

LA LIBERTAD Y SUS DEFENSAS: TODOS LOS ESCENARIOS AL SUR

LIBERTY AND ITS DEFENSES, ALL STAGES IN THE SOUTH

Acerca de Cancellier, A. y Barchiesi, M. A. (Eds.) (2020). *Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la memoria. Nuevos paradigmas, formas, enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur. Argentina, Chile, Uruguay*. Padua: Cleup.

“Desembalá la memoria, que no hay cosa que no sirva
te va a servir lo amarrado y lo que anda a la deriva”

(Ferro, 2014, p.84)

La publicación en 2020 de una obra con las características de compendio no tiene otro modo de recepción que la celebración; la celebración del estudio, la celebración de la palabra y la celebración de la memoria. *Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la memoria. Nuevos paradigmas, formas, enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur. Argentina, Chile, Uruguay* es el tercer volumen de la colección *Lingue Linguaggi Politica* publicado por Cleup, bajo la edición de Antonella Cancellier y Amalía Barchiesi, en la que se reúnen treinta trabajos de investigación y análisis sobre una amplia gama de hacedores teatrales, *performers* y artistas de los países enunciados en el título. Tal como sostiene una de sus editoras (Cancellier, 2020, p.16), la publicación de este volumen celebra los 800 años que en 2022 cumplirá la Universidad de Padua, y qué mejor que hacerlo a través de una propuesta dedicada y comprometida con las formas de la resistencia y la libertad. El volumen publicado en diciembre de 2020 (pandemia mediante) es un río que en constante movimiento incita a mirar hacia dentro de textos y de los acontecimientos de las escenas teatrales/artísticas argentinas, chilenas y uruguayas.

La universidad de Padua, en este volumen, edita y saca a la luz los cuantiosos trabajos de investigadores e investigadoras del Cono Sur que vuelven presente una amplia gama de hechos escénicos particularmente acontecidos en las post-dictaduras, replicando y celebrando que hace 800 años estudiantes y profesores la fundaban en pro de la libertad; “libertad de pensamiento y de opinión, de acción y de palabra” (Cancellier, 2020, p.16). Este, el tercer volumen de la colección, reproduce y embandera los estandartes de memoria y libertad; como los hacedores y protagonistas que en las post-dictaduras volcaron al arte su lucha, pensamiento y testimonio, la publicación redobla lo heroico y colabora en la

consolidación de la resistencia del teatro, la escena, (todos) sus actores e investigadores que aquí se hallan reunidos, citados y analizados.

Así como los hacedores de la escena encararon y encarnaron la búsqueda de la libertad, el valor testimonial y el rescate de la memoria en las prácticas, producciones y *performance*, tiempo después de las últimas dictaduras cívico militares en los países de Argentina, Chile y Uruguay, investigadores ponen en relieve y vuelven a presentarnos esos hechos que marcaron hitos para el acontecer teatral de los países del Cono Sur y para la cultura general. Entonces, sucesos doblemente acontecidos: ocurrieron los teatrales —de manera situada, con diversas estéticas, con formatos de los más disímiles— y vuelven en forma de objetos de estudio; ocurrieron los textuales —con narrativas testimoniales, formas ensayísticas e investigaciones doctorales— y vuelven conjugados como compendio. Ambos resonadores y memorias del periodo terrible de las dictaduras que marcaron los devenires de los tres países y de Latinoamérica en general, y del prolífero campo investigador que posee la región en relación a la materia.

Las características de compendio se hallan dadas en relación con la temática que agrupa los textos y a una forma de organización/edición/curaduría que proponen las editoras de los materiales. La amplitud del título en relación con los sucesos escénicos permite desde un primer momento pensar y concebir la escena extendida: como teatro, como práctica teatral, como hecho social, como acontecer didáctico, como *performance*, como testimonios... La teatralidad extendida y analizada en obras, dramaturgias, artes visuales, acciones sociocreativas, artes digitales, entre otras.

