

**ENTRE
FUEGO
Y SEDA:
ACCIÓN TEATRAL
EN TORNO A LAS
AFECCIONES
FEMENINAS**

*BETWEEN FIRE AND SILK: THEATRICAL
ACTION AROUND FEMALE AFFECTIONS*

[Redacted]

[Redacted]

Luisa Fernanda Múnera

[Redacted]

Estudiante de Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de San Buenaventura, Medellín.

Correo electrónico:
lunrapal@hotmail.com

[Redacted]

[Redacted]

Rosa Margarita Montoya

[Redacted]

Rosa Margarita Montoya Montoya, Normalista Superior, Licenciada en Educación Artística. Universidad San Buenaventura, Medellín.

Correo electrónico:
montoyamargarita454@gmail.com

Fecha recepción: diciembre de 2020
Fecha de aprobación: mayo de 2021

Resumen

La acción teatral *Entre fuego y seda*, es el producto de una investigación-creación, en el que realizamos un acercamiento a las afecciones femeninas que han circulado por los cuerpos de las mujeres en diversos contextos sociohistóricos en las que han estado inmersas. Metodológicamente procedimos con indagaciones teóricas en los campos de la sociología, el psicoanálisis y la literatura, a la vez, nos preguntábamos por las experiencias propias y las de otras mujeres en el contexto de la cultura antioqueña y colombiana; en esta hibridación entre vivencias universales y locales, pudimos situar, por un lado, cuerpos de mujeres tocadas por la violencia de género, desplazamiento forzado y una multiplicidad de malestares que acontecen en las maneras de establecer relaciones afectivas en las que las mujeres llevamos la peor parte; por otro lado, situamos la potencia inventiva de las mujeres para crear rituales que nos permiten afrontar, exorcizar y liberarnos de esas realidades.

Palabras clave:

Acción teatral; Rituales femeninos; Afecciones femeninas; Violencia de género.

Abstract

The theatrical action between fire and silk is the product of a research-creation process, in which we make an approach to the feminine affections that have circulated through the bodies of women in various socio-historical contexts that they have been immersed.

Methodologically, we proceeded to carry out theoretical inquiries in the field of sociology, psychoanalysis, and literature, at the same time that we asked ourselves about our own experiences and those of other women in the context of Antioquia and Colombian culture; in this hybridization between universal and local experiences, we were able to place on one hand, the bodies of women touched by gender violence, forced displacement and a multiplicity of discomforts that occur in the way of establishing affective relationships where women bear the worst of it and on the other we place the inventive power of women to create rituals that allow us to confront, exorcise and free ourselves from these realities.

Keywords:

Theatrical action; Female rituals; Female infections; Gender violence.

Introducción

La acción teatral denominada *Entre fuego y seda* es el resultado de la investigación-creación realizada para la asignatura Trabajo de Grado¹ del programa de Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de San Buenaventura, Medellín; trabajo articulado con la línea de investigación en *Estudios culturales y lenguajes contemporáneos*, del grupo de investigación Esined.

La indagación conceptual y revisión de antecedentes tuvo como punto de partida las afecciones femeninas en diversos contextos socio-históricos y, en esta búsqueda, encontramos varias autoras como la socióloga Eva Illouz, las escritoras y psicoanalistas Clarissa Pinkola Estés y Françoise Dolto; de igual modo la investigación se vio acompañada de la obra de artistas como Beatriz González y Kiki Smith, entre otras autoras y autores que posibilitan componer un marco conceptual en torno de lo femenino y la realidad emocional de las mujeres. Se fue hibridando una mirada expectante y abierta frente a las lecturas y las reflexiones con los profesores y con aquello que nos tocaba la piel, esas experiencias de mujeres cercanas que encontramos a diario.

Entonces, nos dimos a la tarea de rastrear, indagar y conversar con mujeres de nuestras familias y entornos cercanos, de manera que fuimos acumulando un sinnúmero de sensaciones, emociones e historias que atravesaban la vida de aquellas mujeres y de nosotras mismas. Junto a las transformaciones y movimientos vitales que percibíamos en los relatos, pudimos percatarnos de experiencias de sufrimiento que parecen querer permanecer ocultos, que no quieren o no podían ser puestos en la palabra y, por tanto, transformarse.

