

Travistiendo el monomito heroico: maternidad, lucha y disidencia en *El amarillo sol de tus cabellos largos*

Muriel Riveros Sierra (*)

Resumen: Este artículo analiza la representación de la maternidad travesti en *El amarillo sol de tus cabellos largos* (2019), de la dramaturga chilena Carla Zúñiga, proponiendo una lectura de la protagonista, Alma, como reescritura disidente del monomito heroico. En el contexto de la dramaturgia latinoamericana contemporánea, donde las maternidades han adquirido una creciente relevancia como espacio de problematización política, simbólica y cultural, la obra de Zúñiga instala una corporalidad travesti en el centro de una experiencia tradicionalmente reservada a modelos heteronormativos de género: la maternidad. Desde una perspectiva interdisciplinaria, el estudio articula teoría literaria, estudios de género, feminismo decolonial y análisis simbólico. Se dialoga con los planteamientos de Joseph Campbell sobre el viaje heroico, con la reformulación feminista propuesta por Maureen Murdock, así como con los aportes de Marlene Wayar, Judith Butler y María Lugones, entre otras autoras, para problematizar los límites de los modelos tradicionales de heroísmo y maternidad frente a experiencias travestis y disidentes.

Metodológicamente, se desarrolla un análisis cualitativo del discurso dramático y de la semiología del texto dramático, centrado en diálogos, didascalias y configuraciones simbólicas presentes en la obra. Se examina particularmente la construcción del personaje de Alma como una “madre imposible”, cuya imposibilidad no deriva de una incapacidad subjetiva para maternar, sino de la negación institucional y social del derecho a ejercer ese rol. El análisis sostiene que Alma no emprende una travesía orientada hacia la aceptación de sí misma o la conquista de una identidad femenina, puesto que la identidad travesti ya ha sido asumida desde el comienzo del relato. El conflicto emerge cuando dicha identidad intenta ocupar el lugar de la madre, desencadenando mecanismos de exclusión ejercidos por la familia, la justicia y el orden social heteronormativo. Así, el viaje heroico se desplaza desde la búsqueda de legitimación hacia la resistencia frente a un sistema que niega reconocimiento.

El artículo explora el vínculo entre maternidad y arquetipo, revisando la figura materna desde la psicología analítica jungiana y la lectura de Murdock. Se argumenta que Alma resignifica el arquetipo de la Gran Madre al encarnar funciones asociadas al cuidado, la protección y el apego, independientemente de la materialidad de su cuerpo. La maternidad es comprendida, entonces, como una práctica afectiva, simbólica y política, más allá de determinismos biológicos. Finalmente, se concluye que *El amarillo sol de tus cabellos*

largos propone una reformulación del heroísmo desde una clave trágica y periférica, donde la maternidad travesti se constituye como un espacio de resistencia cultural capaz de tensionar los imaginarios hegemónicos sobre género, familia y legitimidad materna en la dramaturgia chilena contemporánea.

Palabras clave: maternidad travesti – Carla Zúñiga – dramaturgia chilena contemporánea – viaje heroico – arquetipos maternos – feminismo decolonial – teoría travesti – imaginarios sociales – maternidades disidentes – análisis dramático

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 93 y 94]

(*) Ver CV de Muriel Riveros Sierra en página 95

Introducción

La dramaturgia latinoamericana del siglo XXI ha convertido las maternidades en un eje de exploración literaria que trasciende lo biológico para situarlas en un campo simbólico, cultural y político. En Chile, diversas autoras problematizan la maternidad desde relatos fracturados, silenciosos o contradictorios que cuestionan imaginarios normativos y proponen nuevas formas de comprender lo materno: Carla Zúñiga (2017, 2019), Ingrid Fierro (2023), Isidora Stevenson (2024) y Lina Meruane (2024), por ejemplo, son referentes contemporáneos cuyas obras han tensionado las representaciones tradicionales de la maternidad en la escena teatral chilena durante los últimos quince años, tanto en el público como en la crítica teatral. Esto, por supuesto, no es algo supeditado solamente a la dramaturgia, encontrándonos con un corpus robusto de obras narrativas que se entrelazan con inquietudes similares y propuestas altamente revisadas y estudiadas desde el campo literario. Novelas contemporáneas como *Matate, amor* (Harwicz, 2016); *Distancia de rescate* (Schweblin, 2017); *La perra* (Quintana, 2020); o *Limpia* (Trabucco, 2022) son ejemplos contundentes de un desarrollo literario y crítico, que incluso unifica otros aspectos culturales, como la revisión de lo fantástico, la ciencia ficción y el relato de terror.