Las editoras cumplen un papel de curaduría de los textos publicados al proponer su organización bajo los apartados “Paradigmas de la dramaturgia”, “Prácticas y artes performativas”, “Archivos, museos, montajes y territorios artísticos liminares”, “Expresiones y figuras emblemáticas del teatro” y “Experiencias desde afuera”. Cada bloque reúne trabajos de investigación, ensayos y/o testimonios que agrupados bajo los subtítulos mencionados adquieren, además de su valor intrínseco de investigación, el valor relacional en virtud de ser leídos en esa grupalidad. La organización descrita aparece como un itinerario de lectura a través del cual enfocar ciertos aspectos y poder desembocar en otros. Leer y leer en relación es la invitación que se multiplica a cada paso en la propuesta del volumen. Cada trabajo despliega el análisis de una particularidad escénica que fue presentada en un lugar concreto, en un contexto particular, con la bibliografía en que cada investigador basa su recorrido, con fichas técnicas cuando es necesario e imágenes, con

fragmentos de obras en algunos casos: cada página es una apertura a nuevas páginas (comprendidas en el volumen y más allá también).

La lectura de “Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la memoria. Nuevos paradigmas, formas, enfoques...” no puede dejar a nadie quieto, estático. La amplitud de dimensiones que acoge y desarrolla el libro no permite que nos quedemos al margen de las experiencias estéticas, políticas, poéticas mencionadas ni que concibamos las disciplinas enclaustradas en sus prototipos. Podemos leer como investigadores, podemos leer como hacedores, podemos leer como interesados, podemos leer y volver la obra como un material de consulta constante para diversos ámbitos y quehaceres, ya que esta nos incita a recorrer el camino de cada práctica particular para seguir alertas, para continuar denunciando, conociendo y profundizando (el quehacer, el pasado, el arte y la memoria): recordar, insistir, ahondar, releer, repetir para que no se repita.

La presentación que precede a los textos agrupados en los cinco apartados mencionados resume los temas trabajados en cada artículo, lo que resulta útil y agiliza la lectura y el encuentro con el material que cada uno desee leer, funcionando como un índice ampliado ya que no todos los títulos proponen el nombre de las obras que analizan, las fechas de publicación o los hacedores contemplados en el análisis. La multiplicidad de investigadores recopilados, universidades¹ donde se llevan adelante investigaciones de cada ámbito, hacedores teatrales, *performers*, dramaturgos, obras y sucesos escénicos y artísticos hace necesaria una síntesis que permita presentar tal compendio: para que interesados, estudiosos o investigadores conozcan y se acerquen a la obra.

En “Paradigmas de la dramaturgia”, el testimonio de Griffero Sánchez y los ensayos Barría y Saba proponen un panorama de Chile y Argentina en relación con la escritura dramática, con las concebidas desde el espacio y con los momentos que atravesó la enseñanza de la misma en Buenos Aires, Argentina. El título del bloque inicial propone una mirada curatorial sobre las escrituras teatrales post-dictadura en sus vertientes testimoniales y alegóricas y los modos en que estas además tomaron cuerpo en las prácticas de enseñanza.

Los trabajos iniciales analizan las escrituras que confrontaron a las construcciones de realidad imperantes en los momentos históricos en que surgieron y, además, posibilitan la apertura al análisis de las dramaturgias más contemporáneas, por lo cual sostenemos con Griffero Sánchez (2020) que:

... el eje del conocimiento ha constituido su razón de ser, entendiendo que tanto el saber, como las artes, transitan por múltiples dimensiones que la transforman y la intervienen de acuerdo a las memorias que sobreviven, las ficciones sociales imperantes de una historia, los planteamientos que elaboran las presuntas “verdades” de nuestro existir. (p.32)

En el apartado “Prácticas y artes performativas” encontramos un recorrido amplio post-dictadura de prácticas teatrales *convencionales*: puestas, obras, textos; y de prácticas ampliadas, novedosas, liminares: memorias, testimonios, biodramas, punk performativo, murgas, *performance*, intervenciones. Los textos presentes configuran un bloque híbrido sobre la escena, dando cuenta, como sostiene Kartún (2014), que

... el teatro de este siglo es, efectivamente, una Gestalt, que comprobó el poder de la mixtura híbrida. Con la danza desde Pina Bausch, con la política, desde Brech, desde la plástica desde Kantor, o con la antropología desde Book-o Barba; el teatro se apareó con quien pudo. (p.30)

En el recorrido que nos propone el segundo bloque del libro, muestrario y análisis en profundidad de tan variado espectro, se da cuenta de las movilidades necesarias en la escena cultural post-dictadura para proponer modos, los que sean, para hablar, mostrar, recordar y seguir recordando.