Nuestras indagaciones nos pusieron frente al drama de la violencia de género en la ciudad, los continuos abusos sexuales cometidos contra mujeres, el maltrato físico, verbal y psicológico y las historias de mujeres víctimas del desplazamiento forzado. Entonces, observamos la diversidad y la singularidad que adquiere esa construcción cultural que entendemos como *lo femenino* y sus maneras de hacerse presente en la vida de las mujeres.

Estas inquietudes en torno de la constitución de lo femenino nos llevaron a Françoise Dolto, (1984), particularmente a su obra titulada *la Sexualidad femenina* y, también, a la psicoanalista junguiana estadounidense, Clarissa Pinkola Es-

1 Trabajo dirigido por los profesores Margarita María Zapata y, Edilberto Hernández González. Miembros del grupo de investigación Esined; línea de investigación en Estudios culturales y lenguajes contemporáneos. Facultad de Educación, Universidad de San Buenaventura.

tés, (1992), quien, en su libro *Mujeres que corren con los lobos*, despliega análisis de cuentos y mitos relacionados con lo femenino; sus reflexiones en torno de los relatos *Piel de foca*, (p. 359) y *La doncella manca* (p. 539), ahondan en la fuerza y la vitalidad que poseemos las mujeres, esa que aparece con tonos, un tanto salvajes, cuando necesitamos luchar contra la adversidad.

Desplegamos la mirada a lo que pasa en contextos más amplios y, transitamos por las perspectivas de otras autoras y autores, por ejemplo, Eva Illouz, (2012), en su libro *Por qué duele el amor*, que se ocupa de esas complejas relaciones entre cierta comprensión de lo femenino y el capitalismo, relaciones que, en cierta medida, han incidido en la comprensión del amor en la modernidad occidental. Esta autora aduce que la sociedad moderna perdió los ideales sobre el amor y pasó de ser visto con gentileza y generosidad a concebirse como sufrimiento y adicción, circunstancias en las que emergieron conceptos como autonomía y reconocimiento, de manera que “la psicología clínica sale a flote y toda la industria de la autoayuda como si pudiera aliviar o curar el dolor del yo a través de su capacidad para autoevaluarse y configurarse” (p. 223).

De otro lado, el trabajo denominado *Historia de las mujeres en Occidente*, dirigido por Georges Duby y Michelle Perrot (1991) nos permitió recorrer un universo amplio de la vida de las mujeres en Europa, ese ir y venir de las relaciones en el plano de las intimidades del hogar y las luchas por encontrar lugares de acción en el plano de lo público. En esta misma línea, revisamos ese texto clásico llamado *La bruja*, en el que Jules Michelet, (2014), historiador francés, relata las persecuciones y muertes atroces a las que fueron sometidas las mujeres en la Edad media por ser acusadas de brujería y lo que en

la actualidad sabemos, se trataba más bien de conocimientos que se negaban a entender los sectores sociales tradicionales.

Estos panoramas psicológico, sociológico e histórico de lo femenino, los fuimos enriqueciendo con el acercamiento a figuras femeninas destacadas, entre ellas, Sor Juana Inés de la Cruz², esa mujer que encuentra en la escritura un espacio de afirmación y libertad; otra figura relevante en nuestra investigación-creación, será Medea, personaje de la mitología griega, profundamente contradictorio en sus decisiones, pero en este personaje lo femenino se revela atravesado en su plenitud por las emociones humanas del amor, la obsesión, el odio y las luchas frente al destino que los otros le asignan a las mujeres. “¡Qué gran mal el amor es para los mortales!”, reclama Medea en la discusión con Creonte, frente a la decisión de su destierro. (Eurípides, p. 27). Medea, este personaje mítico, quien poseía conocimientos especiales, es un arquetipo de la bruja o hechicera y, que, además, podría urdir múltiples relaciones entre la manera como se ha entendido lo femenino en la antigüedad y en el presente.

