

DEMOCRACIA, MEMORIA Y RESISTENCIA CULTURAL: SOBRE EL MOVIMIENTO TEATRO X LA IDENTIDAD.

Alejo González Bellomo.¹

*“Cantamos porque el grito no es bastante,
y no es bastante el llanto, ni la bronca.
Cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota.”*
MARIO BENEDETTI, *Porque Cantamos.*

Resumen

El presente trabajo pretende analizar el movimiento teatral argentino Teatro x la Identidad, entendiendo que el mismo resiste un análisis histórico, político y estético fundamental para comprender la práctica teatral argentina contemporánea, así como también reflexionar sobre el teatro y su imbricación con el contexto en el que es producido.

Abstract

The present work aims to analyze the argentinian theater movement Teatro x la Identidad, understanding that it resists a fundamental historical, political and aesthetic analysis to understand argentinian theatrical practice, as well as reflecting about theater and its imbrication with the context it is produced in.

Palabras clave

Teatro – dictadura – identidad – cultura

Key words.

Theater – dictatorship – identity – culture.

Definición, surgimiento y evolución

Teatro por la Identidad (conocido de manera escrita como *Teatro x la Identidad* o *TxI*) es un movimiento artístico de actores, directores, dramaturgos, coreógrafos, bailarines, técnicos y demás artistas escénicos que tienen como objetivo el de acompañar el trabajo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha para localizar y restituir la identidad de los hijos y

¹ Actor. Profesor de Juegos Dramáticos por la UNICEN. Estudiante avanzado del Profesorado de Teatro. Alumno en formación complementaria en Expresión Corporal II – Facultad de Arte UNICEN. Investigador independiente. Tandil. Bs.As. Argentina. alejogonzalezb99@gmail.com

nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar argentina. El movimiento se ha constituido como asociación civil sin fines de lucro y funciona como uno de los brazos artísticos más importantes de Abuelas de Plaza de Mayo, así como también se ha convertido en un emblema del hacer teatral argentino.

El surgimiento de este movimiento data del año 2000. En aquel entonces, la construcción de la memoria en la sociedad argentina ocupaba un lugar aún más tenso que el que ocupa en la actualidad. Si bien durante la recuperación democrática de 1983 en adelante ocurrieron hechos de gran importancia como la publicación del Nunca Más, un documento que describe los crímenes de Estado cometidos por la dictadura, y los Juicios a las Juntas, donde mediante un proceso penal se condenó a los terroristas de Estado, a partir de la década de los '90, durante el gobierno de Carlos Menem, la memoria comienza a ser amenazada por discursos negacionistas o simpatizantes con la dictadura militar. El menemismo propone una suerte de “reconciliación social” y redacta las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que ponían fin a las condenas de los militares detenidos por ejercer el terrorismo de Estado. Junto con los indultos del presidente Menem a los genocidas, estas políticas construyen un discurso opuesto al de la Memoria, Verdad y Justicia, causando que gran parte de la sociedad argentina desconozca o no se interese por los crímenes de la dictadura y sus resabios en los períodos históricos posteriores a ella.

En este contexto, en el año 2000 la dramaturga Patricia Zangaro se vincula con Abuelas de Plaza de Mayo y comienza a leer no sólo sobre los crímenes de la dictadura militar sino también sobre la cantidad de nietos apropiados de los cuales aún se tenía poca o ninguna información. Es así que escribe *A propósito de la duda*, una obra teatral que pone en escena la duda de una generación respecto de sus orígenes. El texto, que contaba con testimonios reales de personas hijas de militantes detenidos-desaparecidos, fue dirigido por Daniel Fanego y estrenado en el Centro Cultural Rojas con un numeroso elenco, entre los que se incluyen actores y actrices como Moro Alighieri, Osqui Guzman, Mónica Antonópulos, Valentina Bassi, Martín Slipak, Catalina Speroni, Claudio Torres, Antonio Ugo y Magela Zanotta. Respecto del contexto histórico del estreno de esta obra, es interesante remarcar la observación que realiza Valentina Bassi, una de las actrices: “*Cuando se estrenó A propósito de la duda (...) era otro país. La gente estaba adormecida, era apolítico todo. Del derecho a la identidad no se hablaba. La gente se confundía Abuelas con Madres, se seguía diciendo padres adoptivos a los apropiadores*”.² Podríamos entrecruzar esta apreciación del actriz con aquello propuesto por Victor Vich (s/f), el autor sostiene que la cultura proporciona una posibilidad de movilización allí donde las estructuras sociales parecen inamovibles. La cultura genera espacios de “maniobra” que permite realizar cambios en la vida cotidiana, dado que genera que los ciudadanos se vean desde distintos lugares y se movilicen en pos de una transformación social. La cultura, dice Vich, debe ser entendida como un conjunto de prácticas que generan consecuencias concretas.

