

LO REAL EN ESCENA COMO FUENTE Y MODULADOR DE LO VIVO: TEORÍA E HISTORIA DEL TEATRO DOCUMENTAL A PARTIR DEL PROYECTO BIODRAMA DE VIVI TELLAS

Proyecto Biodrama. El teatro biográfico-documental de Vivi Tellas y lo real como utopía en la escena contemporánea. Brownell, Pamela. Buenos Aires: Antítesis/Red Editorial, 2021, 464 páginas.

Denise Cobello

Pamela Brownell inicia sus estudios universitarios en la carrera Periodismo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y la Licenciatura en Artes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Lejos de la práctica periodística, pero interesada por el análisis del discurso y la investigación en torno a fenómenos culturales, realiza posteriormente el Doctorado en Historia y Teoría de las Artes de la UBA y se dedica, además, a la docencia en la misma casa de estudios.

La tesis doctoral que da origen a su libro se basa en una investigación que busca avanzar en el conocimiento de la *historia del teatro documental argentino*, indagando con preguntas relativas a cuáles son las experiencias que formaron parte de esa historia y cuáles son las rupturas y continuidades que la atraviesan desde el momento canónico de expansión de estas formas en la segunda mitad del siglo XX, hasta su renovado auge en el siglo XXI.

En una introducción que plantea los lineamientos principales y enfoques teóricos de este estudio, Brownell despliega la hipótesis preliminar del trabajo que sostiene que durante los primeros años del siglo XXI se consolida, en la escena teatral local y en sintonía con la escena internacional, una tendencia hacia la problematización de lo real en escena. Según la autora, esto puede observarse principalmente en un interés particular que manifiesta el teatro por lo biográfico y lo documental. Para comprender mejor este fenómeno, toma como caso de estudio la obra de Vivi Tellas, referente principal de las nuevas prácticas documentales que emergen en Argentina

entre finales de los 90 y principios de los 2000. Se pregunta por los aportes específicos de su Proyecto Biodrama, por los aspectos estéticos, éticos y políticos que vuelven singular su trabajo y por la productividad que posibilita. A partir de estos interrogantes presenta dos hipótesis que serán los pilares de su investigación. La primera, sugiere que el trabajo de dirección y curaduría de Vivi Tellas en torno a su Proyecto Biodrama enriquece la consolidación de la experimentación con lo real en la escena local. La segunda, plantea que dicho proyecto se caracteriza por un doble movimiento que busca tanto la teatralidad fuera del teatro como cargar al teatro de no-teatralidad. Con el propósito de sistematizar el abordaje de esta experiencia, el libro presenta una reflexión ordenada en seis capítulos que con gran rigor teórico e historiográfico documentan, caracterizan y analizan el programa artístico de Vivi Tellas en torno a lo real en escena como fuente y modulador de lo vivo.

El primer capítulo aborda *el teatro de lo real* como clave de lectura y ofrece una caracterización a partir de tres concepciones: *lo real extra-escénico*, *lo real performativo* y *lo real extra-simbólico*. Retomando los postulados de teóricos como Foster ([1996] 2001) que abreva a su vez en Lacan ([1953] 2005) y Barthes ([1980]1990), Brownell describe los diversos modos de concepción de lo real en sus relaciones con la escena. A continuación, define la perspectiva desde la cual se entenderá *lo real* para el análisis del Proyecto Biodrama. Abreva en la crítica posfundacional para concebir la realidad desde la deconstrucción, como fundamento contingente y campo de disputa de sentidos. Desde este enfoque el *teatro de lo real* se constituye como una base sin base, como referente que se hace presente en su ausencia. Según Brownell, la realidad sólida y cognoscible se disuelve para dar paso a un real utópico que opera como horizonte inalcanzable que motoriza el accionar. Para contextualizar lo real así entendido, propone un recorrido que aborda expresiones artístico-culturales tanto de la década del sesenta, momento clave para pensar experiencias liminales, como de la escena contigua de principios del siglo XXI en la que se revitaliza el diálogo entre la acción artística y la acción política. El capítulo finaliza haciendo foco en la figura de Vivi Tellas y proponiendo una periodización de su práctica biográfico-documental denominada Proyecto Biodrama. Delimita así el objeto de la investigación y divide la producción de Vivi Tellas en una primera etapa, compuesta por una fase inicial de curaduría (2002-2009) y una fase inicial de dirección (2003-2008), y una segunda etapa que aborda la fase de confluencia y apertura (2009 al presente).

