

El Universo de lo sutil

Reconstruyendo historias: Vínculo, identidad y memoria

Victoria Belén Aguirre

Madre: A los recuerdos tenemos que tenerlos en papel. Como si tuviéramos miedo de despertarnos un día sin más memoria que los papeles.

Hija: Quiero mirar el mundo así como estoy viendo ahora. Y el mundo, con todo su espanto y horror, sin embargo tiene flores rojas.

“**M**i propio Jardín de flores rojas” es un proyecto seleccionado en el marco de la convocatoria Cependiente 2013, que se estrenará en septiembre de este mismo año en el Auditorio del CePIA. El Centro de Producción e Investigación en Artes de la Facultad realiza esta convocatoria todos los años con la finalidad de otorgar un espacio de trabajo como así también aval académico e institucional.

El grupo dirigido por Guillermo Baldo se reunió bajo el interés común de abordar la temática de la apropiación ilegal de hijos durante la última dictadura cívico-militar argentina, desde la

perspectiva de un encuentro que nunca pudo ser posible, entre una madre y su hija. Desde entonces han estado trabajando a partir de un texto inicial que luego fue reconstruido generando una nueva dramaturgia, a partir de los intereses e inquietudes particulares de los integrantes del grupo.

La obra reconstruye el vínculo entre dos personas que no pudieron conocerse y están atravesadas por el mismo dolor. Son dos historias de vida inspiradas en casos reales. Un relato íntimo que se concentra en sus propias experiencias y sentidos. Una reconstrucción de la memoria individual y colectiva, de ellas y de nosotros. Fragmentos de una memoria confusa, que a pesar del tiempo, perduran. Diana Lerma y Flavia Chávez son las actrices que dan vida a estos personajes.

“A veces, para mirarnos, miramos a otros.

Fotografía: Ana Brizuela

Y encontramos en esa otra mirada una canción, un espejo. Madre e hija, por primera vez, se encuentran.

No hay espacio ni tiempo real que permita este encuentro, pero se encuentran.

Sus palabras son un campo, una tormenta.

La memoria no se pierde, se reconstruye en los detalles”

(Sinopsis)

• • •

A partir de presenciar un ensayo de la obra pienso que lo interesante es el universo sutil que construyen escénicamente, no se aspira a representar hechos trágicos y horrorosos sino que éstos se revisan desde el plano interior de los personajes, mediante lazos que los atraviesan, donde la ausencia se vuelve una presencia constante. Considero que la obra posibilita a los espectadores reflexionar sobre temáticas como la identidad y la historia produciendo una reconstrucción de la memoria, la identidad y los vínculos desde la sutileza de un diálogo que juega

con las palabras y metáforas entre lo dicho/no dicho. Se produce un ambiente de ensueño, de recuerdos fragmentados que construyen una atmósfera poética especial invitando al público a presenciar una obra que deja de lado lo racional, para transcurrir dentro del campo de lo sensible y emocional.

Lo que sigue es un extracto de la entrevista completa que fue realizada en el mes de julio en el CePIA luego de una rutina de ensayo. Algunos integrantes del grupo nos cuentan aspectos del proyecto que hacen al desarrollo de un proceso creativo grupal y que permiten aproximarnos a la manera en que trabajan artistas jóvenes dentro del ámbito del teatro independiente en Córdoba. Las fotografías que acompañan esta publicación muestran parte de dicho ensayo en la sala “Jorge Díaz”.

Victoria: ¿Cómo fueron los orígenes de este proceso? ¿Cómo surge la idea de la realización? ¿Cómo empiezan?

Fotografía: Ana Brizuela

Guillermo: Los puntos de partida del proceso fueron dos, uno en base a un texto de Jesica Mariota, dramaturga de Villa María, que se llama “Mi propio jardín de flores rojas”. Ese fue el primer acercamiento a la obra, también la inquietud de cómo trabajar el texto (...) Nosotros empezamos a tener más contacto con estos temas cuando ingresamos a la Universidad, entonces había cierta inquietud de los tres (*Guillermo, Diana y Flavia*) de abordar la temática sin saber muy bien cómo y quizás en un principio con mucha inocencia o sin saber

bien desde qué lugar hacerlo. Así, empezamos con ese texto que tenía muchos disparadores y muchas puntas, había algo que nos inquietaba y nos gustaba y otras cosas que quizás nos alejaban de lo que nosotros queríamos hacer. Por eso fue como un primer disparador, probamos muchas cosas con ese texto inicial que después fuimos resignificando. Más que todo lo que fuimos haciendo fue “limpiando” y acercándonos a cosas mucho más puntuales y concretas que nos interesaba decir con el tema. La obra inicial de Jesica nos motivaba y nos daba ganas de hacerla, pero también en los primeros encuentros nos empezamos a preguntar qué nos interesaba de lo que estábamos diciendo y fue por eso que la obra tuvo muchas modificaciones. Después se incorporó Ricardo Ryser que nos ayudó a “bajar” al texto todas las cosas que nosotros hablábamos. Básicamente en los primeros encuentros nosotros empezábamos a debatir y hablar acerca de lo que nos pasaba a nosotros, de lo que nos movilizaba, para hablar desde ese lugar, más allá del cómo, desde dónde (...) Del texto de Jesica tomamos el vínculo, cierta cuestión estructural de la obra, algunos textos que todavía quedan, pero básicamente todo el material que después se encargó de reescribir Ricardo, surgió de charlas que tuvimos con las chicas en los primeros encuentros, ver películas...