Contextualizar a Teatro x la Identidad no sólo desde lo sociopolítico sino del imaginario que predominaba en la sociedad argentina en la época nos permite una lectura de la cultura argentina en los años 2000 y cómo ésta fue evolucionando en la medida en que una determinada política cultural intervino en la sociedad. El tratamiento jurídico, histórico, social, político, cultural e ideológico que Argentina tuvo frente a su dictadura cívico militar es muy distinto de otros países de Latinoamérica, que tardaron más tiempo en juzgar a sus genocidas y que aún en la actualidad se rigen por leyes redactadas por éstos. Esta diferencia se debe en gran medida gracias al trabajo de organizaciones de Derechos Humanos tales como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. Teatro x la Identidad, como

² Fragmento del documental “Puedo decirlo: la historia de Teatro x la Identidad” de TV Pública. Para verlo, encontrar el link al final de este trabajo.

brazo artístico de Abuelas, forma parte de este paradigma fortalecedor de los Derechos Humanos en nuestro país.

Luego del estreno de *A propósito de la duda*, el numeroso grupo que se había conformado para poner en escena la obra lanza una convocatoria para sostener una reunión entre artistas escénicos y preguntarse de qué manera podía seguir el campo teatral aportando a la construcción de la memoria. Tomando como inspiración el movimiento de Teatro Abierto, que fue un fenómeno de resistencia cultural durante la dictadura, y en permanente diálogo con Abuelas, el grupo decide comenzar a producir obras cortas, fáciles de armar y desarmar e inaugurar un conjunto de funciones teatrales los días lunes, dando origen al primer ciclo de Teatro x la Identidad. Desde este primer ciclo se cuenta con el apoyo de nietos y nietas restituidos que, al finalizar cada obra, se paran frente al público y dicen su nombre y apellido acompañado de la frase “*puedo decirlo porque sé quién soy, y vos... ¿sabés quién sos?*”.

A propósito de la duda continuó representándose durante el año 2001, coexistiendo con la expansión de Teatro x la Identidad, que comenzó a producir otros espectáculos. En el año 2008, fue reestrenada durante el *Encuentro Nacional e Internacional* entre el 13 y el 30 de noviembre, la autora, Patricia Zangaro, y sus directores, Daniel Fanego y Érika Halvorsen, consideraron que era necesario plasmar en la obra ciertos hechos significativos en la sociedad argentina durante los ocho años que la obra había permanecido inactiva. El hecho más importante sobre el que se decidió hablar fue la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio al ex comisario Miguel Etchecolatz, ocurrida el 17 de septiembre de 2006. Al respecto de esta incorporación a la dramaturgia, dice Patricia Zangaro: “*“A propósito de la duda, que está estructurada en función de testimonios, porque son todos testimonios, no podía hacerse de la misma manera que se hizo en el año 2000, cuando nuestra mirada era mucho más cándida en ese sentido, una mirada más heroica: todos daban testimonio y esto era muy importante mostrarlo. Pero lo que puso en evidencia, aunque ya se sabía, por supuesto, de manera muy dolorosa para la sociedad, la desaparición de Julio López, es que ese aparato represivo que se montó durante la dictadura sigue intacto y sigue operando en las sombras. Las fuerzas policiales que fueron incorporadas durante la dictadura están en funciones todavía en la policía bonaerense. Entonces, había que dar cuenta de esto”*³

