

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Vigencia y transformaciones de la literatura dramática realista, según el enfoque de estudio por cohortes

Lucas Rimoldi¹

CONICET

lrimoldi@yahoo.com

Resumen: Presentamos una descripción de manifestaciones del realismo en un grupo de dramaturgos argentinos de entre 35 y 45 años de edad. A tal fin y como alternativa a la idea de generación empleamos el concepto de cohorte (Mason y Wolfinger). Nos permite definir con mayor potencia y precisión de análisis mecanismos que hacen a la dinámica creativa en un medio asociado al experimentalismo. El *aggiornamento* del realismo, creemos, se comprende mejor si incluimos la figura autoral, eludiendo el simple biografismo pero sin obliterar la vida de quien crea. Para ello apelamos de manera concurrente a la Life Span Theory (Baltes). Abrimos el interrogante acerca de la naturaleza eventual o expansiva de esta tendencia realista caracterizada por su desideologización y su narrativización, así como de su correlato con la actualidad del realismo en otras zonas de la literatura argentina.

Palabras clave: Realismo – Cohorte – Curso de vida

Abstract: This paper studies a group of avant-garde writers/directors/actors from Argentina. As an alternative to the idea of generation, we propose to use the concept of cohort (Mason and Wolfinger). This allows us not only to describe the mentioned group more fully and accurately, but also to understand mechanisms that explain its production and dynamics. We investigate the revisiting of realism in an experimentalist field. Life Span Theory (Baltes) allows us to consider and include the authorial figure in our discussion without resorting to simple biographism. We question the eventual or expanding nature of this realistic tendency and its correlation with the persistence of realism in other areas of Argentine literature.

Keywords: Realism – Cohort – Life Span Theory

¹ **Lucas Rimoldi** es Doctor en Letras e Investigador Adjunto del CONICET. Como parte del programa de posdoctorado trabajó en los archivos del *Latin American Theatre Review*, Universidad de Kansas. En 2002 recibió el segundo premio de la Academia Nacional de Periodismo. Publicó diez capítulos en libros de crítica literaria y teatral, el último de ellos en *Jorge Luis Borges en la República Mundial de las Letras* (Lies Wijnsterp ed., Vervuert/Iberoamericana, 2015), junto a Beatriz Sarlo, Rodrigo Fresán y Nora Catelli. Co dirige el Proyecto de Investigación Plurianual de CONICET sobre antologías de literatura argentina del siglo XX.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

En una división tradicional por géneros, frente a la poesía, y sobre todo, la narrativa, la crítica literaria argentina suele relegar y hasta desconocer el lugar de la literatura dramática. Como aporte a una discusión sobre el realismo, analizaremos aquí tres casos de dramaturgos pertenecientes a una cohorte de veinte escritores/directores/actores de entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años de edad que estrenan sus textos en la escena alternativa argentina hacia 2001, momento de su entrada al sistema.

Dentro del canon de la narrativa contemporánea, la crítica ha tenido serias dificultades en encontrar ejemplos modélicos de realismo, lo que la lleva a recurrir a expresiones como “realismo críptico” (Kohan) en referencia a Aira, Saer o Chejfec, porque sus textos finalmente socavan las características genéricas distintivas. Las cuales sí reviste la tendencia realista de la cohorte, encarnada por Walter Jakob, Agustín Mendilaharsu (Buenos Aires, 1975) y Mariana Chaud (Buenos Aires, 1977). Si contrastamos tales características en narrativa y teatro, encontramos que una de las diferencias principales es que la narrativa reciente suele derivar o ampliar su sistema referencial hacia la violencia y lo marginal, mientras que los dramaturgos de la cohorte optan precisamente por depurar esos componentes. Los principales rasgos de su dinamización del género son la desideologización y la narrativización.

Consideramos que el concepto de cohorte -utilizado en disciplinas como demografía, medicina y sociología- permite destacar características comunes en un grupo de individuos, pero sobre todo reducir la ambigüedad y superar algunas limitaciones del uso más común pero menos definido, en teoría literaria, teatral y de la cultura, de la idea de generación. Mason y Wolfinger lo definen como un grupo de individuos entrando a un sistema al mismo tiempo, por lo que se supone experimentan acontecimientos específicos que los afectan de manera simultánea. Así los individuos nacidos en un mismo lapso suelen responder a los aconteceres sociales y a los estímulos culturales de forma análoga, y “los individuos en una cohorte se presume tienen similitudes debido a las experiencias compartidas que los diferencian de otras cohortes” (2189; nuestra traducción).