Diana: Investigación...

Guillermo: Claro, la investigación con respecto al tema: ver películas, documentales, acercarnos a obras y artistas que han trabajado con el tema (...) Fuimos inspirados con el texto inicial, pero luego fuimos un poco más allá en cuanto a nosotros, a nuestras inquietudes.

Diana: Sí, yo creo que el primer texto nos ayudó a esclarecer qué era lo que queríamos decir, desde qué lugar y cómo (...) Estuvimos trabajando sobre eso y ahí nos dimos cuenta, nos ayudó a esclarecer esas cosas que son principales...

Guillermo: (...) Nosotros nos preguntábamos cual era el modo más actualizado de abordar el tema hoy, todavía no encontramos una respuesta, estamos en eso, pero esa la inquietud que más nos mueve, desde qué lugar hablar, desde qué lugar elegimos hacer una obra con esta temática (...) No es una respuesta que tengamos y tampoco estoy seguro si llegamos a ese objetivo, pero la idea es pensar qué de lo que nosotros podemos hacer puede llegar a aportar, o puede estar actualizado con respecto a todo lo que ya se ha dicho y hecho con respecto al tema (...)

Victoria: ¿Nos podrían contar un poco acerca de qué trata la obra?

Guillermo: La obra trabaja sobre el vínculo de una madre y su hija

en un encuentro imaginario que puede ser un sueño. Las dos tienen la misma edad, nunca se pudieron conocer. El personaje de la madre que es el que hace Flavia, fue secuestrada y asesinada en la última dictadura Argentina y el personaje de hija, que hace Diana, fue secuestrada y apropiada ilegalmente por una familia. En la obra se trata de algún modo de reconstruir este vínculo, esta ausencia y carencia de la otra en esta suerte de encuentro (...)

Victoria: ¿Y el título?

Guillermo: El título, en cierto sentido, tiene muchas puntas en las que se ancla dentro de la obra, por ejemplo el personaje de Diana habla de un sueño que ella tiene con unas flores rojas, el personaje de Flavia también lo menciona en un momento del secuestro en el que le queda una flor roja en el pelo. Básicamente es una imagen metafórica y abierta a que el público la complete. El nombre contiene cierta... me sale la palabra dulzura... que es como cierta cuestión política que tenemos como grupo de cómo abordar el tema hoy (...)

Diana: Claro, tiene que ver con algo más positivo, con algo más de revalorizar la vida y no el horror...

Guillermo: Exacto (...) los horrores de la dictadura son bien conocidos por todos (...) Esos horrores eran irrepresentables en una obra y tampoco tendría

mucho sentido para nosotros hoy en día, creemos. Representarlos... entonces este nombre hace un poco eco de eso, desde el lugar donde nosotros nos ponemos a hablar y a construir con esta obra.

Victoria: ¿Cómo fue el proceso de escritura del guion? Un poco ya nos contaste recién, ¿qué podrías agregar?

Guillermo: El texto de Jesica fue el punto de partida, después cuando Ricardo comenzó a trabajar hubo un ida y vuelta entre lo que nosotros hablábamos en los ensayos y lo que él nos proponía. Nosotros hemos modificado algunas cuestiones también en estas últimas versiones porque la escena nos demandaba eso, empezamos a responder cosas que surgían en los ensayos.

Victoria: ¿De la improvisación también surgieron textos?

Guillermo: De la improvisación o de las mismas cosas. Cuando las chicas decían los textos en escena, por ahí sentíamos, que faltaba algo o que había que sacar o reordenar material. Fue un trabajo de reescritura de Ricardo, pero un ida y vuelta siempre...

Victoria: ¿Quiénes son las personas que están actualmente en el equipo? ¿Cómo se fue conformando? ¿Cuáles son sus roles?

Guillermo: El proceso tuvo una particularidad: a medida que fue necesario se agregó gente,

siempre que lo necesitábamos llamábamos a alguien (...) Por eso durante mucho tiempo trabajábamos nosotros solos, porque teníamos que encontrar el eje, desde el cual hablar. Cuando necesitamos alguien que se encargue del texto lo llamamos a Ricardo. Además desde un principio está Daniela Martín que es nuestra asesora del proyecto, ella nos ayudó mucho en esta búsqueda, desde dónde hablar, desde dónde trabajar la escena (...) También está trabajando con nosotros Daniela Maluf, que es la iluminadora, Agustín Chipont que es el músico compositor, Agustina Barborini que es la escenógrafa y Edgar Tula, el vestuarista... En un principio la obra pretendía ser muy austera en un montón de recursos (...) pero después se fue complejizando mucho (...) y por la complejidad de la temática empezamos a necesitar gente especializada en algún lenguaje en particular (...) La obra con esta incorporación de gente nueva recobra otra complejidad.