La organización, conjunción y publicación de los textos reunidos posibilita además de una mirada sobre los hechos particulares, una potencial sistematización y avance sobre los estudios. Esta colaboración quizá es fundamental sobre el tema ya que la falencia en la sistematización ha sido requerida:

La producción teatral que se puede leer en relación con el tema de la memoria es vastísima. Es lógico entonces que existan muchos estudios sobre esos fenómenos. Los trabajos que hacen aportes para acercarse a los procesos de rememoración de las generaciones de post-dictadura (entre otros, de la Puente, 2015; Verzero, 2011; Mauro y Leonardi, 2011) se han visto estimulados por la visibilidad que adquirió el problema en los ámbitos de la nueva narrativa y el nuevo cine. (Abraham, 2017, p.49)

La posibilidad que brinda este apartado de acceder al análisis de casos particulares: una obra, un hecho, una intervención, no se agota en la lectura, servirá para continuar investigando acciones y prácticas y sistematizando una mirada común sobre las características culturales escénicas de los países del sur y sus teatralidades posteriores y contemporáneas.

En “Archivos, museos, montajes y territorios artísticos liminares” se proponen textos que ahondan en el análisis artístico, político, social, emocional, individual y colectivo de acontecimientos artísticos culturales de irrupción y denuncia. Este bloque propone experiencias diversas y vinculadas con áreas artísticas: audiovisuales, museos y literatura. El apartado propone desmontajes, análisis críticos, genealogías y ensayos relacionados con lo testimonial y la memoria. Se trata de manifestaciones/puestas en escena que presentan la problemática de la restitución de los restos de los desaparecidos en Chile, muestras/instalaciones de fotos del periodo de desapariciones forzadas en Córdoba, Argentina (abiertas al público/espectador), videos con formato de denuncias/documentales, obras que exploran las estructuras de museo como dispositivos escénicos, la danza como recurso de memorias en los cuerpos, una genealogía del género musical relacionado a figuras políticas y culturales, teatro independiente, teatro en las cárceles, *performance* en hospitales, poesía de las infancias sobre los procesos dictatoriales... un recorrido por demás rico en experiencias que buscan y logran, que intentan y sostienen la memoria del horror. Todo lo anterior creemos que se encuentra expresado en el siguiente fragmento del bloque por Magrin (2020):

Las invenciones, las prácticas socio-discursivas (re)configuradas en diferentes países y momentos históricos frente a las violencias y exterminios desplegados por los Estados, han estado atravesadas por trabajos de memorias, como demanda, como política y como deseo. En Argentina, las movilizaciones y marcas en el espacio público, los testimonios, performances, políticas, fotografías, audiovisuales, monumentos, leyes, archivos, estudios, pedagogías y lugares constituyen algunas de las formas y superficies de las memorias del terrorismo de Estado. Memorias palimpsesto en tensión y articulación entre prácticas instituidas e instituyentes, en temporalidades fulgurantes. (p.330)

En “Expresiones y figuras emblemáticas del teatro”, los textos abordan diversos tópicos presentes en las obras de reconocidas figuras de la escena teatral. Solo al enumerar algunos temas y los referentes sobre los que se realizan los análisis, aparece el valor del apartado y el interés tanto para el conocimiento de las obras y sus análisis como para la continuación del estudio sobre las poéticas particulares de cada uno de ellos. De Pavlovsky se analiza la memoria, especialmente en la obra “Rojos globos rojos” como punto de inflexión de toda su historia poética. En Veronese, lo siniestro en relación con la identidad y la violencia. Se analizan diferentes obras de Ricardo Monti como revisión histórica del dramaturgo. Piezas teatrales testimoniales, de Jorge Díaz y Arístides Vargas. La terquedad de Spregelburd. Dramaturgia de Lola Arias, especialmente “Mi vida después”

y “El año en que nací”. Sobre la dramaturga Susana Palomas y la lucha en escena y fuera de ella. Y sobre Nora Fernández sus obras “El taller” y “Liceo de señoritas”.

En este bloque específicamente teatral, se profundiza en el papel de la memoria en cada hecho teatral de gran implicancia en la post-dictadura. Como sostiene Bogart, “la memoria desempeña un papel enorme en el proceso artístico, lo que cada espectáculo dice está dando cuerpo a un recuerdo” (2008, p.98) y, parafraseándola, es tarea de cada artista redescubrir/reescribir los supuestos que hereda tanto como las ficciones inventadas con el objetivo de crear nuevos paradigmas para el futuro (Bogart, 2008, p.98).

En el apartado final “Experiencias desde afuera”, se propone un único texto en el que Carlos Liscano da cuenta de cómo fue su proceso de escritura de obras de teatro siendo un escritor uruguayo en Estocolmo y testimonia qué lugar sintió ocupar en su tierra natal y cuál no.

