

El discurso metamórfico

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Ayelén Rubio (*)

Resumen: En una era contemporánea en la que el ser humano parece tener vigencia solo a través de las redes sociales donde se desdibujan todos los significados, los discursos se entrecruzan y se reconstruyen ante la mirada de un otro, espectador, institución o par, creando espacios nuevos de acción social donde lo teatral le presta su voz y sus herramientas al grito conjunto tanto de personas como de personajes que claman por su reivindicación.

Así entran en convivencia, en esta comisión, cinco relatos que se vinculan entre sí mediante una problemática en común: la legitimación; del ser, del rol teatral, del lenguaje artístico, de la palabra.

Palabras clave: teatro - lenguaje artístico - espectador - género - edad contemporánea

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 69]

Voces que se hacen oír

En la ponencia de Lydia Di Lello de Lesser, son los personajes de ficción quienes buscan su verdad y reclaman justicia desde el desvanecimiento físico, ya sea la muerte o la desaparición de personas de la última dictadura militar. En este contexto, los fantasmas de Shakespeare - como *Hamlet*, *Banquo* y *Ricardo III* - son comparados con los de Gambaro de *Casa sin sosiego* (recreación del mito de Orfeo), *Atando cabos* y *La Señora Macbeth* en un vínculo intertextual. Obras en las que los espectros (reales y sociales) se hacen presentes negándose a ser olvidados y denunciando a los culpables, para lo cual los muertos de un autor y de otro necesitan de los vivos para que cumplan un mandato, ejecuten la venganza de las muertes sucedidas o bien interpelen a la sociedad a hacer justicia por los desaparecidos, logrando de esta forma "... ponerle palabras al grito mudo de los muertos..." (Catena, 2011)

Por su parte, Jesica Lourdes Orellana proclama la desigualdad con la que se consideran las artes circenses y la reivindicación de las mismas, consideradas menores ante el teatro contemporáneo. Así, mediante el festival anual Circo en escena realizado en Córdoba, se busca generar mecanismos de legitimación de tales disciplinas, reconociendo su rol social, tomando los diferentes espacios (calles, bibliotecas e incluso salas teatrales) y promoviendo un cruce de lenguajes artísticos que termina confluyendo en un lenguaje único: una hibridación entre teatro y circo en la que se reconfiguran las jerarquías (circo contemporáneo, nuevo circo, circo teatro son algunas de sus denominaciones) Históricamente, el circo ha sido una de las más importantes herramientas de expresión artística popular, y cada vez más puestas en escena, incluso el cine, televisión y hasta ballet se valen de las técnicas circenses. Los *clowns*, malabaristas y acróbatas de todas las ramas de la disciplina conforman actualmente un sinfín de espectáculos tanto en el ámbito independiente como comercial.

Partiendo de la concepción aristotélica de la verosimilitud en tanto conjunto de acontecimientos posibles, María Eugenia Lombardi habla sobre la construcción de signos teatrales mediante la visibilización de la meta-teatralidad y la resignificación del verosímil como re-

ursos narrativos en la escena. Así lo presenta con las obras Bretch, de Walter Jacob y Agustín Mendilharzu; Paraná Porá de Maruja Bustamante; *Cineastas* de Mariano Pensotti; *La piel del poema* de Ignacio Bartolone; y *Othelo* de Chamé Buendía. Escenas que transitan un devenir constante en el que el verosímil es construido y deconstruido permanentemente, convirtiéndose este mecanismo en un nuevo verosímil compuesto por la interacción entre la realidad y la ficción (lo que pasó y lo que podría pasar), dejando al descubierto los artificios teatrales de manera tal que estos se convierten en parte del verosímil propio de la historia. Es entonces cuando lo metateatral se legitima, resignificándose dentro del contexto ficcional y adquiriendo entidad como tal. Se constituye de esta forma un nuevo lenguaje del cual el espectador se apropia, legitimándolo, correspondiéndose con las palabras de Pavis con respecto a que "...no hay en sí misma una verosimilitud inmutable que pueda ser definida de una vez por todas. No es más que un conjunto de codificaciones y de normas que son ideológicas..." (2005).

Y una vez que ese discurso está legitimado la obra cobra viabilidad como proyecto, de manera que, a priori, la creación misma se verá condicionada.

A su vez, la psicóloga Cristina Lobaiza presenta su incipiente investigación sobre el lugar que ocupa la mujer en la escena teatral porteña y en la madrileña, en articulación con la agrupación Clásicas y modernas, quienes abocan su trabajo a la igualdad de género en la cultura. La temática elegida parte de una hipótesis basada en la suposición de que al género femenino se le da menos lugar, importancia y trascendencia que al masculino en dicho ámbito, en todos los roles, tanto la dirección como la actuación, iluminación o escenografía, pero no así - según las encuestas realizadas y presentadas- en el área de vestuario y maquillaje, en los que la mujer parece tener preponderancia.