Así pues, esta investigación-creación acude a una diversidad de referencias, en las que hemos privilegiado autoras y lecturas que nos pusieran en contacto con mujeres que asumen lo femenino como una posibilidad de enfrentar las decisiones que comprometen nuestra existencia y asumir las adversidades con esa fuerza corporal que, en algún momento, puede quebrantarse, pero que, a su vez, nos empuja a reconstituirnos, levantarnos y recomenzar.

² El acercamiento a esta mujer lo hicimos a través de la serie de televisión mexicana *Juana Inés* (2017), dirigida por Patricia Arriaga Jordán.

El proceso de creación de la acción teatral

La escucha de los relatos de mujeres cercanas, los mismos que íbamos poniendo en diálogo con los referentes teóricos y artísticos, nos permitieron experimentar-crear (Zapata, M., & Hernández, E. 2019), con y a través de gestos y voces, lo que nos condujo a tomar la decisión de materializar esta experiencia en el guion de una acción teatral, en el que pudiéramos articular algunas de las sensaciones, emociones y fragmentos de las vivencias compartidas con mujeres en el transcurso de la investigación-creación.

La construcción del guion estuvo articulada, principalmente, con la perspectiva conceptual de las autoras anteriormente citadas y el lenguaje estético se nutre, inicialmente, del encuentro con la obra de la escultora norteamericana Kiki Smith, quien resalta en sus obras el sentimiento y la energía con la que realiza cada una, por ejemplo, en *Meandering Prints* (Smith, 2017), video en el que se aprecia su proceso de documentación y creación artística en torno a las brujas.

Por su parte, la construcción de imágenes, gestos escénicos y tono de las palabras que comprenden el guion provienen de la experiencia sensible de las autoras en diálogo con los profesores que acompañaron el proceso de investigación-creación, que tiene que ver con la apertura a dejarse decir del proceso mismo, abrimos a la posibilidad que las indagaciones pasen por los cuerpos. Este diálogo creativo estuvo atravesado por tres preguntas: la primera de ellas fue ¿a qué rituales acuden las mujeres para dar sentido a lo femenino? En este sentido, prestamos atención a los rituales del cuidado del cuerpo, a la creación de ambientes para las diferentes ocasiones y al tejido de vínculos con los otros. Una segunda pregunta fue ¿qué dolores arrastramos las mujeres y cómo lidiamos con ellos? Aquí nos encontramos con las pérdidas, el maltrato, el miedo a la soledad, la indiferencia y la misma supervivencia. La tercera pregunta se refiere a

El producto de este largo proceso es el guion final de la acción teatral, compuesto por mujeres que hablan de la experiencia de muerte, unas veces de la muerte de alguien querido o cercano, pero otras veces de esas experiencias mortales.

¿qué hacer con esas sensaciones de despojo que merodean el cuerpo de algunas mujeres? Esta nos hizo detenernos frente a los disfraces, el camuflaje y las corazas a través de los cuales aprendemos para soportar lo que muchas veces se nos presenta como insoportable.

El producto de este largo proceso es el guion final de la acción teatral, compuesto por mujeres que hablan de la experiencia de muerte, unas veces de la muerte de alguien querido o cercano, pero otras veces de esas experiencias mortales que nos miran de frente y que confrontan lo que hasta cierto momento hemos creído de nosotras. El guion asume un carácter performático, que favorece la composición de un tejido escénico, en el que se hace explícita la continuidad narrativa entre las acciones de una mujer y otra.

Entre fuego y seda

- (Guion de la acción teatral)³

Preludio: [Voz en off] Hay días que nuestras sensibilidades gravitan densamente, entonces gritamos, callamos, fingimos y buscamos escondernos en uno que otro pliegue de lo femenino. Otros días recobramos fuerzas y miramos de frente las sombras que merodean, esas que a cada tanto retornan y quieren aturdir nuestro andar. Cuerpos, voces y pensamientos de mujeres se abren espacio, escapan del mutismo y se aventuran a reinventar aprendizajes que hasta ahora habían dado sentido a sus vidas.

Encuadre de acción teatral: dos mujeres se encuentran en un escenario limpio, con luces medias y harán presente a múltiples mujeres. Inicialmente, una de ellas tiene un vestido gris y una chalina roja, lleva el cabello suelto. La otra mujer está vestida con una falda, blusa y chalina negra, lleva su cabello recogido.

