

Biografías de mujeres : otras voces para el teatro latinoamericano

Autor:

Pinta, María Fernanda

Revista

Telondefondo

2005, 1(2)

Artículo

Biografías de mujeres : otras voces para el teatro latinoamericano.

AA.VV, *Mujeres en las tablas. Antología Crítica de Teatro Biográfico Hispanoamericano*, Juanamaría Cordonés-Cook y María Mercedes Jaramillo (editoras), Buenos Aires: Editorial Nueva Generación, 2005.

María Fernanda Pinta

(Universidad de Buenos Aires)

La antología editada por Cordonés-Cook y Jaramillo ofrece una muestra representativa de la escena latinoamericana actual: el teatro biográfico de mujeres. Como las editoras comentan, el fenómeno de este género literario/teatral ha crecido considerablemente en todas partes del mundo, ofreciendo puntos de vista alternativos y hasta en fuerte oposición a los relatos hegemónicos. En estas obras, parte de la historia oficial de América Latina es revisada y cuestionada a partir de la incorporación de las voces femeninas antes silenciadas por los poderes de turno (la Colonia española, los Estados nacionales, la Iglesia, la Familia) y la ideología patriarcal que los sustentan.

El orden cronológico propuesto para la presentación de las obras teatrales recorrer un proceso de más de quinientos años (desde la Conquista al siglo XX) permitiendo observar continuidades y discontinuidades en las diferentes historias de vida atravesadas por restricciones, exclusiones y prejuicios. Si bien algunas de estas mujeres participan del poder político de su época y de los grupos socio-culturales dominantes; las luchas por el derecho al control de su sexualidad, el desarrollo intelectual y profesional, la independencia económica, etc. son problemáticas sobre las que las distintas protagonistas dan diferentes respuestas. Respuestas cuya osadía, desobediencia o rebeldía se transforman en punta de lanza para otras luchas tanto de las mujeres como de otras minorías. En este sentido, las vidas polémicas de aquellas mujeres, son reinterpretados por los dramaturgos valiéndose de la historiografía moderna y los estudios de género. Al material histórico documental se suman otros registros (poesías, diarios personales y epístolas) que, lejos de una pretendida objetividad, despliegan unos discurso subjetivos, íntimos, cotidianos y también contradictorios.

Se suma a esta antología la colaboración de otros ensayistas e investigadores de la literatura y el teatro latinoamericano; cuyos artículos

sitúan a las protagonistas en sus contextos históricos, analizan la trascendencia de las obras para el público actual y presentan a los/las dramaturgos/as. De esta manera, cada una de las trece obras teatrales aquí editadas articulan un corpus histórica y geográficamente demarcado cuya temática común, las historias de vida mujeres, traza un posible recorrido de la cultura de América Latina.

En *Escenas de la vida de su majestad la reina Isabel ...* (de Eduardo Sarlós) y *El sueño de La Malinche* (de Marcela Del Río), el poder político, el matrimonio, el sometimiento y la maternidad acercan y diferencian a las protagonistas de estas historias en el contexto de la Conquista española. El teatro en el teatro aparece como el procedimiento metadiscursivo más destacado en ambas obras; la narración en escena, los personajes como marionetas, la representación del rodaje de una película histórica, etc., acercan el pasado y el presente en una reflexión sobre la historia desde la propias convenciones representativas del teatro contemporáneo .

Durante la Colonia española, el convento y el matrimonio se imponen para muchas mujeres como destinos insoslayables. Sin embargo, Catalina Erauso transgrede los límites impuestos y escapa a los catorce años de ambos destinos, abandonando los hábitos religiosos y asumiendo una identidad masculina: Antonio de Erauso (*Al salir de la crisálida*, de Jualiana Reyes). Para Sor Juana Inés de la Cruz (*Juana de Asbaje: Vida y misterios de Sor Juana Inés de la Cruz*, de Mercedes Rein), el convento se transforma es una salida frente al matrimonio y a la vez una constricción para el desarrollo de su vocación literaria. Para la primera de estas obras, se recurre a los procedimientos del cabaret: presentador, números musicales, etc. Actos de magia con un armario por donde salen y entran los personajes para su transformación-travestismo hace referencia, a su vez, a la frase "salir del closet" como reconocimiento de la identidad homosexual frente a la sociedad. Para la segunda obra, en cambio, se adoptan como procedimientos el desdoblamiento del personaje protagónico y la superposición de niveles espaciales, para crear un efecto de simultaneidad temporal que lleva a la reflexión sobre los distintos momentos de la vida de Sor Juana.

La vocación artística es otra de las temáticas desarrolladas en esta antología, vocación cuya profesionalización implica para muchas mujeres una lucha igualmente difícil en un campo protagonizado por hombres. Poéticas autobiográficas en torno a lo íntimo (su propio cuerpo, el amor, la familia), a lo cotidiano y la recuperación de las tradiciones populares definen los estilos

de muchas de las artistas del siglo XX. En *Árbol de esperanza* (de Enrique Mijares), elementos de la danza de la muerte de la tradición mexicana representan la biografía de la pintora Frida Kahlo. Los objetos, muñecos y vestimentas (símbolos de la vida, la muerte, la cultura indígena y europea) configuran el universo de un cuerpo sufriente, transformado en el objeto artístico del discurso autorreflexivo de la artista. En *Violeta para sus voces* (de Beatriz Mosquera), la folklorista Violeta Parra narra al lector/espectador su vida privada y su hacer artístico. A lo largo de la obra, otras voces se suman a la narración de Violeta, voces que relatan sus versiones de la historia; versiones que la contradicen, voces que dialogan en “una ceremonia de voces y recuerdos”.

Otras biografías dramatizadas en esta compilación son las de Gaitana (*La Gaitana: drama de la ocupación española en América*, de Betty Osorio); Manuela Sáenz (*Las tardes de Manuela*, de José Manuel Freidel); Mariana Grajales (*Penúltimo sueño de Mariana*, de Georgina Herrera); Salomé Ureña (*Salomé U.: cartas a una ausencia*, de Chiqui Vicioso); Delmira Agustini (*La pecadora, habanera para piano*, de Adriana Genta); Raquel Liberman (*Una tal Raquel*, de Nora Glickman) y La Lupe (*Remolino en las aguas*, de Gerardo Fullea).

Como señalan las editoras, “estas mujeres abrieron espacios vedados, trazaron derroteros y crearon modelos de conducta que rompían las normas establecidas en la sociedad patriarcal de América Latina”. Sus biografías se proyectan desde el pasado hacia las reivindicaciones presentes y futuras siendo para los/as lectores/as contemporáneos/as valiosas experiencias de vida.