

Los aportes de la mujer al teatro peruano: XXI Encuentro de Teatro Peruano Actual

Laurietz Seda

El XXI Encuentro de Teatro Peruano Actual fue celebrado en la ciudad de Huancayo, Perú, del 17 al 20 de noviembre de 2016. Gracias a la gestión, esfuerzo y labor de Eduardo Valentín y su grupo Barricada Teatro, por cuatro días consecutivos esta ciudad se convirtió en la capital del teatro peruano, auspiciando y presentando once obras de diversos grupos y regiones del país: Arequipa, Ayacucho, Piura, Lima y Huancayo. Cada mañana representantes de los grupos invitados disertaron en torno al rol de la mujer en las tablas del Perú. Los críticos invitados, Carlos Vargas Salgado y Laurietz Seda, fueron los encargados de comentar las ponencias y evaluar los espectáculos presentados cada noche. Este encuentro fue articulado alrededor de cuatro ejes principales: romper con la mirada limeña centralizada del quehacer teatral peruano; plantear una nueva mirada sobre el teatro peruano actual; articular los aportes de la mujer al teatro peruano; y homenajear póstumamente a dos grandes figuras de la escena teatral: Sara Joffré¹ y Mario Delgado².

El Encuentro comenzó con un pasacalle compuesto por todos los teatristas presentes, quienes llevaron a cabo un recorrido por la ciudad, haciendo un llamado a los ciudadanos a participar de las obras que se ofrecerían cada noche. El mismo culminó con un emotivo ritual-homenaje para que los fenecidos Delgado y Joffré acompañaran con su bendición las actividades diarias. A su vez, al finalizar cada noche se recordaban los aportes al teatro peruano de estos dos importantes teatristas.

Todas las obras de un modo u otro abarcaron la temática relacionada a la mujer. En *Soñadoras*, un excelente trabajo del grupo Parada Alterna (Piura), se presentó la historia de una hija oprimida por su madre, representante y víctima a su vez de una sociedad patriarcal que nos inculca a las mujeres los mitos y los modos de comportamiento que se asumen van de acuerdo con la

conducta femenina. Por medio de la intertextualidad de la telenovela *María la del barrio*³ y de la película *Singin' in the Rain* (1952), *Soñadoras* demuestra cómo la mujer ha internalizado ciertas prácticas, deseos y necesidades que ha creído o aprendido a interpretar como propios de su género. Esta obra permite que su público reflexione sobre la condición femenina. Las distintas técnicas teatrales que se utilizan —música, baile, analepsis, intertextualidad, demarcación de espacios (espacio de la madre, espacio de la hija, espacio de la pareja)— logran acertadamente el efecto de distanciamiento. De este modo se logra que el público no se identifique emocionalmente con los personajes y le permite reflexionar sobre la opresión patriarcal plasmada y reproducida. En la hija vemos a la mujer que necesita escapar de la opresión de la madre por medio de sus sueños y sus fantasías. El final de la obra, cuando ella asesina a la mamá (no queda claro si es otro producto de su fantasía), a pesar de que puede parecer fatídico, se puede interpretar de un modo positivo. En otras palabras, esa capacidad de soñar es lo que mantiene en pie de lucha a la mujer. En esta obra ser soñadora es ser creativa, es no dejarse aplastar por la cotidianidad y el dolor porque es posible soñar un mundo mejor para todos y todas.

Maremar de Mashara Teatro (Lima) es un trabajo unipersonal de ritualismo teatral sobre el viaje de una mujer a través de su vida cotidiana: su cocina, sus hijos, su rutina. Sin embargo, ésta decide abandonar el hogar para ir en busca de sus sueños y luchar en contra de sus miedos. El viaje inicial de la vida doméstica se contrapone al viaje final de liberación de ese espacio que la oprimía. La puesta se nutre del trabajo de cuerpo de la actriz Hildy Quintanilla y la resignificación de elementos escénicos, tales como cajones, una manta, una maleta y distintos tipos de zapatos, que adquieren múltiples significados y usos, demostrando la capacidad creativa de Mashara Teatro.

La resignificación de objetos se pudo apreciar de manera magistral también en *Memorial trileño a Vallejo* del grupo auspiciador del evento: Barricada Teatro (Huancayo). Dos sillas que se transformaban y fusionaban constantemente con los cuerpos de las actrices eran los únicos objetos en el escenario. Esta obra presenta su perspectiva sobre el tema de la mujer, dándole voz a Georgette Phillippart, esposa de César Vallejo. El texto está basado en los 168 poemas escritos por ella en *La máscara de cal* (1997). La puesta en escena presenta a dos mujeres —una Georgette joven y enamorada y una Georgette adulta que se libera de las cadenas que la arrastran. Se muestra la dualidad de la identidad andina/francesa. La mujer vestida de blanco representa lo andino y la vestida de negro, lo francés. En un momento percibimos

cómo ambas mujeres se fusionan mediante un juego exquisito con las sillas. De este modo también se sugería la necesidad de fusión hombre-mujer, andino-occidente, teatro-poesía. Barricada sorprendió a su público una vez más con su dominio magistral de la escena poética.

