TRAVAS DIVERSAS
UNA ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE GÉNERO

Agustina Gómez Hoffmann[1]

Resumen

El proyecto Travas Diversas se crea con el fin de impulsar, desde la UNICEN, una experiencia generadora de distintos espacios inclusivos, proponiendo como iniciativa un trabajo de formación y creación escénica desde la Comedia Universitaria, a través de la articulación entre la Secretaría de Cultura de la UNICEN y la Biblioteca de Dramaturgias de Provincias de la Facultad de Arte (CID) con su integrante Ann Carrera como generador de la propuesta. El proyecto se origina y desarrolla en medio del contexto pandémico 2020/2021, debiendo restringirse a la modalidad de encuentros virtuales y a la redefinición de las estrategias y modos para la formación y la creación escénica.

Abstract

The Travas Diversas project is created in order to promote, from UNICEN, an experience that generates different inclusive spaces, proposing as an initiative a work of training and scenic creation from the University Comedy, through the articulation between the Secretary of Culture of UNICEN and the Library of Playwriting of the Provinces of the Faculty of Art (CID) with its member Ann Carrera as generator of the proposal. The project originates and develops in the midst of the 2020/2021 pandemic context, and must be restricted to the modality of virtual meetings and the redefinition of strategies and modes for training and scenic creation.

[1] Mg. en Teatro. Docente Departamento de Teatro. Facultad de Arte-UNICEN. magustinagh@gmail.com

Introducción

El proyecto Travas Diversas se crea con el fin de impulsar, desde la UNICEN, una experiencia generadora de distintos espacios inclusivos, proponiendo como iniciativa un trabajo de formación y creación escénica desde la Comedia Universitaria, a través de la articulación entre la Secretaría de Cultura de la UNICEN y la Biblioteca de Dramaturgias de Provincias de la Facultad de Arte (CID) con su integrante Ann Carrera como generador de la propuesta. El proyecto se origina y desarrolla en medio del contexto pandémico 2020/2021, debiendo restringirse a la modalidad de encuentros virtuales y a la redefinición de las estrategias y modos para la formación y la creación escénica.
Los objetivos específicos tienen que ver con ampliar el cupo laboral de integrantes de la comunidad LGTBI+, propiciando un trabajo que estimule la inclusión de las disidencias sexuales y en particular de dicho colectivo. Disminuir las desigualdades originadas en razón del género y la identidad sexual fortaleciendo y democratizando el acceso a la cultura. Realizar una experiencia piloto en UNICEN tendiente a la aplicación del cupo trans según la ley 14.783, que establece reservas de puestos de trabajo a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo y las convocatorias públicas.
La obra teatral elegida para el trabajo en cuestión se titula “Como volver a ser niña otra vez” y es del dramaturgo necochense Juan Pablo Santilli. En función de la misma, se propuso una experiencia formadora en múltiples sentidos, para realizar un recorrido diverso que pueda, no solo trabajar en pos del ensayo y montaje de la puesta en escena, sino también poder lograr otros pasajes que permitan reforzar vínculos, capitalizar diversos saberes y experiencia.
“Como volver a ser niña otra vez”, forma parte de la publicación del libro *Teatro de Juan Santilli* (Ediciones UNICEN, Colección Dramaturgias, dirigida por Mauricio Kartun) de reciente publicación. Es una colección de dramaturgias que intentan poner en contexto las voces de lxs dramaturgxs de la región. En palabras del autor, la obra se basa en un hecho real “*El caso de Marilyn. Pibe de un pueblito del interior santafecino bonaerense... en el borde, que termina en la cárcel y en la cárcel asume libremente su identidad de chica trans pasando por un montón de horrores antes y después*”.
El proyecto contó a su vez con el acompañamiento principalmente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte, Centro Cultural Universitario de Olavarría/Facultad de Ciencias Sociales, Programa Género UNICEN, Programa Che Sida y FACSO Producciones de FaCSo, CEPEAC, Teatro La Fábrica, ABRA y ATUNCPBA.
A continuación, presentamos dos reseñas elaboradas por la Mag. Gabriela Pérez Cubas y la Prof. Martina Cabrera de la obra “Como volver a ser niña otra vez” estrenada en el Teatro de la Confraternidad de Tandil en abril del 2021.

