

Desafíos a la historiografía oficial.

María Mercedes Jaramillo y Juanamaría Cordones-Cook, compiladoras. *Más allá del héroe. Antología crítica de teatro histórico hispanoamericano.* Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2008; 494 págs.

Nora Glickman

(Queens College and the Graduate Center, CUNY [City University of New York] Estados Unidos)

El presente libro constituye el segundo volumen de la *Antología Crítica de teatro histórico latinoamericano*. El primero, *Mujeres en las tablas* (2005) contiene diez obras basadas en famosas heroínas latinoamericanas. Las profesoras Juanamaría Cordones-Cook y María Mercedes Jaramillo, de madura experiencia como compiladoras y críticas del teatro latinoamericano, se han especializado en temas relacionados con minorías, historia y teatro. En su introducción a esta antología establecen el contexto histórico de cada pieza antes de introducir al autor y su obra.

Esta antología cubre la inmensa geografía latinoamericana, desde el Caribe hasta Tierra del Fuego, y sigue un orden cronológico, a partir de la conquista española hasta la revolución cubana.

Las obras aquí seleccionadas recrean episodios clave en la historia latinoamericana, y evocan hechos que dejaron huellas indelebles a lo largo del continente. En su mayor parte se trata de biografías dramatizadas de escritores ilustres, como el uruguayo Horacio Quiroga; de dictadores notorios, como el dominicano Rafael Trujillo; de artistas idolatrados, como Carlos Gardel; de mártires guerrilleros, como el Che Guevara.

Cada una de las diez obras incluidas en *Más allá del héroe* viene precedida por un ensayo crítico, a cargo de diferentes investigadores en teatro latinoamericano, que sitúa a los personajes en su contexto histórico, revelando al lector el valor intrínseco de la obra de la obra total del autor. Las obras incluidas en el volumen son: *Tragedia del fin de Atau Wallpa*, con introducción de Betty Osorio; *Claver. Drama religioso en cuatro partes* de Oswaldo Díaz Díaz, analizado por Cecilia Castro Lee; *Simón* de Isaac Chocrón, estudiado por Gleider Hernández; *Dados* de Néstor Caballero, comentado por María Silvina Persino; *Plácido* de Gerardo Fullera León, con artículo introductorio de Inés María Martiatu Terry; *Miles: La otra historia del 98* de Roberto Ramos Perea, presentado por Ana María Rodríguez Vivaldi; *Pancho Villa y los niños de La Bola* de Antonio Zúñiga, analizado por Enrique Mijares; *Matatangos (Disparen sobre el zorzal)* de Marco Antonio de la Parra, con estudio preliminar de Beatriz Trastoy; *El niño del diamante en la cabeza (José Fidencio de Jesús Síntora Constantino)* de Enrique Mijares, comentado por Rocío Galicia; *El Generalísimo Brujillo* de Carlos Canales, estudiado por William García y *Los fantasmas del héroe* de Cristina Escofet, con prólogo de la propia autora.

Las fronteras entre los géneros (historia, ficción, teatro, biografía), menos perfilados con el paso del tiempo, prestan utilidad a los lectores interesados en la dramatización de la literatura y en la documentación histórica. Proporcionan además un estímulo a actores y directores a llevar este material a las tablas.

Los dramaturgos del presente volumen desafían la historiografía oficial al crear protagonistas capaces de rebelarse o de provocar en el lector reacciones de amor u odio, según su particular idiosincrasia. Algunas de las obras desenmascaran las motivaciones individuales de los personajes; otras exploran sus conflictos con el poder establecido.

La versión de Jesús Lara en su *Tragedia del fin de Atau Wallpa* rescata de la tradición oral el lirismo de los parlamentos quechuas, que él mismo traduce, y añade una nueva versión a los dramas escritos en torno a Atahualpa. Lara centra su obra en los presagios que anuncian el fin del Inca, así como en las guerras fratricidas entre él y Huáscar, y en el antagonismo entre españoles e indígenas, que culmina con traición de Pizarro en 1781.

En *Claver*, la sociedad colonial de fines del siglo XVI, en parte real, es recreada por Oswaldo Díaz Díaz, precursor del Nuevo Teatro Colombiano, en un drama político y religioso. Aquí el autor contrapone lo divino y lo humano cuando contrasta los ultrajes cometidos por las autoridades españolas, con la generosidad del misionero jesuita Pedro Claver (1580-1830), defensor de los esclavos llegados del África a Cartagena de Indias, y canonizado en 1888.

Dos siglos más tarde, el llamado a la independencia es evocado por Isaac Chocrón, quien reconstruye en *Simón* los sucesivos encuentros que se dieron en París, entre 1804 y 1805 entre el prócer venezolano Simón Bolívar (1783-1830) y su tutor, Simón Rodríguez. A partir de estos eventos históricos, Chocrón desmitifica al Libertador dotándolo de sentimiento y de humanidad. Las cuatro escenas que estructuran la obra siguen los movimientos de la sinfonía *Eroica* de Beethoven –alusión a las contradicciones que representaba la coronación de Napoleón y a las ideas republicanas de Bolívar.