El segundo capítulo dirige la mirada hacia los inicios del Proyecto Biodrama partiendo de un estudio de la trayectoria de Vivi Tellas para visibilizar el proceso de surgimiento y los primeros años de desarrollo. Observa su actividad performática durante los primeros ochenta y sus primeras producciones en dos líneas que caracterizan su carrera artística: el Teatro Malo como primer proyecto de dirección y el Proyecto Museos (1994-2000) como primer proyecto curatorial que tuvo lugar en el Centro Cultural Ricardo Rojas (CCRR) en el que Tellas asume por esos años su tarea como fundadora y directora del Centro de Experimentación Teatral de la Universidad de Buenos Aires (CET). Este primer antecedente de curaduría escénica en Buenos Aires puede entenderse como matriz productiva, tanto dentro del mismo CCRR donde se originaron nuevos proyectos a cargo de otros curadores, como en el marco de su propia carrera.¹ Luego, focaliza sobre la obra *El precio de un brazo derecho* (2000) con la que, según autora, Tellas inicia un camino de indagación como directora escénica sobre las posibilidades documentales en el teatro. El empleo de procedimientos como el monólogo autobiográfico, el *ready-made* o la acción en proceso, muestran una forma del tratamiento de lo documental que marcará su trabajo. Estas experiencias de Tellas

1. La propuesta de Tellas dio lugar al surgimiento de proyectos como *Inversión de la carga de la prueba* (2005-2006) curado por Mariana Obersztern; *Proyecto Manual*, Decálogo: indagaciones sobre los 10 mandamientos, Proyecto Clásico, entre otros, a cargo de Matías Umpierrez

tanto en el campo de la curaduría como en el de la dirección escénica decantan en las dos fases fundacionales del Proyecto Biodrama. La fase inicial de curaduría expresada en la Creación del Ciclo Biodrama (2001-2009) en el marco de su trabajo como directora artística del teatro Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) y la fase inicial de dirección, materializada en el Proyecto Archivos (2003-2008). A través de estas propuestas, Brownell señala que el acercamiento del teatro de Tellas a lo real responde a su “voluntad de desestabilizar la puesta en escena y a su preocupación por hacer una observación social que ponga foco en la vida de las personas” (188).

El tercer capítulo aborda la propuesta de Tellas como directora escénica y en particular el Proyecto Archivos, caracterizado como “proyecto biográfico-documental basado en el doble movimiento de buscar teatralidad fuera del teatro y de cargar al teatro de no-teatralidad” (189) con personas no profesionales de la actuación. Para el estudio de estas experiencias, la autora contextualiza el trabajo de Tellas en el marco de la historia del teatro documental. Revisa las primeras manifestaciones del siglo XX desarrolladas por antecedentes ineludibles como Erwin Piscator y Peter Weiss. Se señala la recepción de estas prácticas en América Latina en los años sesenta y setenta, pero también la reaparición de prácticas documentales, a comienzos de la primera década del 2000, que parecieran dar cuenta de un redescubrimiento más que de una recuperación de formas. El capítulo caracteriza tanto el teatro documental canónico y como las prácticas documentales contemporáneas ofreciendo un panorama internacional en torno a su desarrollo productivo. Así es posible entender el desarrollo de Proyecto Archivos creado sobre la base de los principios constructivos esbozados en trabajos precedentes como *El precio de un brazo derecho*. Indagando en la teatralidad de los archivos y testimonios de personas poseedoras de experiencias y saberes específicos Tellas consolida un lenguaje que da forma a su trabajo como directora. Como cierre de este capítulo, Brownell ofrece una reflexión sobre las perspectivas éticas, estéticas y políticas que se desprenden de estas experiencias. Indaga sobre el modo paradójico de presentación de los relatos y objetos archivísticos que buscan reforzar el carácter de prueba o evidencia de los hechos tratados aun cuando pueden verse los hilos de una construcción escénica que se configura, según Brownell, como un espacio vivo, inestable, frágil para mirar y ser mirado.

