

ESCENARIOS DE RESISTENCIA: RAZA Y REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO HISPANOABLANTE CONTEMPORÁNEO

La temática de *Acotaciones: Revista de investigación y creación teatral* en su edición número 52 se origina en el marco del «Decenio Internacional de los Afrodescendientes», iniciativa de las Naciones Unidas que declara los años comprendidos entre 2015 y 2024 como un período crucial para la creación de nuevas narrativas y la producción de reflexiones críticas que cuestionen el racismo estructural y la inequidad. Atendiendo a este llamado, este volumen ha convocado a la comunidad académica, así como a dramaturgas, dramaturgos y colectivos teatrales que, desde sus perspectivas, territorios y oficios, indagan y cuestionan las representaciones de la raza y del sujeto racializado en el teatro contemporáneo escrito en español.

La clasificación racial y étnica, según han señalado diversos académicos como Frantz Fanon, Aníbal Quijano, María Lugones, opera como un mecanismo de control profundamente arraigado en la herencia colonial, persistiendo hasta nuestros días, permeando todas las esferas de la vida social y generado dinámicas de racismo estructural que benefician al poder global capitalista. Quijano ha profundizado en este concepto, argumentando que la raza carece de base biológica y que su origen se remonta a la mal denominada era de la «Conquista», donde se utilizó para justificar las relaciones de dominación.

De esta manera, la noción de raza limitada a las características corporales ha promovido un sistema de clasificaciones de la población- inferiores vs. superiores, primitivos vs. civilizados- y que como lo expresan Bidaseca, Carvajal, Cuenya y Lodwick (2015), «fueron utilizados en una economía racista que los organizaba en una jerarquía, adaptando así a la población a una taxonomía que servía al sistema de poder capitalista colonial/moderno», con efectos transatlánticos y hemisféricos.

En esa misma línea teórica, autoras como Debra Thompson (2007) señalan la importancia de entender la raza atendiendo a otras concepciones regulatorias que exceden lo fenotípico. Al entender la raza como categoría ontológica, naturalista, genealógica, y vinculada a la movilidad social, se comprende que la demarcación de las fronteras epistémicas necesarias para una mayor comprensión de la raza es un proceso históricamente complejo y que, como refuerza Thompson, «debe entenderse como el significante de un complejo conjunto de relaciones de poder¹» (238). Al cuestionar las jerarquizaciones raciales y asumirlas como construcciones sociales, se da lugar a un movimiento contrahegemónico, a una apuesta descolonial.

Atendiendo a este desafío conceptual, histórico y discursivo que impone el estudio de la raza, el teatro contemporáneo ha expandido paulatinamente sus modelos representacionales, abriendo sus escenarios para que las experiencias del sujeto racializado sean cada vez más visibilizadas y reivindicadas. Este volumen temático reúne perspectivas que dan cuenta de las estrategias de diversas colectividades teatrales que buscan señalar las dinámicas de poder, violencia y opresión que afectan a las comunidades racializadas, y a partir de allí imaginar las instancias que posibiliten la superación del racismo, respondiendo a los debates actuales en torno a lo racial, su impacto ideológico y simbólico.

La académica y afrofeminista Rosa Campoalegre Septien señaló, en relación a su trabajo como editora de la antología de pensamiento social «Afrodescendencias: Voces en resistencia» (2018), que el conjunto de textos, debates y esfuerzos estéticos e intelectuales en torno a la raza son instrumentos de batalla, espacios de reparación y alianzas que posibilitan el intercambio de saberes diversos (12). La idea de «instrumento de batalla» nos resulta sugerente para conceptualizar los desafíos que ha implicado la producción de este volumen. Si bien el análisis del teatro con una perspectiva académica es un campo cada vez más explorado, continúa siendo una minoría dentro de los estudios literarios. Y si a esto se le une la temática de la raza, nos enfrentamos a una mayor ausencia de atención académica. Sin embargo, queremos destacar que en este terreno poco explorado, un volumen como este es una oportunidad excepcional para crear redes de visibilización entre artistas y académicos

¹ La traducción es nuestra.

apelados por la lucha antirracial. Los textos aquí compilados destacan por su compromiso con las comunidades racializadas, a la vez que señalan cómo muchos de nosotros estamos abordando temas similares en medio de una soledad intelectual. Al dialogar con los dramaturgos y colectivos teatrales que atendieron este llamado, nos dimos cuenta de que ellos también enfrentan una soledad artística al desconocer a otros que estén desarrollando proyectos similares, dentro y fuera de sus países.