(Travas Diversas - Adelanto - YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=uLzPDpz6wyU

Estreno de la obra "Como volver a ser niña otra vez" de Juan Pablo Santilli

Gabriela Perez Cubas[2]

En el Teatro de la Confraternidad Ferroviaria, emblemática sala teatral de la ciudad de Tandil, tuvo lugar el estreno de una puesta en escena muy particular y cara a los sentimientos de quienes trabajamos en el campo del teatro independiente de las provincias. Hacer teatro es siempre un desafío. Desde el surgimiento de un proyecto, los mayores retos se vinculan a la posibilidad económica de realizarlo, a la constitución de un grupo de artistas capaz de llevarlo adelante y a su sostenimiento en el tiempo, a la posibilidad de darle continuidad a la obra -una vez alcanzado el estreno - en su circulación por distintos públicos y espacios escénicos. Sumado a estos aspectos, que podemos identificar como comunes a los teatristas independientes, el estreno de la obra "Como volver a ser niña otra vez" agrega otros ingredientes dignos de mención.

El texto dramático pertenece a un reconocido dramaturgo de la zona, el necochense Juan Pablo Santilli. La obra aborda con sensibilidad y profundo respeto el tratamiento de un hecho verídico, la vida en la cárcel de una muchacha trans, que, tras años de maltratos, desidia y abandono, toma un día la decisión de asesinar a su núcleo familiar. En la cárcel, la vida se organiza en la construcción de nuevos vínculos en el pabellón de las personas trans, donde las relaciones se tejen a través del amor y también el espanto de quienes se saben pertenecientes a los márgenes de una sociedad siempre dispuesta a excluir y acallar las diferencias.

La puesta en escena, es el resultado "del Proyecto TRAVAS DIVERSAS que se lleva adelante desde la Biblioteca de Dramaturgias de Provincias perteneciente al Centro de Investigaciones Dramáticas – CID, Facultad de Arte - y en esa primera etapa en articulación con el área de Cultura de la UNICEN, a través de su Comedia Universitaria, tomando como punto de partida la obra "Como volver a ser niña otra vez", de Juan P. Santilli.

En el transcurso del 2021, bajo la dirección de Ann Carrera se realizó un Laboratorio de formación teatral virtual, pudiendo participar de esta manera miembros de la comunidad LGTBIQ+ a nivel regional y como resultado de ese trabajo se conformó el elenco final. Travas diversas tiene el objetivo de nuclear a la comunidad LGBTIQ+ en diversos trabajos representativos de la región, abordando procesos creativos y atendiendo a demandas y derechos recientemente adquiridos por la comunidad como, la ley de cupo laboral trans, al desarrollo de estrategias de autogestión de dichos integrantes, a la inmersión en procesos de entrenamiento y creación en los cuales las particularidades y diferencias son las bases de una construcción poética.

Sumado a esto, el proceso de ensayos de la obra se inició durante el ASPO y DISPO dispuesto por las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia de COVID 19. Tanto la convocatoria, como la conformación del grupo y los ensayos se realizaron en la virtualidad y contaron con solo algunos ensayos presenciales para definir cuestiones específicas de la

[2] Mg. Gabriela Pérez Cubas. Docente Departamento de Teatro. Facultad de Arte. UNICEN. gperezcubas@gmail.com

puesta. Por este motivo, la puesta articula distintos procedimientos escénicos que atienden tanto a las características del grupo - integrantes con distintas trayectorias en la actuación y pertenecientes a distintas ciudades de la región - como a las particularidades de producción: parte del texto es leído en vivo por sus protagonistas, parte de la obra proyectada en formato audiovisual, en una decisión del director de convertir en procedimientos poéticos lo que fueron circunstancias reales de ensayo grupal. Estos procedimientos se articulan con otro no menos significativo y que ahonda en el imaginario social y cultural de Tandil y la zona, Las Estampas de “Jesús el nazareno” que se realizan en semana santa en la ciudad, solo que en la puesta esas estampas están re versionadas según la particular visión de sus protagonistas. En esta versión de las estampas la experiencia de una vida disidente en un ámbito de ruralidad - que recibe la condena de una moralidad punitiva e hipócrita sobre quienes no adhieren a los mandatos de géneros y sexualidad (es) - se propone jugar con los símbolos de la representación religiosa y crear sus propios signos escénicos para representar una mirada alternativa sobre esas estampas.
Así, la vida transcurre en el pabellón de “locas” de ese penal, entre la realidad y la ilusión, que permite por momentos evadir a la primera. El resultado es una puesta en escena conmovedora, nos corre a los espectadores del rol pasivo de la recepción, nos interpela en nuestras propias certezas cotidianas, nos enfrenta a nuestros propios criterios de lo bello y lo armónico, nos cuestiona inclusive a los propios teatristas respecto de los modos aceptables de actuar.
La puesta nos enfrenta a una porción de mundo que preferimos siempre en los márgenes, siempre ajena y nos muestra, sin reparos, que esa porción de mundo también está habitada por seres humanos.