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

La cohorte que incluye estos tres escritores constituye un polo de innovación dentro del teatro independiente, cuya impronta de época más notoria se manifiesta como búsqueda de autonomía y vanguardia estética. El quiebre en la dominancia de ese experimentalismo lo marcó *Budín inglés*. *Sobre la vida de cuatro lectores porteños* (2006, del ciclo Biodramas), para cuya elaboración Chaud realizó junto a Jakob una investigación sobre la lectura. A diferencia de la mayoría de los autores que estrenaron en ese ciclo, ellos no se dedicaron a explorar los límites entre ficción y realidad ni a erosionar el carácter ficcional de los personajes. Se animaron a salir de un teatro autorreferencial y antinarrativo. Esta vertiente interna que revitaliza la fuerte tradición en el teatro argentino de la estética realista (desde los cincuenta, bajo el influjo de Arthur Miller), se consolidó con obras como *La edad de Oro* y *Capitán* o *En la huerta*, y repuso al realismo dentro de una agenda de la que parecía firmemente desterrado. Estos autores desarrollan un realismo sutil, gracioso, con efecto de crónica diaria y cierto aire costumbrista. Coloridos y vivaces, con finales bien logrados, los textos no explotan lo melancólico, lo escabroso, y alejándose de todo *misérabilisme*, hacen primar la cercanía y la calidez. Son obras cultas pero accesibles que evitan la erudición complicada y el exceso de intelectualismo. Si bien parecen escritas para receptores de la clase media intelectual argentina, sus autores se desentienden de la densa identidad ideológica que desde los años cincuenta cobra el realismo en teatro, abundando a partir de allí en temáticas ligadas a la situación de la clase media, la izquierda y los derechos humanos.

Mason y Wolfinger indican que en los estudios por cohorte es de gran interés disponer de información retrospectiva y/o simultánea sobre otras cohortes. Teniendo en cuenta este requisito señalamos que Jakob, Mendilaharsu y Chaud fueron compañeros en el taller de dramaturgia de Javier Daulte desde 2003. La genealogía importa porque Daulte y otros dramaturgos canónicos de los 90 como Daniel Veronese, establecieron un “arte de inventar ya inventado” (Bourdieu 376) en una abierta ruptura con el realismo, cuando emergían disputando las posiciones centrales de ese campo. Protagonizaron

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

polémicas con los maestros de dramaturgia adscriptos al realismo más ortodoxo, y al igual que en otros debates históricos en torno de esta escuela, las diferencias se condensaron en relación a la noción de compromiso: mientras los realistas lo asumían en un teatro contenidista y manifiestamente ideologizado, los autores de los noventa postularon su compromiso con un teatro lúdico. El desvío fue entonces parodia a un realismo considerado *demodé* y al que se pretendía desterrar del sistema teatral. Una de las artistas con mayor reconocimiento de la cohorte, Lola Arias, llega a opinar: "... en este país, el realismo fue durante muchos años la poética del teatro oficial, aquello que encarnaba ideológicamente lo más pacato y perverso del sistema."²

Formados en esa escuela, Chaud y Jakob también han escrito textos de tinte absurdista y surrealista, por ejemplo *El alimento del futuro* (Jakob) o *elhecho* (Chaud), por lo tanto su poética alterna el humor sutil, el desconcierto y hasta el disparate, con la representación mimética. Antes de avanzar una explicación sobre estas alternancias, así como sobre sus causas e implicancias, comentaremos algunos de los rasgos que inscriben estos textos en el realismo.

En 2011 los tres dramaturgos participaron del ciclo *ProyectoManual*, para el cual Chaud escribió *En la huerta* y Jakob y Mendilaharzu *La Edad de Oro*.³ *En la huerta* presenta una joven profesional recientemente separada que mientras desarrolla una huerta orgánica, cultiva una relación afectiva con su jardinero. La prolijidad de los diálogos, el hiperrealismo y un puntillismo característico del proceso de rodaje y edición de una película, confieren a esta obra una suerte de "filmicidad", que en absoluto implica una "desliteraturización" de la dramaturgia: tanto Chaud como Jakob y Mendilaharzu elaboran la palabra dramática atentos a la calidad del texto en tanto literatura.

² En Pellettieri, Osvaldo (dir.). *Teatro argentino y crisis 2001-2003*. Buenos Aires: Eudeba, 2004. 203.