En este caso, y a través del análisis del texto dramático *El amarillo sol de tus cabellos largos*, de la dramaturga chilena Carla Zúñiga (2019), este artículo propone un acercamiento a la re-presentación de la maternidad travesti y el viaje interno y público de la protagonista, Alma, en la búsqueda por validar su maternidad y recuperar al hijo que le ha sido arrebatado. La obra sitúa a una travesti pobre, marginada, revocada de la custodia de su hijo por su propia familia, emprendiendo una travesía cruzada por la violencia simbólica y material, el resentimiento social, el acoso y el hostigamiento institucional contra su cuerpo y su identidad.

El objetivo es analizar y describir la hazaña desde una nueva tesitura: la figura de la madre trágica, pero desde la disidencia y la construcción contemporánea del género y lo femenino, tensionando las categorías tradicionales del viaje heroico y problematizando los imaginarios culturales que delimitan quién puede ser madre y quién puede ser heroína. La figura de Alma -al igual que otros personajes de la obra de Zúñiga (2019)- permite interrogar los imaginarios sociales que estructuran la maternidad en el Chile contemporáneo, particularmente aquellos que asocian legitimidad materna a una matriz heteronormada.

En este sentido, en este artículo se sostiene que la figura de Alma (re)configura el viaje heroico tradicional mediante una maternidad travesti que subvierte los imaginarios heteronormativos asociados a la maternidad y al heroísmo, proponiendo una forma alternativa de hazaña basada en la resistencia, la disidencia y la lucha por el reconocimiento.

Hacer el propio viaje: Maternidad travesti

Desde el sustento teórico, este trabajo se instala en una perspectiva interdisciplinaria que articula estudios de género, feminismo decolonial, teoría literaria y análisis simbólico, entendiendo la maternidad como una construcción cultural y política antes que exclusivamente biológica. En este marco, la experiencia travesti no es leída como excepción identitaria, sino como una posición crítica desde la cual interrogar los límites normativos de lo femenino, lo materno y lo humano en el contexto latinoamericano contemporáneo a partir de una obra dramática.

Hay ahí una coherencia a lo postulado por Wayar (2018) cuando encamina una teoría travesti latinoamericana: no como un intento de borrar lo binario, sino que para desmarcarse de ello y admitir las propias normas que se van construyendo en el camino. “No soy hombre, no soy mujer, hoy *voy siendo* travesti” (Wayar, 2018). Es una construcción constante y no delimitada.

Por ello y desde el punto de vista narrativo, perfilar un viaje heroico con el modelo de Joseph Campbell (1959), se aleja de las vicisitudes en las que se instala una resistencia trans/travesti. Desde esta perspectiva, la noción campbelliana de una travesía orientada hacia un destino heroico claramente delimitado resulta insuficiente para pensar las experiencias trans/travestis, particularmente aquellas atravesadas por marginalidad, precarización y exclusión que, aunque muchas veces pueda coincidir en el componente de lo “trágico”, no está tras el resurgimiento y la madurez de una masculinidad heteronormada, que busca su lugar validado en la sociedad.

El solo hecho de postular una maternidad travesti desestructura la norma desde donde históricamente se ha legitimado el vínculo filial. En *El amarillo sol de tus cabellos largos*, Alma no lucha por alcanzar una identidad femenina aún no conquistada: la identidad tra-

vesti ya ha sido asumida. El conflicto dramático emerge, más bien, cuando dicha identidad intenta ejercer un rol históricamente reservado a cuerpos reconocidos por el orden heteronormativo como legítimamente maternales. La pérdida de la custodia de su hijo constituye así, no sólo un conflicto íntimo, sino una exclusión política del derecho a materner.

Para graficar el círculo del viaje de la protagonista, éste ya parte con su identidad travestida y un conflicto desatado: En la primera escena su hijo ha sido robado de su lado y ella busca venganza, recuperarlo cueste lo que cueste; en la segunda escena, se retrae, las demás travestis tratan de convencerla de no ponerse en riesgo, se involucra la institucionalidad, se desacelera el impulso violento gracias a su comunidad que trata de encontrar la esperanza en una justicia normada; en la tercera escena preparan un plan, la representación de la heteronormalidad, travestirse de hombre para ganar un juicio; y por último, en la cuarta escena, se le recuerda que ella no pertenece a quienes pueden acceder a los beneficios de una sociedad, pierde el juicio, vuelve a tomar la justicia en sus manos y se desata la tragedia. El arco no es heroico en lo tradicional, es coherente desde la lucha social, y toma su lugar como heroína, aunque éste sea un rol prohibido.

Existen cruces y un diálogo crítico con la reformulación feminista propuesta por Maureen Murdock (2014), especialmente en la revisión de ciertos arquetipos. La relación, por ejemplo, con la madre y la conexión con ese femenino (ya sea positiva o negativamente). Pero esta valiosa perspectiva de las estructuras simbólicas de una hazaña feminista, también se enmarca en un análisis más bien binario, que se muestra insuficiente para pensar corporalidades que desborden la visión “del héroe y la heroína”, también como una cuestión de género.

