

Pensar las palabras Dramaturgia, cuerpo y esperanza

Catalina Landivar
Facultad de Arte, UNICEN
landivarcata@gmail.com

Resumen: En este ensayo pienso sobre mi dramaturgia, en su doble manifestación de los últimos años: una escritura individual, íntima, corporal, y otra grupal, de actores, de teatro para chicos y sus familias, como integrante de *Proyecto Mondo*.

Palabras clave: Dramaturgia – Cuerpo – Imagen – Grupo – Teatro para chicos.

Resumo: Neste ensaio, penso em minha dramaturgia, em sua dupla manifestação dos últimos anos: uma escrita individual, íntima, corporal; e outra de atores, de teatro para crianças e suas famílias, como membro do *Projeto Mondo*.

Palavras-chave: Dramaturgia - Corpo - Imagem - Grupo - Teatro para crianças

Abstract: In this essay I think about my dramaturgy, in its double manifestation in its recent years: as an individual, intimate, corporal writing; and as other kind of writing, in group, made by and for actors, of theater for boys and girls and their families, as a member of *Proyecto Mondo*.

Key-words: Dramaturgy - Body - Image - Group - Theater for boys and girls

Tengo que ser capaz de escribir -y por ende de pensar y sentir- algo sobre *los textos que he escrito*. Siempre he sentido una gran disposición- o manía- para concebirme partida en dos, así que voy a ir tras esa corriente. Será que mi ser melliza atraviesa mi vida completa y aquello que creo y decido está siempre sostenido por ese doble interno.

Entonces, si debo pensar en *mi dramaturgia*, debo viajar primero al centro de mi cuerpo; y luego al trabajo grupal. Dos de las tareas más fijas que tengo últimamente: la primera vinculada a pensarme a y escribir desde lo más profundo y visceral; y la segunda la de producir teatro para chicxs y sus familias, inmersa en un funcionamiento grupal.

Y así, partiendo de la consigna amplia de revisar mi escritura, pienso inmediatamente en estos dos colores dentro de mí y me propongo seguirlos hasta encontrar eso, qué decir. En uno voy a enmarcar mi obra *Marañez* y en otro *Lucy y Bruno* y *Un plan lunático* -estas dos últimas realizadas en conjunto con Clara Giorgetti, Gastón Dubini, Marianela Vallazza y Winny Ferraro- y dirigidos al público infantil.

Parecido a cuando se juntan los océanos, ambos tonos, en su encuentro, construyen una frontera; por un lado un cuerpo de mujer que necesita hablar sobre lo salvaje, lo sonoro y lo sexual; y por otro, un cuerpo colectivo que crea pensando en la infancia.

El cuerpo

Desde niña me siento en conexión física con las palabras. Siempre gocé de tener que redactar respuestas y escribir cuentos en la escuela. La escritura fue -y continúa- delineando varios momentos de mi vida. Desde que me acerqué a la dramaturgia, me crucé -en talleres y cursadas- con varios escritores que aportaron sus miradas sobre cómo abordar el trabajo dramático. Algunos pusieron el foco en la imagen, en el universo sensorial, en la estructura, en la inspiración de un texto fuente; pero hubo una: Susana Torres Molina -la única mujer a cargo de uno de los cuatro talleres de la Maestría en Dramaturgia en la UNA- que habló de cuerpo y de imperfecciones del lenguaje y ese cruce me convocó profundamente.

Las palabras de Susana me enseñaron que lo roto puede ser poesía y que el cuerpo propio es la olla en donde todo empieza a ocurrir. En sus clases, Torres Molina hablaba del cuerpo del dramaturgo como lugar de potencia; de texto teatral como una zona de respiración, de repetición y de detenimiento. Nos hizo -a mis compañeros y a mí- correr en círculos por el salón y escribir con el cuerpo agitado. Nos acercó la palabra escrita a la palabra dicha desde lo corporal y sus recovecos. Y así -sobre esa noción de cuerpo afiebrado, cansado, excitado-, mis textos tomaron otro color -o por lo menos empezaron a vibrar diferente. En

definitiva, comprendí que la escritura para teatro se vuelve una gran cadena de organismos. Es el cuerpo del dramaturgo el que construye un cuerpo ficcional (el del personaje) y será el cuerpo del actor el que lo haga carne. Cada uno respondiendo a las características de sus pieles, sus olores y los dolores de sus dientes.

La dramaturgia no es otra cosa que el registro de una improvisación imaginaria en la que entran todos los sentidos. Esto significa que los receptores básicos corresponden a los sentidos y no al intelecto. El filósofo Friedrich Nietzsche decía que el trabajo del poeta es ver a su alrededor una multitud de seres alados, y el de un dramaturgo es verlos, y además convertirse en ellos. Es la pulsión travesti: el cuerpo escribe la dramaturgia, y lo hace desde las propias experiencias. De esto se desprende que si el teatro tiene veinticuatro siglos de vida, durante veintitrés el cuerpo de la mujer estuvo ausente. (Kartun en Cabrera, 2008).

Marapez. La imagen enrarecida

Aunque ya venía escribiendo y hasta estrenado textos propios, no fue hasta el 2014 y el nacimiento de la obra *Marapez* que apareció mi cuerpo de manera más presente. *Marapez* me sacó del interés en lo coloquial de los diálogos y dejó que la marea textual apareciera en forma de monólogo. Me sumergió en el agua y la poesía.

