

*GÉNERO, CUERPO, IDENTIDADES COMO EJES
TRANSFORMADORES EN LA ESCENA CONTEMPORÁNEA.
CRÓNICA DE LAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO
DEL TEATRO DE BARCELONA, SCANNER _2021*

Múltiples vectores de significación atraviesan el cuerpo y su proyección representada; lo denotan categorizándolo y dotándolo de género, raza, identidad; también de estigmas, señales, acentos connotativos, y cargas prefijadas; múltiples vectores que definen o construyen y que devienen a su vez transformables y susceptibles de variación. ¿Cómo somos y cómo nos representamos?

Tales principios han supuesto el impulso para el Scanner _2021, las Jornadas de Investigación celebradas los días 27 y 28 del pasado octubre en el Instituto del teatro de Barcelona que cuentan con ésta su sexta edición.

¿Cómo podemos desde la investigación artística contribuir a generar una concepción integradora de las identidades sexuales en su diversidad y una configuración de valores que superen inercias y tradiciones condicionantes? ¿Cómo revisamos los clásicos de la literatura dramática desde la contemporaneidad y en relación al género y a la construcción de valores? ¿Cómo hemos de repensar la representación del cuerpo? Son algunas de las preguntas que abordaron las expertas y expertos, invitadas, invitados a intervenir en las Jornadas, que con sus presentaciones dieron luz a una pluralidad de discursos, compartiendo conocimientos, experiencias, reflexiones ante un auditorio formado por alumnos, alumnas, profesores, investigadores y público, que sumaron aforo completo en inscripciones ambos días.

Cuerpo, transgresión, lo morboso como lo «moralmente insano» fueron conceptos tratados por el Doctor en Humanidades, Eloy Fernández, con quién se inició la primera sesión. Describió la provocación en

relación al sentido común, «resultante de la victoria de una idea que ha asumido tal grado de credibilidad que las alternativas parecen imposibles»; desde ahí se refirió a la *nomografía* como al estudio de la pulsión de normatividad en la creación actual. Mientras que el filósofo Toni Navarro, especializado en género y tecnología, revisó los principios de Judith Butler y la Teoría Queer y *cyborg*, defendiendo el cuerpo como una realidad compleja integradora de elementos somáticos y discursivos y alertando de cómo la expansión de lo identitario a través de las redes sociales puede derivar hacia una pantomima de la provocación. Siguió la Dra.y directora escénica Christine Schmutz, profesora de la ESAD (Instituto del teatro), que a través de su análisis de *Sudden Rise* de Wu Tsang (2020) planteó los límites de la teatralidad, desde esta puesta en escena híbrida, en la que el juego de proyecciones generando cuerpos que salen de cuerpos apelaba a la determinación de una reserva posthumana.

En cada sesión tuvo lugar una *performance*, en este caso protagonizada por el alumno de ESAD Aleix Garcia -sobre el dolor silenciado de las personas no binarias al afrontar el amor romántico- que contribuyó

Tórtola Valencia, Danza de «La serpiente» (1915).

Imgen cedida por el Centro de Documentación y

Museo de las artes escénicas MAE.

a ampliar las miradas e incluso condicionó alguna de las intervenciones. Tal fue el caso de la escritora y Doctora en lingüística Carme Junyent quien expuso que determinados aspectos más radicales de su discurso habían quedado atenuados tras la aportación de Aleix. Junyent señaló que muy pocas lenguas en el mundo llevan a cabo la distinción de género, mientras que «el machismo es un tema universal». Desde esa premisa alertó sobre la peligrosidad de términos como «visibilizar» o «inclusivo» que presuponen, señalaba, pasividad del sujeto (a «visibilizar», a «incluir»).

La segunda mesa abrió con la doctora Meri Torras, profesora de Teoría de la literatura y Literatura comparada (UAB). Torras empezó definiendo el cuerpo como «una representación del cuerpo» y lo asoció al concepto de intertextualidad: así como la interpretación de un texto es dinámica y cambia en función de los intertextos, así la interpretación del cuerpo descrito en éstos está expuesta también a una revisión en el tiempo.

La ponencia que continuó, a cargo de la escritora Brigitte Vasallo, profesora del Máster de Género y comunicación de la UAB y del Posgrado de Cultura de Paz, tuvo una índole interactiva. A partir de diversos recursos didácticos, Vasallo, defendiendo el género como una construcción, se propuso demostrar cómo el sistema condiciona nuestra percepción de la realidad y de qué forma las líneas disidentes acaban finalmente repitiendo los patrones del sistema hegemónico sexo-género binario. La dramaturga Àngels Aymar, autora de historias la mayoría de ellas protagonizadas por mujeres, subrayó desde su experiencia profesional, que cualquier acción, tema, obra alternativa a los parámetros establecidos previsible dentro del sistema quedan expulsados a espacios de programación marginales.

