

V Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas

Isabel Ortega

Entran en la escena más una vez las mujeres artistas, invitadas a cuestionar la tendencia de las creadoras escénicas en este siglo XXI, de enfocar personajes femeninos de dimensión histórica. “Deseo, construcción y personaje,” según la organización del evento, son los ejes argumentales del encuentro. La presencia femenina invade el Festival Iberoamericano de teatro de Cádiz (España) con gracia y salero. Por el Palacio de Congresos desfilan durante tres días cabezas pensantes que exponen desde la tribuna sus vivencias artísticas y humanas relacionadas con el colectivo. El encuentro propone hablar del deseo, la comunicación y los personajes. Escribir, bailar, cantar, actuar, dirigir, pensar, coreografiar, dar clases, investigar, hacen parte de las vivencias de estas mujeres artistas de países como Cuba, Paraguay, España, Bolivia, Argentina, Perú, Nicaragua y Uruguay.

El humor inteligente de Diana Raznovich (autora) caracteriza su ponencia, “En-redarse,” a través de imágenes significantes, que además de su carácter realista conlleva un mensaje objetivo que denuncia circunstancias, actitudes y emociones de lo femenino en una sociedad machista. Más que una ponencia, Diana nos presentó un acto de imaginación inteligente. A su vez Cataluña se hace presente por Laura Borrás desde la Universidad Oberta; comenta desde la importancia y del abanico de nuevas posibilidades para una mejor intercomunicación del colectivo femenino en la Red Internet.

La autora y actriz de Paraguay, Edda de los Ríos, actriz, asume la escena: “vengo del Paraguay de gira con el montaje del texto, *Kuña Recove*, en tupí-guaraní, que quiere decir “vida de mujer.” La obra muestra una realidad donde las frustraciones saltan como chispas. Son mujeres campesinas que entre la risa y la amargura dibujan una tela llena de energía que huele a hierba. El libro *Pintadas por sí mismas*, basado en una investigación realizada en 1985 de Marilyn Godoy, Olga Caballero y Manuelita Escobar, presenta

mujeres fascinantes desde la perspectiva humana, donde las entrevistadas confiesan los sucesos que marcan sus desencantos, luchas y derrotas. A partir del agua de esta fuente es que Edda compone el montaje teatral *Kuña Rekove*. El texto cuenta la historia de diez mujeres campesinas y migrantes pobres del país, los problemas de la salud reproductora y sexual, el amor, el temor, los hijos e hijas, los sueños, los desengaños. Son mujeres que llevan en su pasado histórico social y cultural una guerra que aniquiló con la mayoría de los hombres del país. “Han pasado muchas cosas desde la pesquisa de 1985, pero hasta ahora, lamentablemente, los derechos no pasaron de ser privilegios de unas pocas,” concluye Edda de Los Ríos, que además de autora y actriz, participó como investigadora y promotora cultural en congresos y encuentros en países de América y Europa. Anteriormente fue Concejala Municipal de Cultural, representante en Paraguay de importantes organismos internacionales. Actualmente es Miembro del Consejo del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes y la Cultura de su país.

Norma Helena Gadea, importante cantante de Nicaragua, llega al palacio de Congresos con una simpatía contagiante. La noche anterior recibía merecidamente los aplausos de un público encantado con su bellísima voz en el Gran Teatro Falla. Alta, gorda, guapa, con una voz firme, cuenta sus experiencias como mujer cantante en los campos de batalla en la revolución de Nicaragua. Con su vestimenta de camuflaje de guerrera revolucionaria, con su escopeta en mano, una noche oscura y peligrosa, dentro del ambiente de tensión, sintió ganas de cantar una canción. El hecho sorprendente fue escuchar desde el otro lado del río, en el campo enemigo, unos lejanos y tímidos aplausos. Según Norma Helena, en ese momento se dio cuenta del poder que tenía una canción de amor, delante de una situación límite de lucha armada. Confiesa su desafío más reciente, “el de madre coraje,” enfrentando la anorexia de su hija. Suena el móvil, ella contesta con una sonrisa tan grande como su corazón y comenta; es mi hija, la admiro por su fuerza por salir delante. “Yo sigo cantando, es mi trabajo y me realizo haciendo.” Norma Helena Gadea, antes de marcharse, canta a todos una dulce canción de amor: “Hay mujeres que cantan en los campos de batalla.”

