

**La primera persona en la enunciación teatral. Yo, José María Muscari:
modos de ver y de verse *Auténtico*.**

Anahí Gadda

(Escuela Metropolitana de Arte Dramático-Universidad de Buenos Aires)

Lenguajes escénicos

Auténtico (2009), escrita y dirigida por José María Muscari, se estructura sobre la base de la articulación de diferentes escenas en las que cinco actores construyen una gran autobiografía ficcional, a través del acto de enunciar las propias obsesiones respecto al universo de la sexualidad heterosexual, homosexual, la mención del lugar de la mujer en lo social y de lo lésbico en el discurso feminista. Mediante la proclamación de los propios presupuestos, cada actor embandera un enunciado desde su instrumento expresivo que, lejos de deshacerse de la mirada crítica de los otros, la incorpora mediante un lenguaje que apela a la confrontación de ideas sobre la sexualidad en la sociedad.

Mediantizando situaciones de las historias vívidas que se ponen en juego en la escena, en un direccionamiento frontal con el espectador (que es símbolo de enfrentamiento y mostración), los actores se relacionan entre sí evidenciando su lugar de conocedores de las obsesiones de los demás e invitando al espectador a un juego de desenmascaramiento del otro que, en su condición diferencial, es puesto allí en un acto de entrega hacia la problemática íntima y personal. "¿La persona? Se descubre simultáneamente que el individuo no es una categoría universal y genéricamente descriptible, sino una entidad que no se reduce más al yo psicológico que al yo social"¹

Los diversos elementos que conforman la puesta en escena se caracterizan por una apuesta hacia la poética de la *alteridad*. El espacio va trazando un recorrido ecléctico, funcional al posicionamiento de la investigación escénica de los actores y

¹ Robert Abirached, *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Madrid, Publicación de la ADE 1994;p. 171.

de la relación de los cuerpos en una espacialidad en constante transformación. En el mismo sentido, el recurso de la luz trabaja constantemente en varios niveles narrativos. La iluminación construye un juego constante de ruptura de límites, ya que se abre hacia el espacio de la platea, incluyendo al espectador en el debate. Pero lejos del modo brechtiano de inclusión, en este caso, el espectador es alentado a interpretar de modo autónomo fragmentos de un discurso individual que tienen la pretensión de exponer de un modo directo cierta modalidad de concebir la propia sexualidad en el marco de una sociedad considerada sexista, machista, discriminatoria y encubridora. *Auténtico* se eleva así como un llamado desesperado a cantar las propias iniquidades al ritmo de la sinfonía del pensamiento contemporáneo: "Para cada performance hay un público nuevo sobre el cual debe imprimirse la marca"².

Por otro lado, el recurso audiovisual aparece reforzando la idea de lo *otro*, lo *ajeno*, en una apuesta hacia lo diverso como pastiche, elemento que se presentifica en todos los ámbitos del arte posmoderno. No resulta extraño, entonces, que la mirada del espectador logre captar, gracias a los avances tecnológicos y a la inclusión de la tecnología en las relaciones interpersonales de la vida cotidiana, un conglomerado de imágenes provenientes de distintos ámbitos: películas pornográficas, fragmentos de escenas de films actuales, videoclips, entre otros. Todos estos recursos, refuerzan el sentido de lo preformativo: "La *postmodern performance* está acostumbrada a practicar la alteridad ya que admite en su seno diferentes modelos culturales, distintas maneras de pensar y materiales heterogéneos. Presenta dichos elementos sin buscar unificarlos"³.

Las puestas en escena del teatro posmoderno están acostumbradas a conjugar hecho vivo con lenguaje audiovisual. Esta mixtura que caracteriza a la dirección de arte de la obra, funciona también en el marco de una sociedad capaz de reconocer en esos códigos, modos de comunicación presentes en la vida cotidiana. De ese modo, los actores discuten y cuestionan la moral con la cual conviven, arremetiendo con un discurso que se presenta autobiográfico para

² Richard Schechner, *Performance, teoría y prácticas interculturales*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2000; p. 91.

promover un nuevo modo de irrumpir la escena teatral: ficcionalizando la perspectiva singular de cada uno de los actores como melodía espectacular.

En este punto, resulta fundamental tener en cuenta el contexto de la escena teatral contemporánea en la cual la obra se inscribe: "(...) en la segunda mitad del siglo han prevalecido los empujes desestabilizadores, centrífugos, poniendo definitivamente en crisis la relación actor- personaje, planteando una revisión de esta última hasta llegar a su disolución (o superación)"⁴

Yo, José María Muscari. La primera persona como marco de la enunciación

En *Auténtico*, el estatuto del actor- personaje queda abolido para dejar paso a una mixtura de ambos: es el actor, a partir de su individualidad, que se proclama ante el espectador en un acto de cuestionamiento permanente. Ése que está en escena, frente a un otro, es el artífice de la ficción. Ficción que es, a su vez, enfrentamiento de las inquietudes provenientes de la vivencia de la realidad subjetiva ante la mirada de otro. Y ese otro (la sociedad) será el encargado de otorgar el sentido último a la pieza teatral: "el teatro es al mismo tiempo intencionalmente y de manera no consciente un paradigma de cultura y de hacer cultura"⁵.

