

VÉSCOVI, Ivana Noel; Lilén Noemí QUINTIN; Ana Micaela ARIAS; Myrna Georgina GUERRERO, y Agustín Emilio MELO CALAFELL, 2025, *Los personajes femeninos en las obras de Luisa Calcumil*, General Roca (Provincia de Río Negro), Instituto Universitario Patagónico de las Artes, Ediciones Yzur, 58 pp.

El libro *Los personajes femeninos en las obras de Luisa Calcumil*, coordinado por Ivana Vécovi y realizado junto a su equipo de artistas-investigadoras patagónicas, constituye un importante aporte para los estudios teatrales regionales y para la recuperación de producciones artísticas vinculadas a las identidades indígenas y femeninas en la Patagonia argentina. Publicado en 2025 como parte de la colección IUPA Investiga, el texto se propone analizar la construcción de los personajes femeninos en dos obras centrales de la dramaturgia y actriz mapuche Luisa Calcumil: *Es bueno mirarse en la propia sombra* y *Paso el reparo*. A través de entrevistas, análisis escénicos, reflexiones teóricas y relatos de experiencias, esta investigación logra reconstruir el universo artístico de Calcumil y el contexto político y cultural en el que su obra adquiere sentido.

Desde las primeras páginas, el texto deja en claro su posicionamiento crítico frente a las narrativas tradicionales de la historia del teatro. Las/os autoras/es señalan la ausencia histórica de las mujeres dentro de los relatos oficiales de las artes escénicas y reivindican la necesidad de construir otras miradas que incluyan las experiencias y producciones desarrolladas fuera de los grandes centros culturales del país. En este sentido, el libro se inscribe dentro de una perspectiva decolonial y feminista, en tanto busca recuperar voces invisibilizadas y legitimar formas de creación artística situadas en los márgenes geográficos y simbólicos del campo cultural argentino.

Uno de los ejes más relevantes de la investigación es la relación entre teatro, identidad y territorio. Retomando aportes teóricos de la Filosofía del Teatro y el Teatro Comparado, las y los investigadores sostienen que la producción teatral de Calcumil debe comprenderse desde la especificidad de su territorialidad patagónica y mapuche. La dramaturgia de la autora aparece atravesada por memorias históricas de discriminación, despojo y resistencia, pero también por prácticas culturales y comunitarias que buscan preservar la identidad de su pueblo. De este modo, el teatro deja de ser entendido únicamente como una práctica estética para convertirse en una herramienta política y cultural de reivindicación colectiva.

El análisis de la obra *Es bueno mirarse en la propia sombra* constituye uno de los momentos más sólidos y significativos del libro. La obra, cuyo título recupera un proverbio mapuche, es presentada como una dramaturgia profundamente ligada a las vivencias personales de Calcumil y a las experiencias históricas del pueblo mapuche. Allí aparecen personajes femeninos como la Mujer Antigua, la abuela Erminda y Julia, que representan distintas dimensiones del conflicto identitario y cultural. La Mujer Antigua simboliza la conexión espiritual con la tierra y las tradiciones ancestrales, mientras que la abuela Erminda encarna la memoria, el cuidado y la solidaridad comunitaria. Julia, en cambio, representa el desarraigo, la colonización cultural y las consecuencias de la discriminación sobre las mujeres jóvenes indígenas.

La investigación realiza un análisis particularmente interesante sobre el personaje de Julia, entendida como una figura atravesada por contradicciones profundas. Julia es presentada como una joven obligada a abandonar sus raíces para insertarse en una sociedad que la discrimina y explota. La obra expone cómo los procesos de colonización cultural producen sujetos fragmentados, alejados de su comunidad y atrapados entre el deseo de pertenecer al mundo dominante y la necesidad de recuperar la propia identidad. Este conflicto interno aparece representado mediante

elementos grotescos y dolorosos, que evidencian el impacto subjetivo de la violencia simbólica y social ejercida sobre los pueblos originarios.

