

Un modelo de transposición: *Querida mamá o guiando la hiedra* de Yusem-Uhart.

Perla Zayas de Lima

(CONICET)

En este espectáculo, estrenado el 23 de enero de 2010 en el Patio de Actores, Laura Yusem parte de los textos narrativos de Hebe Uhart para proponer una reflexión sobre el mundo femenino (la relación madre e hija), pero también sobre los recuerdos como elementos constructivos de la identidad.

Un texto incluido en la invitación a la prensa bajo el título "Cuenta Laura Yusem sobre el proceso de creación" nos brinda, en cada uno de sus párrafos, un hito sobre el cual desarrollar nuestro análisis de la puesta.

Quando en 1970 debute en el campo de la dirección teatral, lo hice con la versión de un cuento de Heber Uhart: *Un pájaro gris, medio gordo, de pico corto*. El título aludía a la descripción pseudo científicas del gorrión, la más certera que se les ocurría a los falsos ornitólogos que poblaban la escena. Desde entonces mi admiración por la singular escritura de esta autora de culto fue permanente. Hoy, casi 40 años después y motivada por su cuento *Querida mamá* me propuse retomar esa tarea dramática, básicamente con tres de sus libros, *Dios, San Pedro y las almas*, *El Budín esponjoso* y *Camilo Ascende*

¿Qué es lo que le atrae a la directora de la escritura de Uhart? Ante todo, su trabajo con el mundo cotidiano, en el que descubre espacios inexplorados; su elección de hechos, aparentemente intrascendentes o poco importantes, pero finalmente reveladores; la posibilidad de trascender los acontecimientos mínimos y plantear interrogantes existenciales como la construcción de la identidad a través de la memoria; la elección de los recuerdos. pero también aquello que decidimos olvidar; la elección de la casa, a la manera de Jung, como un medio para analizar el alma humanas

No busco hacer costumbrismo ni el relato de una "familia disfuncional" (tan de moda), sino adentrarme en la espesa opacidad de los hechos de

la vida cotidiana, el devenir afectivo que tan certeramente observa y transmite esta autora.

Mi propósito es -siempre a través de fragmentos- rendir homenaje a la perturbadora ensoñación que sigue uniendo las voces y los cuerpos de una madre muerta y una hija que la evoca.

Lejos de los planteos feministas, Yusem elige focalizarse en el mundo femenino, en una relación madre-hija, ya que lo que importa es mostrar el hilo indestructible que une sus discursos, sus gestos, y sus acciones. Fragmentos que son retazos y huellas, productos de una selección de borramientos e inscripciones, de oralidades y escrituras, de ideas y sentimientos, de dudas y afirmaciones

En principio realicé una investigación sobre la literatura de Hebe Uhart, para luego pasar a la creación del proyecto con el armado literario y construcción dramática con los elementos de la ficción -vida de Uhart y porque no, también con las dulzuras y rencores personales que inevitablemente se filtran de la experiencia que integran las mujeres de este grupo: actrices y directora.

El juego intratextual e intertextual elegido es complejo. Por una parte, hace dialogar textos que integran tres libros de la narradora y fragmentos de historias de vida de quienes producen el espectáculo. La coherencia de este tramado (palimpsesto¹) se asegura por la elección de "una actriz entrañable que formo parte de aquel elenco de los 70: Martha Rodríguez y una alumna de muchos años, también entrañable: Julieta Alfonso." Un ensamble sustentado en el mundo de las ideas compartidas ("la creencia en espesa opacidad de los hechos de la vida cotidiana"), pero de modo especial en el de los afectos (en su "devenir"), lo que homologa el mundo de los personajes con el mundo de las personas encargadas de concretarlo (actrices, directora).

He puesto en escena muchísimos autores argentinos porque creo en ellos y creo en nuestra lengua, pero no encuentro en otra que en Uhart la implacable inocencia que me atrae de su narrativa. Entre estos libros y la escena, sólo existe una delgada bruma que me gustaría atravesar.