No se trata aquí de un camino introspectivo en torno a curar la herida de lo femenino e integrar ambos mundos: el masculino que se persigue renegando del femenino vinculado a la madre, para llegar a un reencuentro sanador (2014), sino que, en una línea que interpela a lo histórico de la tragedia griega, instala la injusticia, advierte el camino de lo trágico, y devela el destino, solo que en este caso, nos recuerda que es el destino al que puede/debe optar el/la sujeto marginal.

Es una lucha política que puede emparentarse y enriquecerse con elementos del viaje interno, en cuanto efectivamente no hay un momento indicado, no hay un mapa, ni edad necesaria para comenzar la travesía. Si para Campbell la mujer es destino (1959), y esta respuesta se transformó en insatisfactoria para Murdock, de manera que reescribió el viaje heroico desde una mirada psicológica y arquetípica, indagando en el proceso de las mujeres en lo contemporáneo, no es de extrañar que para un viaje travesti tampoco sea una experiencia decidora, y que tenga sus propios procesos. No necesita renegar de lo femenino, ni del masculino. La idea del “ir siendo” resuelve por sí misma.

Bastante de eso tiene también poner la maternidad como un viaje heroico, como un destino, como la lucha que se gesta y se gana. No como mujeres buscando el éxito desde la

perspectiva masculina, ni la aprobación del sistema desde el patriarcado, generando inevitablemente esa sensación de vacío.

En este punto, la reflexión se articula con la mirada de María Lugones (2008), quien posiciona el análisis en una lectura de interseccionalidad de raza, clase, sexualidad y género, fundamentales para comprender la precarización diferencial de las maternidades disidentes en el contexto latinoamericano y el feminismo decolonial. Así también se instala el cuestionamiento de la universalización del sujeto mujer desde marcos eurocéntricos.

La maternidad en sí misma puede comprenderse desde este afán productivo del género, que pasa a estar determinado por lo que Lugones (2008) señala como colonialidad del poder, y que “concebir el alcance del sistema de género del capitalismo eurocentrado global, es entender hasta qué punto el proceso de reducción del concepto de género al control del sexo, sus recursos, y productos es constitutiva de la dominación de género” (p. 93). Ahora, que sea desde el cuerpo travesti, a ese que no se le permite, es también romper el molde de la persecución del mundo femenino -independientemente en qué cuerpo esté ese femenino- aprisionado por el exitismo del patriarcado. Ese es el contrapunto, la nota disidente que proviene del cuerpo travesti, aquel que no está en búsqueda de aprobación de nadie. Autoras como la misma Lugones (2008, 2012) y Francesca Gargallo (2008) han propuesto que la colonialidad del poder produjo una organización jerárquica de los cuerpos y las subjetividades, en la cual la maternidad fue instituida como un dispositivo de control, normalización y disciplinamiento para las mujeres subalternizadas.

Parte de ello se visualiza en el ensayo de Lina Meruane (2018), *Contra los hijos*, instalando inclusive la idea de la “máquina reproductora”, enfatizando el eje capitalista de la procreación humana. Concretamente, señala que:

En el tener-hijos no sólo persiste el llamado biológico (el proverbial reloj haciendo saltar su insoportable tictac) sino que a éste *se añade* la insistente alarma del dictado social: se suman las hormonas y los discursos de la reproducción haciendo que el mandato materno se vuelva difícil de esquivar (Meruane, 2018: 21).

Ser madre, no serlo, tener un cuerpo no aceptado para ese rol, es una materia cultural y política. Lo que llama la tiranía de los hijos, el juicio contra la delegación de la crianza o el amamantamiento, e incluso la esclavitud cultural que supone el atenerse a que solo hay un “apego seguro”, nos distancian aún más de la posibilidad de concebir también en nuestro imaginario, la maternidad venga de donde venga, con el cuerpo material que tenga. Desde esta perspectiva, el feminismo decolonial no sólo problematiza la maternidad como institución, sino que permite analizar cómo sus re-presentaciones culturales pueden disputar imaginarios coloniales, patriarcales y capitalistas.

Antes de proseguir se debe dejar de manifiesto que en esta investigación la noción de

imaginarios sociales se entiende como las creencias, ideaciones, valores, temores o esperanzas sociocompartidas en un contexto histórico determinado (Baeza, 2015; Castoriadis, 2013). A la vez, los imaginarios funcionan como esquemas de representación (Ledrut, 1987), que permiten construir la sociabilidad cotidiana y las instituciones que la conforman (Castoriadis, 2013).