Staff artístico:
“Cómo Volver a ser niña otra vez”
Actuación: Facundo Gener, Pablo Cenoz, Iris Bax, Lala Mendez, Pilar Jaureguiberry, Oscar R
Larregain, Mar Cabot y Ann Carrera.
Escenografía y Vestuario: Pilar Jaureguiberry
Asistencia y Diseño Audiovisual: Franco Pomponio
Dirección y Puesta en Escena: Ann Carrera

Por la Biblioteca de Dramaturgias de Provincias:
Coordinación Artística: Daniela Ferrari y Julia Lavatelli
Área de Cultura UNICEN: Juan Caneva y Sofía Cheves
Área de Extensión Facultad de Arte: Edith Rondinone y Anabela Tivihaug

La guarda pampa reivindicada

Una *crítica* a *Cómo volver a ser niña otra vez*[3]

Martina Cabrera

La obra "Como volver a ser niña otra vez" de Juan P. Santilli, fue puesta en escena el viernes 22 de abril del 2022 por el elenco, conformado a partir del taller Travas Diversas, desarrollado por el Área de Cultura UNICEN en conjunto con la Biblioteca de Dramaturgias de Provincias.
"[...]está basada en una historia real. Precisamente, la redundancia en su título responde a que se trata de una frase sacada de una entrevista a la protagonista de esa historia real, [...] Marilyn." [4]
La obra fue propuesta, al grupo, desde la Biblioteca de Dramaturgias de la Provincia y en conjunto se le acercó a la comedia universitaria; entendiendo la necesidad de encarar un proyecto de montaje, pese a la no presencialidad a la cual nos empujó la pandemia.
Tal proyecto en su etapa de ensayos fue trabajado pura y exclusivamente en virtualidad, a causa de la cuarentena y a que lxs miembrxs del grupo no residen en la misma ciudad. El elenco y equipo de dirección, nos dejan entrever el tratamiento de varios interrogantes a los cuales, la cuarentena, nos obligó a enfrentarnos a quienes respondemos al quehacer teatral y a la libertad de lxs cuerpxs a estructuras impuestas por el capitalismo que solo quiere encasillarlos.
La propuesta de la dirección parte de la indagación del encierro, no solo de los universos propuestos por el dramaturgo; el entorno carcelario, el campo, y la experiencia senso-corporal del habitar cuerpxs disruptivos. Sino también incorporando las propuestas de encierro que cada actxr puede hoy percibir en su historia de vida y convidarlo a la obra.

A partir de algunas certezas, que el director Andrés Carrera fue encontrando, desde el trabajo de distintos materiales a lo largo de la pandemia. La decisión fue indagar con algunas características puntuales del teatro leído, una forma diferente de abordar el texto dramático, desde la palabra. La cual, sostenida desde lxs cuerpxs de lxs acterxs, toman una presencia preponderante, creando un dispositivo único, llamativo y dinámico en el cual se sostiene la vinculación con el texto.
El juego de roles, estampas, montajes de recuerdos, ropas tendidas que a simple vista delimitan el espacio, o quizás abrochan, cuelgan y sostienen lazos de pares, confianza, entendimiento y la infancia. Cada uno de estos elementos se mezclan con el universo sensorial, de creencias y vivencias del guachx, reivindicado claro por los simbolismos y lxs cuerpxs que encarnan y viven los distintos niveles del encierro.

Los personajes

M / Marilyn / Hijo Gallina Karen / Madre Vaca Gorda Galaxia / Hermano Chancho Rengo Vanesa / Novio Oveja Martín / Padre Caballo y algunxs de ellxs son además Vecinos Oveja Chusma"

---

[3] Graduada. Facultad de Arte.UNICEN. martina.cabrera94@live.com
[4] Santilli, J. Cómo volver a ser niña otra vez. 2022.

Lejos de ser cuerpos encorsetados y moldeados por la sociedad actual, lxs actxrxs y su trabajo buscan la ruptura constante de los parámetros genéricos, sexuales y del “deber ser” social y teatral. Logrando incorporar de lleno y con soltura los distintos matices dramáticos, desde la entrada y salida de lxs actxrxs en esos personajes a quienes prestan su corporeidad. El campo que pisa fuerte dentro de la propuesta toda, sus juegos de colores, animales, texturas, matices y símbolos. Se entrelazan con tacones, vestidos de novias, brillantina, fantasías, historias de amor, la infancia, la familia y la violencia que irrumpe sobre la vida y caso de Marilyn. Un hecho real, narrado a través del personaje principal: una joven a punto de ingresar al pabellón de homosexuales y trans de Florencio Varela.
Muchas son y serán las preguntas que surgen a la hora de presenciar el montaje, que más allá de su entramado complejo en la esfera de lo teórico-práctico teatral, logra involucrar a cada espectador el universo propio de la obra y a los arrebatos que la sociedad impone sobre esos otrxs cuerpxs, que hoy pisan fuerte en nuestra sociedad y piden a gritos ser visibilizados, sin tapujos ni miedos.