La imagen disparadora fue la de una nena de piloto amarillo y botas de lluvia; una nena enojada, al fondo del patio de su abuela, que hablaba con un pez naranja -que tenía guardado en una bolsa. Era una imagen *naïf*. Tranquilamente podría haber sido abordada en un trabajo para niños. Estuvo cerca de serlo. Pero no mutó hacia allí. Gracias a los aportes de los demás -la imagen fue analizada durante un taller: "Dramaturgia del sueño y neurociencias", dictado por Marco Antonio de la Parra- se oscureció. Tal vez sea esa la diferencia entre un material para adultxs y para chicxs: la luz. Y la operación posible sea la de *oscurecer/enrarecer* o *iluminar/despejar*. En este caso, la distorsión -gran y querido recurso- corrió los límites y ensombreció el panorama sensorial y situacional.

Teatro para niñxs y sus familias

"El teatro para chicos es el patito feo del teatro, lo sé, y me encanta remar contra la corriente y dignificar este arte." (Szuchmacher en Frieria, 2003).

Desde el 2012 formo parte de procesos vinculados al teatro para niñxs. Aunque he trabajado con otros

elencos, voy a detenerme en los procesos realizados con el grupo *Proyecto Mondo*.

Creo que escribir pensando en los niñxs no es contemplar la idea de final feliz o evitar hablar sobre temas tabú. (Los temas no deberían ser tabú, los chicxs necesitan reflexionar sobre aquello que ha permanecido acallado: la muerte, la enfermedad, el amor, la adopción, las mentiras, los secretos familiares). Supongo que tiene que ver con crear un material que se pregunte sobre aceptarse, sobre vincularse de un modo más cariñoso o sobre nunca perder las esperanzas de vivir. Que son -al principio y al final- las mismas cosas que necesitamos respondernos los que somos adultos hace rato.

Hacer teatro para chicxs es hacerse cargo del entretenimiento como piedra fundamental y como fenómeno necesario. No entretenimiento pensando -solo- en hacer reír, sino en algo que hace que la mirada del espectador permanezca. El entretenimiento es la elección del ritmo y del color. Cuando se crea para niñxs, hay que detenerse en medio del proceso y preguntarse: ¿a la niña que fui le gustaría ver esto? Debemos -estoy segura- estar conectados con la propia infancia y vibrar en sintonía.

***Proyecto Mondo* y la creación grupal**

A medida que vamos profesionalizando la actividad como grupo, la búsqueda estética ya no está vinculada al azar, sino a un trabajo fuerte, sostenido y -muchas veces- obsesivo. El proceso creativo se llena de caos y dudas, porque buscamos ser fieles a nuestras propias sensibilidades.

En *Lucy y Bruno* (espectáculo estrenado en marzo de 2016) partimos de las secuencias físicas de los actores (Marianela Vallazza y Gastón Dubini) y de sus improvisaciones. Las palabras son suyas y mi trabajo -como dramaturga y codirectora, en conjunto con la directora Clara Giorgetti- fue el de reconocerlas, pausarlas y quitar las que estaban demás.

En *Un plan lunático* (estrenada en noviembre de 2017) el texto contaba con una primera versión y estaba abierto a ser modificado. En ese proceso tuve un doble rol, ya que además era una de las actrices. Estar desdoblada no fue positivo; me impidió tener una visión más general del material y retrasó la toma de decisiones. Fue la magia lo que permitió que *Un plan lunático* encontrara título y resolución. Darle lugar a lo onírico y a lo extraño abrió posibilidades.

El trabajo de *Lucy y Bruno* y *Un plan lunático* se acerca más a la dramaturgia del actor. A un proceso de escritura colaborativa y abierta. Aquella que nace de la escena, que se construye con límites livianos y muta varias veces hasta ser definitiva.

Ambos colores de búsqueda me pertenecen. Las palabras que se enrarecen y estancan las aguas, y lo extraordinario que hace que los pájaros vuelen y la gente se quiera. El lenguaje que sale de mis entrañas y el que surge de escuchar a los demás y sus cuerpos.

Tal vez varíe la cuota de esperanza. En *Marapez*, Mara salta al final y aparece la duda sobre su vida. En cambio, los pájaros perdidos de *Un plan lunático* pueden volver a la Luna y el vínculo que nace en *Lucy y Bruno* hace creer en los encuentros y el amor.

Y es eso lo que -al principio y al final- termina moviendo cada cuerpo y uniendo cada mar en este mundo: el verdadero y el inventado. El propio y el de todxs. El de los grandes y el de los chicxs.

Bibliografía

Cabrera, H. (2008). "El cuerpo escribe la dramaturgia". Entrevista a Mauricio Kartun. En *Página 12*, Espectáculos, 7 de octubre. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-11562-2008-10-07.html>

De la Parra, M.A.. (2014). "Dramaturgia del sueño y neurociencias". Taller intensivo dictado en el CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral), Buenos Aires, del 15 al 19 de septiembre.

Friera, S. (2003). "El teatro infantil es el patito feo, y yo estoy luchando para dignificarlo". Entrevista a Perla Szuchmacher. En *Página 12*, Espectáculos, 8 de noviembre. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/espectaculos/6-27847-2003-11-08.html>