Por su parte, y en diálogo con esta lectura, la reflexión crítica latinoamericana sobre literatura y discurso particularmente en autoras como Diamela Eltit (2016) ha enfatizado el carácter político del lenguaje y de la escritura como espacios de resistencia simbólica en cuanto a concientización del poderío sobre los cuerpos de mujeres y disidencias, concibiendo la escritura como un gesto de cuestionamiento de las formas en que el poder fija identidades y roles de género. Este enfoque resulta necesario para comprender las maternidades re-presentadas como prácticas simbólicas, atravesadas por relaciones históricas de poder y por procesos de resistencia cultural que se inscriben en el lenguaje, el conflicto y la escena dramática. En tanto, Judith Butler (2022), particularmente en su ensayo *Cuerpos que importan*, donde profundiza y problematiza en torno a la materialidad del cuerpo, la normativo del sexo y lo performativo del género, como marcos que regulan el reconocimiento social, aclara otra idea que apareció en su clásico *El género en disputa* (2018) en el que roza una vinculación entre travestismo y subversión, aludiendo a que no siempre es así, y que muchas veces podemos caer en reiterar patrones heteronormados desde la imitación y la superficialidad de la imagen del travestir.

Parece que, en el mejor de los casos, el travestismo es un sitio de una cierta ambivalencia que refleja la situación más general de estar implicados en los regímenes de poder mediante los cuales se constituye al sujeto y, por ende, de estar implicado en los regímenes mismos a los que uno se opone (Butler, 2022: 177).

Desde esta perspectiva, pensar la maternidad travesti no supone únicamente ampliar las categorías de reconocimiento sobre quién puede ejercer un rol materno, sino también revisar críticamente los imaginarios simbólicos que históricamente han configurado la figura de la madre. Si las maternidades han sido culturalmente producidas a través de modelos normativos de género, también han sido sostenidas por imágenes arquetípicas persistentes que organizan el deseo, el cuidado, el sacrificio, la pérdida y el vínculo filial.

Abordar a Alma desde una lectura arquetípica no implica esencializar su experiencia, sino explorar cómo una corporalidad disidente tensiona, pero también arremete como una re-escritura de pertenencia del rol. Ese es su viaje.

La madre como arquetipo

El viaje empieza con la lucha de la heroína por separarse física y psicológicamente de su propia madre y del arquetipo de la madre, que tiene todavía un mayor alcance. El arquetipo de la madre es incluido a veces en el inconsciente, particularmente en su aspecto maternal, que abarca el cuerpo y el alma (Murdock, 2014: 32).

Para Jung, “los arquetipos son residuos arcaicos de las vivencias de los antepasados, (...) que habitan en el inconsciente colectivo de las personas en forma de experiencias y recuerdos (...) y se manifiestan como un modo de ser” (1988: 47-48). Así, los arquetipos son matrices universales previos a la experiencia sensible del ser humano. Es decir, son estructuras *a priori* que se hallan en el sustrato psíquico universal. Concretamente, “a los arquetipos se les reconoce como pautas, patrones de comportamiento típicos, comunes que siempre han habitado en el inconsciente de las personas, por ello se les reconoce como universales” (Atarama, Castañeda y Agapito, 2017: 4). Los arquetipos no son recuerdos heredados, sino disposiciones estructurales para el ciclo vital del ser humano.

Estas huellas significacionales ancladas en el *anthropos* se convierten en una estructura simbólica que provee al ser humano de pautas de intelección y acción universales. En este sentido, Gilbert Durand se vale de Levi-Strauss para afirmar que “cada niño aporta al nacer, y en forma de estructuras mentales bosquejadas, la totalidad de los medios de que dispone la humanidad desde tiempos inmemoriales para definir sus relaciones con el mundo (Durand, 1994: 49). Por lo demás, se estipula que los arquetipos no se restringen a una esfera específica de la experiencia, sino que atraviesan transversalmente toda producción simbólica, institucional y cotidiana del ser humano. A saber, la dramaturgia, los cuentos populares, los mitos, el arte, los sueños, en las instituciones, en las formas sociales, etc.

Desde la perspectiva jungiana, la madre es vista arquetípicamente como una gran cantidad de aspectos. La madre y abuela, sin duda, pero también la madrastra, suegra, niñera, la madre de Dios, etc. y no solo el rol, sino que “lo materno”, aquello que se entiende en ese campo energético, como la autoridad mágica, la sabiduría, lo bondadoso, lo protector, lo secreto, la fertilidad. En definitiva, conceptos transformados en carne, en nombres de deidades, en historias épicas, a lo largo de la historia de la humanidad y sus religiones, y que eventualmente derivan al llamado “complejo materno”. Estrictamente, se considera que:

El aspecto positivo del primer tipo, o sea, de la exaltación del instinto maternal, es esa imagen de madre ensalzada y celebrada en todas las épocas y en todas las lenguas. Es ese amor maternal que representa uno de los recuerdos más conmovedores y más inolvidables del adulto y constituye la secreta raíz de todo devenir y toda transformación, que es la vuelta al hogar y la vuelta a sí mismo (Jung, 1988: 131-132).

