TEATRO DEL NORTE

III ENCUENTRO DE MUJERES EN ESCENA DE ASTURIAS

El mito de los femenino en el teatro

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES
==========

INTERVENCIÓN DE CARMEN BOBES
==========

La intervención de Carmen Bobes versó sobre la relación de la mujer con el teatro y del teatro con la mujer. Su conferencia consistió en lo que llamó "una vista de pájaro", un recorrido por el teatro desde la antigüedad para mostrarnos la relación entre el teatro y la mujer a través del tiempo.

En la actualidad la mujer es la espectadora fundamental del teatro, al menos en España, pero históricamente el teatro estuvo muy alejado de la mujer, lo que tira por tierra el mito del teatro como algo femenino, la estrecha relación entre mujer y teatro.

En la Grecia clásica las mujeres no se les dejaba intervenir como actrices ni tampoco asistir como espectadoras al teatro. Eso determinó que las mujeres griegas, en ciertos ritos a algunos dioses, hiciesen su propio y particular teatro, pero sin permitir la entrada de los hombres. Esto aparece documentado en la obra de Aristofanes "*Los 3 Mafiratusos"*

El teatro griego, a pesar de no contar con la presencia de mujeres, les otorga en numerosas ocasiones el protagonismo en sus obras: Antigona, Electra, etc. En estos textos la mujer tiene un papel destacado en lo que se refiere a los valores positivos de la humanidad. No olvidemos que el primer teatro griego era un espacio de reflexión sobre los valores que eran buenos para la comunidad en relación a sus dioses y esos valores casi siempre estan portados por mujeres. El ser un espacio de reflexión dio lugar a su forma circular, pero luego, con Euripides, aparece la *squene*.

En general la mujer encarna un mito en el teatro griego, la mujer es portadora de buenos valores siempre, con la excepción evidente de *Medea*. Medea encarna el mito del ser que sufre y más allá del sufrimiento ya no hay razón.

¿Escribieron teatro las mujeres en la época griega? Tal vez si hubo autoras de teatro; pero no ha quedado constancia, pues todas las obras acabaron siendo firmadas por hombres.

La mujer en el otro gran teatro, el inglés, también permaneció alejada de los escenarios y del hecho teatral. Se les permitía asistir, algo que se consentía porque asistía la reina, pero no se les permitía ni actuar ni escribir.
En este periodo el teatro ya no sirve para reflexionar sobre la relación entre hombres y dioses - el hombre ya es el centro del universo y no los dioses -, sino para plantear como conseguir que la vida sea mas armónica y racional en la tierra. Y esta armonía siempre esta alterada y desviada por el mismo problema: las diferentes pasiones(celos, cólera, ambición, etc.)
Solamente hasta llegar al otro gran teatro nacional, el español del siglo XVII, a sus comedias de capa y espada, cambia la relación del teatro con la mujer. Aquí la mujer puede ser espectadora, actriz y autora
Si el teatro griego trata de la relación del hombre / dioses, el inglés del hombre en si mismo, la esencia del teatro español es la convivencia de los sexos, las relaciones entre hombres y mujeres.
El teatro español habla directamente de la perdida de libertad de la mujeres y de ahí la necesidad de esta de hacer engaños – *la discreción de la mujer* **–** lo que casi convierte a este teatro en inmoral, aunque de ese inmoralidad surja la restauración de la justicia, que había sido alterada convirtiendo a las mujeres en seres sujetos a una gran injusticia.
Las comedias de capa y espada llegaban hasta el momento en que la boda y los dramas de honor comenzaban a partir de la boda, era el hombre quien tenia que matar a la mujer.
El fondo del teatro español del siglo XVII es siempre pedir la libertad de las mujeres. Y este tema de la libertad de las mujeres llega hasta *Casa de muñecas* de Ibsen.
Finalmente podemos decir que desde el momento en que en el teatro la mujer se hizo sujeto de ideas, de conductas, la mujer se hizo mito.

INTERVENCION DE AGUSTINA ARAGÓN
==========

La conferencia tuvo por título. Modelos de mujer y Discursos del poder.
Partiendo de la confrontación del ser humano y los dioses, se centró en la oposición hombre-mujer. Abordó el enfrentamiento entre Orestes y Clitemnestra, y pusó de relieve la lucha entre el hombre y la mujer por el poder a través de los diferentes autores que trataron este conflicto en la tragedia griega, llegando a enlazar con la autora contemporánea Lourdes Ortiz.
Agustina Aragón habló del mito de la mujer en la tragedia clásica, centrándose su estudio en los personajes-mito de Clintenestra y de Electra. Estos personajes aparecen en las obras de Esquilo, de Sofocles y de Euripides.
Para Esquilo es justo que Clintenestra muera a manos de un hombre, pues como mujer rompe los moldes de lo que se espera de una mujer: es esposa infiel, es altanera, es lasciva (las mujeres no pueden tener deseo sexual), es celosa (se alegra de la muerte de Casandra), tienen incapacidad maternal, etc.
En oposición Electra es ejemplo de castidad, es maternal, obediente al hombre, etc.
Se oponen no solo Clintenestra / Electra, sino también Orestes (varón leal) a Clintenestra (mujer traidora)
Sofocles convierte a Electra en protagonista: ejemplo de mujer justiciera. Absuelve de toda culpa tanto a Electra como a Orestes, y esa absolución llega por el asesinato. La