De acuerdo con esto, debemos incluir en el análisis de la obra aquellos elementos que nos permitan percibir los cambios y transformaciones que esta puesta en escena esté aportando como propuesta superadora. Consideramos que en *Auténtico* se experimenta sobre un recurso no tan exhibido en la escena contemporánea, que es el del actor que se presenta y construye una situación dramática que da cuenta de su condición de artificio de un modo reiterativo y omnipresente. La dramaturgia (construida sobre la base de improvisaciones de los actores en escena) vuelve una y otra vez sobre la idea de que nos encontramos frente a una presentación ficcional de un conjunto de ideas y pensamientos

³ Patrice Pavis, "Puesta en escena, performance: ¿Cuál es la diferencia?", en *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Universidad de Buenos Aires, año 4, Nº 7, julio de 2008; p. 14 (www.telondefondo.org)

⁴ Marco De Marinis, Marco, *Comprender el teatro II. En busca del actor y del espectador*. Buenos Aires, Galerna, 2005; p. 35.

⁵ Schechner, ob. cit.; p. 99.

individuales sobre el sexo y el modo de concebir la sexualidad como sociedad. Es por ello que la estrategia de la dramaturgia se estructura bajo la forma de un lenguaje altamente reconocible, pantomima de una modalidad de habla de la sociedad argentina consigo misma: de ahí su intención de instalar el choque entre modos de discriminar y discriminarse en el marco de las historias vívidas por cada miembro del elenco. En este sentido, creemos que *Auténtico*, desde el antagonismo o la adhesión, logra condensar una serie de síntomas compartidos por el conjunto de los sujetos que integran la sociedad y sus paradigmas epocales: "Los lugares de teatro son mapas de las culturas a las que pertenecen"⁶

Auténtico – Foto 1 - Fotógrafa: Griselda Seira

El lenguaje inquisidor, antificcional, desarmado y arbitrario de la dramaturgia se caracteriza por agudizar la intención de llamar al espectador a una conversación dialéctica. El espectador ha sido avisado en varias ocasiones de su condición de espectador y, a su vez, de su responsabilidad y obligación con los artistas: "este

⁶ Idem; p. 79.

espectáculo es a la gorra, no es gratis”, repiten los intérpretes. El presente de la acción se impone mediante la puesta en funcionamiento de una situación performativa que viene a *presentarse* ante otros en primera persona. El slogan “*El regreso de Muscari al teatro under*” funciona como subtítulo de la obra, en tanto que refuerza mediante una estrategia de difusión, un estatuto de realidad que se incluye en la obra como parte de una ficción enunciada en escena con la misma voluntad autoreferencial que el título. Serán entonces los actores-personas quienes hablen, discutan, dejen al desnudo junto con sus cuerpos, la artificialidad del teatro en su máxima expresión: “(...) la teatralidad corre mucho el riesgo de no poder ya definirse por su poder de semejanza, sino por su capacidad de imponer un universo original y desconocido construido mediante una convención y animado de una verdad que le es propia”⁷

Creemos que en el caso de *Auténtico* estamos frente a un verdadero fenómeno de la performatividad, resultado de una ideología que es perceptible tras el montaje de una construcción escénica sobre la base de un material humano real. La obra inicia antes de la entrada a la sala teatral, en la calle, con la llegada de los actores saludando a la fila de espectadores que están allí esperando que comience la función. La función esta entonces iniciada y su finalización incluye el momento de pasar la gorra, o mejor dicho, esta es su culminación. Si tenemos en cuenta que el estatuto convencional de “personaje que representa” aquí es utilizado como “actor que actúa de actor que actúa”, podemos comprender también que tiempo y espacio están funcionando en adecuación con esa propuesta escénica.

La identidad del actor: debate y concepciones. Modos de ver y de verse auténtico

¿Cuál sería la relación que se establece en *Auténtico* entre actor-personaje y performer? ¿Nos encontramos frente a *personajes* entendidos como entidades subjetivas, autónomas del juicio del actor que los re-presenta? ¿O estamos frente a actores que se presentan a sí mismos? ¿Podríamos afirmar que en la obra hay un acto de presentarse a sí mismo, donde los actores están componiendo un personaje

⁷ Abirached, ob. cit.; p. 171.