El impulso por revisar y visitar la historia reciente de dictaduras en los países del Cono Sur es constante y se reitera innumerablemente en las artes, en la escena, y en la literatura. Para esto, los hacedores se han valido de géneros, procedimientos y formatos; este libro se vale a la vez de diferentes escrituras, modos de abordaje y diversos análisis para ponerlos ante lectores interesados, investigadores del área y para los mismos hacedores, ya que la recopilación y edición del volumen presenta acontecimientos conmovedores y a la vez textos potentes sobre ellos.

Para concluir, sostenemos con Brownell (2020) que este libro está a disposición de quien pudiera tener interés por profundizar en el estudio de algún caso particular, pero sobre todo ofrece una perspectiva sobre propuestas preliminares, de conceptualización y contextualización de una experiencia que ha tenido una gran incidencia en la expansión de las prácticas artísticas, de memoria, biográficas y documentales en el teatro reciente (Brownell, 2020, p.154).

La obra con características de compendio promueve una concepción de memoria no individual y única, sino “como el producto del esfuerzo y trabajo colectivo” (Blejmar, 2020, p.14).

Referencias

1. Las instituciones que cobijan las investigaciones reunidas son: Universidad de Chile, Universidad de Buenos Aires —Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” (CONICET)—, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Bellas Artes, Facultad de Filosofía y Letras —Instituto de Artes del Espectáculo—, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad de San Martín

—Instituto de Altos Estudios Sociales—, Universidad Nacional de Córdoba —Facultad de Filosofía y Humanidades—, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad de Vigo —Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay—, Universidad de la República, Instituto Nacional de Bellas Artes (Uruguay), Universidad Nacional de Villa María —Instituto Académico Pedagógico Ciencias Sociales (IAPCS), Territorios Clínicos de la Memoria—, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Universidad de Mar del Plata —CELEHIS—, Universidad Nacional de General Sarmiento, Università degli Studi di Macerata, Universidad Federal de Santa Catarina, Universidad de Leiden, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Complutense de Madrid —Universitat de València—.

Bibliografía

- Abraham, L. E. (2017). Dramaturgia de las generaciones de posdictadura (hasta 2015): novedades en la memoria social. *Boletín GEC*, (21), 45-72.
- Blejmar, J. (2020). Cuarto Intermedio: una comedia negra (e intermedial) sobre los juicios de lesa humanidad. *Teatro XXI*, (36), 9-19.
- Bogart, A. (2008). *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*. Madrid: Editorial Alba.
- Brownell, P. (2020). El proyecto biodrama y lo real como utopía en el teatro argentino contemporáneo: bases de una investigación. En Cancellier, A. y Barchiesi, M. A. (Eds.) (2020). *Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la memoria. Nuevos paradigmas, formas, enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur. Argentina, Chile, Uruguay* (pp. 154-165). Padua: Cleup.
- Cancellier, A. y Barchiesi, M. A. (Eds.) (2020). *Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la memoria. Nuevos paradigmas, formas, enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur. Argentina, Chile, Uruguay*. Padua: Cleup.
- Dubatti, J. (2011). El teatro argentino en la postdictadura (1983-2010). *Stichomythia*, 11(12), 71-80.
- Ferro, G. (2014). ¿Por qué no llorás un poco? En *Costurera carpintero*. Bs. As.: La Marca Editora.
- Griffero Sánchez, R. (2020). La política del arte de una dramaturgia del espacio. En Cancellier, A. y Barchiesi, M. A. (Eds.) (2020). *Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la memoria. Nuevos paradigmas, formas, enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur. Argentina, Chile, Uruguay* (pp. 32-51). Padua: Cleup.

- Kartún, M. (2014) El cuentito. En *Escritos (1975-2001)* (pp. 29-31). Buenos aires: Libros del Rojas, UBA.
- Magrin, N. (2020). Instantes de verdad. Montaje, fragmentos y huellas en un sitio de memoria. En Cancellier, A. y Barchiesi, M. A. (Eds.) (2020). *Teatro, prácticas y artes performativas del testimonio y de la memoria. Nuevos paradigmas, formas, enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur. Argentina, Chile, Uruguay* (pp. 330-351). Padua: Cleup.

Fecha de recepción: 10 de mayo de 2021

Fecha de aceptación: 26 de mayo de 2021

Licencia Atribución - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa):

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre.