Mujer 1: [La mujer, observa al público, cuenta su historia con dolor e ironía, sus palabras se van mezclando con la ronda infantil de la escritora española Montserrat del Amo: Tengo una muñeca vestida de azul].

- Él se creía mi hombre, mi dueño, sonreía cuando yo apretaba mi muñeca y gemía de dolor.

- Ahhhhhh, mi muñeca, mi muñeca. Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos y gorro de tul.

- Hubiese preferido que también a mí me arrancasen el pelo. La llevé a paseo y se me constipó, la tengo en la cama con un gran dolor. Por eso soy muñeca, así no tengo que olvidar.

- Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis.

Mujer 2: [La mujer dialoga consigo misma].

- ¿Por qué? ¿Quién fue el asesino?

- Pero, ¿quién sería? ¿Quién lo querría matar, también?

- ¿Quién le puso el veneno que yo había tirado a la basura? Y, ¿por qué lo boté?

- ¿Por qué no se lo di, yo misma?

- Solo faltaba el azúcar, y no se lo di,

- Ummmmm, ¡como estaba de bravo porque yo no servía ni para hacer un tinto!

Mujer 3: [Mujer sola, su dolor es cada vez más intenso, su pérdida no le permite incorporarse].

- Se desvanecen mis entrañas y un río surge al caminar.

Mujer 4: [Encuentro entre las dos mujeres, las órdenes y afirmaciones van de la una otra y viceversa].

- Haz tú esto, haz tú lo otro, limpia aquí, recoge allá, atiéndelo.

- No lo mires.

- No levantes la voz.

- Atiéndelo.

- No lo provoques.

- No te opongas a lo que él te diga.

- No hagas nada que le moleste.

- ¡Ya ves, por tentarlo te tocó!

³ Este guion fue llevado a escena por las autoras el 24/05/2018, en el contexto de la socialización de trabajos de grado de la Licenciatura en Educación Artística. Auditorio Fray Pablo García Escudero, OFM. Universidad de San Buenaventura, campus, Bello.

Mujer 5: *[Conversación de las dos mujeres].*

- Sí mijita, cuando llegue lo atiendes...
- Ajá, ¿cómo no?
- Cuando llegue cierro la puerta, me hago la dormida y no le abro.
- Que me regañe mi mamá cuando llegue, por haberme encerrado.
- Eso duele menos.

Mujer 6: *[La mujer está elaborando un duelo y habla con dolor e ira].*

- Él ha muerto, se lo llevaron.
- Era grande, y se lo llevaron.
- Ya me tocará a mí, así como él me enseñó.
- Ellos no tendrán perdón, que los perdone Dios, porque yo no.

Mujer 7: *[La mujer trata de levantarse y lucha por desatarse de un lazo que la aprieta y ahoga].*

- Se rompió, lo corté y lo vuelvo a cortar.
- Se vuelve anudar y yo lo vuelvo a arrancar.

Mujer 8: *[La mujer, angustiada, le cuenta a la otra y se aleja].*

- Y se murió.
- Cuando por fin lo entendía.
- Se murió.

Mujer 9: *[La mujer se pasea por el espacio entre seducción y risa].*

- Me creía dueña de mi verdad.
- Fidelidad, ja, ja, ja, ja...

- Era imposible no ser fiel.
- Le juzgué con la más fuerte piel.
- Hasta que me tocó.
- Llegó aquel dulce.
- La manzana jugosa que hizo mi sangre temblar, ¿en qué lugar quedó el amor?
- Fidelidad-lealtad.
- Fidelidad-lealtad.

Mujer 10: *[La mujer está sentada en el piso, su cuerpo es todo ira y desesperación].*

- Yo lo enterré.
- No me importó lo que hizo.
- Lo enterré con mis propias manos.
- Su inexistencia me conforta.
- Desde allá nunca podrá tocarme.

Mujer 11: *[La mujer arrulla dulcemente la chalina recogida entre sus brazos].*

- De ella solo me quedó el cordón.

Mujer 12: *[La mujer camina presurosa, mientras va contando su historia].*

- Y salí de allá.
- No me llamo casa, ni tierra, ¡no me importa!
- Que se queden con lo que quieran.
- No tengo tiempo para perder.