El grupo Yawar Sunqu (Ayacucho) llegó con su espectáculo *Ninakillaqala* (*Buscando un camino a la luna*). Mediante el uso de la iconografía andina, esta obra nos muestra cómo el abuso hacia la mujer es ancestral. Con solo dos actrices se hace un recorrido por los sacrificios que hacían los incas para pedir lluvia y bienestar para su comunidad, por la época de la conquista en la cual aparece un tipo de Malinche que se muestra como una mujer que recurre a la traición como venganza por haber sido regalada y abusada. La época de la lucha por la independencia se destaca con la figura de María Parado de Bellido, mujer valerosa que se negó a delatar a sus cómplices durante la lucha independentista del Perú. Fue torturada por los españoles y condenada a enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. El siglo XX se destaca por el reclamo de la igualdad de la mujer y la armonía ambiental, ya que la Madre Tierra es también mujer. La obra termina con una celebración en la cual las actrices le piden a la luna iluminar sus pasos y su camino para encontrar la equidad. La puesta en escena, con su riqueza de imágenes, música creada por los instrumentos que tocaban las mismas actrices (tambor, zampoña), cantos en quechua y ritualidad, nos convoca a preguntarnos qué elementos de la cultura son los que han contribuido a la opresión femenina. Una vez tengamos claros estos aspectos podremos comenzar a re-escribir una historia desde la perspectiva de la mujer que tome en consideración sus luchas y sacrificios.

Janet Gutarra del Grupo Lunasol del distrito de Comas (Lima) mostró su unipersonal *Lazos* en el que narra la historia de varias personas pertenecientes al pueblo joven de Comas. Por ejemplo, cuenta cómo su abuela llegó a la capital, Lima, en busca de una mejor vida para ella y sus hijos, y cómo fue que encontró un terreno pedregoso, el cual limpiaba y trabajaba todos los domingos hasta que logró construir su casa allí. Ese terreno continuó siendo transformado por los pobladores que iban llegando de distintas partes del país y es lo que hoy día se llama el distrito de Comas. Esta puesta en escena, basada en la tradición oral en la que se van narrando las historias de las abuelas, abuelos, madres y padres, busca crear lazos entre los ciudadanos de Comas y empoderarlos a que se sientan orgullosos del pasado y el presente de su comunidad. La presencia escénica de Janet, el uso de varios instrumentos musicales andinos, la diversidad de vestuarios y objetos utilizados en escena y la interacción con el público lograron que este espectáculo creara un sentido

de comunidad entre los espectadores aunque fuera por el tiempo de duración de la obra. Este unipersonal nos recuerda que es importante saber reconocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y sobre todo nos estimula a sentirnos orgullosos de nuestras raíces.

Proyecto cholas del grupo Esencia Vital (Lima), un unipersonal actuado por Daisy Sánchez, en primer lugar, es un intento por hacernos conscientes de los abusos hacia las empleadas domésticas, especialmente aquellas que llegan de la sierra gracias al crecimiento inmobiliario que se viene dando en Lima desde hace unos años. En segundo lugar, nos llama la atención hacia los comportamientos incestuosos que ejercen padres, tíos, hermanos y amigos de las familias hacia las mujeres, haciendo énfasis en aquellas provenientes de poblaciones vulnerables. El cierre de la obra con sus diapositivas relacionadas al aumento de empleadas domésticas, a las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori⁴, al incidente de Cantagallo en el que 500 familias de la comunidad nativa shipiba perdieron sus hogares a causa de un incendio, es muy efectivo debido a que nos hace tomar conciencia de las situaciones adversas por las que han pasado y siguen pasando las mujeres pobres del Perú.

César Abraham, considerando en frío fue el unipersonal del talentosísimo actor Fernando Fernández (Lima). La presencia de Mario Delgado se hizo evidente en este espectáculo que estuvo bajo su dirección desde el 2007. Fernández le ofreció al público una magistral actuación en el papel de César Vallejo. La escena minimalista— una mesa, una silla y un cajón— bastaron para que este experimentado actor deleitara al público con su dominio de la voz, el cuerpo y el espacio al teatralizar trece poemas de Vallejo para hacer un recorrido por su vida.

