

Siglo XXI. Mujeres conflictivas e intertextualidad en obras de jóvenes dramaturgas argentinas.

BONIFACIO, Susana Elena / USAL - IAE – CEN susanaebonifacio@gmail.com

Eje: Sobre las mujeres en las Artes del Espectáculo^[1] Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: Dramaturgia – Intertextualidad -Maternidad – Hijos - Mandatos – Actividades laborales*

» **Resumen**

Este trabajo se inscribe en el Área de Investigaciones sobre Las Mujeres en las Artes del Espectáculo. En los primeros años del Siglo XXI se representaron en la Ciudad de Buenos Aires, un gran número de obras escritas por mujeres jóvenes que era necesario conocer. Al revisar las carteleras y considerar sus temas surge que los conflictos en las relaciones parentales son tratados con frecuencia. Como denominador común surge la imposibilidad que tienen las madres de equilibrar el tiempo de atención a sus hijos con el trabajo y la angustia por no cumplir con los mandatos que la sociedad le impone. Estos sentimientos se renuevan cuando esos hijos ya adultos le reprochan un supuesto desapego. Es importante destacar el lugar de los estrenos porque la heterogeneidad de la población de CABA asegura la complejidad y multiplicidad temática de cada representación. Dubatti (2008)

La formación de las escritoras es amplia y diversa ya que han cursado estudios superiores en distintas instituciones oficiales y privadas, a los que se suman talleres en los variados ítems del quehacer teatral: dramaturgia, dirección, iluminación, actuación, entre otros. En las obras consideradas en algunos casos son redactadas y dirigidas por la misma persona (Bárbara Molinari) en otros, no siempre se trabaja sobre una obra escrita de principio al fin, sino que resulta de la conjunción de las ideas del equipo, de la improvisación y sucesivas reescrituras, hasta llegar a un resultado satisfactorio (Mariana Mazover) o en los que se intercambian los roles en la actuación o dirección.

La temática que prevalece en los textos corresponde a los vínculos familiares: la madre con sus hijos, desde el punto de vista de la madre o a la inversa, desde los sentimientos de la hija o hijo hacia ella y también sus conexiones frente a hermanas, abuelas, tías y amigos en general, como también la nostalgia por la casa familiar.

La intertextualidad aparece como un factor común en estas autoras como Romina Paula que en 2008 estrenó *Algo de ruido hace* sobre un texto de Borges, *El tiempo todo entero*, prácticamente una reescritura de *El zoo de cristal* de Tennessee Williams y en su última obra, *Cimarrón*, apela a un cuento de Sara Ruhl.

Ogas Puga (2014) sostiene que esos vínculos se receiptan, se reelaboran o se transforman como vemos en la obra *En lo alto para siempre*, de Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas, a partir de un texto de Wallace Foster Dallas. En otros casos las protagonistas encuentran empatía con varios personajes, músicos, canciones, poetas. Estos surgen de acuerdo con su estado de ánimo, como un puente hacia el espectador, y logran una mayor comunicación ya que también asocia esas referencias a su propia vida, a través de una conexión liminal que enriquece el hecho teatral. (Dubatti (2016).

Las obras seleccionadas están ordenadas temáticamente, en primer lugar las que se refieren al vínculo de madres y padres con sus hijos, el mundo laboral y familiar; a continuación se sigue con la problemática de las hijas e hijos frente a sus padres, y se completa con las relaciones entre familiares o amigos.

› **Autoras y obras consideradas:**

Bonelli, Sol – D’Agostino, Alejandra. *Mamífera* (2017) Este unipersonal presenta la dramática situación de una madre primeriza frente al cúmulo de obligaciones simultáneas que le reclaman su hijo, la familia y el impaciente llamado de sus superiores para una pronta reinserción laboral.

La obra muestra la desesperación y el maltrato que sufre una joven desde el momento en que entra a la sala de partos, en un claro ejemplo de violencia obstétrica y continúa cuando comprende en lo que se ha convertido, a partir del nacimiento de su hijo tan querido. Vemos las presiones a que se ve sometida, por el niño que no le da tregua, un jefe que la cita perentoriamente a poco tiempo de parir, un compañero que aprovecha su ausencia y le roba su proyecto, sumado a los inconvenientes que surgen cuando necesita que alguien se quede con su niño para poder cumplir con sus compromisos laborales. Inconscientemente surgen las comparaciones físicas con mujeres que lucen espléndidas durante la lactancia y tantas cosas más, que la llevan a un estado de impotencia que le resulta agobiante. En algunos sentidos esa mujer se deshumaniza al considerarse como una máquina de cumplir obligaciones, lo que afecta directamente a su psiquis, su hijo y a su entorno familiar y laboral.

