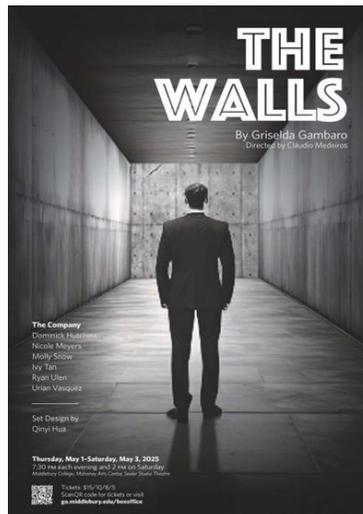


EL TRAUMA Y EL TEATRO: UNA ENTREVISTA

Por Sophie Miller-Grande
April 2025

El simposio *Performing Latin America* fue una oportunidad para explorar varios temas de performance: el teatro, la danza, y el arte-acción. Uno de estos eventos se enfocó en la adaptación de una obra literaria a un performance teatral en el escenario. En este caso, el profesor de teatro de Middlebury College, Claudio Medieros, analizó la obra de teatro *La malasangre (Bad Blood)*, escrita por la dramaturga argentina Griselda Gambaro, que es una alegoría a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina a mediados del siglo XIX. Al mismo tiempo, la obra funciona como un espejo de la violencia, la opresión, y el abuso de poder perpetrado por el régimen militar de Argentina de los años setenta del siglo XX. De esta manera, el teatro y el texto literario de Gambaro exploran las maneras en que el lenguaje puede ser utilizado para implementar y mantener sistemas de opresión. Esta dinámica muestra que el lenguaje junto al cuerpo son herramientas teatrales que son significantes en todo momento del performance. Para representar la conexión entre el lenguaje y el cuerpo, algunos estudiantes-actores de Middlebury College interpretaron una escena de otro texto literario escrito por Gambaro, *Las Paredes (The Walls)*. La interpretación visualizó los códigos teatrales que usan los actores para comunicarse con el público y nos hacen pensar en las conexiones entre la realidad presentada por el performance y la sociedad del momento en que representa la obra.

Para investigar un poco más sobre como un actor aborda la formación de un personaje y la importancia de la representación del trauma en el espacio teatral, decidí entrevistar a uno de los actores. Me encontré con Ryan Ulen, actor y estudiante de Middlebury College, que representa el personaje principal “Hombre joven” o “Young Man” en la producción *Las Paredes (The Walls)*. El texto literario se enfoca en este personaje, Young Man, que es secuestrado en una habitación durante la duración de la obra. Young Man no ha hecho ninguna cosa incriminatoria y no tiene conciencia de lo que supuestamente puede haber hecho para estar en el cuarto. Nuestra conversación sobre *The Walls* tuvo muchas conexiones al estado político actual en los Estados Unidos, mostrando una vez más la suma importancia del teatro y el performance teatral como espejo de la sociedad.



Las siguientes Q & A son solo parte de la entrevista con Ryan. Conversamos en inglés, pero he traducido las preguntas y respuestas al español para esta publicación.

SOPHIE: Hola Ryan, gracias por conversar conmigo hoy sobre tu interpretación del texto literario y la obra de teatro *Las Paredes*, de Griselda Gambaro. Para empezar, ¿puedes contarme un poco sobre la obra? ¿Qué te atrae, qué te intriga?

RYAN: Estaba estudiando en Jordania cuando recibí el correo electrónico sobre las audiciones disponibles para la obra... Fue durante la semana de las elecciones que leí el guion. Cuando me presenté a la audición antes del día de las elecciones, me di cuenta de lo vívida e inquietante que era esta obra y de cómo podía anticipar acontecimientos que ocurrirían en la vida real dependiendo del resultado de las elecciones. Había algo muy sombrío y serio en esta obra. Así que hice la audición, llegó el día de las elecciones y llegaron los resultados. Al día siguiente tuvimos una segunda convocatoria, así que tuve que volver a leer el guion, ya que dije que había algo muy sombrío esta obra y necesitaba saber todo lo que podría suceder. Y todo lo que está sucediendo ahora mismo en el país, se refleja en los acontecimientos de la obra en relación con los secuestros, la teatralidad de la retórica, y el auge de los regímenes fascistas. Me sentí muy presente emocionalmente mientras la leía.

SOPHIE: Teniendo en cuenta el caso de la elección, *Las Paredes* fue publicada en el año 1964 pero todavía veo temas e ideas que son relevantes para nuestra sociedad hoy. ¿Puedes hablar un poco sobre esto e identificar algunas de las conexiones que ves relevantes para nosotros como sociedad hoy en día?

RYAN: Creo que, en cierto sentido, vemos secuestros de estudiantes en todo el país y entre este grupo vulnerable se encuentran, en particular, los estudiantes internacionales. Francamente, creo que se está vulnerando la libertad de expresión. Estos secuestros se deben a lo que estos estudiantes escribieron, dijeron o a su participación en algo, y es ahí donde esta obra se contextualiza: en un secuestro. No sabemos por qué detuvieron al Young Man, pero básicamente fue secuestrado. No hay excusa para su secuestro. Ahora mismo estoy dándole vueltas a eso. Hay otros temas, como cuando los sistemas de victimización utilizan la teatralidad del lenguaje para subvertir la lógica de la realidad y la percepción de quiénes somos. Toda la obra es una larga manipulación del Young Man, subvirtiendo su percepción de la verdad y la realidad.

SOPHIE: Algo especial de esta obra es que estás actuando para una audiencia en vivo. Después de todo, no hay teatro sin audiencia. Con eso en mente, ¿cómo afecta la audiencia en vivo tu representación del personaje? La interacción de la audiencia ¿contribuye a desarrollar tu propia comprensión del personaje?