Otro aspecto valioso del libro es la inclusión de extensas entrevistas a la propia Calcumil y a figuras cercanas a su trayectoria artística, como la actriz, directora y dramaturga Maite Aranzábal. Estos testimonios permiten comprender de qué manera las experiencias personales de discriminación y exclusión impulsaron la construcción de una poética propia. Calcumil relata cómo, durante la posdictadura y la Guerra de Malvinas, comenzó a cuestionarse el lugar del pueblo mapuche dentro de la identidad nacional argentina, advirtiendo las formas cotidianas de racismo y marginación presentes en la sociedad. A partir de esas inquietudes, el teatro se transformó en un espacio desde el que narrar historias silenciadas y recuperar memorias colectivas.

La entrevista a Maite Aranzábal resulta especialmente significativa porque contextualiza la importancia histórica de Calcumil dentro del teatro patagónico y de la cultura mapuche contemporánea. Aranzábal destaca el carácter pionero de la artista, señalando que logró construir una dramaturgia propia en un contexto marcado por el centralismo cultural y el predominio masculino en la dirección teatral. Asimismo, subraya la relevancia de su trabajo territorial, recorriendo parajes y comunidades rurales donde el pueblo mapuche encontraba en su obra un espacio de representación y reconocimiento identitario.

En la segunda parte del libro, dedicada a *Paso el reparo*, las/los investigadores profundizan sobre los procesos colectivos de creación escénica y sobre las metodologías de trabajo impulsadas por Calcumil. La obra es presentada como una experiencia de teatro popular construida a partir de improvisaciones, trabajo grupal y exploraciones corporales y vocales realizadas por las actrices junto a la directora. Este enfoque permite observar una concepción del teatro basada en la colaboración, la escucha y el vínculo con las experiencias del territorio.

Resulta especialmente valiosa la manera en que el libro recupera las experiencias de ensayo, entrenamiento y trabajo de campo desarrolladas durante el proceso creativo. Las actrices describen visitas a parajes rurales, encuentros con pobladores y búsquedas vinculadas a los sonidos, las corporalidades y las formas de habitar el espacio propias del ámbito campesino y patagónico. Estas experiencias muestran una metodología artística profundamente comprometida con la observación sensible de las realidades sociales representadas en escena.

Asimismo, la investigación destaca la concepción ética y política del teatro sostenida por Calcumil. La artista insiste en la importancia del cuidado, la “impecabilidad” y el respeto tanto hacia el trabajo escénico como hacia las personas y territorios involucrados en el proceso creativo. Esta dimensión ética aparece como un rasgo central de su práctica teatral y constituye uno de los aportes más originales del libro, ya que permite pensar el teatro no sólo como representación, sino también como forma de relación comunitaria y construcción colectiva de sentido.

El carácter situado y experiencial del texto constituye también una de sus mayores fortalezas, ya que permite acceder a modos de producción artística frecuentemente excluidos de las investigaciones universitarias tradicionales. El libro logra construir un puente entre teoría, práctica teatral y memoria colectiva, recuperando saberes que emergen desde la experiencia territorial y comunitaria.

Por todo lo dicho, *Los personajes femeninos en las obras de Luisa Calcumil* representa un aporte fundamental para los estudios teatrales patagónicos, los estudios de género y las investigaciones

sobre identidades indígenas en Argentina. A través del análisis de personajes femeninos, procesos creativos y experiencias artísticas situadas, la investigación recupera la trayectoria de una referente imprescindible del teatro regional y reivindica la potencia política del arte como herramienta de memoria, resistencia y transformación social. El libro invita a revisar las formas tradicionales de pensar la historia del teatro argentino y a reconocer la importancia de producciones culturales surgidas desde los márgenes territoriales y simbólicos de nuestro país.

MARÍA CELESTE BELENGUER
Instituto Universitario Patagónico de las Artes
celestebelenguer@yahoo.com.ar