En el último decenio ha surgido un auge del teatro en todo Iberoamérica que crítica las sociedades hegemónicas y supremacistas en las que viven los dramaturgos y colectivos racializados. A pesar de esta oleada de teatro escrito en español, este sigue siendo un género de menor publicación, aspecto que dificulta aún más los estudios críticos al respecto. En respuesta a esta ausencia, este volumen publica dos obras teatrales contemporáneas que ponen en evidencia los sistemas de racismo estructural vigentes en Argentina y España.

La primera de ellas es *No es país para negras II* (2019) de la dramaturga y actriz afrocubana Alejandra Egido, fundadora de la compañía Teatro en Sepia, cuyo trabajo denuncia las violencias cotidianas que afectan a la mujer afro en el cono Sur. La obra de Egido está inspirada en el montaje *No es país para negras* (2015) de Silvia Albert Sopale, obra que explora el conflicto identitario de una mujer cuya negritud no ha sido aceptada dentro del modelo de nación español. Egido, alejándose del registro autobiográfico que propone Albert, desarrolla la historia de tres mujeres afroargentinas -Emilia, Lela y Rosa- que luchan por hacerse una vida en Buenos Aires, enfrentándose diariamente a la fuerza invisibilizadora del racismo, aquella que se hace presente en la violencia institucional, las agresiones en el espacio público y la precarización laboral. Por su parte, el periodista, activista y ex-presidente de Federación SOS Racismo, Moha Gerehou entra en discusión con la escena política contemporánea española con su ópera prima *Infiltrado en Vox* (2023). Esta obra parte de la pregunta: ¿qué pasaría si un activista antirracista negro se infiltrara en la extrema derecha? A través del humor y la inclusión de múltiples voces y registros, la obra establece una línea borrosa entre la ficción y la realidad, haciendo un comentario social sobre el estado de la política nacional.

En las dos piezas teatrales veremos cómo las sociedades contemporáneas que se jactan de ser naciones liberales y diversas producen mecanismos de exclusión para las personas negras y niegan su existencia

dentro del imaginario nacional. Estas dramaturgias señalan cómo Argentina y España son contextos críticos donde la eliminación de lo afro ha sido un conflicto histórico de largo aliento. Sin embargo, los y las protagonistas demuestran que lo afro está presente y no se rinde frente a las sociedades hegemónicas que buscan su silenciamiento. Las piezas de Egido y Gerehou hablan desde un lugar de resistencia y crítica que se vale del sentido del humor como estrategia discursiva para conectar con el público y transmitir el dolor y las ironías que imponen el racismo y la discriminación, estrategia que ha sido ampliamente usada por otros dramaturgos racializados en el teatro contemporáneo.

La teórica Nadine George-Graves ha utilizado la metáfora de telarañas para reflexionar sobre las múltiples direcciones, giros y bifurcaciones que caracterizan a los procesos identitarios de las comunidades marginadas, especialmente en el caso de las comunidades afro, los cuales son conceptualizados como «processes of journeying, gathering (wisdom and memory), gaining insight, sharing, and connecting are Diasporic Spiderings» (35). Traemos a colación esta metáfora porque resulta una imagen representativa de los textos reunidos en este volumen, donde observaremos que la identidad racial se manifiesta y se reivindica de diversas formas, ya sea en las obras analizadas o publicadas. En algunos casos, percibiremos un movimiento lateral, como en el caso de *No es país para negras II*, que toma la obra española de Silvia Albert Sopale y la adapta al contexto argentino para hacer una crítica igualmente perspicaz. En otros casos, como en la dramaturgia de Luz Marina Becerra, se traza una línea más vertical al pensar la identidad afro en términos de raíces, conectando a los personajes con un origen nostálgico que reivindica y preserva saberes tradicionales. Ambas formas de concebir la identidad se configuran como prácticas de resistencia ante las estructuras sociales que insisten en jerarquizar y degradar a las comunidades racializadas.