Otro autor venezolano, Néstor Caballero, glorifica en *Dados* las hazañas del General Rafael Urdaneta (1789-1845), al evocar episodios notables de la gesta revolucionaria venezolana, su relación con Simón Bolívar y con Clemente Gómez, su acompañante indígena. *Dados* es parte de una trilogía que incluye *Longanizo*, sobre Bolívar, y *Toñito* sobre Antonio José de Sucre, ambos héroes de la Independencia Hispanoamericana. En el juego escénico de *Dados* el autor sigue apostando al azar para determinar los sucesos más significativos que su protagonista, al pie de la muerte, deberá recordar.

Los conflictos raciales y políticos de Cuba durante la época colonial, y la secuela que dejaron en siglos posteriores se hallan escritos en el fino lenguaje poético de Gerardo Fullea de León. *Plácido*, seudónimo por el que se conocía a su protagonista, Gabriel de la Concepción Valdés (1809-1844), reivindica el destino trágico de uno de los poetas más importantes del romanticismo cubano.

Bolivia y no Cuba es el escenario de *Los fantasmas del héroe*, obra en la que Cristina Escofet dramatiza el último día en la vida del Che Guevara (1928-1967). Esta pieza en un acto sitúa la historia del Che en un contexto moderno en el que el héroe legendario es evocado como santo para unos, como objeto de consumo para otros.

En un contexto posmoderno, *Miles: la otra historia del 98* de Roberto Ramos Perea, forma parte de una trilogía que dramatiza las contradicciones del pueblo puertorriqueño en su relación conflictiva con España, con los Estados Unidos y con los propios puertorriqueños. La crítica que el autor hace de la la invasión norteamericana de Puerto Rico en 1892 expone la hipocresía de la historia oficial y propone una nueva apreciación, más confrontacional y compleja, de los hechos.

Dos de las obras de la antología se centran en México: *Pancho Villa y los niños de la bola*, de Antonio Zúñiga, reúne una serie de viñetas construidas por personajes

que se desdoblan para evocar la vida multifacética del héroe de la Revolución Mexicana, el legendario Pancho Villa (1878-1923).

Las letanías del Espinazo, pieza polifónica en cuatro actos de Enrique Mijares, dramatiza la vida y milagros del carismático curandero mexicano José Fidencio de Jesús Síntora Constantino (1898-1938). A través de versiones de familiares, seguidores y enemigos que expresan el sentir popular, el autor va develando las hazañas de este campesino y místico elevado a santo, para denunciar la corrupción en el México actual. El pueblo en el cual oficia "El Niño Fidencio" se convierte en microcosmos de los infortunios que legó la Revolución Mexicana: la enfermedad, la pobreza y la corrupción.

Las dieciocho escenas que componen *Amor pasado*, de Víctor Manuel Leites, hacen uso de la intertextualidad para recrear la vida de Horacio Quiroga (1879-1936). Sus tres personajes evocan una etapa crítica en la vida del escritor uruguayo, sus peripecias en la selva de Misiones y su relación de amor-odio con sus dos esposas.

Los enigmáticos personajes de *Matatangos*, de Marco Antonio de la Parra dramatizan la vida de Carlos Gardel (1890-1935) a través de tres guitarristas que personifican, parodian y desacralizan los mitos forjados en torno al "divo". Uno de ellos acaba sacrificando su vida para que surja y se inmortalice el mito popular de la figura cumbre del tango.

El género farsesco está presente en una sola obra de esta colección. En *El generalísimo Brujillo* Carlos Canales denuncia los crímenes de Rafael Leónidas Trujillo (1891-1981). A través de metáforas deportivas: una competencia hípica entre haitianos y dominicanos que alude a la matanza de haitianos, y un partido de béisbol entre los dos países, el autor condena los excesos violentos cometidos durante los

años de la dictadura de Trujillo. El juego carnavalesco que elabora el autor es una parodia de la figura gardeliana y su relación con el tango, el cine y el psicoanálisis.

Las obras ofrecidas en esta antología comparten un profundo sentido histórico y recomponen, a través de imágenes fragmentarias, reminiscencias, testimonios y leyendas populares —facetas cruciales de la biografía personal de sus protagonistas— tanto en su vida privada como en la pública. El resultado es una visión coherente y dinámica de la vida social, política y cultural del continente hispanoamericano.

nglickman@aol.com

Palabras clave: Jaramillo- Cordones- Cook- *Más allá del héroe* -Osorio- Díaz Díaz - Castro Lee -Chocrón - Hernández- Caballero - Persino - Fullera León - Martiatu Terry - Ramos Perea- Rodríguez Vivaldi -Zúñiga - Mijares -de la Parra - Trastoy - Galicia - Canales- García- Escofet

Keywords: Jaramillo- Cordones-Cook- *Más allá del héroe* -Osorio- Díaz Díaz - Castro Lee -Chocrón -Hernández- Caballero - Persino - Fullera León - Martiatu Terry - Ramos Perea- Rodríguez Vivaldi -Zúñiga - Mijares -de la Parra - Trastoy - Galicia - Canales- García- Escofet