

Los escenarios de la violencia y la performatividad de las memorias

The scenarios of violence and the performativity of memories

Dr. Sebastián Fernandez

IIELA-UNT

Dra. Victoria Daona

INVELEC-UNT/ CONICET

Dra. Laura García

INVELEC - UNT/CONICET

Después de las dictaduras militares de la segunda mitad del S. XX en el Cono Sur, han surgido numerosos estudios acerca de los procesos de construcción de narrativas que articulan los sentidos sobre el pasado reciente, en muchos casos acompañando y contribuyendo a los reclamos de justicia por parte de familiares y organismos de Derechos Humanos. En ese marco, los trabajos que vinculan memorias y teatralidades han ensayado modos de acercamiento a ciertos artefactos culturales en donde las lecturas de la violencia política forman parte de dispositivos escénicos que articulan representaciones sociales, luchas políticas, conocimiento técnico y tecnológico, textualidades y poéticas diversas por medio del trabajo físico de los/las *performers* en convivio.

La teatralidad se define como un fenómeno socio-cultural de lucha por la mirada del otro en situación de presencia física y colectiva, configurando estructuras diversas que mantienen relaciones de tensión con el sistema legitimado culturalmente bajo el nombre Teatro. De esta forma, es posible vislumbrar un conjunto de manifestaciones que, más allá de su inscripción en el campo del arte, pueden ser analizadas con la lente epistemológica y metodológica de los estudios teatrales o de *performance*. Considerando esta distinción, en el presente número de *Telar*, hemos organizado el *corpus* textual, producto de la colaboración de importantes investigadores e investigadoras del campo, en dos partes: por un lado, los estudios de las teatralidades poéticas, que abarcan los análisis de dispositivos artísticos, sus contextos de producción y recepción, y sus implicancias en los procesos de construcción de memorias. En el segundo apartado, se agrupan las investigaciones de acontecimientos de la vida social bajo la lente metodológica de la teatralidad, es decir, se focaliza en sucesos y procesos clave para analizarlos en tanto puesta en escena de sentidos culturales, de luchas de interpretaciones, por medio del involucramiento de los cuerpos, las voces, el espacio, las palabras y los silencios.

Bajo el título de “Teatralidades poéticas” hemos incluido los trabajos de Lorena Verzero, Ezequiel Lozano, Sebastián Fernandez, María Luisa Diz y Federico Cabrera.

Lorena Verzero, en su artículo “Federalizar las memorias: Jujuy, tierra de yagaretés, zorros y otros hombres-lobo” se aboca al estudio de dos dispositivos escénicos que se estructuran a partir de la industria azucarera y sus violencias, en la provincia más septentrional de la Argentina: *Sugar white* (2019), del colectivo jujeño Compañía de Otto y la videoperformance

de Federico Aguilar para *Relato situado. Memoria del aislamiento* (2020), de la Compañía de Funciones Patrióticas (Buenos Aires). Por medio de la categoría de “últimas catástrofes”, la autora propone un puente analítico que vincula la última dictadura cívico militar en Argentina con el aislamiento que supuso la pandemia por Covid-19, enfatizando en la necesidad de federalizar las lecturas del pasado reciente, visibilizando los emprendimientos por las memorias desde el arte generados en distintos territorios a lo largo y ancho del país.

El artículo “Un collage de teatralidades disidentes durante la democracia en recuperación: a propósito de la película *De l’Argentine (1983-1985)* de Werner Schroeter” de Ezequiel Lozano recupera una experiencia de la transición entre finales de la dictadura y los inicios de la recuperación democrática al reconstruir el recorrido del director de cine alemán Werner Schoroeter para llegar a *De l’Argentine*. La producción es analizada a partir de la convivencia de teatralidades entre tensiones discursivas y prácticas violentas, entre voces y materialidades que componen un collage de la época. Como sostiene el autor la marca distintiva del documental es “dar cuenta de las fricciones entre las narrativas sobre el pasado desde posicionamientos diferentes” a partir de una heterogeneidad de cuerpos, testimonios y discursos que ponen en el mismo plano de manera innovadora desde las voces sexodisidentes hasta el reclamo de justicia en el contexto de una incipiente democracia.

Sebastián Fernandez, presenta las estrategias de resistencia que los grupos de teatro independiente de Tucumán ejercieron en los escenarios durante la dictadura militar. En su artículo “Los refugios de la violencia política en Tucumán. Una mirada sobre *El guiso caliente* de Oscar Quiroga” analiza cómo la

obra teatral de Quiroga, en su puesta en escena da cuenta de formas metafóricas de representar la violencia política desde la óptica de la gente común, por medio de apelaciones permanentes a la memoria que impugnaban las estrategias performativas del poder político.

“*Ningún cielo más querido*. Temporalidades, derechos humanos y paternidad en las representaciones teatrales sobre la guerra de Malvinas” el artículo de María Luisa Diz, analiza la puesta teatral de la obra *Ningún cielo más querido* (Balmaceda, 2014) que toma la guerra de Malvinas como materia de humor y se distancia del apuntalamiento de la lógica del Gran Relato Nacional y de una clave épica, para invertir cómica y paródicamente ese relato y esa clave. La hipótesis de Diz es que los creadores de esta obra son “emprendedores de memoria”, –tal como lo explicita Elizabeth Jelín en su libro *Los trabajos de la memoria* (2002)– que construyen y transmiten una serie de tropos o figuras que articulan la guerra de Malvinas con el tópico de los derechos humanos.

