la matriz referida, heterosexual, obligatoria y sancionadora; surgen divergencias que revolucionan y replantean la realidad del sistema, evidenciando el carácter *ficticio* y hasta contingente de la linealidad entre sexo, género y deseo. Es a partir de estas divergencias que Butler introduce el concepto de performatividad de género.

Son las *actuaciones* individuales las que constituyen la identidad de género de las personas, haciendo del mismo una performance, un actuar que se repite y se conforma como una *interpretación* de las invenciones sostenidas por el discurso social imperante.

Por otro lado, la autora del libro *La potencia feminista: o el deseo de cambiarlo todo*, Verónica Gago, reflexiona sobre la noción de cuerpo-territorio. Partiendo de que el cuerpo de las mujeres ha sido territorio de saqueo sobre los que se extrae riqueza a fuerza de violencia, se ha pensado una analogía entre cuerpo femenino y colonia. Es así que Gago (2020) propone una hipótesis central: “domesticación y colonización son inseparables, ya que constituyen una relación específica tanto en el modo de explotar mano de obra como de subordinar territorios.” (95).

Cuerpo-territorio es un concepto práctico que evidencia cómo la explotación de los territorios comunes, comunitarios (urbanos, suburbanos, campesinos e indígenas), implica violentar el cuerpo de cada quien y el cuerpo colectivo por medio del despojo.

La conjunción de las palabras cuerpo-territorio habla por sí misma: dice que es imposible recortar y aislar el cuerpo individual del cuerpo colectivo, el cuerpo humano del territorio y del paisaje. Cuerpo-territorio compactado como única palabra desliberaliza la noción de cuerpo como propiedad individual y especifica una continuidad política, productiva y epistémica del cuerpo *en tanto* territorio. “El cuerpo se revela así como composición de afectos, recursos y posibilidades que no son *individuales*, sino que se singularizan porque pasan por el cuerpo de cada quien en la medida que cada cuerpo nunca es sólo *uno*, sino siempre con otros, y con otras fuerzas también no-humanas” (2020: 97)

Cuerpo-territorio compactado como una misma palabra nos obliga a pensar también que no hay nadie que carezca ni de cuerpo ni de territorio. No hay falta. Y eso permite iluminar de otro modo los procesos de *desposesión* (es el movimiento inverso a la propiedad privada, donde siempre se debe adquirir lo que no se tiene).

Entonces, ¿Qué es tener un cuerpo? ¿Qué es tener un territorio? En primer lugar, se tiene en el sentido de que se es parte. No se tiene como propiedad, no se posee. Ser parte implica entonces reconocer la *interdependencia* que nos compone, que hace posible la vida. La referencia a la vida no es abstracta, sino arraigada a los espacios, los tiempos, los cuerpos y las combinaciones concretas en las que esa vida se despliega, se hace posible, se hace digna, se hace vivible.

Pensar en cuerpo-territorio, y linkeando dicho pensamiento con el concepto de performatividad del género propuesto por Butler, es situar al cuerpo como territorio extenso, es decir, no como confinamiento de una individualidad, limitado a los bordes del cuerpo propio entendido como propiedad respaldada por derechos individuales, sino como materia ampliada, superficie extensa de afectos, trayectorias, recursos y memorias. Que el cuerpo-territorio sea la situación que habilita el desacato, la confrontación y la invención de otros modos de vida implica saberes del cuerpo en su devenir territorio y, al mismo tiempo, lo indetermina porque no sabemos lo que un cuerpo, en tanto cuerpo-territorio, puede. Cuerpo-territorio, por esta razón, es una

idea-fuerza que surge de ciertas luchas pero que tiene la potencia de migrar, resonar y componer otros territorios y otras luchas.

› **¿Qué plantea *La Wagner*?**

En *La Wagner*, cuatro mujeres, como cuatro valquirias, se montan sobre la música de Richard Wagner y arremeten con la tarea de desactivar estereotipos y denunciar prejuicios relacionados con la feminidad, la violencia, la sexualidad, el erotismo y la pornografía. Todos estos estereotipos y prejuicios se encarnan en el cuerpo de la mujer y lo intoxican. Pero este cuerpo posee la inteligencia y la potencialidad de poner tal estado de cosas patas para arriba y de re-crearse en una instancia post-género. ¿Y para qué vincular la empresa de estas mujeres con la música y figura de Wagner? Porque no ha habido en la tradición occidental otro compositor más polémico, deslumbrante ni demoníaco. De este cruce resulta una ceremonia tenebrosa, iluminada por destellos de ironía y excesos “operísticos”: se asiste al choque entre la banalidad y lo sublime, lo irreverente y lo consagrado.