Esta joven en los momentos más complicados se siente ...“como una versión de Alicia en el país del No-Me-Acuerdo-Ni-Quién-Era” ... en una clara alusión a Alicia en el país de las Maravillas, canta una nueva versión de *Manuelita* de M .E. Walsh o sueña con la música de *Respect* de Erasure.

Harwicz, Ariana, *Matate, amor* (2018) es un libro que la autora escribió en 2012 y que luego adaptó como unipersonal con Marilú Marini y Érica Rivas para el teatro. En este caso el enfoque, es más amplio,

ya que la protagonista enfrenta no solamente al niño, sino al marido, a su suegra e incluso, al vecindario. Esta madre no trabaja ni tiene un jefe que la importune, pero vive agobiada por el deber ser, lo que el entorno familiar y la sociedad patriarcal espera de ella, algo que la irrita y la supera. Esos sentimientos la alejan de sus afectos, vive “encerrada” en el campo, siente que ha perdido toda su vida anterior, su trabajo, sus lecturas y su libertad. Ahora, se ve reducida al papel de esposa y madre, abrumada por tener que cumplir tantas obligaciones, que por impuestas le resultan desagradables. Esta situación alienante la conduce a sentimientos encontrados: alterna pensamientos suicidas, como atravesar el cristal de una ventana o ideas asesinas como cuando la vemos avanzar por el jardín empuñando un cuchillo para matar al marido. En este caso el final es abierto y nunca sabremos si realmente llega a cumplir su propósito.

En sus momentos más conflictivos se acuerda de *Alicia en el país de las maravillas*, de *Mrs. Dalloway* y de Isadora Duncan.

Fabbri, Camila - Pérez Tomas, Eugenia *En lo alto para siempre* (2018) surge otro punto de vista: la angustia de una madre, frente al suicidio de un hijo adolescente, que se arrojó al vacío desde la terraza de su casa. Mantenían una buena relación y había estado hablando con él poco antes del trágico hecho, queda absolutamente perpleja, en tal estado, que no puede abandonar ese lugar y de donde cada tanto intenta arrojarse ella también. Su hija, embarazada, que la ama, trata de que entre en razón, la mimó y la abriga. Sin embargo, la madre, sumida en su dolor, no ve que está a punto de parir y que también la necesita. Tan es así, que cuando rompe bolsa la manda al hospital sola, en un taxi, porque ella no puede abandonar la terraza. Las autoras explicitan en el programa de mano que toman en cuenta escritos de David Foster Wallas, y de Virginia Woolf, quienes también se suicidaron.

Fabbri, Camila *Condición de buenos nadadores* (2016), expone la singular relación entre un padre y su hijo. Este joven, mudo, entrena en un natatorio con su progenitor, a quien no ve desde su infancia. Este trata de imponerle la conveniencia de bajar de peso, mientras busca justificar los hechos que lo alejaron de él y contar su actual relación homosexual. Esto lo hace mientras su hijo, aparentemente indiferente, continúa nadando. La obra ofrece un final inesperado.

Por otro lado, los hijos también presentan sus reclamos, entonces asistimos a obras en las que el sufrimiento está expresado por ellos.

Molinari, Bárbara. *Hijas*, (2014) presenta tres personajes cuyos nombres encarnan el vínculo: la Hija, la Embarazada y la Madre. La Hija reprocha a su madre y discute porque no le dedicó todo el tiempo que ella requería. La Madre, que es actriz, le explica que debía trabajar para mantenerla, la Embarazada cuenta su situación y es ambivalente frente a las posiciones de las otras mujeres. Pero lo más significativo es como, dolorosamente, la Hija y la Madre refieren una y otra vez, como un leit motiv, que se siente llorar a una nena que fue arrastrada por el mar y a la que nunca encontraron, que todos

podieron buscar, que no lo hicieron pero que su llanto se sigue oyendo, permanentemente. La Hija se refiere a cierta poesía de Katherine Mansfield.