A lo largo de su trayectoria, el ciclo fue transformándose, encontrando nuevas propuestas estéticas y políticas a modo de afianzar su intervención social en un contexto democrático, en el que el ejercicio de la memoria nunca dejó de entrar en tensión con las corrientes negacionistas de sectores políticos y sociales. Las obras seleccionadas para el ciclo, que comenzaron hablando estrictamente sobre nietos restituidos, se ampliaron a pedido de Madres y Abuelas, que sugirieron tratar el tema desde una perspectiva amplia, abierta y diversa, abandonando el abordaje estricto de la dictadura militar. Es así que, más aquí en el tiempo, es frecuente encontrarnos con textos que no necesariamente tratan el tema de la dictadura, sino que los distintos materiales de TxI hablan sobre quiénes somos, cómo construimos lo que somos, qué consecuencias tiene, etcétera.

El ciclo Teatro x la Identidad se ha realizado en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en teatros comerciales como independientes y estatales. Además, la propuesta se ha federalizado desde sus inicios, realizando giras por todo el país y el extranjero. En 2008, se organizó el primer festival internacional de Teatro x la Identidad, con participación de elencos de Argentina, Uruguay y España.

³ Fragmento del artículo “Una duda a propósito de la duda” del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires. Para leerlo completo, consultar la bibliografía al fin de este trabajo.

A partir de 2010, se inaugura el ciclo de micromonólogos IDENTICOS, con la curaduría y dirección de Mauricio Kartun y Daniel Veronese. Este ciclo continúa en la actualidad, planteando un concurso abierto a autores de todo el país, que postulan un micromonólogo que plantee el tema de la identidad desde cualquier perspectiva, y son puestas en escena por actores y directores en IDENTICOS, espectáculos donde se incluyen diversos textos.

En 2012, se amplía la poética del movimiento con el surgimiento de Improxlaidentidad y Clownxlaidentidad, como su nombre lo indica, surge una rama de teatro de improvisación y otra de clown.

A partir de 2013, el proyecto cuenta con mecenazgo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que permite realizar el día de Teatroxlaidentidad, transmitido en vivo por la Televisión Pública desde el Centro Cultural Konex.

En 2015 se editó un nuevo libro recopilando las obras de los ciclos 2012-2013-2014, publicado por el Ministerio de Educación de la Nación.

En todas las obras, ciclos y propuestas, se cuenta con la presencia de público general, artistas, militantes y organizaciones de Derechos Humanos, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y algunos nietos restituidos. En todas las funciones, la emblemática frase "*Soy [nombre y apellido] y puedo decirlo porque sé quién soy. Y vos, ¿sabés quien sos?*" se sigue utilizando.

Teatro x la Identidad recibió más de una decena de premios, entre los que se encuentran el premio María Guerrero, Teatro del Mundo, Konex de Platino y Pablo Podestá.

El ciclo se ha repetido casi ininterrumpidamente hasta la actualidad, sólo no pudo hacerse durante los años 2020 y 2021 debido a la pandemia COVID-19, en la que de todos modos la acción cultural del movimiento no se detuvo, sino que se propusieron distintas actividades relacionadas a la promoción de la identidad como un derecho mediante la virtualidad.

Política cultural, Memoria y democracia

Una política cultural (Olmos, s/f) es una intervención que realiza un gobierno, una organización, partido o un grupo de personas sobre la cultura de un país o territorio determinado, con el objetivo de intervenir en ese territorio mismo. Una política cultural entra ineludiblemente en diálogo con el contexto en que es producida, puede intentar afianzar ese contexto, justificarlo o transformarlo.