Pablo Rotemberg, sinopsis propuesta en la ficha técnica-artística de la obra

La rigurosidad milimétrica, casi obsesiva de selección de cada gesto y movimiento generado por las bailarinas deja en evidencia la esencia de lo que se buscaba gestar, a la vez que revelaba el método para la composición de secuencias. Este método de selección y conformación de secuencias de movimiento que se mostró vigoroso y repetitivo, presentó una corporalidad que dio origen al rasgo que caracteriza a los personajes de la obra: cuerpos excitados y siempre dispuestos a la violencia excesiva, desbordando al cuerpo físico en pos de vulnerar al cuerpo emocional. En este recorrido de gritos y denuncias resulta imprescindible exaltar el cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo siente, el cuerpo piensa, el cuerpo padece. También oprime y también resiste. La desnudez es la vulnerabilidad pero también la fuerza. Es la manera de desafiar estereotipos. Como versa el paratexto de la obra, *La Wagner*, en su búsqueda cruel, trabaja la unión de los opuestos: erotismo y pornografía, banalidad y sublimidad, irreverencia y consagración. También lo masculino y lo femenino y la puesta en cuestión de sus funciones. Sobre los cuerpos de *La Wagner* se inscribe una historia de sometimiento, la historia de la cultura occidental y sus represiones, los estigmas y mandatos sobre el cuerpo femenino, los disciplinamientos y las relaciones de poder. Para contar esa historia es necesario el movimiento y el grito. La coreografía como un grito de hartazgo. La corporalidad, en su fuerza creativa, como bandera de denuncia.

La realidad como clave de lectura

Si vamos a reflexionar sobre la obra *La Wagner* como un tipo de práctica escénica que busca problematizar el vínculo del teatro con la realidad, resulta necesario entonces partir de preguntarnos *cómo es hoy esa realidad* con la que la obra buscaría vincularse. Se enfatiza la idea del hoy ya que es evidente que nuestra percepción actual de la realidad no es igual a la de hace algunos siglos y, ni siquiera, a la del siglo pasado.

Por lo pronto y en síntesis, ya no creemos que exista *una Realidad*, cognoscible, aprehensible, unívoca. ¿Y cómo es, entonces, esa realidad que se invoca en el marco de esta obra que parece presentarla? Por supuesto que este es un tema sumamente amplio, pero la pregunta apunta a encontrar un mapa temporal y espacial, un pensar situado en una secuencia de luchas, de fiestas callejeras, de tembladeras experienciales y de resonancias del grito #NiUnaMenos.

Sabemos que el feminismo ha venido a tocar las condiciones materiales de la vida. En el artículo de Butler “Fundamentos contingentes: el feminismo y la cuestión del ‘posmodernismo’” (2001), enmarca una discusión sobre distintos temas relevantes de la teoría feminista del momento. En ese contexto, Butler se refiere al problema del fundamento (o de su falta en el marco del pensamiento identificado como posmoderno) sosteniendo que no se trata de decir que no hay fundamento, “sino que donde quiera que lo hay habrá siempre un colapso, una disputa” (2001: 35). Así, sostiene que los fundamentos existen para ser cuestionados y, sobre esta premisa, reflexiona sobre la posible deconstrucción de algunas presuposiciones básicas de la teoría feminista. Resalto en particular sus reflexiones respecto de dos temáticas ya que resultan muy productivamente trasladables a *La Wagner*. Por un lado, lo que sostiene respecto del lugar que tiene en la teoría feminista el cuerpo de las mujeres. Ante la preocupación de algunos sectores respecto de lo que la perspectiva posmoderna y su atención a la dimensión discursiva pueda implicar en términos de la desestimación de la materialidad de los cuerpos, Butler responde:

Deconstruir el concepto de la materia o el de los cuerpos no es negar o rehusar ninguno de los dos términos. Deconstruir estos términos significa, más bien, continuar utilizándolos, repetirlos, repetirlos subversivamente, y desplazarlos de los contextos en los que han sido colocados como instrumentos de poder opresivo. Aquí es por supuesto necesario decir de manera simple que las opciones de teoría no se agotan al presumir la materialidad, por un lado, y al negar la materialidad, por el otro. Mi propósito es precisamente no hacer ninguna de las dos cosas. Cuestionar una presuposición no es lo mismo que acabar con ella: es más bien liberarla de sus alojamientos metafísicos para que ocupe y sirva a objetivos políticos muy diferentes. Problematizar la materia de los cuerpos conlleva en primera instancia una pérdida de certidumbre epistemológica, pero esta pérdida de certidumbre no conlleva necesariamente un nihilismo político como resultado. Si bien una deconstrucción de la materialidad de los cuerpos suspende y problematiza el referente ontológico tradicional del término, no congela, destierra, vuelve inútil ni vacía de significado la utilización del término; por el contrario, proporciona las condiciones para movilizar el significante al servicio de una producción alternativa (Butler, 2001: 36).

Por otra parte, es muy interesante lo que Butler plantea al promover una deconstrucción del sujeto mismo del feminismo: las “mujeres”.

Si el feminismo presupone que “mujeres” designa un indesignable campo de diferencias, que no puede ser totalizado o resumido por una categoría descriptiva de identidad, entonces el término mismo se convierte en un sitio de apertura y resignificabilidad permanente. Yo argumentaría que las divisiones entre las mujeres acerca del contenido del término deberían ser salvaguardadas y apreciadas, e incluso que estas constantes divisiones deben ser afirmadas como las bases sin base de la teoría feminista. Deconstruir el sujeto del feminismo no es, entonces, censurar su utilización sino, por el contrario, dejar al término libre en un futuro de

múltiples significaciones, emanciparlo de las ontologías raciales o maternas a las que ha sido restringido, y darle juego como un sitio donde puedan ver la luz significados aún no previstos (Butler, 2001: 34).