muerte de Clintenestra está, pues, justificada también en Sofocles. La razón de ser de Electra es la defensa del varón (padre / hermano)
En Euripides estos personajes se reformulan de nuevo. Euripides, frente a Sofocles y Esquilo, juzga a Electra y acepta el comportamiento de Clintenestra, aunque no la perdona, la comprende. Eurípides alecciona moralmente a la audiencia sobre la importancia de la igualdad moral respecto a la ley, es decir, su idea de la moral permanece en el campo de la moral.
La autora española Lourdes Ortiz en su obra *Electra babel* se replantea estos personajes, estas dos mujeres, estos dos mitos femeninos, como prototipo de la dificultad de ser mujer hoy día. Presenta a Clintenestra como ejemplo de mujer maltratada por Agamenon. Clintenestra critica al varón, mientras Electra está sometida al varón. Y estos dos mitos, estas dos opciones le sirven a Lourdes Ortiz, y también a Agustina, para reflexionar sobre la situación de la mujer hoy día.
La mujer hoy día reclama la igualdad con el hombre, pero esta igualdad no tiene que implicar necesariamente la identificación con el hombre. De ahí que a la mujer directora, por ejemplo, se le obligue a demostrar que sabe más que el hombre. De ahí que en el ámbito de lo privado a la mujer se la deja ejercer el poder, pero en el ámbito público mucho más difícilmente. De ahí que constantemente se le diga que la racionalidad es el ámbito del hombre y no de la mujer.
En Lourdes Ortiz, Agustina aprecia un redescubrimiento de la esencia femenina. Para esta autora, la mujer no debe reproducir los valores masculinos: aboga por la igualdad sin olvidar la esencia de la feminidad. El poder, de popr sí, no siempre tiene que ser negativo; la mujer no debe evitar el acceso al poder constantemente: Esta última idea entronca con la mujer-directora, campo en el que Agustina Aragón apostó claramente por la búsqueda de un lugar de encuentro en la comunicación, más que en la imposición.

INTERVENCION DE CLAUDIA CONTIN

Claudia Contin comenzó hablando de su experiencia como actriz, y como actriz especialista en la comedia del arte y en un personaje interpretado por actores. Arlequino.
Claudia contó que al inicio de su carrera como Arlequino había sido catalogada como antifeminista por interpretar un papel de hombre. Dado que las cultural matriarcales prácticamente no existen, ella no quería estar en la mitad esclava de la humanidad, ella quería estar en la otra mitad, pero no haciéndose hombre. Tenia que demostrar que era posible estar allí, del otro lado, y con esa idea, con esa óptica construyó Arlequino y los demás personajes masculinos que interpreta.
Se ha visto obligada a construir una especie de neutro de base, pero ese neutro no niega lo femenino, lo protege y lo defiende.
Para poder estar en la otra mitad, para construir a Arlequino, tuvo que construir la sensación de la potencia masculina y para eso tuvo que cambiar su cuerpo con el Katakali indio, con las artes marciales, etc., a través, en suma de artes típicamente masculinas. Incluso, al principio, tuvo que llamarse como un hombre: Claudio Contin.
Así consiguió imponer su Arlequino sin que nadie pensase si era actor o actriz quien estaba detrás, consiguiendo que todos viesen unicamente al personaje.
Durante años trabajó solo con mujeres, pero ella no se dio cuenta de que solo eran mujeres, solo cuando comenzó a trabajar un hombre en la compañía su cuerpo comenzó a darse cuenta de las diferencias.

De todas maneras, Claudia Contin apuntó que más allá del sexo del intérprete, en el trabajo actoral importa la intensidad dela energía creadora.
Puntos fundamentales de su recorrido personal han sido:

1) La Comedia del Arte, donde incluso al principio los papeles femeninos eran interpretados por hombres. Luego ya representan las mujeres, pero incluso en el siglo XVIII hay teatros en Italia donde no pueden entrar las mujeres, de ahí la necesidad de los castrati.
2) Casanova y sus memorias. Casanova cuenta que llega a enamorar de una mujer que en realidad es un hombre, no importándole esto a Casanova.
3) El caballero d'Eon , que vivió media vida como hombre, como militar, y otra media como mujer.

Finalmente Claudia dice que si hace de Electra lo importante para el público es que vean a Electra y no a Claudia, de ahí la necesidad de ese neutro de partida que es común para actores y actrices, un neutro que no sabe de sexos.
Y es fundamentalmente en un teatro de personajes arquetípicos, ya sean masculinos o femeninos, donde si el arquetipo es fuerte – y así ocurre con el arquetipo de Arlequino - no importa que sea un actor o una actriz quienes estan detrás.