Es evidente que Teatro x la Identidad entra dentro de esta última categoría de política cultural desde sus inicios. Tomando en cuenta el grado de desinformación –o desinterés– de la sociedad argentina respecto del derecho a la identidad en el momento de su surgimiento, este movimiento de actores se posiciona frente a sus circunstancias con el propósito de intervenir no sólo la cultura o el ámbito artístico o teatral argentino, sino a la sociedad argentina en su totalidad, construyendo un discurso necesario para que miles de nietos apropiados encuentren su identidad de origen en un país empeñado en olvidar estas realidades. Allí donde todo parecía indicar que las consecuencias de la dictadura militar serían por siempre ignoradas, las organizaciones de derechos humanos lucharon porque se hiciera justicia, y estos artistas supieron cómo posicionarse frente a este punto de tensión política. Por eso es que trabajamos la idea de la resistencia cultural. Porque la cultura puede y debe ser el espacio de debate de una realidad que pretende fosilizarse, naturalizarse y justificarse a sí misma constantemente, y porque la persuasión de la subjetividad de los individuos es parte fundamental de este proceso. Afortunadamente, como artistas, la subjetividad es nuestro campo de especificidad, nuestro objeto de estudio y es así que nuestra misión sea siempre volverla autónoma, crítica,

sensible y empática. Entendemos según Vich (2014), que las políticas culturales no son una mera intervención cultural, sino una contribución a la intervención política. De acuerdo con el autor, una política cultural debería posicionar a la cultura como espacio de conquista de derechos, desde donde pueden proponerse los cimientos hacia una real transformación política.

Teatro político

Por definición propia, Teatro por la Identidad es un movimiento de teatro político. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de teatro político? ¿Qué hace que una pieza teatral sea política o no lo sea? ¿Existiría un teatro apolítico?

Se considera teatro político al movimiento estético y social surgido durante la primera mitad del siglo XX. Erwin Piscator (Sastre, s/f), su principal teórico, afirma a fines del año 1914 que el teatro podía -y debía- ser un instrumento de intervención en la historia del mundo en términos propiamente políticos; para lo cual sería precisa una “nueva dramaturgia”, un modo de creación teatral que ya no se contentase únicamente con el mero entretenimiento, o la expiación emocional del público. De ideología marxista, Piscator sostiene en su libro *Teatro Político* la necesidad de tener un teatro proletario, donde la clase trabajadora viese reflejadas sus problemáticas propias, a diferencia del teatro realista de la época, que reflejaba las problemáticas de la burguesía. Tiempo después, Bertolt Brecht, dramaturgo y actor alemán, trabaja como dramaturgo para Piscator, escribiendo obras con contenido altamente político, que denunciaban la violencia, la desigualdad y la corrupción de los totalitarismos de la época. Podemos citar como ejemplos *Madre Coraje* (1941), *La Vida de Galileo* (1945) y *Terror y Miseria del Tercer Reich* (1938). En sus *Escritos sobre teatro*, Brecht afirma que la identificación que la poética aristotélica define como crucial para el desarrollo de una pieza resulta en una expiación de tensiones, en una catarsis que coloca al espectador en un rol pasivo frente a la sociedad de la que es parte. Por el contrario, Brecht propone una poética dialéctica, en la que actores y espectadores se reconozcan como sujetos sociales activos inmersos en una historia y en un orden económico, político y cultural que es injusto y opresivo, y plantea que el teatro debe ser el lugar de crítica y movilización para la transformación de una sociedad, en lugar de servir como purgante de aquellas tensiones que deberían alentar la rebeldía revolucionaria.

En Latinoamérica, algunos de los nombres más importantes al hablar de teatro político son: Augusto Boal, creador e impartidor del Teatro del Oprimido, Leonidas Barletta, argentino director del Teatro del Pueblo, el dramaturgo Roberto Arlt, el movimiento Teatro Abierto, entre muchos otros.

Situándose dentro de esta tradición, Teatro x la Identidad es ineludiblemente un movimiento de teatro político donde los artistas también hacen el intento de movilizar al espectador como sujeto social inmerso en un contexto sociohistórico. Como mencionamos anteriormente, en las funciones de TxI se le pregunta a los espectadores si tienen datos fidedignos sobre su identidad de origen, haciendo un llamamiento a abandonar el silencio que hace que aún haya personas en nuestro país con la identidad cambiada, apropiada, luego de la dictadura militar.