El presente monográfico incluye textos tanto académicos como no académicos. El corpus reúne artículos, reseñas, obras de teatro, crónicas y perfiles biográficos. A través de estas contribuciones, este volumen busca dar cuenta de los retos que experimentan las comunidades racializadas en países como España, Colombia, Argentina, República Dominicana y Perú, entre otros. Resulta vital señalar que los textos aquí reunidos enfatizan sus esfuerzos teóricos y narrativos en las comunidades afrodescendientes e indígenas, que en los contextos previamente

mencionados son objeto de represiones y exclusiones que cuestionan su ciudadanía.

El segmento académico se inicia con el artículo «Heroísmo negro y mitificación de la resistencia en La danza de Mingó y El santo esclarecido», escrito por José Emilio Bencosme Zayas, que analiza cómo la dramaturgia contemporánea dominicana construye nuevos héroes que desafían las nociones de lo nacional y se resisten a la violencia promovida por el Estado desde el lugar de la negritud rural. Centrándose en las obras *La danza de Mingó* (1977) de Haffe Serulle y *El santo esclarecido* (2007) de Carlos Esteban Deive, el artículo revela cómo el teatro construye imaginarios políticos alternativos que dialogan con la sociedad a través de la mitificación de líderes campesinos del siglo XX.

Por otro lado, Saida Mahmut, en su artículo titulado «Teatro contra la Islamofobia de género. Representación de la mujer joven árabe musulmana en la escena española contemporánea», denuncia la creciente discriminación hacia la comunidad musulmana, haciendo hincapié en la doble estigmatización que sufren las mujeres. A través de una metodología cualitativa que incluye entrevistas y observación participante, el artículo contextualiza la islamofobia en España y visibiliza proyectos comunitarios que, desde las artes escénicas, analizan la representación de la mujer árabe joven musulmana.

Ignazio Gastaka Eguskiza e Irati Agirreazkuenaga Onaindia, en su artículo «Materialización icónica de la otredad. Arquetipos y tendencias teatrales en textos dramáticos del siglo XXI», elaboran un análisis textual-estructuralista de tres obras de teatro escritas en euskera, una lengua minoritaria. Estas obras reflejan las distintas realidades que enfrentan los sujetos racializados pertenecientes a diversos géneros y clases sociales. Los autores destacan la importancia de la hermenéutica en el análisis de la obra teatral para revelar las formas, figuras y estructuras retóricas que objetivan la abstracción de la necropolítica en el teatro español.

Finalmente, Sofía Sánchez, en su artículo «Escenificar la Resistencia: La experiencia afro-femenina como acto de reclamación territorial», explora la intrincada dinámica entre la identidad de las mujeres afrodescendientes y sus territorios de origen, utilizando el teatro contemporáneo como medio de indagación. El artículo destaca la relevancia de figuras como Luz Marina Becerra en Colombia y Silvia Albert Sopale en España, cuyas obras abordan críticamente la experiencia de las

mujeres afro en sus respectivas sociedades, desafiando estereotipos y estructuras sistémicas de marginalización. De manera significativa, se examina la noción de desterritorialización de la negritud en contextos colombianos y españoles, donde la adhesión a un discurso nacional se convierte en un dilema en el desarrollo de la identidad afrodescendiente.