Ruth Escudero de Perú, además de ex-directora del Teatro Nacional de Perú, comunica su forma de preparar los actores en el desarrollo físico y en las relaciones humanas. “Aprender de nuestros semejantes es vital para mantener sana la mente y el cuerpo de nuestra cultura. Las vías de comunicación que conecten entre sí en función de un proyecto común,

desbordan la escena para atreverse a hablar del teatro como de un acontecimiento convertido en experiencia de vida,” añade Escudero.

Desde el escenario de las tribunas hay de todo: ideologías, posibilidades desarrolladas, ideas en marcha, proyectos realizados con éxito, trabajos de búsquedas, todas desde su condición femenina, defendiendo la fuerza y la importancia del arte como expresión. Hay momentos importantes que despiertan interés, otros que intentan explicar la expresión artística de la realidad desde la presencia carnal, siguiendo la idea del deseo, la construcción de un personaje. Entra en la escena uno de estos personajes que desde su más legítima sencillez, vomita realidades que se transfiguran simbólicamente en flores silvestres. El personaje en cuestión, el personaje en acción es Ana Rossetti, poeta, natural de San Fernando (Cádiz), autora de *Los devaneos de Erato*. Sus escritos se caracterizan por la exuberancia verbal, sensualidad y ausencia de inhibición. Describe con nobleza el erotismo en la literatura. Antes de ser mujeres, somos hembras. Eso es fundamental, según Ana, para que sepamos leer y comprender las emociones que conlleva toda la trayectoria de un personaje dentro de un texto, y poder interpretar la vida desde una emoción diferente. “Leer sin bucear hasta al fondo, sin analizar tranquilamente todo el entorno de convivencia de un personaje, resulta en una actuación distorsionada equivocada de lo real imaginado.” Ana Rossetti, poeta, hembra y mujer, consigue con su ponencia “Transgredir el género” iluminar muchos ojos de mujeres.

Durante tres días dentro del Palacio de Congresos de Cádiz desfilan las mujeres representativas de las artes escénicas de Iberoamérica. Se presentan posibilidades, ideas, recuerdos, homenajes, interpretación y experiencias desde su condición femenina y defendiendo la expresión del arte, pasando por el tema elegido por la coordinación del evento: “Deseo, construcción y personaje.” La mirada cambia y las luces del escenario se mezclan entre la fuerza que ejerce los gestos simbólicos de la danza y una elegante comunicación verbal de la bailaora, Sara Baras. Transporta para el palco un lenguaje donde lo emocional y lo visual son los protagonistas por medio de Juana la Loca, una joven princesa, que dentro de un período importante de la historia española lleva su trayectoria alucinada. Juana, reina de Castilla después de los Reyes Católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, amaba intensamente a su marido, Felipe. La muerte del hombre de su vida en 1555 transforma en fiera a la joven mujer que viaja como una peregrina de ciudad en ciudad con el féretro del Rey muerto. Resucitar el personaje, convivir con ella en acción cada noche, representó para Sara

experimentar las modificaciones emocionales importantes en cada escena e identificarse con los conflictos. Al escuchar la vibrante y sencilla bailaora española Sara Varas, no es difícil percibir que se puede contagiar a través de su llama oculta. “La misma llama que provoca una comunión inmediata y quema a todos en uno solo incendio desde del más humano del corazón.”