El cuarto capítulo centra su atención sobre el término biodrama, definido como una forma de narrar una vida en escena. A la luz de los estudios realizados por Beatriz Trastoy (2002; 2018), Brownell indaga antecedentes de la escena autobiográfica y estudia las vinculaciones de Biodrama con otras manifestaciones culturales y artísticas con las que comparte una red de parentescos y resonancias específicas. En diálogo con la hipótesis planteada en la introducción, las prácticas analizadas en este capítulo dan cuenta de una tendencia señalada por la autora que problematiza el vínculo del teatro con la realidad de modo que se percibe como novedoso. A partir del estudio de las quince propuestas que se presentaron en el marco del Ciclo Biodrama desarrollado entre 2002 y 2009, puede verse la actividad de una diversidad de directorxs, intérpretes y técnicxs para quienes, en su mayoría, esta experiencia significó una marca fundamental en sus recorridos artísticos. Se presentan las características del trabajo curatorial de Tellas que, en lugar de priorizar su propia interpretación de la consigna del ciclo, algo que desarrolla en paralelo en su Proyecto Archivos, se destaca por promover una gran libertad creativa y experimental. Sin embargo, como señala la autora, dos de las cuatro obras que componen la serie Archivos se estrenan en 2008 en el marco del ciclo Biodrama dando a cierre a lo que fue su última edición². Es así

2. Se aclara además que Tellas había convocado a Lola Arias para realizar el espectáculo que daría inicio a una próxima edición, pero que, a raíz de su posterior decisión de dejar la dirección artística del Teatro Sarmiento, la obra, *Mi vida después*, creada en ese marco, se estrena en 2009 por fuera del Ciclo Biodrama.

como su actividad como directora y como curadora confluyen, cerrando una etapa productiva que une las dos fases iniciales de su proyecto y marcando una apertura hacia nuevos marcos de desarrollo como talleres y obras comisionadas por festivales o teatros del exterior.

El quinto capítulo aborda la dimensión política del teatro documental biodramático y su especial interés por producir encuentros. Para ello hace foco en los espacios creados por el arte para establecer vínculos entre las personas y en diálogo con el giro social o relacional y la teoría estético-política de Jacques Rancière (2010, 2011) reflexiona sobre la emergencia del *disenso* como territorio despliegue de diferencias. Luego puntualiza en la experiencia de Archivo White, un proyecto de teatro documental que surge de un interés cultural comunitario del Museo-Taller Ferrowhite de la ciudad de Bahía Blanca y la propuesta de Biodrama de Vivi Tellas. Y finalmente analiza esta experiencia en el vínculo con las distintas formas de construcción social de la memoria y la historia para entender los modos en que estas prácticas documentales pueden desplegar un saber-hacer comunitario que enlaza lo personal y lo social, la memoria individual y la colectiva.