El artículo de Federico Cabrera, por su parte, pone en juego el itinerario estético y político de las Yeguas del Apocalipsis, formación fundada a fines de la década del ochenta por Francisco Casas y Pedro Lemebel en Chile, analizando un conjunto de intervenciones performativas en las que se intersectan las luchas del colectivo LGTBTTIQ+, las demandas del movimiento de derechos humanos en contra del autoritarismo de la dictadura pinochetista y las denuncias propias del flagelo del vih-sida en el Cono Sur. Se trata de prácticas escénicas disidentes que toman distancias del realismo dogmático de la izquierda y hacen hincapié en nuevas formas de representación, a partir de intervenciones sobre los cuerpos como territorios en donde se marcan las huellas de la violencia, pero también, desde dónde se resiste.

En el apartado “Teatralidades sociales” incluimos los trabajos de Santiago Garaño, Ana Luisa Coviello, Ana Cecilia Concha Bocanegra, Cintia Di Milta y Carola Hermida.

El trabajo de Santiago Garaño, “Ensayo de un ensayo. Modalidades, dinámicas y actores de la represión estatal en la antesala del Operativo Independencia (Tucumán, 1974)” muestra que la violencia ejercida por las FF.AA. en Argentina durante la década de 1970 fue el resultado de un largo proceso represivo de impronta nacional, marcado por un juego complejo de ensayo (y error), es decir, de puesta en práctica –y en escena– de distintas técnicas represivas en terreno por parte de militares, policías y miembros de Fuerzas de Seguridad argentinas. Para probar esta hipótesis analiza un año poco explorado en los estudios sobre represión –1974– en un escenario provincial determinado –el monte tucumano–.

Ana Luisa Coviello utiliza herramientas metodológicas propias del análisis del discurso para abordar el testimonio de Andrea Vicente, hija de un desaparecido. A través de una observación en detalle, Coviello advierte que su entrevistada, al recordar ciertas situaciones –como las del relato del cautiverio de sus padres, el momento en el que ella da testimonio en los juicios o cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense le comunica que encontraron restos óseos de su padre–, incorpora ciertos sujetos en su discurso, tales como su padre, su madre, su hermana, su tía o ella misma en su niñez, a los que trata con tal pasión que ella misma se dispone corporalmente a representarlos, encarnando discursos en los que se superponen enunciadores, temporalidades y espacios, actuando incluso con sus diversos tonos de voz los discursos de otros.

“El escenario del juicio por la megacausa Operativo Independencia en Tucumán (2016-2017): memorias e imágenes en conflicto” de Ana Cecilia Concha Bocanegra, analiza la confrontación de las memorias en el espacio judicial donde se desarrolló el juicio por la megacausa Operativo Independencia 2016-2017 en el Tribunal Oral Federal de San Miguel de Tucumán. El objetivo principal de este trabajo es pensar al juicio como un escenario de memoria cuya puesta en escena es co-producida por sus actores principales (jueces, querellas, acusados, testigos) en interacción con los públicos asistentes.

El artículo “Prácticas democráticas, literatura y performance en el espacio escolar” de Cintia Di Milta y Carola Hermida narra las prácticas socioculturales vinculadas con la lectura, escritura y puesta en voz llevadas adelante por un comprometido equipo de docentes e investigadores de la UNMDP con el motivo de los 40 años de la democracia y en el marco de las efemérides referidas al “Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia” y el “Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas”. El núcleo conceptual del trabajo parte de la polisemia y versatilidad del término *performance* para jerarquizar la mirada de las prácticas y darles espesor a las formas de resignificar el pasado en comunidad. El espacio del taller en diálogo con el concepto de *performance* es entendido por las autoras como una “ceremonia compartida” con colegas, estudiantes y mediadores culturales que promueve otras formas de interacción, de experimentación estética, de construcción de saberes que acompañan metodológicamente el logro de los objetivos propuestos.

En el apartado “Lugar de autor” el dramaturgo, director, docente y ensayista teatral Carlos María Alsina nos ofrece su mirada sobre el proceso de apertura democrática y los modos en que el campo teatral argentino, y particularmente el

tucumano, se involucró en los emprendimientos por las memorias, especialmente en la representación de la violencia política durante la última dictadura cívico militar.

En la sección “Homenaje” recorreremos las huellas dejadas por el actor, docente y creador de la carrera de Teatro de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Antonio Tríbulo, en las memorias y las palabras de dos de quienes fueron compañeros en distintos ámbitos de su vastísima trayectoria: Leonardo Goloboff, con quien trabajó en sus últimos años de actor en el grupo Dominó, y Lía “Chuchi” Chambeaud, dentro del ámbito universitario.

Consideramos que este número de *Telar* ha logrado su cometido de reunir investigaciones que dan cuenta de la complejidad y la multiplicidad de abordajes que entran en juego a la hora de pensar los modos en que el pasado se construye performativamente. Indagar en los procesos espacio-temporales, sonoros, corporales y verbales que constituyen los repertorios vivos de toda sociedad, supone siempre el desafío de mirar en los bordes de las disciplinas, en sus intersecciones, dejar hablar a los silencios de los textos consagrados, dislocar la mirada para iluminar aquello que (¿quién sabe?) siempre estuvo allí.