Cerró la mesa Montserrat Roser, profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Kent (Cartenbury), entre 1995 y 2019 y su análisis del Tango Queer que propone superación de la concepción binaria hegemónica y heterosexual de este baile, defendiendo roles genéricos *leader-follower* no vinculados a género o sexo y llevados a cabo indistintamente y en libre elección. Roser incitó a hacer similares planteamientos en las revisiones de clásicos en escena.

En este caso, la performance fue a cargo de la actriz Carmina P. Soriano que, en base a un estudio de campo, trató el origen de creencias y estigmas condicionantes del rol de la mujer.

La sesión con la que se inició la segunda jornada estuvo dedicada a pedagogía y historia.

Ana Contreras, Doctora (UCM), profesora del Departamento de Dirección Escénica de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, expuso acciones realizadas con perspectiva de género con el objeto de llevar a cabo una docencia inclusiva y una dirección escénica feminista. Alertó ante la realidad de ser «mujeres patriarcalizadas» y defendió cómo «el teatro se ha usado para jerarquizar la sociedad y los géneros». Evidenció, a su vez, la tendencia a tratar de forma subalterna la presencia y el cuerpo de la mujer, «una mujer que debe estar callada en un cuerpo que debe ser constreñido». Y mencionó la importancia de creadoras como, entre otras, Sada Yacco, Andreas- Salomé o Vera Komissarzhevskaya. Mientras, la Dra. Montse González, profesora de la ESAD (Instituto del teatro) planteó el cómo abordar una educación artística inclusiva, y expuso cuestiones contextuales sobre cómo dirigirse a la comunidad de estudiantes; reflexionó sobre conceptos como exclusión- segregación- integración y remarcó la necesidad de abandonar el binarismo.

La performance de Vidda Priego, actriz disidente de género, puso en evidencia en clave de humor, las actitudes de exclusión por parte del sistema de los géneros no binarios.

Mercè Saumell, Doctora en Historia del arte y profesora de ESAD (Instituto del teatro) abordó el protagonismo femenino de la Edad de plata, entre 1910 y la Guerra civil. Destacó que si bien se suele contextualizar a Xirgu en relación a hombres coetáneos a ella como Lorca o Azaña fue determinante la red profesional femenina a su alrededor con escenógrafas como Victoria Durán o Maruja Mallo, periodistas como Irene Polo o políticas como Margarita Nelken. Señaló a su vez cómo a inicios del siglo XX la mayoría de compañías estaban lideradas por mujeres.

Las reflexiones históricas siguieron de la mano de la Dra. Ester Vendrell, profesora del Conservatorio superior de danza (Instituto del teatro) quién analizó la actividad en torno a la Residencia internacional de señoritas emplazada en el Palacio de Pedralbes como un paradigma cultural, asociado a movimientos sociales de libre pensamiento tales como la masonería, la teosofía o la defensa de los derechos civiles de las mujeres. La Dra. Adriana Nicolau completó abordando los feminismos en el teatro catalán contemporáneo (2000-2019).

El Scanner acabó con la sesión dedicada a danza y *performance*: Ricard Gázquez, doctor en artes escénicas, profesor de ESAD analizó el cuerpo en el contexto de la nueva performance y la tecnología digital, un cuerpo plano vs el cuerpo físico; y Constanza Brncic, responsable de Coreografía del CSD (Instituto del teatro) defendió las nuevas narrativas como vías para generar nuevas realidades.

Fernando López, bailar y Doctor en Estética —Departamento de Danza de la Universidad Lille 3 (Francia)—, autor de *Historia Queer del Flamenco* expuso cómo la investigación académica conlleva «transformaciones que tardan años en llegar o nunca llegan», aludiendo a datos contrastados como la identificación de la Farruca como danza de hombres, habiendo sido originalmente danza de mujeres, o la existencia de letras flamencas anteriores a la Guerra civil feministas o asociadas al travestismo.

La performance de Íver Zapata, alumno del Conservatorio superior de danza (Instituto del teatro), *Soft Fiction* abordó la condición de irreal de los disidentes de género y su sentimiento de «despertencia».

Cada sesión finalizó con una mesa redonda en la que participaron los y las ponentes y *performers* en diálogo con el auditorio.

La mirada de Tórtola Valencia en su danza de «La serpiente» (1915) acompañó las jornadas como imagen del Scanner_2021. La fotografía fue cedida por el Centro de Documentación y Museo de las artes escénicas MAE.

El Scanner_2021 ha querido incidir en la necesidad de investigar desde la reflexión teórica pero también desde la realidad performativa y sobre todo estableciendo vínculos entre ambas de las que deriven nuevas metodologías para la práctica artística como investigación.

Dra. Susana Egea Ruiz
Responsable del Área de Investigación e Innovación
Institut del teatre