³ *ProyectoManual*, curado por Matías Umpierrez y con ediciones en 2011, 2012 y 2013, es un ciclo en el que los artistas, especialmente convocados, elijen un manual de instrucciones para integrarlo en una dramaturgia.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Mientras que el tono y diálogos de la obra de Chaud recuerdan al cine de Eric Rohmer, Jakob y Mendilaharzu apelaron en *La Edad de Oro* a su pasión por el coleccionismo de música. La llegada de un joven y su novia flechados por los vinilos de Peter Hammill es también la de una versión remozada -tal vez mejorada- del pasado de dos veteranos decididos a desprenderse de su tesoro, como parte de un proceso de maduración personal. El intercambio de los vinilos a los que los más jóvenes les devuelven su vida y su aura, representa el flujo de entendimiento que se logra entre los miembros de ambas generaciones, siendo uno de los aspectos que producen la sensación de calidez y optimismo que impregna la obra. Varias de estas cuestiones pueden observarse en el siguiente pasaje del texto dramático:

HORACIO: Víctor. Nosotros estamos empezando algo nuevo acá. Juntos. Algo nuestro, algo importante. Toda esta discusión de recién no fue por plata. Vos sabés que la plata la vamos a hacer nosotros dos, con lo nuestro. Así que terminala con estas boludeces. Estás enganchado con boludeces del pasado. Te estás aferrando a lo que deberías estar despejando (*señala los discos*). Date cuenta. Pensalo.

VÍCTOR: Lo voy a tener en cuenta, Horacio.

HORACIO: Tenelo en cuenta, amigo.

VÍCTOR: Lo voy a tener en cuenta.

Víctor va hacia el manual de instrucciones. Tira los pedazos al suelo y los pisotea. Parece tranquilizarse un poco. Va hacia la batea donde están los importados de Hammill. Toma Ph7. Lo aprieta entre sus brazos. Comienza a sonar Time for a change.

(Jakob y Mendilaharzu 74).

Aquí no se desbarata la comunicación como sucede en el grueso de las dramaturgias *off* de las últimas dos décadas, caracterizadas por la opacidad semántica, el tono pesimista y la denegación de numerosos aspectos de la convención teatral. Por el contrario, se afirma un sentido de entendimiento, colaboración y superación a través de una elaboración común. Las intrigas son lineales y poseen estructura clásica, la lógica de concatenación de las acciones se funda en el verosímil causalista y la fábula refleja las suposiciones lógicas y referenciales del mundo que el receptor tiene por conocido. Los textos están

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

plenos de referentes verificables respecto de su contenido real, por ejemplo en *La Edad de Oro*, los datos de la trayectoria musical de Hammill o los realementos topológicos que ubican la acción dramática en la ciudad de Mar del Plata, en la actualidad. La espacialidad y la temporalidad de la ficción se construyen con descripciones minuciosas y precisas y se evitan los quiebres. Este sistema referencial y mimético con estabilidad lógica y coherencia del punto de vista abarca asimismo la definición del carácter en la construcción de los personajes, cuya personalidad se caracteriza y desarrolla. La idea de personaje como entidad extraescritural refuerza este rasgo otorgando un matiz especial. Jakob, que interpretó uno de los personajes en la reposición del espectáculo (identificación del actor y el personaje cercana a la escala 1-1), nos dijo en una entrevista:

Por ejemplo, a mí la idea de que los personajes existen más allá de la obra, de que parezcan tener una vida más allá del procedimiento narrativo que habitan me encanta, ¡incluso fijate que en *Budín inglés* y *Los talentos* la tenían! ¡Y el teatro de los 90 se la pasó atacando la idea de personaje! La gente que ha padecido cierto realismo malo ve esto como conservador. En la zona en que yo me muevo todavía hay algo de rechazo al realismo, mientras que nosotros encontramos allí una vitalidad (Rimoldi 151).

Las divergencias respecto de la tradición del realismo, y especialmente su *aggiornamento* en un medio donde prima su rechazo, son en un punto una novedad. ¿Hay algo de contradicción –o al menos de difícil tipificación- si dentro de una zona de vanguardia se explotan tradiciones largamente asentadas en el teatro argentino y de las cuales dicha zona reniega?

Desde diferentes ángulos, dos perspectivas nos ayudan a dar respuesta a la pregunta recién planteada: primero, consideramos con Bourdieu que aquellos artistas que tienen más capital –simbólico, de consagración, social o económico- pueden tomar decisiones más libres y arriesgadas y dirigirse por lo tanto a donde hay menos saturación y menos competencia. Las diferencias en términos de capital se traducen en diferencias o desfases temporales, haciendo

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

que los más enterados abandonen las posiciones en declive o amenazadas mientras que los que tienen mal sentido se dirigen a ellas (379, 387, 389).

Más allá de la posición del artista dentro de su campo, el realismo como categoría genérica (y corpus de obras bajo ella englobadas) se deja comprender y describir en relación a su momento histórico social y depende de los marcos que la comunidad interpretativa asocia a ese concepto. Esto explicaría por ejemplo y como señala Fernández, que *Babilonia* de Discépolo, que ochenta años atrás era considerada realista, pareciera cercana hoy al teatro del absurdo, o que *El campo* de Gambaro, que en su momento fue epítome de la vanguardia, luego de la dictadura militar se hubiera tornado casi realista.⁴ Es que como dice Barthes lo verosímil es epocal y caracteriza las obras que no entran en conflicto con lo que el receptor cree posible en base a la tradición, el canon, la mayoría y la doxa (en Lukacs 146). Este enfoque relacional, compartido por numerosos teóricos, explica las variaciones en el uso del término realismo dentro de la historia literaria, afectadas por medios y técnicas que cambian o se renuevan (Gramuglio 15 y 23; Kohan 2; Casanova 218; Schaeffer 172). Son variaciones que tienen que ver con el estado del campo literario en determinado momento como resultado de su larga y específica historia.