Victoria: ¿Cuánto tiempo hace que vienen trabajando en este proceso?

Guillermo: Con este equipo un año y dos meses.

Victoria: ¿Qué es lo que se propusieron investigar en el proceso? Es decir, ¿cuáles son los objetivos o ejes problemáticos de la investigación?

Guillermo: En un principio fue la

Fotografía: Ana Brizuela

cuestión de la sonoridad de las palabras (...) la sonoridad y la musicalidad de las palabras, el testimonio de las actrices. Así empezamos, después cuando largamos con la obra, los ensayos, los primeros encuentros, nos fuimos dando cuenta que necesitábamos primero ajustar la dramaturgia y luego pasar a las cuestiones vocales más técnicas y específicas de lo teatral. Y si bien, ya no es el eje organizador principal, lo seguimos trabajando. La palabra es un eje organizador de todos los otros lenguajes de la obra, entonces sigue habiendo un trabajo sobre la musicalidad, pero mucho más complejizado con todo lo demás...

Diana: Sí, eso fue lo que en términos del lenguaje teatral se investigó (...) pero después lo dejamos

un poco de lado porque nos estábamos dando cuenta que estábamos hablando de algo que no podíamos dejar pasar así nomás. Entonces, también en una parte del proceso nos dedicamos a investigar y trabajar sobre la identidad (...) sobre la identidad y sobre la historia, la historia de las personas, los casos reales (...)

Victoria: ¿Cómo está pensada la escenografía y la iluminación con respecto al texto y la puesta en escena específicamente para el auditorio del CePIA?

Guillermo: Eso es algo que estamos construyendo ahora con Agustín, Daniela, Agustina y Edgar (...) pero tiene que ver con esto de la reconstrucción de la memoria y de los recuerdos, todo se supone fragmentado. Empie-

Fotografía: Ana Brizuela

za mucho más desorganizado y disperso y en el transcurso de la obra se va llegando a una imagen mucho más completa, tanto visual como sonora.

Victoria: Y ¿cómo se trabajó esa relación entre la música y la puesta en escena? Tiene que ver con esto mismo ¿no?

Guillermo: La música es un tema muy importante. Agustín está componiendo en base a como se escuchan las chicas en escena (...) Cuando pudo ver un ensayo y escucharlas dijo: "Tengo que repensar la propuesta, que hablen ya es musical, hay una sonoridad y yo tengo que trabajar con eso" (...)

Victoria: Entonces la escenogra-

fía, la iluminación y la música todavía están en proceso de construcción....

Guillermo: Si, pero ya están diseñadas. Todo responde a una lógica no real. El encuentro entre estos dos personajes es imposible. Todos los recursos nos están ayudando mucho (los lumínicos, los sonoros y los escenográficos) para poder dar a entender esta distancia temporal y este "no lugar" de encuentro, que para nosotros muy posiblemente pueda ser un sueño del personaje de la hija, pero también puede ser lo que el espectador quiera que sea (...)

Victoria: Me gustaría que me cuenten sobre el desarrollo del proceso en particular, por ejemplo: ¿cómo transcurre un día de ensayo?, ¿cuantos días a la semana ensayan?, que me cuenten algo sobre la experiencia cotidiana...

Guillermo: Fue cambiando la dinámica de los ensayos. En un principio (...) siempre los ejercicios y propuestas para abordar la escena estaban vinculadas con un trabajo vocal y de mucho intercambio de cosas que quizás hayamos visto con respecto al tema (...)

Diana: El mundo de nuestros ensayos es broma, calentamiento, broma, broma, actuación (risas) y al último una charlita de lo que se hizo. Hay veces que hemos ensayado dos veces a la semana, a veces tres, depende de los

horarios. Después hemos tenido días donde nos hemos solamente sentado a decirnos los textos, a escucharnos, a decirnos los textos, a hablarlos. Entonces era un trabajo mucho más fino, más delicado, de oído. Otras veces, hemos realizado grandes desplazamientos por el espacio, actividad corporal. Pero últimamente ya se estamos enfocando la obra en sí.

Victoria: ¿Se podría adaptar a otros espacios la obra?, ¿pensaron en llevarla a otros espacios de la comunidad?

Guillermo: Todavía modos de adaptación no hemos pensado (...) pero la idea es que sí. Que conozca otros espacios, otros lugares...

Diana: Otros públicos.

Victoria: Finalmente, ¿cuándo se estrena la obra? ¿Qué días y horarios se puede venir a verla? ¿Cuántas funciones van a hacer?

Guillermo: Estrenamos dentro de un mes, en septiembre, acá en el CePIA. Vamos a hacer cuatro funciones: todos los viernes a las 20 hs. <<