Conclusiones

Como decía aquel texto de Eduardo Galeano: “*Hoy la democracia tiene miedo de recordar, pero no hace falta ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra capaz de tapar la basura de la memoria*”. Es inevitable, al discutir Teatro x la Identidad, no hacernos preguntas sobre lo que acontecerá en el presente y en el futuro cercano con nuestras identidades, con nuestras libertades y nuestros derechos. Ante el avance de discursos violentos, discriminatorios, excluyentes y además, negacionistas, me pareció importante recordar antecedentes nacionales de resistencia cultural, de posicionarnos como artistas frente a un contexto que se demuestra hostil.

Teatro x la Identidad es un hito político, social y cultural, pero también estético y artístico. En una historia como la nuestra, pensar a las artes aisladas del clima político de la época resulta descabellado, y este movimiento es un ejemplo emblemático de una clara construcción colectiva, democrática y participativa que se posiciona frente al hecho más aberrante de nuestra historia y sus resabios. TxI no busca únicamente la conmoción o la mera reflexión del espectador, sino que quiere transformar la realidad de la sociedad argentina, quiere hacer justicia por todos aquellos cuya identidad fue o sigue siendo denegada, ocultada, y quiere aportar a la construcción de una sociedad diferente, una sociedad donde la democracia no sea algo que haya que reivindicar constantemente, sino un hecho inamovible y perenne de nuestra constitución política como argentinos.

Es claro que en nuestro país, la dictadura cívico militar dejó estragos que aún no hemos podido subsanar. Por un lado, y en consonancia con el objetivo que siempre motorizó TxI, sigue habiendo personas que no saben sus orígenes, abuelas y madres que siguen esperando saber dónde están sus familiares, qué hicieron con ellos. Por el otro, el negacionismo de aquellos crímenes o su justificación con teorías tales como la teoría de los dos demonios no están lejos de nuestros oídos, aún luego de cuarenta años de democracia ininterrumpida. Es por esto que elegí este tema para este trabajo; porque frente a este panorama, desde nuestra área de experiencia y trabajo que es el arte y la cultura, podemos acompañar a construir ideas que nos lleven a ser una sociedad más justa. El teatro nunca estuvo lejos de ese sueño y por lo visto, nunca va a estarlo.

Bibliografía

Vich, Victor (2014) *Desculturizar la Cultura. La gestión cultural como forma de acción política*. Editorial Sigloveintiuno.

Olmos, Héctor Ariel (s/f) *Políticas culturales y gestión*.

Canclini, Néstor García (s/f) *Las políticas culturales en América Latina*.

Varios Autores: (2015) *Teatro x la Identidad: Obras de teatro de los ciclos 2012, 2013, 2014*. Ministerio de Educación de la Nación Argentina y Abuelas de Plaza de Mayo.

Brecht, Bertolt (1948) *Pequeño Organón para el Teatro*.

Brecht, Bertolt (2004) *Escritos sobre teatro*. Editorial Alba.

Boal, Augusto (2015) *Juegos para actores y no actores*. Editorial Interzona.

Funkelman, María (s/f) *Una duda a propósito de la duda*. Centro Cultural de la Cooperación.

Sastre, Alfonso (s/f) *El teatro político de Erwin Piscator*.

Material Audiovisual:

Documental de la TV Pública: “*Puedo decirlo. La historia de Teatro x la Identidad*” Año 2022.

Documental de la Universidad Nacional de las Artes. Arte y Democracia: Capítulo Teatro por la Identidad. Año

Links de interés:

“Puedo decirlo” Documental de Teatro por la Identidad de la TV Pública:

https://www.youtube.com/watch?v=VkhshfURH2A&t=220s&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica

Registro de IDÉNTICOS, micromonólogos por la identidad:

https://www.youtube.com/watch?v=azpLf0gRyeg&ab_channel=CervantesOnline

Arte y Democracia: Capítulo 3. Teatro por la Identidad. Documental de la Universidad Nacional de las Artes:

https://www.youtube.com/watch?v=Kj05uskyttI&ab_channel=UNAOficial

Festival Teatro por la Identidad “Solo faltas vos”.

https://www.youtube.com/watch?v=dDQL9Tvb0Qk&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica