

Presentación. Asuntos de dramaturgia

Ricardo Dubatti
CONICET / UBA

A lo largo de buena parte de la historia del teatro, la dramaturgia se inscribía en la constelación de los estudios dedicados a las letras. Esto generó que fuese percibida como una forma literaria separada de la escena, donde la palabra constituía el eje esencial del acontecimiento artístico. Como resultado, el teatro quedó reducido a una de sus partes: el texto dramático. Así, puesta en escena y convivio eran relegados a un segundo plano a causa de su carácter efímero y localizado, opuesto a la fuerza de la palabra para *fixar*. Estas ideas, a pesar de no ser nuevas –ya se vislumbran en la *Poética* de Aristóteles– y de haber recibido críticas durante las últimas décadas, aún circulan y plantean problemáticas epistemológicas.

Joseph Danan (2012) sugiere pensar la dramaturgia desde dos definiciones. Una primera, como el arte de composición de las obras teatrales. Una segunda, como material vinculado a las condiciones de pasaje de un texto teatral a la escena. A partir del estallido de la Postdictadura, etapa cultural novedosa para la Argentina (Cattaruzza, 2012: 76), se produce una puesta en crisis de la dramaturgia en esta primera acepción. La proliferación de micropoéticas diversas, atravesadas por concepciones y métodos de trabajo diferentes, sugiere que ya no es posible limitar el análisis crítico a la interpretación del texto como pura textualidad.

Por el contrario, la multiplicación de prácticas teatrales que conciben a la dramaturgia en territorio de pasaje implica una *horizontalización* de las relaciones en el campo teatral. El acontecimiento escénico ya no se apoya necesariamente en una obra escrita por un autor letrado que busca comunicar al espectador un sentido transparente y puramente racional. En este sentido, parece necesario proponer una perspectiva diferente, ya que puede haber texto sin dramaturgia –texto no dramático, texto-material– y puede haber dramaturgia sin texto –así como textos dramáticos sin palabras–. Así, el texto en el teatro deviene en una oscilación entre presencia y ausencia, entre presencia material y “efectos de presencia” (Danan, 2018).

En vista de esta situación, consideramos valioso el desarrollo de una mirada comparativa que permita disponer de nuevas herramientas para el estudio de esta multiplicidad de enfoques que experimenta el teatro argentino en la actualidad. Para ello proponemos este número dedicado especialmente a la dramaturgia, empleando simultáneamente ambas definiciones propuestas por Danan. Esto implica poner de relieve las tensiones entre concepciones y cartografías. El objetivo no es normalizar las particularidades de cada

perspectiva, sino comprenderlas en su lógica inmanente. Este número se nutre de las raíces del Teatro Comparado (J. Dubatti, 2012) para ofrecer un panorama que permita pensar, como sugería el título del libro de Claudio Guillén, “entre lo uno y lo diverso” (1985).

El enfoque que presentamos busca realizar un aporte al estímulo de nuevos interrogantes. Para ello incluimos diferentes modos de pensar el acontecimiento teatral desde un punto de vista teórico y crítico. Simultáneamente, incorporamos la voz de los creadores. El teatro posee en su praxis matrices de pensamiento que –ya sea de manera más o menos explícita– implican formas particulares de hacer y comprender la actividad escénica en unas coordenadas particulares. Con esta intención el lector podrá leer a dramaturgos, directores, investigadores nacionales e internacionales, gestores y editores de libros y revistas dedicados a la dramaturgia.

La sección *Artículos* inicia con “La dramaturgia en tiempos de lo ‘posdramático’”. Joseph Danan retoma algunos de los conceptos fundamentales de la propuesta teórica de Hans-Thies Lehmann sobre el teatro posdramático. A través de un nutrido corpus de espectáculos, su objetivo es relevar las problemáticas que surgen alrededor de la dramaturgia en el teatro contemporáneo, especialmente considerando la tensión entre la *mimesis* y lo real.

En “Dramaturgias escénicas, escrituras y reescrituras teatrales: reflexiones teóricas hacia *Medea* (2009), dirección de Pompeyo Audivert”, Jorge Dubatti revisa la noción de dramaturgia como término en singular. Su propuesta es delinear una serie de relaciones que multiplican el sentido de la producción dramatúrgica y presentan una mayor potencialidad de recursos. Así, analiza la *Medea* de Pompeyo Audivert con el fin de observar diferentes operaciones de reescritura.

Laura Fobbio, en “La puesta en espacio del relato: *Gólgota picnic* de Rodrigo García, lo monologal y la escena como vanitas del capitalismo”, examina la labor teatral del reconocido director español desde la perspectiva del *vanitas*. Fobbio plantea un análisis sobre los procedimientos de desmontaje de la dramaturgia que García realiza a través de su monólogo. De este modo, estudia de qué maneras construye una “puesta en espacio del relato”, donde se liminalizan diferentes disciplinas artísticas.

Desde una perspectiva diferente, el trabajo “Los barrios tienen memoria: dramaturgias liminales en la ciudad de Buenos Aires” de Ramiro Manduca y Maximiliano De la Puente proponen acercarnos a los usos del teatro como forma de memoria. Para ello reconstruyen y analizan la labor de la *performance* pública denominada *Los barrios tienen memoria*, impulsada por la Compañía de Funciones Patrióticas en colaboración con María Paula Doberti y Virginia Corda. De este modo, explicitan la génesis y las diferentes repercusiones, teóricas y prácticas, de la actividad.

En “Pensamiento y dramaturgia kuschiana en relación con el teatro argentino actual”, Alejandra García realiza un análisis del pensamiento filosófico y la productividad creativa de Rodolfo Kusch. Su propuesta apunta a reflexionar sobre las maneras en las que la voz de Kusch –especialmente la reflejada en *Cafetín (homenaje a Discépolo)*, su última obra– se replica, a través de las “imágenes estéticas de la América Profunda”, en *Terrenal. Pequeño misterio ácrata* de Mauricio Kartun y *Apátrida, 200 años y unos meses* de Rafael Spregelburd.

Hugo Salcedo Larios, en “(Dis)funciones del autor dramático”, nos invita a visitar algunos de los criterios fundantes sobre los cuales se construía la noción del dramaturgo y ponerlos en tela de juicio ante una nueva serie de coordenadas y prácticas. Así, examina nuevas relaciones y estrategias en el campo teatral, especialmente las asociadas al teatro posdramático. Esto, sumado al rol activo del espectador, implica abrir la mirada a una serie de desafíos a confrontar.

En “Hacia una dramaturgia propia. La poética inicial del grupo teatral ‘Manejo de Calles’ (Tucumán, 1993-1998)”, José María Risso Nieva analiza la producción poética del grupo teatral Manejo de Calles, particularmente en sus primeros años de trabajo. Risso Nieva indaga sobre la recepción productiva de la tradición clásica grecolatina en la dramaturgia tucumana para evaluar de qué maneras se produce una apropiación de la mitología antigua que posibilita, simultáneamente, retomar una tradición teatral y reformularla en una estética diferenciada.

María Elena Nemi aporta el artículo “Composición dramática y escénica: un acontecimiento poético”, donde presenta una reflexión sobre los diferentes recursos estéticos para la composición dramática y escénica. A partir del estudio del proceso creativo de la pieza *Sal de amor* –de su propia autoría y dirección– Nemi busca repensar las implicancias del hecho teatral como acontecimiento poético, atravesado y articulado por una convivencia de lenguajes enhebrados por la palabra y el lirismo.

Finalmente, Mariana Gardey presenta “*Desconexión*, de Matías Zarini. La silicolonización del amor”, donde analiza esta micropoética que une teatro, danza y teatro para niños. A través de la proyección de intertextualidades con piezas teatrales recientes, así como con productos culturales contemporáneos no teatrales –como la serie *Black Mirror*–, Gardey realza la reflexión propuesta por Zarini, donde se indaga sobre los desafíos que implica la relación entre tecnología e interacción social.

La sección *Ensayos*, ofrece al lector acercarse a la labor creativa de dos dramaturgos y directores con poéticas teatrales bien diferenciadas. En “La captura de lo frágil”, Fabián Díaz realiza una serie de notas sobre el proceso creativo de la obra *Los días de la fragilidad* de Andrés Gallina. Allí remarca las diferentes problemáticas que surgen en el proceso dialogal que implica la relación entre texto y escena. Simultáneamente, conceptualiza algunos de los elementos perceptivos que atraviesan el acontecimiento teatral, especial-

mente en relación con el concepto de lo efímero y lo *frágil*. Por su parte, en “De la dramaturgia hacia la escritura performática: *Efimerodramas*. Consideraciones sobre el actema”, Sebastián Huber describe la metodología de creación del grupo Efimerodramas, específicamente el denominado Sistemas Minimalistas Repetitivos. Así, se explicitan los procedimientos mediante los cuales se realiza un traspaso del mundo teatral hacia el de la *performance*. A través del concepto de “actema” como base constitutiva, la compañía desarrolla una “escritura performática”.

