
SOBRE *TEATRO APLICADO.* *TEORÍA Y PRÁCTICA,* DE MARÍA FUKELMAN (COMP.)

Agustina Trupia
CONICET
Universidad de Buenos Aires
agustinatrupia@gmail.com

∞

Teatro aplicado. Teoría y práctica, de María Fukelman (comp.); Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2019; 174 pp.; ISBN: 978-987-3920-57-8.

Los estudios vinculados a la teatología argentina contemporánea se encuentran en un momento de producción teórica en expansión generado a partir de la multiplicidad de acontecimientos teatrales que, a partir de los desarrollos de la filosofía del teatro, comenzaron a ser considerados como tales. Conceptos como el de teatro liminal tensionan las cartografías teatrales que pueden pensarse en Argentina y, en este sentido, resulta central la producción de teorías nuevas que nos permitan comprender estos acontecimientos. El teatro aplicado puede ser ubicado como parte del

teatro al implicar un encuentro de personas en convivio, la producción de *poiesis* y la instancia de expectación. Sin embargo, al darse en situaciones que exceden las circunstancias teatrales tradicionales y que tienen como principal objetivo buscar el bienestar de una comunidad o de los sujetos, se ubica como práctica de teatro liminal.

En sintonía con esto, el libro compilado por María Fukelman aborda el concepto de teatro aplicado para complejizar el modo en que pueden comprenderse las diversas relaciones entre teatro y sociedad. En la presentación de *Teatro aplicado. Teoría y práctica*, Jorge Dubatti, quien desarrolla la matriz teórica de la filosofía del teatro, ubica justamente al teatro aplicado como una práctica contemporánea del teatro liminal. Asimismo, provee un marco de lectura al proponer que esta publicación invita a conocer una teoría proveniente de contextos ajenos la cual, según él sostiene, debe ser leída desde “regionalismos críticos decoloniales” (6).

Fukelman, en sus palabras preliminares, explica la importancia de este proyecto editorial en Argentina por las resonancias que tiene en el mundo hispánico. Asimismo, realiza una breve historización del término “teatro aplicado” que resulta central en el libro. Este trabajo es producto de un diálogo con María Delgado, investigadora del Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres. Como resultado de este contacto intercontinental, se encuentra la recopilación de cinco trabajos producidos en lengua inglesa. Por una parte, esta publicación arroja luz sobre el concepto del teatro aplicado, trabajado de manera escasa en el país, y los vínculos que pueden pensarse entre el teatro y su comunidad. Por otra parte, problematiza la cuestión al generar preguntas que deben seguir siendo trabajadas desde nuestra territorialidad. ¿De qué manera la noción de teatro aplicado tensiona las cartografías teatrales existentes? ¿Acaso introduce modificaciones en la concepción misma de lo teatral al incluir prácticas que no serían tradicionalmente consideradas como tales? ¿Cómo pueden reconfigurarse los estudios de la recepción teatral al comprender los vínculos que se establecen entre los acontecimientos de teatro aplicado y sus comunidades? Estas son algunas de las problemáticas que comienzan a despertarse a partir de esta publicación y su inserción en Latinoamérica.

El libro cuenta con una labor de traducción realizada por cuatro investigadores que vuelven accesibles los cinco trabajos académicos en torno al teatro aplicado. El primer artículo, “Cucús en el nido: lugar de *performance*, artistas y exceso”, fue publicado originalmente en 2013 por Sally Mackey y Sarah Cole en *Applied Theatre Research*, y traducido por Mariana Gardey. En él se trabaja con Nido, que fue parte de la última etapa de una residencia artística realizada en Briscoe Primary and Nursery School, una escuela primaria en los suburbios de Basildon, Reino Unido, entre 2007 y 2008. Las autoras examinan las relaciones que la comunidad escolar tuvo con el lugar y las modificaciones que dieron a partir de la experiencia artística organizada en el colegio. En este sentido, es central la teorización que realizan en torno al concepto de “*performance* de lugar” para explicar aquella práctica artística que se llevó a cabo. El texto está acompañado por fotografías que resultan ilustrativas para comprender la experiencia artística y las implicancias sociales que tuvo.