En ese sentido, la dramaturgia Carla Zúñiga (2019) desestabiliza el arquetipo maternal clásico mediante una corporalidad travesti, materialidad que sí es relevante, más allá de sus significantes desde el lenguaje, como hace alusión Butler (2022), y que simultáneamente ocupa y resignifica las funciones simbólicas y concretas de la madre: quien puede cuidar, generar apego o maternar. Aunque para llegar a ello ocupa su cuerpo biológicamente masculino como un vector de gestación (es genéticamente progenitor de su hijo), lo que moviliza es el deseo, la convicción materna explícita. En la obra de Zúñiga (2019), Alma representa la maternidad sin permitir cuestionamientos, ni propios ni ajenos. En este sentido, en el texto se destaca el siguiente diálogo:

- Desasosiego: Amor mío, nadie va a aceptar que un travesti críe a un niño.
- Alma: No necesito que nadie lo acepte. Yo lo acepto y con eso me basta (Zúñiga, 2019: 27).

Alma es perfectamente capaz de habitar tanto en la significación de la madre personal (Jung, 1988), como en la proyección arquetípica desarrollada en la ficción. Alma se desenvuelve como la *fiera herida que ha perdido un cachorro*, en toda su animalidad como protectora, como quien sostiene, y como quien nutre desde la ternura. También Murdock (2014: 33) apunta al arquetipo de las madres como dos polos, “la Gran Madre, que encarna el alimento, el apoyo y la protección sin límites, y la Madre Terrible, que representa la asfixia, el estancamiento y la muerte”.

Desde la perspectiva de que toda hazaña es un viaje, no se trata aquí de reconciliar lo femenino negado, ni de alcanzar una integración con el principio masculino, sino de sostener una identidad que ya habita el género sin binarismos y sin juicio a cómo el cuerpo materializa el deseo. El viaje travesti no parece consistir en escoger entre dos mundos, sino en persistir en el derecho a existir entre ellos con el rol y la autodenominación que haga justicia a la identidad propia, en este caso, el derecho a la maternidad.

Metodología: Lo que nos dice el texto dramático

En cuanto a la metodología, se acoge una perspectiva cualitativa centrada en el análisis del discurso dramático y semiología aplicada al texto dramático (Bobes Naves, 1987). Se estudiará la construcción del personaje protagonista, directamente relacionado al arquetipo de la madre o de lo materno, enfocado principalmente en los diálogos, en tanto intercambio lingüístico concreto (116), didascalias y configuraciones simbólicas que estructuran la obra, para identificar cómo el cuerpo travesti se despliega como un campo de batalla cultural y resistencia performática, discursiva y política.

Para esta investigación y con la finalidad de concretizar el abordaje de la obra, se establece una categoría significativa para ahondar en el análisis y, por supuesto, para alcanzar el

objetivo aquí planteado: el desarrollo de la madre imposible. El análisis se desarrolla mediante una lectura hermenéutica orientada a identificar imaginarios y estructuras narrativas asociadas al viaje heroico y sus reformulaciones contemporáneas. Particular atención se presta a las representaciones de la maternidad travesti, los conflictos de legitimación materna y las tensiones entre género, cuerpo y poder.

Alma, la madre imposible

- Alma: ¡Que me maten! Que nos maten a todos. ¿Por qué te importa tanto morir, Desasosiego? ¿De qué vale la vida si no podemos vestirnos de mujer y tener hijos y que ellos nos digan mamá y que nosotras podamos ir a dejarlos al jardín y vestirlos de indio para el día de la raza? ¿De qué vale vivir si no podemos ser libres? (Zúñiga, 2019: 28).

La travesía de Alma no parece orientarse a corregir una falta, sino a sostener una forma de existencia que desafía los límites normativos del género, incluso cuando ello implique ocupar un lugar históricamente negado: el de la madre. No hay dudas de la pertenencia filial ni de la identidad, como se lee en el texto de Zúñiga (2019): “vinieron acá a la casa con unos abogados y unos carabineros y me lo robaron” (24). Desasosiego, la amiga más cercana, lo más cercano a una familia para la protagonista (luego de su hijo), responde: “¿Cómo es posible? Él es tuyo...” (24). No hay espacio para el cuestionamiento. Alma no quiere ser aceptada como madre, Alma ya se sabe madre. No le duele que el resto no la reconozca como tal. Le duele el robo de lo que ya sabe suyo. Su misión es recuperar lo que le fue arrebatado.