TEATRO DEL NORTE

III ENCUENTRO DE MUJERES EN ESCENA DE ASTURIAS

TEXTO INAGURAL
==========

Por tercer año consecutivo organizamos los Encuentros de Mujeres en Escena de Asturias y un año más lo hacemos desde esta Casa de la Cultura pues aquí, en Lugones, como todos sabéis, el Teatro del Norte tiene su sede.

Y si en las dos primeras ediciones hablamos de los problemas que nos afectan a todas las actrices asturianas, *Mujer y actuación – Mujer y enseñanza teatral* – nos parecía interesante superar la problemática localista y comenzar a plantearnos los encuentros como un espacio de reflexión sobre temas que superen localismos y personalismos, de ahí que este año hayamos propuesto el tema de *El mito de lo femenino en el teatro.*

Para reflexionar con todas nosotras sobre este tema nada mejor que contar con una estudiosa como Carmen Bobes, una directora como Agustina Aragón y una actriz como Claudia Contin. Y este año, además, por primera vez, hemos contado con un espectáculo escrito, dirigido e interpretado solo por actrices, por actrices asturianas, **Con M mayúscula** de Kaamante Teatro.

Desde los segundos Encuentros hemos visto la necesidad de un curso impartido por mujeres y este año el curso ha sido impartido por Claudia Contin, que reúne en su persona no solo su saber de actriz, sino también de estudiosa y de mujer que representa papeles de hombre.

Siempre se ha dicho que el teatro era un arte profundamente femenino y que también femenina era su energía y de ahí el mito de lo femenino en el teatro, pero en palabras de Eugenio Barba, " existe una energía-Anima y una energía-Animus, y estos términos designan una polaridad claramente perceptible, pertinente a la anatomía del teatro, difícil de definir con palabras y, por tanto, difícil de analizar, desarrollar y transmitir, pero esta energía no es inherente a lo femenino o a lo masculino". De ahí que el sexo del actor y su energía no tengan que ser sinónimos. Para concluir, Eugenio Barba dice que la autentica actuación es la presencia simultanea de Animus y Anima, la capacidad del actor/actriz de saltar de un polo al otro,

de mostrar el perfil dominante de su energía y de revelar su doble al mismo tiempo: vigor y ternura, fogosidad y gracia, hielo y sol, nieve y llama. Entonces el espectador descubre la vida invisible que anima el teatro, esta doble tensión que es la fuente material de la experiencia del espectador.

¿Consistirá en esto el mito de lo femenino en el teatro?

Pero no os asustéis, no vamos a alejarnos demasiado de nuestros problemas cotidianos como actrices. Y para hablar de esos problemas nos reuniremos solo nosotras por la tarde, como ya hicimos en los Encuentros anteriores.

Finalmente, y antes de dar comienzo propiamente al Encuentro quiero agradecer las ayudas de la Obra Social y Cultural de CajAstur, del Patronato Municipal de Cultura de Siero y de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, pues sin su ayuda estos III Encuentros no hubiesen sido posibles. Muchas gracias.

Ana Eva Guerra/ Elisa Marinas

La Nueva España

OVIEDO, MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2003

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA

Director: Isidoro Nicieza

DIARIO INDEPENDIENTE DE ASTURIAS

Precio: 1 euro

AÑO LXVII - N.º 21.863 • EDICIÓN DIGITAL: www.lne.es

Claudia Contin, estrella del encuentro escénico de «Teatro del Norte»

Oviedo, Nadia HEVIA

La Casa de Cultura de Lugones acoge desde hoy los III Encuentros de mujeres en escena de Asturias, organizados por «Teatro del Norte» y que en esta ocasión giran en torno al «mito de lo femenino en el teatro».

El ciclo, que se prolongará hasta el próximo día 8, cuenta con un amplio programa de actividades previas, entre las que se encuentran varias representaciones teatrales. La primera de ellas tendrá lugar hoy, a las doce del mediodía. «Teatro del Norte» pondrá en escena la obra «Hielo que quema».

La protagonista de la jornada de mañana será la actriz italiana Claudia Contin, que impartirá un seminario de diez horas y al que asistirán un máximo de veinte alumnas. A las ocho de la tarde, la compañía teatral organizadora representará la obra «Laberinto», del director de la misma, Etelvino Vázquez.

El viernes continuará el seminario impartido por Claudia Contin y, por la tarde, el grupo «Kamante Teatro» participará en los encuentros con la puesta en escena de «Con M mayúscula».

La inauguración de los III Encuentros tendrá lugar el sábado y contará con la intervención de Carmen Bobes, catedrática de la Universidad de Oviedo; Agustina Aragón, directora de teatro y profesora de la Resad de Madrid, y la actriz Claudia Contin.

El Encuentro de las mujeres del teatro asturiano, actividad exclusiva para mujeres, y la representación de la obra teatral «Los habitantes de Arlequinia», a cargo de la «Scola Sperimentale dell'Attore», pondrán el punto final a un ciclo dedicado a las mujeres del teatro en Asturias.