En el sexto y último capítulo, el libro vuelve sobre la cuestión de lo real en el teatro que da origen a la investigación para tratar de entender qué relaciones establece esta tendencia con el realismo ampliando la reflexión sobre lo real como utopía, esbozado en el primer capítulo. Recapitulando algunos de los aspectos ya desarrollados, completa el análisis sobre el Proyecto Biodrama focalizando sobre una fase más actual y proponiendo una última caracterización integradora. Asimismo, cuestiona concepciones establecidas de la historia del teatro argentino y propone una mirada renovadora sobre el realismo y las vanguardias pensadas en convergencia en el teatro de lo real que convoca procedimientos formales o estrategias vanguardistas resignificadas como el *ready-made* y al mismo tiempo incluye intertextos sociales, económicos y políticos que pueden encontrar filiación en el canon realista argentino derivado del realismo reflexivo. Retomando el concepto de *disenso* para señalar que el ir y venir entre lo real y lo teatral, las experiencias analizadas en este libro invitan al cuestionamiento, a desarrollar una mirada crítica y distanciada de la realidad. Lo real emerge entonces como fundamento contingente, como referente, pero a la vez como destino inalcanzable, como utopía que en el deseo por alcanzarla permite adoptar una mirada crítica del mundo propiciando espacios de encuentro, propiciando el diálogo entre teatro y sociedad y ofreciendo un marco de inteligibilidad que da impulso a inquietudes comunes desde y en las diferencias.

La rigurosa investigación de Brownell plasmada con claridad y coherencia en las páginas de este libro muestran como Proyecto Biodrama consolida en el campo artístico local al teatro de lo real como tendencia que marca los primeros años del siglo XXI, al tiempo que crea una matriz productiva aún vigente. Los ecos y derivas de dicha matriz continúan su multiplicación y desarrollo en diálogo con una escena teatral descentralizada que habilita la creación de “redes o flujos artístico-poéticos diferenciados” (Tossi, 2022) en el país y en la región. El teatro de Tellas se presenta como novedad entre el resurgimiento y la reinención de la forma documental, en el encuentro con lo biográfico y a partir de la fuerte impronta metateatral de su investigación que potencia el vínculo entre teatro y realidad.

En tiempos aciagos en los que nuevas fuerzas reaccionarias a nivel global intentan avanzar sobre la vida sobreexplotando recursos naturales y deshumanizando a la sociedad, el estudio de Brownell sobre el teatro biográfico-documental de Vivi Tellas ilumina la potencia micropolítica de una experiencia artística que busca resignificar las relaciones de alteridad desde la fraternidad (Ilouz, 2023) contrarrestando el peso de un presente cada vez más distópico. Un modelo teatral vital que aloja imaginarios

sensibles y diversos y crea espacios comunes renovados donde circula una política afectiva benevolente capaz de movilizar capas profundas de pensamiento arraigado.

En suma, *Proyecto Biodrama. El teatro biográfico-documental de Vivi Tellas y lo real como utopía en la escena contemporánea*, resulta un material imprescindible para la revisión histórica y teórica de las artes contemporáneas y un insoslayable aporte al campo de los estudios teatrales, los estudios culturales, la sociología de la cultura, pero también para la reflexión fortuita sobre la vida y el devenir de lo viviente que necesita de la restitución de su dignidad ontológica, del respeto por su grandeza incomprensible y de una profunda revalorización de sus múltiples formas de existencia.

Bibliografía

- » Barthes, R. ([1980]1990). *La cámara lúcida: notas sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.
- » Foster, H. ([1999]2001). *El retorno de lo real*. Madrid: Ediciones Akal.
- » Ilouz, E. (2023) *La vida emocional del populismo. Cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia*. Buenos Aires: Katz.
- » Lacan, J. ([1953] 2005). "Lo simbólico, lo imaginario y lo real", en *De los nombres del padre*. Traducido por Nora González. Buenos Aires: Paidós: 11-60.
- » Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.
- » Rancière, J. (2014). *El malestar en la estética*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- » Tossi, M. (2022). *Antología de Teatro Argentino en la Pos-dictadura: Nodos interregionales (1983-1992)*. Buenos Aires: Inteatro. Disponible en: <https://inteatro.ar/editorial/antologia-de-teatro-argentino-en-la-posdictadura-nodos-interregionales-1983-1992/>
- » Trastoy, B. (2002). *Teatro autobiográfico. Los unipersonales de los 80 y 90 en la escena argentina*, Buenos Aires: Nueva Generación.
- » Trastoy, B. (2018). *La escena posdramática. Ensayos sobre la autorreferencialidad*. Buenos Aires: Libretto.