En este recorrido, las redes afectivas y comunitarias adquieren un rol fundamental. Si el héroe clásico encuentra mentores que lo conducen hacia el conocimiento, para nuestra heroína, Alma, son otras corporalidades travestis y femeninas: amigas, cómplices, aquellas que han sobrevivido desde la resistencia. Más que guías hacia una integración normativa, funcionan como testimonio de una experiencia compartida de exclusión, aprendizaje y supervivencia. Así, el viaje travesti no supone abandonar un mundo para ingresar en otro, sino aprender a habitar simultáneamente múltiples registros identitarios, encontrando en esa transmutación una forma de autodeterminación.

La imposibilidad está dada por el rechazo constante de la sociedad frente a un cuerpo travesti maternante, y el resultado se empalma al teatro trágico, en cuanto el devenir se advierte como intuición y ante la imposibilidad de justicia, como tragedia concreta: “Tengo un mal presentimiento, Alma(...) No sé, tengo una sensación acá en el pecho... la misma sensación que tenía la noche en que mataron al Richard” (82), despliega Desasosiego. Y en esta misma escena, la cuarta y final, se remata en didascalia:

Alma entra por la puerta, algunos vienen detrás de ella. Alma trae entre sus brazos al pobre niño muerto con un disparo certero en su pecho. También trae la ropa, las manos y la cara llenas de sangre, como si con el hacha hubiera arrancado las cabezas de sus parientes homofóbicos (92).

La narratividad de la didascalía es un recurso habitual de la autora, en la que pinta la escena tal cuál está en su mente, y así se presenta visualmente, antes de que describa los hechos.

- La Abuela: ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron al niño?
- Alma: Lo mataron, abuela... le dispararon... y yo a ellos... les corté la cabeza con el hacha...
- Desasosiego: Miren, miren el sol, está rojo, también estaba rojo el día en que mataron al Richard (92).

La tragedia se completa. La misión termina. La imposibilidad se hace tangible a partir del desenlace trágico, pero la protagonista como madre, *sigue siendo*: “Que me lleven. Que me maten. No me importa. Nací el día en que nació este niño, y con su muerte también se apagó mi corazón” (93).

Conclusiones

El análisis dialógico y simbólico detrás del texto *El amarillo sol de tus cabellos largos*, de Carla Zúñiga (2019), permite sostener que la figura de su protagonista puede configurarse como una reescritura disidente del monomito heroico a partir de una maternidad travesti situada en condiciones de exclusión material, violencia simbólica y concreta y marginalidad estructural. Esa reescritura sucede porque resignifica los imaginarios arquetípicos de la maternidad. A diferencia del viaje del héroe tradicional, en busca de una conquista identitaria y un retorno legitimado y valorado socialmente, el recorrido de Alma no busca la aceptación ni la integración en una comunidad normativa. La protagonista ya ha asumido su identidad. El conflicto emerge cuando dicha identidad intenta ejercer un rol históricamente restringido a corporalidades reconocidas como legítimamente maternas. En este sentido, el viaje heroico deja de orientarse hacia la validación y se transforma en una lucha por sostener una existencia ya afirmada y por recobrar lo que injustamente le ha sido despojado.

Desde una perspectiva arquetípica, la obra de Carla Zúñiga no elimina las estructuras simbólicas tradicionales de la maternidad. Alma encarna atributos asociados al polo protector de la Gran Madre: cuidado, apego, nutrición, sobreprotección, sin que la materialidad de su cuerpo invalide el ejercicio de ese rol. La maternidad deja de operar exclusivamente como una categoría biológica para constituirse como una práctica afectiva, política y simbólica. Así, el texto dramático cuestiona los imaginarios heteronormativos que delimitan quién

puede ocupar el lugar de la madre o de la heroína, revelando el carácter culturalmente construido de dichas restricciones. Asimismo, el análisis permite advertir que la tragedia de Alma no radica en una imposibilidad subjetiva de maternar, sino en la imposibilidad social de reconocimiento. La protagonista nunca duda de su condición materna. Quien la pone en disputa es el entramado institucional representado por la familia, la policía, el sistema judicial y la violencia del entorno. La tragedia final no cancela su maternidad, sino que la reafirma desde el dolor, desde la lucha, e incluso desde la venganza, aproximándola a una figura heroica marginal cuya batalla queda inevitablemente inscrita en la pérdida.

En términos teóricos, este trabajo propone que las reformulaciones feministas del viaje heroico (como la de Murdock) resultan productivas, aunque todavía insuficientes, para abordar corporalidades travestis y maternidades disidentes que exceden las coordenadas binarias de lo femenino y lo masculino. La noción de “ir siendo” desarrollada por Wayar ofrece, en este sentido, una vía interpretativa especialmente fecunda para comprender trayectorias identitarias que no buscan resolver una escisión entre mundos, sino habitar simultáneamente múltiples registros de existencia.