RYAN: Ahora mismo estoy muy centrado en hacer que el público se pueda relacionar con el Young Man lo máximo posible. Las decisiones del Young Man deben ser las más obvias, porque si el público termina la obra pensando que era en realidad un tipo débil e ingenuo que no podía ver lo obviamente sospechosos que son el Usher y el Funcionario, entonces no ha aprendido nada... La cuestión es que el Young Man personifica esencialmente a todo Estados Unidos en este momento y esta postura de inconformidad que están adoptando los estadounidenses. Esta obra critica especialmente a la izquierda estadounidense actual... a la izquierda como una postura de inconformidad hoy. Así que sí, tengo la sensación de que soy consciente de que el público

necesita poder identificarse y comprender cada decisión que toma el Young Man y pensar "esa fue la decisión correcta" [...] Me gusta mucho la sensación del absurdo y la metateatralidad que hay en las obras de Gambaro y cómo siempre mantiene al público involucrado.

SOPHIE: En su presentación, Claudio habló sobre la idea de “staging the body” en el teatro. ¿Cómo vemos los ejemplos del cuerpo oprimido, el cuerpo rebelde, o el cuerpo disponible en *Las Paredes*? Y como actor ¿qué códigos utilizas para comunicar que tu cuerpo es uno de esos cuerpos?

RYAN: [La escena del lunes] no fue en realidad la mejor para representar el cuerpo oprimido. Pero lo que sí puedo decirte es que mi compañera de reparto, de alguna manera, rompe barreras que, de otro modo, se establecen —o deberían establecerse— entre dos personas distintas. Por ejemplo, mi compañera de reparto, como figura paternal y autoritaria, me pone la mano en el hombro, el brazo o la cara sin mi consentimiento, porque —mi compañera de reparto— siente que tiene la autoridad para hacer lo que quiera con mi cuerpo, y por lo tanto, mi cuerpo se convierte en el del oprimido al ser abusado de esa manera. Así es como se representa esa dinámica: un personaje se siente con derecho de hacer lo que quiere con el cuerpo del otro. A medida que avanza la obra, se hace cada vez más evidente cómo se abusa del cuerpo del Young Man [...] Creo que representar el cuerpo oprimido conlleva la violencia, el abuso.

SOPHIE: ¿Hay algo más que quieras contarme sobre tu rol de actor en la obra?

RYAN: Me siento muy honrado de trabajar en esta obra en este preciso momento. Es muy urgente. La mayor parte del teatro que he hecho ha sido proactivo, ya sea relacionado con el cambio climático o los derechos de las personas trans. Pero esto es realmente urgente. Incluso el lenguaje con el que promocionamos esta obra, debemos ser cuidadosos con eso. Middlebury está en la lista con otras 60 instituciones que están siendo investigadas por el gobierno federal, así que cualquier cosa que digan o hagan (como universidad) es crucial. Es importante mencionar que Gambaro también estaba escribiendo esta obra en una época de creciente autoritarismo y necesitaba censurarse a sí misma. Creo que las personas informadas y que saben lo que está sucediendo en nuestro país encontrarán la obra impactante, porque esta obra ilustra **cómo y por qué aceptamos sin resistencia los abusos contra nuestra propia dignidad. Por qué aceptamos los regímenes autoritarios como normales y la información falsa como verdadera.** Y es por eso que los muros siempre se nos derrumban.

Existe toda esta idea del teatro muerto, [del teatro] como espectáculo que realmente no sirve para nada y no se relaciona con nada de lo que está sucediendo. Un teatro como espectáculo más que como algo que impulsa lo político, que exige cambios, que no es proactivo en absoluto. Y en ese caso, está muerto. Pero [este performance de *Las Paredes*] se siente muy vivo y estoy muy contento de trabajar en un teatro que sigue vivo.

SOPHIE: Acabo de pensar en la idea del actor como un defensor o un activista que insiste en un cambio o llama la atención a una causa social ¿Qué te parece ese título?

RYAN: Creo que es fundamental. Soy participante en un fellowship que se centra en esto. Soy un artista interesado en cultivar la comunidad, una persona políticamente activa y comprometida con el progresismo . . . En el mundo de la actuación, se suele ver que si empiezas a enseñar, te pierdes, como si no hubieras triunfado. ¿Por qué? La enseñanza es fundamental en las comunidades; las escuelas son el centro de nuestras comunidades. He descubierto que existe un

campo emergente con artistas que se están integrando a la comunidad y se interesan en cultivarla. **Eso es lo que realmente me interesa como actor y también como escritor. Ser políticamente consciente y pensar en cómo puedo usar mi arte para el bien de mi comunidad.**

La entrevista con Ryan fue fantástica. Fue una manera de entender los procesos teatrales, pero también analizar la relevancia de la obra hoy. La traducción de ideas del texto literario a una obra performativa da mucha responsabilidad y libertad a los actores. Tienen que comunicar la esencia del texto a través del uso de su lenguaje y su cuerpo. De esta manera, los actores tienen la capacidad de usar códigos a través de su performance para comunicarse con el público y hacer pensar al público sobre las conexiones entre la realidad presentada en el escenario y la sociedad en la que viven, culminando todo en una conversación entre actores y público.

Como se ve en el caso de Ryan y su performance en *Las Paredes*, el teatro no es estático. Persiste en la esfera artística como un modo de confrontar la opresión y violencia de los sistemas de poder, pero también, la inacción pasiva de la sociedad. Es intrínsecamente un proceso político, uno que tiene la capacidad de defender los cambios sociales y la resistencia, pero a la vez, nos expone a nuestra propia complicidad. De esta manera, el performance teatral es relevante a la sociedad de cualquier época porque nos hace pensar en nuestra propia relación con y participación en el sistema de poder actual.