En la cafetería del Palacio, un espacio de tiempo reducido, entre pequeños grupos acontece el debate, inexistente durante los tres días de discursos. Hay “posibles intercambios,” puntos de convergencias, enfoques de realidades distintas, referencias comunes, intercambios de ideas y tarjetas. Las mujeres presentes al evento aplauden las presencias de las invitadas importantes y los órganos representativos:

Alcaldesa de Cádiz – Teófila Martínez Saiz

Director del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz – José Bablé

Subdirectora de Teatro del INAEN – Cristina Santolaria

Instituto de la Mujer – Mariano Alvaro

Fundación Iberautor – Ignacio Armada

Margarita Borja – Coordinadora del Evento

Fundación Municipal de la Mujer de Cádiz

Festival Internacional de Teatro de Sitges – Magda Puyo

Festival Internacional de Bolivia – Maritza Wilde

Una auténtica pasada es estar presente en el barrio y poder contar el resultado de un trabajo de mujeres en equipo en la recuperación de un barrio, el Pópulo. Paloma, mi compañera de aventura, comentarista del FIT en la Radio Cope (Cádiz), y yo llegamos a este barrio y haciéndonos pasar por estudiantes de arquitectura nos colamos en las ruinas que quedaban del antiguo cabaret Pay-Pay. Lugar de pecado donde la gente “decente” no tenía cabida y evitaban pasar delante de la calle, no sólo por la truculenta sala de fiestas, si no por todos los lugares de alterne sembrados en sus fachadas. Esa fiesta duró cuarenta años. Mientras contemplábamos el desastre en que se había convertido aquel mágico lugar, decidimos que lo recuperaríamos con su alegría, poder gozar de espectáculos en nuestro propio local. Cinco años muy intensos de trabajo, la colaboración de los moradores del barrio, considerado uno de los más antiguos de Europa. Un barrio pequeño, gran movimiento social, resurge de sus cenizas. La administración ayuda a mejorar la infraestructura de las viviendas y recuperar la estética de sus calles. La ilusión, las actividades lúdicas, culturales y festivas, ayudan a limpiar las calles de las del tráfico de drogas y robos. Hoy su asociación de vecinos es un ejemplo a seguir, contamos

con la colaboración de las asociaciones de jóvenes cargadores, ecologistas, comercio, panaderos, artesanos.

Creamos el Consejo del Barrio del Pópulo, coincidiendo con la apertura del ahora Café teatro Pay-Pay. Realizamos actividades internas y externas. Durante una gran paellada popular, se informó a la gente del barrio de nuestra presencia e intenciones de impulsar al barrio de dentro a fuera. Ginkanas infantiles, juegos tradicionales, plantación y decoración de macetas, limpieza en las calles, exposiciones multiartísticas y como contrapunto organizamos por primera vez en Cádiz el mercado Andalusí, un mercado de artesanía itinerante, un concurso de transformismo. Más de dos mil personas de Cádiz y Bahía pasearon por nuestras calles y se alucinaron con el montaje durante dos días. Paralelo a todas estas actividades de julio a octubre se desarrolló el proyecto "Barrio del Pópulo y Mujer en Escena." El proyecto fue una iniciativa de nuestra asociación (Imagina Educación Alternativa) y contó con el total apoyo del Consejo del Barrio de Pópulo y contamos con la ayuda administrativa, otorgadas por la Unión Europea, denominadas pacto territorial por el empleo.

En la primera fase, los talleres de teatro para mujeres tuvieron el protagonismo el universo femenino del barrio. Entre tantos lugares recuperados por el proyecto, el teatro y el mundo de la dramatización desarrollan sus talleres en la sala interior del Café teatro Pay-Pay. Se contó con la participación de las mujeres de diversos barrios, de distintas edades, condiciones económicas y sociales.

Este Encuentro de Mujeres de Iberoamérica se clausura con la lectura de las conclusiones por las investigadoras del Irvine Hispanic Theatre Research Group (IHTTG). Martirio (Maribel Quiñones de León) de Huelva, cantante, actriz, compositora, ideas renovadoras, 48 años, un hijo, con su gafa oscura, tranquilamente transmite optimismo, inteligencia y simpatía. "Estoy mas arreglá y más informal. Mi cabeza está buena y sabe lo que quiere. No olvidemos del amor." Martirio.

Cádiz