La hija de Lope, presentada por Los Tuquitos (Lima), fusionó los talentos de los homenajeados del Encuentro debido a que la dramaturgia de la obra era de Joffré y los actores de Los Tuquitos, dirigidos por Jerry Galarreta, han pertenecido a las diversas generaciones del grupo Cuatrotablas, fundado por Delgado. Como herederos de Cuatrotablas, los actores demostraron el dominio del cuerpo, la experimentación y el trabajo de investigación. Aunque esta obra todavía se encuentra en sus etapas de desarrollo e investigación corporal y escénica, las actuaciones de Fernando Fernández y Jerry Galarreta fueron impecables. El texto original consta de un acto, sin embargo, Los Tuquitos mostró una versión de dos actos. En el primero hicieron una recreación de los personajes. El segundo acto es fiel a la obra de Joffré. En éste encontramos al conquistador Lope de Aguirre deambulando por una especie de limbo o

purgatorio tras haber asesinado a su hija Elvira para evitar que ésta fuera vejada por algún villano. Ella lo arrastra por todo el lugar, atado a una soga, reclamándole el no haberle permitido conocer el amor. Este texto inédito de Joffré denuncia los excesos de la violencia que provienen desde la época de la colonia y que se prolongan más allá del siglo XX en situaciones sociales, políticas y de género.

Hamuy Teatro (Lima) mostró su primer montaje de creación colectiva sobre historias peruanas que les cuentan a los niños y niñas. Entre ellas destacaron “La carrera del cuy en las ferias,” la del “Gallo Pirulo” que se fue a la fiesta de su tío Kiriko y “La leyenda del Cerro Baúl,” entre otras. Aunque faltó cierto dinamismo en esta puesta, las dos actrices demostraron su habilidad musical al ser capaces de manejar diversos instrumentos, tales como el cajón peruano, el acordeón, el tamborín, la armónica, la zampoña, el güiro y el xilófono.

El grupo Avignón (Arequipa) deleitó al público con una versión libre de *La noche de los asesinos* del cubano José Triana. Este grupo fue el único que llevó una obra de un autor extranjero y que no tocaba explícitamente el tema de la mujer. Sin embargo, éste es un texto clásico del teatro latinoamericano contemporáneo que abarca los temas de la opresión. Teniendo en cuenta que dos de los tres personajes principales son mujeres, Cuca y Beba, dentro del contexto de la temática del Encuentro, la puesta se enfocó en la opresión de la mujer. El grupo, dirigido por Carlos Vargas Salgado, quien también nos sorprendió haciendo el papel de Lalo, mostró que la obra de Triana es un texto que no envejece, sino que es polisémico y se enriquece con diversas conceptualizaciones.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del grupo Perú Eterno-Danza Ecléctica con un performance titulado *Patética* actuado por la bailarina y performer Gladys Moscoso y el excelente actor Juan Maldonado. Este espectáculo fue uno de los últimos que dirigió Delgado. Una mezcla de danza, performance y actuación deleitó al público a la misma vez que lo estremecía al cuestionarles los patrones hegemónicos sociales, políticos, religiosos y culturales. Esta puesta es una crítica divertida sobre el poder, la corrupción, la identidad peruana y el machismo.

No podemos finalizar esta nota sin antes mencionar que la tercera noche también contó con dos entreactos a cargo de la bailarina Angelina Miladi Yáñez Buitrón, perteneciente a la novena generación de Cuatrotablas. Estas dos muestras de danza sirvieron, por un lado, de homenaje a Mario Delgado y, por otro, para cuestionar la desigualdad y la poca inclusión de discursos de

género alternativos en festivales y encuentros de teatro peruano. Felicitamos a Barricada Teatro por abrir un espacio para todas las voces y confiamos que en un futuro se sigan incluyendo espectáculos con discursos poco tradicionales. En conclusión, gracias al esfuerzo monumental de Eduardo Valentín y Barricada Teatro, este XXI Encuentro pasará a la historia como uno que no sólo rindió homenaje a dos grandes figuras del teatro peruano y a la mujer, sino como un encuentro que rompió esquemas de género y transgredió hegemonías culturales.

University of Connecticut

Notas

¹ La dramaturga Sara Joffré nació el 16 de noviembre de 1935 y falleció el 16 de diciembre de 2014. Sus aportes al teatro peruano no solo se limitaron a la dramaturgia, sino que desde 1974 fue la creadora y la principal impulsora de la Muestra Nacional de Teatro Peruano. También incursionó en la dirección y la crítica. Fue editora de 24 números de *Muestra: La revista de los autores de teatro peruano*, en la cual promocionaba la dramaturgia de su país dando un espacio tanto a dramaturgos/as jóvenes como a aquellos más conocidos.

² Mario Delgado nació en 1947 y murió en 2016. Fundó y dirigió el grupo teatral Cuatrotablas desde 1971. Dirigió nueve generaciones y más de 30 obras. Ver <http://www.cuatrotablas.net/> para más información.

³ *María la del barrio* es una telenovela mexicana protagonizada por Thalía. La misma fue emitida de 1995-1996.

⁴ En 1995 Alberto Fujimori, en la toma de posesión de su segundo mandato, anuncia la creación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000), que se convertiría en realidad en un programa de esterilización forzada a mujeres campesinas, indígenas de la amazonía y mujeres de poblaciones vulnerables de Lima.