Toda la investigación está presentada en términos de supuestos, ya que es un proyecto en tránsito y aún la autora no posee más que resultados parciales que rondan las más diversas respuestas entre varios integrantes de la comunidad teatral, ante la pregunta ¿Cómo vive usted la presencia de hombres y mujeres en la escena?

En relación con los grupos minoritarios, existen numerosos proyectos teatrales que tienen como objetivo la integración social, indistintamente de las características y posibilidades físicas, intelectuales, culturales y económicas de cada uno. Este es el planteo desarrollado por Ayelen Rubio en su exposición.

Diferentes propuestas abarcan a los distintos sectores sociales más relegados, atravesados por la violencia, la opresión, la marginación, el maltrato, la pobreza, entre tantas otras adversidades. Mediante el teatro las distintas comunidades de una misma sociedad o de diferentes partes del mundo se articulan en el disfrute del hecho artístico y la creación de conciencia social.

Así lo demuestran experiencias teatrales con técnicas como el Teatro Foro de Boal, o como el Teatro Ciego con y para personas videntes y no videntes, en las que el público asiste a la representación de la obra en total oscuridad, la cual percibe mediante la audición y todos los sentidos con excepción de la vista. O por el contrario, grupos y talleres con integrantes oyentes y sordos e hipoacúsicos, en los que la vista es el principal canal de comunicación, algunos que utilizan lenguaje de señas para vincularse entre ellos y con el público, y otros que se valen de la expresividad gestual y corporal para la construcción del relato, prescindiendo totalmente de la palabra hablada. Tal es el caso de la compañía sudafricana From the hip: Khulumakhale con su proyecto *Listen with your eyes* (Escucha con tus ojos) o la compañía porteña *El Aleph* con la obra *Monigotes*.

De esta manera, las voces silenciosas de la discapacidad, la discriminación y la opresión adquieren volumen por medio de la teatralidad, cobrando entidad y legitimación como grupo social y artístico en interacción con el entorno.

Conclusión

Voces que intentan ser calladas mediante la marginación, el olvido, la opresión, se alzan reclamando justicia e igualdad, Mecanismos escénicos que se develan, resignificándose. La palabra, el discurso artístico, el ser, se valen de la construcción de nuevos lenguajes para salir a la luz y ser visibilizados, en un mundo de realidades complejas y valoraciones efímeras y relativas.

Teatro Contemporáneo

- Lydia Di Lello de Lesser: *De los fantasmas de Shakespeare a los desaparecidos de Griselda Gambaro*.

- Jessica Lourdes Orellana: *La hazaña circense en Córdoba: un diálogo político en tensión con el teatro contemporáneo*.

- María Eugenia Lombardi: *La metamorfosis de lo verosímil. Una mirada sobre la actualidad del teatro independiente*.

- Cristina Lobaiza: *El sexo de la escena*.

- Ayelen Rubio: *Teatro e integración social*.

Referencias bibliográficas

Aristóteles (2006) *Poética*. (1ª ed. 1ª reimpresión) Buenos Aires: Colihue.

Catena, A. (2011) *La flecha y la luciérnaga: itinerarios de un viaje por la obra de Griselda Gambaro* (1ª ed) Buenos Aires: Capital Intelectual.

Pavis, P. (2005) *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología*. (1ª ed. 1ª reimpresión) Buenos Aires: Paidós.

Seibel, B. (2007) "El cuerpo es el espectáculo: payasos, clown y circo". En Revista Picadero. Septiembre, Nº 20, pp 6-9. Buenos Aires: Inteatro editorial.

Abstract: In a contemporary era in which the human being seems to be effective only through social networks where all meanings are blurred, discourses intersect and are reconstructed before the eyes of another, spectator, institution or pair, creating new spaces of social action where the theatrical lends his voice and his tools to the joint shout of both people and characters who claim their claim.

In this commission, five stories that are linked together by a common problem: legitimation come into being in this committee; of the being, of the theatrical role, of the artistic language, of the word.

Keywords: theater - artistic language - spectator - gender - contemporary age

Resumo: Numa era contemporânea em que o ser humano parece ser efetivo somente através de redes sociais onde todos os significados são borrados, os discursos se cruzam e são reconstruídos diante dos olhos de outro, espectador, instituição ou par, criando novos espaços de ação social, onde o teatral presta sua voz e suas ferramentas para o berro comum das pessoas, bem como personagens que gritam por sua reivindicação.

Assim, nesta comissão, cinco histórias que estão ligadas entre si por um problema comum: legitimação; do ser, do papel teatral, da linguagem artística, da palavra.

Palavras chave: teatro - linguagem artística - espectador - gênero - idade contemporânea

(*) **Ayelén Rubio.** Profesora de Arte (Universidad Nacional de las Artes). Directora teatral y coreógrafa. Profesora de la Universidad de Palermo.