

Reescribiendo identidades: las locas de la escena

Charla taller sobre teatro de mujeres
Ladyfest Madrid
Mayo 2010

Raquel Campuzano Godoy

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0

- Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las condiciones siguientes:
  - Reconocimiento. Debe reconocer los créditos, apoyo o apoyan el uso que hace de su obra.
  - No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
  - Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
  - Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
  - Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales de la autora.

Discurso social: invisibilización de las mujeres

- ◉ Texto literario (teatral) como discurso: naturaleza social
- ◉ El sujeto se configura a través de los diferentes discursos que recibe
- ◉ La identidad por tanto, surge de un proceso de interpelación del sujeto con esos discursos sociales
- ◉ Discurso dominante: identidad femenina definida por la negación.

Discurso social: invisibilización de las mujeres

- ◉ Mujeres: ausencia como sujetos, presencia como objeto del discurso de los otros
- ◉ Estereotipos: mirada masculina heteropatriarcal
- ◉ Canon literario: selección de grandes obras de la literatura =TRADICIÓN LITERARIA
- ◉ Mujer en el canon: VOZ SILENCIADA

Discurso social: invisibilización de las mujeres

- ◉ **Fórmula de negación de la mujer como sujeto del discurso:**

DISCURSO= Producción de imágenes sobre los otros + Configuración del imaginario colectivo → Fijación de modos de comportamiento

Discurso social: invisibilización de las mujeres

- ◉ **¿Qué supone esto para nosotras como narradoras de la realidad?**
- ◉ Educadas para pensar como hombres y aceptar como normal ciertos valores masculinos, algunos amparados por la “tradición literaria o canon”
- ◉ **Desafío para las mujeres:**
  - Destacar la opresión de la mujer como un tema recurrente en la literatura: mujer objeto, estereotipo pasivo, subalterno y victimizado
  - Visibilizar a las mujeres como escritoras
  - Establecer nuevas pautas para las lectoras
  - Despertar la capacidad crítica de la sociedad ante las desigualdades en cualquier ámbito de la vida: CULTURA

Discurso social: invisibilización de las mujeres

- ◉ **¿Porqué el teatro es una herramienta poderosa para la construcción del discurso feminista?**
  - ✓ Posibilidad de revisar el discurso social mediante el texto y el cuerpo: recuperar la voz y el espacio
  - ✓ Destapar los códigos y las apariencias que se ocultan en las convenciones sociales

Sara Molina y la compañía Q teatro

Discurso social: invisibilización de las mujeres

○ Género = representación

- Sistema de géneros como una gran “**mascarada**” en la que se representan las relaciones de poder; una función en la que unos tienen la palabra y otras permanecen en silencio

Levantar la voz, salir a escena

- Cuestiones estructurales que han impedido el acceso de la mujer al teatro:

División sexual del trabajo

Mujer → Espacio privado

Teatro → Espacio público

Levantar la voz, salir a escena

- Imposibilidad de acceder a los circuitos de producción y estreno del teatro
- Desvalorización de su discurso
- Vergüenza: mujer en el espacio público en un mundo de hombres, ensayos: largas horas fuera del hogar
- Forma de expresión desestructurada (posmodernismo) referencias espacio-temporales fragmentadas

Levantar la voz, salir a escena

◉ Papel subalterno de la mujer en el teatro:

- Actrices
- Coristas
- Costureras
- Limpiadoras

◉ Papeles o roles reservados en escena:

- Mujer sumisa, virtuosa, paciente
- Objeto de deseo
- Paciente de las burlas ajenas: mujeres transgresoras

Recuperación de la voz femenina: la transición

Las dramaturgas en la historia: etapas

- **Años 40-50:** imitación al mundo femenino e idealización de la mujer sumisa y virtuosa.
- **Años 60-70:** Salir del mundo femenino y equilibrio entre los roles masculino y femenino en sus personajes.
- **Años 80:** adopción de un discurso masculino tomado como supuestamente neutro, evitando profundizar en temas asociados con los gustos femeninos.
- **Años 90:** nuevo orgullo de la identidad femenina. Búsqueda de un auténtico discurso femenino sin cortapisas, rechazando los límites y visiones del pasado sobre la identidad femenina.

Recuperación de la voz femenina: la transición

- ◉ 3 etapas (Mª José Ragué- Arias)
- ◉ **Imitación:** estética feminista materialista que busca papeles sin género.
- ◉ **Protesta/ Reivindicación:** propio de un feminismo esencialista que profundiza en una morfología femenina y en el cambio de gestualidad.
- ◉ **Autorrealización/ búsqueda de una identidad propia:** proceso de deconstrucción del género cuyo fin es convertir a la mujer en sujeto, no objeto, de la producción cultural.