Finalmente, este estudio contribuye a ampliar las discusiones sobre maternidades contemporáneas en la dramaturgia latinoamericana, proponiendo una lectura donde el cuerpo travesti no aparece únicamente como objeto de exclusión o marginalidad, sino como agente de reescritura simbólica. La maternidad travesti en Zúñiga no demanda permiso para existir: se sabe madre antes de ser reconocida como tal. En esa afirmación radical reside, precisamente, la potencia política y dramática de Alma.

Bibliografía

- Amaro-Castro, L. (2020). “Maternidades ‘líquidas’: feminismos y narrativas recientes en Chile”. *Revista Chilena de Literatura, Volumen 101*, 13 – 39.
- Atarama, T., Castañeda, L. y Agapito, C. (2017). Los arquetipos como herramientas para la construcción de historias: análisis del mundo diegético de “Intensamente”. *Ámbitos*, 36, 1-16.
- Baeza, M. (2015). *Hacer mundo. Significaciones imaginario-sociales para construir sociedad*. RIL.
- Bobes Naves, M. (1987). *Semiología de la obra dramática*. Taurus.
- Butler, J. (2018). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós.
- Butler, J. (2022). *Cuerpos que importan. Sobre los límites discursivos del “sexo”*. Paidós.
- Campbell, J. (1959). *El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito*. Fondo de Cultura Económica.
- Castoriadis, C. (2013). *La institución imaginaria de la sociedad*. Tusquets.
- Durand, G. (1994). *Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’arché-typologie générale*. Dunod.

- Eltit, D. (2016). *Réplicas: Escritos sobre literatura, arte y política*. Editorial Seix Barral.
- Fierro, I. (2023). Hortensia. En D. Girardi, G. González, I. Sapiaín (Eds.), *Escribir desde el borde. Antología de dramaturgas regionales* (pp 19-42). Santiago de Chile: Oxímoron.
- Gargallo, F. (2008). Para pensar cómo deconstruir el feminismo hegemónico en nuestra América. A manera de provocación-reflexión. *Revista Encuentros Latinoamericanos*, 2, 17-29. Recuperado de <http://enclat.fhuce.edu.uy/images/Descargas/revistaCEIL02.pdf>
- Harwicz, A. (2016). *Matate, amor*. Mardulce.
- Jung, C. G. (1988). *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Paidós.
- Ledrut, R. (1987). Société Réel et société imaginaire. *Cahiers Internationaux de Sociologie*, 41-56.
- Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. *Tabula Rasa*, 9, 73-101.
- Meruane, Lina. (2018). *Contra los hijos (una diatriba)*. Penguin Random House.
- Meruane, Lina. (2024). *Esa cosa animal*. Alquimia Ediciones.
- Murdock, M. (2014). *Ser mujer. Un viaje heroico*. Gaia Ediciones.
- Quintana, P. (2020). *La perra*. Literatura Random House.
- Reyes, D. (2023). *Miseria*. Alfaguara.
- Schweblin, S. (2017). *Distancia de rescate*. Literatura Random House.
- Stevenson, I. (2024). *Hilda Peña*. Oxímoron.
- Trabucco, A. (2022). *Limpia*. Lumen.
- Wayar, M. (2018). *Travesti. Una teoría lo suficientemente buena*. Muchas Nueces.
- Zúñiga, C. (2019). *El amarillo sol de tus cabellos largos*. Oxímoron.
-

Abstract: This article analyzes the representation of transvestite motherhood in *El amarillo sol de tus cabellos largos* (2019), by Chilean playwright Carla Zúñiga, proposing a reading of the protagonist, Alma, as a dissident rewriting of the heroic monomyth. Within the context of contemporary Latin American dramaturgy, where motherhood has acquired increasing relevance as a space for political, symbolic, and cultural problematization, Zúñiga's work places a transvestite embodiment at the center of an experience traditionally reserved for heteronormative gender models: motherhood. From an interdisciplinary perspective, the study articulates literary theory, gender studies, decolonial feminism, and symbolic analysis. This study engages with Joseph Campbell's ideas on the heroic journey, Maureen Murdock's feminist reformulation, and the contributions of Marlene Wayar, Judith Butler, and María Lugones, among other authors, to problematize the limitations of traditional models of heroism and motherhood in relation to trans and dissident experiences. Methodologically, a qualitative analysis of the dramaturgical discourse and the semiology of the dramatic text is developed, focusing on dialogues, stage directions, and symbolic configurations present in the play. Attention is paid to the construction of the character of Alma as an "impossible mother," whose impossibility stems not from a subjective incapacity to mother, but from the institutional and social denial of her right to fulfill that role. The analysis argues that Alma does not embark on a journey oriented toward self-acceptance or the conquest of a feminine identity, since her transvestite identity has already been assumed from the beginning of the narrative. The conflict emerges when this identity attempts to occupy the mother's place, triggering mechanisms of exclusion exerted by the family, the justice system, and the heteronormative social order. Thus, the heroic journey shifts from the search for legitimacy to resistance against a system that denies recognition. Likewise, the article explores the link between motherhood and archetype, examining the maternal figure from Jungian analytical psychology and Murdock's perspective. It argues that Alma redefines the archetype of the Great Mother by embodying functions associated with care, protection, and attachment, regardless of the materiality of her body. Motherhood is thus understood as an affective, symbolic, and political practice, beyond biological determinism.