Molinari, Bárbara *Actriz* (2017) Se basó en el libro autobiográfico *Senderos*, de la artista Liv Ullman, esposa del cineasta Ingmar Bergman. En la representación, la protagonista es Liv quien recuerda su vida, sus maestros, sus actuaciones y sus matrimonios. Surge también la conflictiva relación con su hija Linn: revela que durante su relación con Bergman, su sufrimiento personal no le permitió darle todo el amor que necesitaba. Se divorcia cuando la niña tiene 5 años y recorrieron juntas el mundo para cumplir con su trabajo actoral, inestabilidad que su hija condena, sumado al poco tiempo que le había dedicado. La actriz, muy apenada, reconoce y lamenta el mal irreparable que hizo a su hija por haber priorizado su trabajo.

López, Agustina Luz. *Los milagros* (2016) presenta un caso extremo de mandato familiar, los sentimientos ambivalentes entre las tres generaciones de mujeres de una familia: la abuela, su hija su nieta y una amiga. Sorprende la urticante relación entre la joven y su madre, en la que abundan reproches por los golpes que le propinó en su infancia. A ello se suma la insistencia materna para que la joven, que está sola, sueñe con ser madre, a tal punto que como regalo de cumpleaños recibe una falsa panza de embarazada para que la use y sepa cómo podría verse en el futuro.

Pérez Tomas, Eugenia. *Disparo de Aire*, (2015) expone la tensión entre un hijo y su madre que se ha vuelto a casar. Se reúnen con motivo de la venta de la casa familiar, cuando ya la hija y su hermano han encaminado sus vidas. A pesar de no haber ninguna indicación de tiempo ni de espacio, permanentemente se siente la sensación de una amenaza exterior que subraya las frías relaciones de los integrantes de esa familia y de los conflictos que subyacen. Finalmente, los hermanos pueden hablar y todos, de alguna manera, vuelven a unirse. La autora inicia el texto con un epígrafe de Juan L. Ortiz.

Pérez Tomas, Eugenia *Las casas íntimas* (2013). La protagonista, cuida casas, y valora los recuerdos de su infancia, de las palabras de su madre y su abuela para iniciar su propio vuelo en un periplo extraño y poético. Acompaña el texto un epígrafe de *Las olas*, de Virginia Woolf

Mazover, Mariana *Mil Federicos* (2014). En un trabajo de creación colectiva, evoca la vida, obra y asesinato de Federico García Lorca. El lirismo surge a través de canciones, fragmentos de las poesías más significativas del poeta y de las cartas que envía a su familia. Escribe en los momentos más importantes de su vida, la publicación de los primeros libros, sus éxitos y también sus problemas cotidianos. Pero lo que importa es el cariño del autor hacia su madre, padre, hermanos y tías, a pesar de los reclamos o reparos que nacen de una u otra parte, que el poeta trata de refutar y que lo sitúan en una familia patriarcal española de mitad del siglo XX. En los momentos más dramáticos como la persecución y el fusilamiento del poeta, la música crea una atmósfera muy especial.

Paula, Romina: *El tiempo todo entero* (2008) - *Algo de ruido hace* (2009)- *Fauna* (2013) - *Cimarrón* (2017). En todas las obras el tema de las mujeres y su relación familiar es una constante y como señalamos anteriormente, apela a la intertextualidad con escritores, músicos, pintores.

Ruíz, Pilar *De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos* (2017). Considera también el tema de las relaciones con familiares y amigos. Un soldado que regresa de la Guerra de Malvinas comprueba que ni su familia, ni su novia, ni sus amigos lo esperan porque habían sido notificados de su muerte. En consecuencia, su habitación ha sido deshecha, sus pertenencias mal guardadas y la novia, desesperada, consolada por su mejor amigo. El protagonista, mientras busca desesperadamente sus objetos más preciados, va desgranando los dramáticos sucesos que le tocó vivir en las islas, que coinciden de alguna manera con *El viaje del héroe* de Joseph Cambell.

› **Conclusión**

Se observa que las obras se enriquecen considerablemente a partir de las referencias intertextuales con escritores, músicos y pintores que han acompañado a los protagonistas en los mejores años de sus vidas y cuya evocación les proporciona algo de paz. Surgen, textuales o sugeridas y no son casuales, ya que forman parte de las lecturas de las autoras y abarcan todas las épocas pero especialmente en los últimos años del siglo XX.