(que es el propio) y evidenciando este mecanismo de auto-presentación referencial? Y en ese caso, ¿en qué se diferenciaría este procedimiento con el extrañamiento brechtiano? Diríamos, pues, que en el caso de *Auténtico*, no existiría una distancia perceptible entre el actor y su personaje, ya que este personaje sería el propio, presentándose ante las facultades críticas del espectador mediante un mecanismo de enunciación que se formula como metateatral. Por otra parte, el asentamiento del discurso escénico sobre la base de evidenciar que todo cuanto hay en escena es artificio (inclusive la propia corporalidad del actor en escena), agudiza un pronunciamiento respecto a un progresivo proceso del teatro contemporáneo hacia un cuestionamiento radical de los modos de representar o presentar la teatralidad en escena. “Escogiendo una representación del cuerpo antes que otra, el actor se inscribe en una tipología de puestas en escena”⁸. En el caso analizado, “desconectándolo, deconstruyéndolo y convirtiéndolo en un pastiche por medio del posmodernismo”.⁹

Auténtico – Foto 1 - Fotógrafa: Griselda Seira

⁸ Patrice Pavis, “El personaje novelesco, teatral y cinematográfico”, en *Teatro XXI*, Universidad de Buenos Aires, N° 11, primavera 2000; p. 6.

⁹ Idem; p. 6.

Al respecto, consideramos pertinente observar que el artilugio que propone *Auténtico*, a través de la puesta en crisis del sistema representacional, dialoga con una voluntad autorreferencial que va estableciendo un doble mecanismo: por un lado, la presentación de la propia persona mediante un sistema de actuación que utiliza como recurso la proclama y, por otro, la imagen que de sí mismo se construye mediante dicha actuación. Estamos, entonces, frente a José María Muscari presentándose a sí mismo a través de una serie de convenciones del habla, la imagen y el cuerpo, y a su vez, establecemos una relación dialéctica con la imagen que José María Muscari va trazando de su propia individualidad a lo largo de la actuación. Al observar ambas caras, el espectador se encuentra en el centro de un juego: su mirada ha sido violentada hasta descubrirse como el interlocutor primario de los actores. Y aquí nos encontramos con el elemento performativo más renovador de la puesta en escena, el giro pragmático al que refiere Cornago Bernal, cuando explica la mirada del performer¹⁰.

El espectador es el destinatario principal, quien juzga, quien adhiere o no a las perspectivas planteadas, discute con ellas, las enfrenta porque es conducido hacia el debate en el mismo momento en que participa de una situación representacional que es consciente de su voluntad comunicativa: voluntad de evidenciar un discurso autorreferencial frente a un otro para volverse hacia sí mismo durante ese movimiento. "Cada expresión artística inicia un proceso de autorreflexión poniéndose en escena a sí misma, abriendo sus interioridades para mostrarse en tanto que proceso, maquinaria artística de producción de sentidos"¹¹

Nos encontramos en esta instancia con la problemática del teatro contemporáneo respecto de la relación de la realidad con la ficción y los criterios liminales. Consideramos que, en *Auténtico*, estamos frente a la búsqueda de una autoperformance, participando de la construcción de una autobiografía ficcional, donde la realidad ya está dentro del teatro, no como límite, sino como proclama. Un enunciado que se manifiesta en primera persona, como una posible vivencia de la sexualidad. Allí, la ficción y la realidad resultan formas permanentemente rotas,

¹⁰ Óscar Cornago Bernal "Cultura y performatividad: La puesta en escena del proceso", en *Gestos*, año 19, Nº 38, noviembre 2004, California, USA; p. 15.

puestas en juego o en crisis, haciéndonos reflexionar sobre qué es real y qué no, en el campo de las formas no tradicionales de presentación teatral.

FICHA TÉCNICA:

Actores: Mariela Asensio, Héctor Bordón, Diego Rinaldi, Emiliano Figueredo, José María Muscari

Observadora de ensayos: Jazmín Beáin

Coreografía: Karina Kogan

Diseño de luces: Gonzalo Cordova

Diseño gráfico: Rocio Paladini

Creación audiovisual: Diego Casado Rubio

Prensa y difusión: Carolina Alfonso

Concepto de vestuario: Vessna Bebek

Asistencia de dirección: Agustina Gutierrez

Asistencia general: Ignacio Olguin

Operador videos: Felipe Rivera Valencia

Fotografía: Juan Borraspardo

Producción: Mariela Asensio

Dramaturgia y dirección: José María Muscari.

anahigadda@yahoo.com.ar

Palabras clave: actor- performativo- Muscari- presentación- *Auténtico*

Key words: actor- performative- Muscari – presentation - *Auténtico*

¹¹ Idem; p. 16.