Mujer 13: *[La mujer se viste y desviste varias veces, se encuentra con la otra mujer, corren por el espacio hasta que el cansancio les provoca el deseo de salir].*

- Que no salga, que no salga.
- Más me demoré en vestirme que en volver a salir.

A manera de conclusiones

La perspectiva de investigación-creación nos ha permitido pasar de la revisión de hechos históricos, las aproximaciones psicológicas, sociológicas, literarias y las producciones artísticas, a encontrar nuestras propias formas de comprensiones de un tema tan complejo como es lo femenino, valorar diferentes posturas, transgredir los lugares comunes para sumergirnos en una sensibilidad que deviene creación.

Comenzamos un recorrido en el que nuestro punto de partida fueron las figuras femeninas de la antigüedad, diosas, musas inspiradoras, princesas encantadas, imágenes que contrastaban con la bruja, hechicera o las heroínas. En la modernidad aparece una serie de ideales de lo femenino fuertemente relacionados con los intereses del capitalismo; ideales que han dado forma a los estereotipos de una mujer delicada, sumisa y dedicada al cuidado.

En el transcurso de las conversaciones con otras mujeres nos encontramos con sus pérdidas, despojos y sus duelos, la mayoría de las veces, articulados con la violencia de género y sus múltiples maneras de presentarse; junto a ello, la emergencia de las formas de afrontarlo. En este sentido, percibimos que las fuerzas de lo femenino hacen que cada mujer encarne en muchas mujeres. Esta pluralidad con la que se

asume la existencia produce ese movimiento que da posibilidades a las mujeres para levantarse, transformarse, camuflarse para que enfrenten su realidad y, así construirse en cada momento de su vida.

La violencia de género en el contexto de la investigación educativa, en las artes y en las prácticas escolares, tiene múltiples maneras de ser tratado y circula por muchos medios, pero lo que sucede o que escuchamos a diario, no siempre es creador de nuevas producciones culturales, más bien, se convierten en imágenes que se repiten una y otra vez; esta reiteración de imágenes en primer plano, sin ningún tratamiento, en particular por los medios y redes sociales, en muchas ocasiones vulnera a una mujer que ya ha sido vulnerada.

A través de nuestras búsquedas y creación del guion para una acción teatral, tratamos de apostar por formas singulares de hacer con lo que investigamos, lo que podría traducirse en un aprender de los modos de hacer de las artes contemporáneas, esto en coherencia con una atención puesta en lo que pasa en el universo de lo femenino, de nuestras propias maneras de vivir y afrontar la existencia en tanto mujeres.

La violencia de género en el contexto de la investigación educativa, en las artes y en las prácticas escolares, tiene múltiples maneras de ser tratado y circula por muchos medios, pero lo que sucede o que escuchamos a diario, no siempre es creador de nuevas producciones culturales.

Referencias

- » Arriaga, Jordán, P. (2017). (Dirección). *Juana Inés*. [Miniserie]
- » Beatriz, G. (s.f). *Catálogo Razonado*. Bogotá: Universidad de los Andes. Disponible en: <https://bga.uniandes.edu.co/catalogo/>
- » Dolto, F. (1984). *Sexualidad femenina*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica. S. A.
- » Duby, G. & Perrot, M. (1991). *Historia de las mujeres*. Madrid: Editorial Taurus.
- » Eurípides. (s.f) *Medea*. Fundación El Libro Total. Disponible en: <https://n9.cl/hdm59>
- » Illouz, E. (2012). *Por qué duele el amor*. Madrid: KATZ.
- » Michelet, J. (2014). *La bruja*. Valladolid: Editorial Maxtor.
- » Pinkola, E. C. (1998). *Mujeres que corren con los lobos*. Barcelona: Liberdoplex, S. L.
- » Smith, K. [Stamps, M]. (2017, octubre 23) Meandering Prints [Archivo video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=B0tRX41jzu4>
- » Zapata López, M. M., & Hernández González, E. (2019). *De la porosidad y otras expansiones de los cuerpos*. *Ciencias Sociales y Educación*, 8(16), 43-56. <https://doi.org/10.22395/csye.v8n16a3>