Recuperación de la voz femenina: la transición

◉ **Feminismo y teatro**

- ✓ Revisión de los discursos establecidos
- ✓ Acceso a la representatividad de las mujeres
- ✓ Consideración de la mujer como sujeto heterogéneo y abierto

Margarita Xirgu: una pionera

Recuperación de la voz femenina: la transición

- ✓ Teatro como plataforma para estudiar las representaciones de género: **transgresión**
- ✓ Búsqueda de la especificidad de género
- ✓ Teatro como forma cultural: campo para la acción transformadora

Recuperación de la voz femenina: la transición

- ◉ Desde el franquismo: Ana Diosdado
- ◉ Nuevas dramaturgas en los alegres ochenta: ROMPER LOS MOLDES DE LA TRADICIÓN HETEROPATRIARCAL
  - Nueva mirada
  - Nuevos temas
  - Modelo propio que refleje la identidad femenina

Recuperación de la voz femenina: la transición

◉ Visibilización de la mujer como productora de sentido teatral

✓ **Carmen Resino** *La recepción, Ulises no vuelve*. Reivindicación de arte sin sexo. Temas universales.

✓ **Lidia Falcón**: *¡Parid, parid malditas!, Calle, pague y no moleste señora*.

Teatro explícitamente feminista

Recuperación de la voz femenina: la transición

● Otras autoras de ADE (Asociación de Dramaturgas de España)

- Paloma Pedrero, *La llamada de Lauren*
- Maribel Lázaro, *Humo de beleño* (premio Calderón de la Barca, 1985)
- Yolanda García Serrano, *No hay función por defunción*

La llamada de Lauren,
Paloma Pedrero

Recuperación de la voz femenina: la transición

● Otras autoras de ADE (Asociación de Dramaturgas de España)

- Marisa Ares, *Anda, empújame*
- Pilar Pombo, *Una comedia de encargo*
- Lourdes Ortiz, *Electra-Babel; Carmen*
- Lluïsa Cunillé, *El texto de Atlántida, Accident*

Adaptación al cine de Ventura Pons de *Barcelona un mapa*, de Lluïsa Cunillé

Reescribiendo identidades: las nuevas dramaturgas, los 90

- ◉ Igualdad ficticia y “formal”. La mujer accede al espacio público
- ◉ Fin del feminismo como tarea urgente

Las Marías Guerreras

Reescribiendo identidades: las nuevas dramaturgas, los 90

- ◉ Propuestas paralelas a la institucional: necesidad de búsqueda de la identidad. Resignificación
- ◉ Revisión, reconstrucción del discurso. “FEMINISMO MADURO”
- ◉ Reescritura de mitos

Hécuba: Teatro de las Sorámbulas

Reescribiendo identidades: las nuevas dramaturgas, los 90

◉ **Dramaturgia femenina con nombre propio**

- Itziar Pascual, *Las voces de Penélope*
- Yolanda Pallín, *Lista negra*
- Sara Molina, *Salomé*
- Beth Escudé

◉ **Posmodernismo textual**

- Historias cotidianas
- Espacio y tiempo fragmentarios
- Sujeto polifónico
- Ritmo vertiginoso de la vida
- Incomunicación
- Violencia
- Fracaso personal
- Globalización

Transversalización del discurso de género

- Incorporación de temática LGBT
- Asunción de nuevos modos de discursos
- Consolidación de las experiencias y de los espacios para dramaturgas
- Búsqueda de nuevos lenguajes: predominio de las TIC
- Videoarte, performance

Los premios: discriminación positiva o visibilización

- **Creación de premios específicos para mujeres**

- ✓ Premi Casandra de Teatre

- ✓ Premio María Teresa León

- **Otros premios en los que destacan**

- Premio Marqués de Bradomín

- Premio Calderón de la Barca

Asociacionismo: la unión hace la fuerza

- ◉ 1987 ADE, Asociación de Dramaturgas Españolas
- ◉ 1992 Teatro delas Sorámbulas, Alicante
- ◉ 1998, Projecte Vaca
- ◉ 2001 Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid, AMAEM

Helénica, Teatro de las Sorámbulas

Asociacionismo: la unión hace la fuerza

- ◉ 2005 Asociación de Dones de Art, Valencia
- ◉ Federikas, Granada
- ◉ Q TEATRO y Unidad Móvil
- ◉ GLOBAL: Magdalena Project

*Made in China, Q Teatro y
Unidad Móvil*

Características generales del discurso teatral femenino-feminista

◉ Texto literario

- Cambio en la mirada
- Personajes: distintos roles, valores diferentes
- Temática: variada y transgresora
- Espacio y tiempo como configuradores fundamentales del teatro de mujeres

Características generales del discurso teatral femenino-feminista

◉ **Escena**

- AUDIENCIA: papel del receptor como agente activo del cambio
- BRECHT: El distanciamiento como herramienta

- CUERPO: el cuerpo como texto
- ESCENARIO: lugar de problematización de las representaciones del sujeto

María Ruido, el cuerpo como
elaboración social

Reescribiendo identidades

Giorgia O'keefe,
Pulpit

<< *Ella se desnuda en
el paraíso de su
memoria
ella desconoce el feroz
destino
de sus visiones
ella tiene miedo de no
saber nombrar
lo que no existe.>>*
Alejandra Pizarnik