Crónicas teatrales propone un recorrido por diferentes aspectos del hacer teatral. Se abre la sección con el trabajo de Catalina Landivar titulado “Pensar las palabras. Dramaturgia, cuerpo y esperanza”. Allí, la directora, dramaturga, actriz y gestora realiza una reflexión sobre sus modos de escritura, atravesados por la relación con lo corporal. En “El mundo a través de una lupa”, el titiritero Eugenio Deoseffe describe el proceso de creación y los objetivos de su espectáculo *La reveladera*. También desarrolla las matrices de trabajo y la historia de *Lupa, compañía de muñecos*. En “Estudios sobre dramaturgias de Provincias. El trabajo del grupo *Documenta Dramáticas* en Tandil”, Julia Lavatelli, Daniela Ferrari, Agustina Gómez Hoffmann y Luz García presentan algunas de las directrices que el grupo ha seguido a lo largo de veinte años de trabajo. Simultáneamente, remarcan algunos de los ejes más recientemente incorporados para reflexionar sobre la dramaturgia contemporánea. “Esquirlas de un estallido infinito: reflexiones sobre la praxis de la escritura teatral en *La llave universal*, revista digital de dramaturgia”, firmado por Ignacio Bartolone, Mariano Saba y Eugenio Scholnicov, explicita los criterios de edición de *La llave universal*. Esta revista, dedicada a la reflexión dramática, busca divulgar las voces de artistas diversos en actividad, con el foco puesto en la praxis como forma de pensamiento. Como cierre de la sección, Ricardo Dubatti aporta un trabajo titulado “Novísima Dramaturgia Argentina: un festival para visibilizar la diversidad de lo nuevo”, donde ofrece un recorrido a lo largo de los fundamentos teóricos sobre los cuales se construye el festival Novísima Dramaturgia Argentina, dedicado a la producción dramática sub-35.

Textos para el teatro propone la lectura de dos textos dramáticos radicados en la cartografía teatral de la ciudad de Tandil: *Marapez* de Catalina Landivar y *Perra mala* de Esteban Argonz. Ambas micropoéticas comparten elementos comunes como el monólogo y las vivencias revisitadas a través de la rememoración del pasado, pero construyen universos poéticos muy diferentes. Se trata de dos textos de excelencia que ofrecen al lector un valioso potencial como ejercicio comparativo debido al hecho de compartir recursos que se articulan de maneras diversas.

Entrevistas incluye diálogos con Catalina Landivar y Andrés Gallina, ambas realizadas por Mariana Gardey. En cada una, los autores parten de sus vivencias alrededor de su producción reciente y desarrollan diferentes tópicos vinculados con su producción teatral: aprendizaje, pensamiento, procesos creativos. A su vez, perfilan lecturas transversales que permiten pensar el trabajo de colegas del campo teatral.

Misceláneas presenta tres textos de dramaturgas que reflexionan sobre aspectos específicos de su producción. En “Dejé de saber de escribir de a poco”, Giuliana Kiersz reflexiona sobre el oficio de escribir, especialmente en su relación entre viaje, aprendizaje y práctica. En “Los influjos”, Eugenia Pérez Tomas comenta la fuerza que generan autoras como Clarice Lispector y Mary Shelley, con el impacto subsecuente en su propia escritura. Finalmente, Laura Sbdar propone en “Escribir es una pregunta que no está contestada” una mirada sobre la escritura desde la perspectiva de género.

El presente número concluye con la sección *Multimedia*, dedicada a la divulgación de trailers y canciones de espectáculos teatrales. Los trailers seleccionados corresponden a *La piel del poema* de Ignacio Bartolone, *La reveladera* de Eugenio Deoseffe, *Marapez* de Catalina Landivar y *Vigilante* de Laura Sbdar. Los temas musicales, por su parte, incluyen tres tracks de *La madre del desierto* de Ignacio Bartolone, interpretada por Franco Calluso, y dos de *En lo alto para siempre* de Eugenia Pérez Tomas y Camila Fabbri, escrita por Guillermo Pesoa.

Esperamos que el conjunto de estos materiales reunidos permita al lector percibir algunas de las posibilidades que ofrece el panorama heterogéneo y diverso del teatro argentino actual. A través de este volumen nos propusimos pensar la dramaturgia ya no como territorio cerrado o fijado, sino como zona de tensión donde es posible encontrar una multiplicidad de formas diferentes de concebir el acontecimiento teatral. Deseamos que estas diferentes miradas actúen como estímulo para el desarrollo de nuevas producciones, preguntas y cuestionamientos. Pensar el teatro en la actualidad implica un acto de receptividad y atención, aproximarse a los hechos en la escena como acontecimiento vivo, experimentar la escena en su constante devenir.

Referencias bibliográficas:

Cattaruzza, A (2012). “Dimensiones políticas y cuestiones historiográficas en las investigaciones históricas sobre la memoria”. *Storiografía*, N°16, 71-91.

Danan, J. (2012). *Qué es la dramaturgia. Y otros ensayos*. México DF: Paso de Gato.

----- (2018). *Absence et Présence du Texte Théâtral*. París: Actes Sud-Papiers.

Dubatti, J (2012). *Introducción a los estudios culturales*. Propedéutica. Buenos Aires: Atuel.

Guillén, C. (1985). *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada*. Barcelona: Crítica.