Finally, it is concluded that *The Yellow Sun of Your Long Hair* proposes a reformulation of heroism from a tragic and peripheral key, where transvestite motherhood is constituted as a space of cultural resistance capable of challenging hegemonic imaginaries about gender, family and maternal legitimacy in contemporary Chilean dramaturgy.

Keywords: transvestite motherhood – Carla Zúñiga – contemporary Chilean dramaturgy – heroic journey – maternal archetypes – decolonial feminism – transvestite theory – social imaginaries – dissident motherhoods – dramaturgical analysis

Resumo: Este artigo analisa a representação da maternidade travesti em *El amarillo sol de tus cabellos largos* (2019), da dramaturga chilena Carla Zúñiga, propondo uma leitura da protagonista, Alma, como uma reescrita dissidente do monomito heroico. No contexto da dramaturgia latino-americana contemporânea, onde a maternidade tem

adquirido creciente relevância como espaço para problematização política, simbólica e cultural, a obra de Zúñiga coloca uma corporeidade travesti no centro de uma experiência tradicionalmente reservada a modelos de gênero heteronormativos: a maternidade. De uma perspectiva interdisciplinar, o estudo articula teoria literária, estudos de gênero, feminismo decolonial e análise simbólica. Este estudo dialoga com as ideias de Joseph Campbell sobre a jornada do herói, a reformulação feminista de Maureen Murdock e as contribuições de Marlene Wayar, Judith Butler e María Lugones, entre outros autores, para problematizar as limitações dos modelos tradicionais de heroísmo e maternidade em relação às experiências trans e dissidentes.

Metodologicamente, desenvolve-se uma análise qualitativa do discurso dramático e da semiologia do texto dramático, com foco nos diálogos, nas rubricas e nas configurações simbólicas presentes na peça. Dá-se especial atenção à construção da personagem Alma como uma “mãe impossível”, cuja impossibilidade não decorre de uma incapacidade subjetiva de ser mãe, mas da negação institucional e social do seu direito de desempenhar esse papel.

A análise argumenta que Alma não embarca em uma jornada orientada para a autoaceitação ou a conquista de uma identidade feminina, visto que sua identidade de travesti já foi assumida desde o início da narrativa. O conflito surge quando essa identidade tenta ocupar o lugar da mãe, desencadeando mecanismos de exclusão exercidos pela família, pelo sistema judiciário e pela ordem social heteronormativa. Assim, a jornada heroica se desloca da busca por legitimidade para a resistência contra um sistema que nega o reconhecimento.

Da mesma forma, o artigo explora a ligação entre maternidade e arquétipo, examinando a figura materna a partir da psicologia analítica junguiana e da perspectiva de Murdock. Argumenta-se que Alma redefine o arquétipo da Grande Mãe ao incorporar funções associadas ao cuidado, à proteção e ao apego, independentemente da materialidade de seu corpo. A maternidade é, portanto, compreendida como uma prática afetiva, simbólica e política, que transcende o determinismo biológico.

Por fim, conclui-se que *O Sol Amarelo dos Seus Longos Cabellos* propõe uma reformulação do heroísmo a partir de uma perspectiva trágica e periférica, onde a maternidade travesti se constitui como um espaço de resistência cultural capaz de desafiar os imaginários hegemônicos sobre gênero, família e legitimidade materna na dramaturgia chilena contemporânea.

Palavras-chave: maternidade travesti – Carla Zúñiga – dramaturgia chilena contemporânea – jornada do herói – arquétipos maternos – feminismo decolonial – teoria travesti – imaginários sociais – maternidades dissidentes – análise dramática

Muriel Riveros Sierra: es periodista y magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena de la Universidad de Santiago de Chile, con estudios de postítulo en literatura infantil y juvenil, patrimonio y docencia universitaria. Actualmente, es candidata a doctora en Medios, Comunicación y Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona. Trayectoria en docencia de pregrado en universidades chilenas (USACH, U. de Chile y UNAB) en cátedras de radio, podcast periodístico y periodismo cultural, y hoy académica de la Facultad de Comunicaciones de UNIACC. En medios, se ha desempeñado como editora de cultura de Radio USACH (2009-2024) y productora general de Radio UNIACC (desde 2025). Contacto: muriel.riveros@uniacc.cl