¹ "Eso se llama palimpsesto: al escribir borramos la escritura del otro, de los otros, la cancelamos, pero al mismo tiempo, la inscribimos en nuestra propia escritura". Nicolás Rosa, *El arte del olvido, (sobre la autobiografía)*, Buenos Aires, Puntosur, 1990, p. 157

Laura Yusem apunta aquí al núcleo de toda transposición, entendida ésta como cambio de soporte, con el entramado de remisiones mutuas que esta actividad supone: palabra y cuerpo, espacio real y espacio relatado, juego con distintos campos visuales y sus consecuentes itinerarios de miradas diversas. Si bien mantiene el ritmo moroso del texto narrativo en el discurso verbal de la hija, la presencia física cada vez más intensa del personaje evocado (la madre) opera en una estructura sustentada en tres niveles: el mimético (dominado por la intriga), el diegético (en el que la intriga y el recuerdo se equilibran) y el biográfico (confrontación entre el recuerdo y análisis de esos recuerdos). En el desenlace confluyen historia, temporalidad e intemporalidad

Querida mamá o guiando la hiedra – Foto 1

La directora no sólo ha realizado la dramaturgia, sino también creó el espacio escenográfico, lo que interesa especialmente ya que, precisamente, uno de los mayores logros de esta transposición es la selección y disposición de los muebles y objetos y su función como soportes del trabajo actoral.

La presencia de los objetos biográficos –utilitarios y decorativos² - que remiten al mundo cotidiano -muebles, vajilla, artículos de limpieza, plantas- subraya y potencia el discurso verbal ya que su uso implica que objeto y usuario se modifican recíprocamente “los objetos envejecen al mismo tiempo que su poseedor y se incorporan a la duración de sus actividades. El consumidor reencuentra en el la jornada de ayer y presiente la de mañana”³. Algunos de ellos adquieren un importante valor simbólico como las plantas y el agua por su inmediata asociación con la mujer: las primeras, como imagen de vida; la segunda considerada en casi todas las culturas como elemento dador y mantenedor de la vida, pero también, tal como lo muestra la escena final del espectáculo, como un símbolo nictomorfo, elemento constitutivo del “espejo originario”⁴.

Laura Yusem construye como Gastón Bachelard una “poética del espacio”, a partir de la investigación sobre las imágenes de la intimidad, sobre esos lugares secretos en los que mora un pasado que no puede ser olvidado. Por eso, su espacio escénico se diseña y rediseña a lo largo de la obra según la ubicación de armarios con cajones “donde el hombre, gran soñador de cerraduras, encierra o disimula sus secretos”⁵ y la relación que estos muebles tienen con el pasado de la madre y el presente de la hija. Quien siempre apostó por un teatro más poético –siempre su punto de partida fueron las imágenes- y más arriesgado que el que ofrece el realismo, vuelve a proponer un teatro “coreográfico”⁶, muy cercano a la danza, sobre todo si atendemos a los desplazamientos que realiza la actriz Julieta Alfonso.

Esa es la “delgada bruma”, de la que habla Yusem, que la versión escénica atraviesa en su transposición de la narrativa al teatro; para nosotros, una compleja operación que implica una restricción de medios textuales y su combinación con códigos kinésicos, proxémicos, perceptivos, ideológicos, axiológicos e iconográficos. La última escena puede ser vista como un ejemplo modélico del proceso. La imagen

² Violette Morin, “El objeto biográfico”, en AA.VV., *Los objetos*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, Colección Comunicaciones 13, 1971

³ Beatriz Trastoy y Perla Zayas de Lima, *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Prometeo libros, 2006, p. 130

⁴ Gilbert Durand, *Las estructuras antropológicas del imaginario*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 104

⁵ Gaston Bachelard, *La poética del espacio*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 107.

⁶ Término utilizado por Laura Yusem para referirse a las características de sus puestas en escena en Perla Zayas de Lima, *Diccionario de de Directores y Escenógrafos del Teatro Argentino*, Buenos Aires, Galerna, 1990, p. 317

final del abrazo envolvente de la hija al cuerpo de la madre sobre un piso de agua completa lo no dicho y encauza la lectura del espectáculo al clausurar el juego dialéctico de discursos desencontrados que proponen los textos en los que basa su dramaturgia.

pzayas@arnet.com.ar

FICHA TÉCNICA

Sobre cuentos de Hebe Uhart.

Adaptación y dirección general: Laura Yusem

Elenco: Julieta Alfonso (Hija), Martha Rodríguez (Madre)

Pintura: Norma Kichy Gatti

Diseño gráfico: Diego Alonso

Fotografía: Marcela Gabiani

Prensa: Simkin & Franco

Operación de luces: Matías Bugueño

Operación de sonido: Julia Cuevas

Diseño de iluminación: Marco Pastorino

Espacio escenográfico: Laura Yusem

Asistente de dirección: Julia Cuevas

Adaptación y dirección general: Laura Yusem

Música original: Cecilia Candia

Dramaturgia y Dirección general: Laura Yusem

Este espectáculo contó con el apoyo de PROTEATRO y el Instituto Nacional del Teatro

Palabras clave: *Querida mamá o guiando la hiedra*- Yusem- Uhart- transposición

Keywords: *Querida mamá o guiando la hiedra*- Yusem- Uhart- transposition