El segundo trabajo se titula “Coreografías *queer* de asistencia: visita guiada por una iniciativa de bienestar social y artístico en Manchester”. Fue publicado por Jenny Hughes en 2013 en *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance* y traducido para el libro por Ricardo Dubatti. Presenta una visita guiada alrededor de Men’s Room, un proyecto de presentaciones sociales y artísticas realizado junto a varones jóvenes que han tenido experiencias en la indigencia, el trabajo sexual y el sistema de justicia criminal. El artículo describe el modo en que una práctica espacial *queer* favorece la aparición regular de situaciones de encuentro, la generación de vínculos y

la suscitación de relaciones en la vida de jóvenes que son marginados por la sociedad y que no acceden a servicios de asistencia. Se hace foco en las noches de miércoles de drama, las cuales son realizadas en el contexto de Men's Room, para estudiar los beneficios que este espacio promueve al privilegiar la voluntad creativa de estas personas en contextos de vulnerabilidad. Al retomar el concepto de Jack Halberstam sobre el “arte *queer* del fracaso”, se describe que, en esta experiencia artística, se “subrayan la interdependencia de la normativa y el fracaso, la crisis y la emergencia, que subyace el lustre de una regenerada ciudad posindustrial” (49) como Manchester.

El tercer escrito pertenece a Katherine Low y fue traducido por Bettina Girotti. Se titula “Crear un espacio para el individuo: enfoques basados en el teatro y la *performance* para comunicar sobre salud sexual en Sudáfrica” y fue publicado en 2010 en *Journal of Applied Arts and Health*. Estudia acontecimientos teatrales y *performances* que elaboran la comunicación en torno a la salud sexual y reproductiva en sus comunidades. Lo que se busca es comprender de manera integral a las personas al considerar la salud física, pero también la emocional y mental. Se aborda un enfoque novedoso en relación con las personas que viven con VIH en Sudáfrica para explorar los beneficios que puede traer el teatro en los tratamientos médicos. En este trabajo se abordan tres ejemplos: la Organización Themba HIV/AIDS, la guardería infantil Etafeni y el proyecto Our Place, Our Storage. Algunos de ellos ofrecen obras de teatro que tematizan la salud sexual y reproductiva, y utilizan procedimientos propios del teatro interactivo. Etafeni, en particular, constituye un programa en una guardería infantil que propone actividades de danza y musicoterapia para infantes y mujeres que viven con VIH.

El cuarto artículo, “Una sensación de hogar: la creación teatral con adultos mayores en residencias geriátricas” de Helen Nicholson, fue publicado en 2011 en *NJ: Drama Australia Journal* y traducido por Delfina Moreno Della Cecca. Allí se propone una reflexión en torno a la importancia de la práctica artística con adultas y adultos mayores que viven con atención residencial en vinculación con la significación de la palabra “hogar”. Trabaja, por un lado, a partir de la obra teatral *On Ageing*, que se presentó en Teatro Young Vic de Londres en 2010, la cual representa el proceso de envejecimiento realizado por niñas y niños de entre 7 y 12 años. Por otro lado, parte de las propias experiencias de la autora en talleres realizados con gente adulta mayor que sufre demencia. A partir de su análisis, propone que la labor creativa realizada con adultas y adultos mayores, que presentan principios de demencia y se encuentran en geriátricos, posee gran relevancia como parte de los cuidados paliativos. A raíz de propuestas como la estimulación de la reminiscencia, la cual se plantea como una práctica performativa, se evocan recuerdos del hogar y se crean ambientes positivos para estas personas.

Por último, el capítulo de James Thompson, “La forma del espectáculo” fue publicado en 2014 en su libro *Humanitarian Performance. From Disaster Tragedies to Spectacles of War* y traducido en esta ocasión por Ricardo Dubatti. Este trabajo no elabora la idea de teatro aplicado de manera directa, sino que se centra en los términos vinculados a los estudios del teatro y de la *performance* que son incorporados al sector humanitario. El texto documenta el uso de metáforas ligadas a lo teatral en las retóricas humanitarias con una perspectiva crítica de sus funciones. De este modo, se establecen vínculos entre el lenguaje de la *performance* y un área de la vida que pareciera distante: la de los eventos de crisis. A partir de su análisis, el autor devela parte del atractivo que conforma al humanitarismo.

El proyecto coordinado por Fukelman, tal como puede observarse, ofrece una variedad de estudios que complejizan el campo de la teatrología nacional a partir de los trabajos reunidos y traducidos. La extensa bibliografía que acompaña a cada uno de ellos permite desplegar nuevas posibilidades de análisis en las diversas escenas del teatro liminal local y ampliar así los estudios teatrales contemporáneos. A su vez, es una nueva oportunidad para pensar el teatro como construcción de conocimiento y de ámbitos afectivos que promuevan relaciones de cuidado entre sujetos y comunidades.