A partir de las obras mencionadas, en un primer acercamiento, se puede apreciar la visión que estas jóvenes dramaturgas representan de las relaciones familiares y parentales, vemos como las relaciones familiares influyen en el desarrollo de la personalidad, ya que en ese círculo se inicia la imagen que tenemos de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y es importante que estos vínculos funcionen como una red de apoyo material y afectivo.

Desde mediados del siglo XX, los roles en la familia tradicional en los últimos años cambiaron a un ritmo acelerado, y esta situación afecta especialmente a la mujer, quien a su papel de madre, ha sumado una cantidad de exigencias relacionadas con su vida laboral y social. No detallaremos su lucha constante, frente a los mandatos de la sociedad patriarcal, esta situación se sigue denunciando sin descanso y los cambios se producen con mayor o menos éxito según el ámbito en que se desarrolle. El problema surge cuando el reconocimiento laboral llega, pero su relevancia disminuye frente al tiempo real que ocupa la maternidad y la primera infancia. Los puestos alcanzados se pierden o se desdibujan frente a la imposibilidad física y material para conservarlos. Recordemos además, que los estudios psicoanalíticos sobre niños y adolescentes aseguran que sus problemas y carencias provienen de los vínculos parentales: si fue deseado, querido, atendido y considerado en tiempo, dedicación y espacio adecuados. A ello se suma que en la últimas décadas los pediatras indican amantar a demanda hasta los

dos años o más, es decir cuando el niño o niña lo desee, cada dos o tres horas, de noche o de día, lo que impide a la madre dormir mínimamente cuatro horas seguidas o realizar otras actividades. Es importante recordar también que para esa mujer, lograr que su desempeño sea reconocido, más allá de una satisfacción personal, le permite, si lo necesita, afrontar sola la alimentación y educación de sus hijos. Estos temas se manifiestan cada vez con más fuerza, en todo el mundo y por supuesto son presentados en las dramaturgias femeninas actuales.

Bibliografía

Argentina. Presidencia de la Nación. *Ley 25959 /2004 Parto Humanizado y su Decreto Reglamentario 2035/2015*.

Bonelli, S - D'Agostino, A. (2018). *Mamífera*. En: Dubatti, R. (compilador), *Experimentalismo y tradición*. Buenos Aires, Ediciones del CCC.

Carroll, L. (2003). *Alicia en el país de las maravillas*. Buenos Aires, Plaza Dorrego Editores.

Dubatti, J. (2008). *Cartografía teatral*. Buenos Aires, Atuel.

Dubatti, J. (2016). *Teatro-Matriz, Teatro Liminal*. Buenos Aires, Atuel.

Fabri, C. (2017). *Condición de buenos nadadores*. En: Dubatti, R. (compilador), *Futuros contemporáneos*. Buenos Aires, Ediciones del CCC.

Fabri, C. - Pérez Tomas, E. (2018). *En lo alto para siempre*. Texto cedido por las autoras.

Harwicz, A. (2018). *Matate, amor*. Buenos Aires, Mar Dulce.

Jansen, D. (2018). *Feliz nuevo siglo de dramaturgas*. Ciudad de México, Paso de gato.

López, A. (2016). *Los milagros*. Buenos Aires, Libros Drama.

Mazover, M. (2016). *Mil Federicos*. Texto cedido por la autora.

Molinari, B. (2015). *Actriz*. En: Dubatti, R. (compilador), *Jóvenes*, Buenos Aires, Ediciones del CCC.

Molinari, B. (2015). *Hijas*. Buenos Aires. Ed. Libretto.

Ogas Puga, G. (2014). *Teatro e intertextualidad*. En: www.telondefondo.org n°20, diciembre 2014.

Paula, R. (2013). *Fauna. El tiempo todo entero. Algo de ruido hace*. Buenos Aires, Entropía.

Paula, R. (2017). *Cimarrón*. Buenos Aires, Libros Drama.

Pérez Tomas, E. (2018). *Las casas íntimas*. Buenos Aires, Libros Drama.

Pérez Tomas, E. (2015). *Disparo de aire*. Texto cedido por la autora.

Ruiz, P. (2017). *De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos*. En: Dubatti, R. (compilador), *Futuros contemporáneos*, Buenos Aires, Ediciones del CCC.