En tono de crónica y componiendo el segmento de textos no académicos, incluimos el valioso trabajo de Maritza Agudelo Cárdenas (Violeta) y Mateo Rendón, cuyo trabajo comunitario ha llevado el teatro a cárceles y zonas afectadas por el conflicto armado interno en Colombia. En «Un teatro y un festival para la construcción de paz en el Bajo Atrato Chocoano. Caso del Festival Selva Adentro», Violeta comparte los orígenes del Festival Selva Adentro, una iniciativa cultural y social que genera encuentros artísticos configurados alrededor del teatro para la construcción de paz en el Pacífico colombiano, zona habitada en su mayoría por comunidades negras. Como lo confirma el estudio de Eduardo Restrepo, «Espacialidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano» (2016), entre el 92% y el 96% de la población del Pacífico es afrodescendiente: «en el imaginario social y político en Colombia, el Pacífico es la ‘región negra’ por antonomasia» (Wade, 1997 citado por Restrepo, 2016). El Festival Selva Adentro ha tenido un profundo impacto en esta región, aquejada por la violencia armada, el extractivismo capitalista y el racismo. Selva Adentro ha posibilitado la unión de las comunidades locales con ex-militantes de la ahora extinta guerrilla de las FARC, que tras los acuerdos de paz iniciaron procesos de reinserción social en la zona. Esta alianza comunitaria, que incluye colectivos artísticos y voluntarios desde múltiples disciplinas, ha dotado de espacio físico y simbólico al teatro, llevando a una región olvidada y estigmatizada el potencial transformador de prácticas artísticas.

Por su parte, Mateo Rendón nos presenta el texto «Las puntas del fuego o un abecedario para Alejandro», texto que reúne sus memorias y reflexiones metodológicas en torno al trabajo artístico y social que lleva a cabo en cárceles de menores en el departamento de Antioquia, en Colombia. Para la joven población privada de la libertad, la dramaturgia se ha configurado en vehículo para la elaboración de memorias traumáticas y facilitadora de reflexiones profundas que cuestionan a la delincuencia y la vida armada como únicos destinos. De la mano del equipo de la Corporación de teatro social La Parla, dirigida por Rendón, los jóvenes ofensores se aventuran a recorrer sus memorias más dolorosas y

transformarlas en el primer insumo para la creación de procesos restaurativos para sí mismos y sus víctimas. Poner en escena la voz de los jóvenes victimarios en un país fracturado por la guerra es un reto estético y una apuesta ética y política por la paz de la Mateo Rendón y su equipo son pioneros y promesa para la dramaturgia nacional.

Terminamos el volumen con una serie de perfiles biográficos de dramaturgas, dramaturgos, colectivos y espacios teatrales cuyo trabajo y trayectoria ha explorado el estudio y representación del sujeto racializado. Esta lista, de ninguna manera completa, ofrece un breve panorama de las iniciativas que luchan por hacer visible las problemáticas que las sociedades han intentado oscurecer, omitir y negar. Estas biografías son el inicio de lo que esperamos sea el desarrollo de una red transnacional que refleje el espectro de la producción cultural emergente. A través del ejercicio editorial que materializa este volumen de *Acotaciones* esperamos contribuir a los esfuerzos anti-hegemónicos adelantados por artistas, activistas, académicas, académicos y colectividades diversas, destacando el profundo potencial del teatro como herramienta reivindicadora de la existencia de comunidades marginadas.

Sofía Sánchez & Jeffrey K. Coleman

FUENTES CITADAS:

- GEORGE-GRAVES, NADINE (2014). Diasporic Spidering: Constructing Contemporary Black Identities. Thomas F. DeFrantz and Anita Gonzalez, (ed.). *Black Performance Theory* (pp. 33-44). Duke University.
- RESTREPO, EDUARDO (2016). Espacialidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano. En Liberac, Antonio. *Territórios de gente Negra: processos, transformações e adaptações: ensaios sobre Colômbia e Brasil*. Cruz das Almas (Brasil): EDUFRB.
- THOMPSON, DEBRA (2008). Is Race Political?. *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique*³, vol. 41, no. 3, pp. 525-547.