Proyectando estas reflexiones sobre *La Wagner*, y volviendo sobre la pregunta que nos hacíamos sobre cómo es hoy esa realidad a la que la obra intenta acercarse, podemos entender que la realidad puesta en escena alude a ella de un modo, en algún sentido, deconstructivo. En *La Wagner*, la realidad es puesta en escena para ser cuestionada. Se alude a la realidad para enseñar a mostrarla fragmentaria, compleja, sospechosa, incognoscible. Así, parafraseando a Butler, podemos decir que la realidad aparece en esta obra liberada de sus alojamientos metafísicos tradicionales, sirviendo a nuevos objetivos. Se trata de alojar un sitio de apertura y resignificabilidad permanente: la realidad ya no como fundamento último, pero sí como fundamento contingente. Ahora, si aceptamos esto, podemos hacernos otra pregunta. Una pregunta que Butler hace en su texto respecto de esta ampliada (in)definición de la noción de mujer: “¿Pero no tiene que haber una serie de normas que discriminen entre aquellas descripciones que deberían adherirse a la categoría de mujeres y aquellas que no?” (2001: 35).

A su vez, este escrito no pretende abarcar ni explicar el hecho escénico en su totalidad. La aprehensión del hecho escénico es una experiencia que sucede en el teatro. Los climas se respiran, la energía se percibe, los minutos de ficción suceden por una única vez: cada momento que nace, muere en el instante en el que acontece. Jorge Dubatti (2015) nombra a esto *convivio teatral*, que es:

La reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro. En tanto acontecimiento, el teatro es algo que existe mientras sucede, y en tanto cultura viviente no admite captura o cristalización en formatos tecnológicos. Como la vida, el teatro no puede ser apresado en estructuras in vitro, no puede ser enlatado; lo que se enlata del teatro –en grabaciones, registros fílmicos, transmisiones por Internet, u otros– es información sobre el acontecimiento, no el acontecimiento en sí mismo (p.44)

Serán los diversos sentidos evocados en cada una de las presencias que asistan al teatro, los que terminen de completar la obra como acto escénico.

› **A modo de cierre**

La investigación presentada en este escrito empezó propiamente a tomar forma cuando algunas de las observaciones en torno a *La Wagner* comenzaron a organizarse alrededor de la idea de la afectación del cuerpo de las intérpretes/coreógrafas: cuerpos sexualizados, históricos, políticos, culturales. Así, en el acto mismo de representar cuerpos de mujeres desmedidos al mandato heteronormativo, se produce el efecto crítico, al cuestionar los ideales imperantes de un sistema que normaliza el “ser mujer” desde un supuesto esencialista.

Las coreógrafas e intérpretes, como sujetos políticos, bailan sus tensiones como una forma posible de cuestionar los discursos de poder que estructuran la compleja relación de los cuerpos de las mujeres. Tomando el espacio escénico como sitio y territorio de la ficción, pero también de la actuación y la performance, se critica los enunciados del “deber ser” inscriptos en los cuerpos de las mujeres.

De esta manera, *La Wagner* se propuso representar las resistencias como emergentes a los mecanismos de control y de condicionamiento que la cultura patriarcal impone sobre los cuerpos que define femeninos. Se expuso lo ajeno de esta imposición: un mandato externo al cuerpo, preconcebido antes del cuerpo mismo inclusive.

Desde el lenguaje de movimiento que compuso este universo, se desplegó una danza de la resistencia, aquella que sostuvo la potencia y exigencia hasta el final de los cuerpos.

Fue en la tensión expresada por las intérpretes, en su rebeldía al mandato, que se pretendió interrogar los discursos epocales que nombran y condicionan a los cuerpos: ¿Cómo se inscriben, insisten y resisten en el cuerpo de las intérpretes las marcas que las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas imponen?

Es de esta forma que *La Wagner* propone un sentido crítico mediante una producción ficcional que, sin distar demasiado de la realidad, se bifurca lo suficiente como para cuestionar lo ya establecido.

Bibliografía

- Butler, Judith. (1990). *El género en disputa*. Buenos Aires, Paidós.
- (2001) “Fundamentos contingentes: el feminismo y la cuestión del ‘posmodernismo’” [1992]. Traducido por Moisés Silva. *Revista de Estudios de Género La Ventana* 2 (13): 7-41.
- Piola, Carolina. (2014). *LA WAGNER, desvelamiento físico*. La lucha entre Eros y Tánatos en la creación de Pablo Rotemberg. (página web) <https://martinwullich.com/la-wagner-desvelamiento-fisico/>
- Dubatti, Jorge. (2015). “Convivio y Tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo”. *Revista Colombiana de las Artes Escénicas*, vol. 9, pp. 44-54.
- Gago Verónica. (2020). *La potencia feminista : o el deseo de cambiarlo todo*. Tinta Limón ediciones.