Una segunda dimensión interviniente se hace visible si consideramos con Schaeffer que este aspecto dinámico de la genericidad responde asimismo a un conjunto de reglas psicológicamente interiorizadas por cada escritor (161). En las ciencias sociales hay un interés cada vez mayor por las interconexiones de los cambios societales y en el medio ambiente próximo, los cambios de cohortes y los cambios individuales. Apelamos entonces en último lugar y de manera concurrente a una orientación teórico-metodológica llamada Curso de vida (Life Span, Baltes et al.) para hacer visible la incidencia del curso de vida de estos sujetos en su producción artística. Las variaciones del realismo como producción de sujetos colocados en entornos específicos aparecen entonces como resultado de la interrelación entre un individuo afectado por

⁴ Fernández, Gerardo. *Teatro argentino contemporáneo. Antología*. Madrid, FCE: 1992. 52.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

circunstancias estrictamente personales, su cohorte y el contexto cultural más amplio; y no como un mero desplazamiento de rasgos abstractamente descritos. Cada escritor en su práctica de alguna manera remodela lo que recibe, introduce un sello personal, no sólo reproduce sino que transforma. De esta manera entendemos que las producciones de una persona son afectadas por factores normativos relativos a la historia o cohorte, pero también por factores no normativos idiosincrásicos (Baltes et al.). En el caso que nos ocupa, los datos recogidos nos muestran que estos dramaturgos alcanzaron estudios en el área de artes y humanidades (terciario Jakob y universitario incompleto Chaud), no poseen otra profesión y tienen en sus familias antecedentes artísticos ligados a la plástica. Otros dos factores no normativos idiosincrásicos relevantes y comunes en el curso de vida de los individuos seleccionados en nuestro estudio de caso son: 1) la marca en su historia de uno de sus maestros (Daulte), y 2) su formación y experiencia en el ámbito cinematográfico.

La influencia que viene del cine ayuda a imprimir un sello personal al realismo con efecto de crónica diaria, como parte de una transformación en sus usos de tal poética. Dice Jakob:

El teatro y el cine tienen muchas cosas en común: la actuación y digamos la dramaturgia, que produce efectos narrativos y poéticos también similares. Yo cuando veía teatro veía encuadres, puntos de vista, cantidad de recursos cinematográficos. Veía y veo esas analogías... A mí me interesa la idea del teatro como ventana al mundo, una idea que se usa mucho en el cine y me pasa algo similar con la literatura... En mi caso todo esto está absolutamente relacionado con el cine, con un tipo de cine. (Rimoldi 151).

Partiendo del conocimiento de las convenciones que generan el efecto de realidad en el cine narrativo, ellos imitan su capacidad de producir una suerte de doble de lo real. La voluntad narrativa –a la que vuelven con destreza sin tornarse estéticamente conservadores- junto a la desideologización, son los dos rasgos fundamentales en la rehabilitación del realismo que llevan adelante. En el aspecto ideológico la puesta al día consiste en evitar cuidadosamente las consignas y moralejas. Este depuramiento probablemente se logra luego de

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

pasar por la experimentación, si podemos pensar en un realismo “posvanguardista” ni ingenuo ni iniciático, resulta tanto del abanico de experiencias estéticas que estos autores han transitado, como de la labor efectuada previamente por los dramaturgos rupturistas de los 90. Citamos nuevamente a Jakob:

Por otro lado, recuerdo que era una época en que todos estaban peleados con el naturalismo, por cierto temor a estilos que se usan mucho en televisión y que se consideraban desprestigiados. No veía un teatro realista y de cuarta pared, que es el que yo terminé haciendo. A mí eso no me gustaba. No entendía por qué no veían posibilidades en la cuarta pared y en una actuación menos extrañada (la palabra “extrañar” estaba muy de moda a comienzos de 2000); para mí eso era el cine, que era mejor que el teatro y el teatro también podía recurrir a eso de una manera renovada e interesante. Y después lo fuimos logrando... Sin nunca creer que el teatro debía reflejar la realidad (la generación anterior había roto ya ese mandato). (Rimoldi 151).

Jakob, Chaud y Mendilaharsu aportan al declive de la visión del realismo como enemigo de un arte literario renovador, según la posición establecida por Borges y convertida en lugar común. Según el curso de vida, las vidas se influyen de forma interdependiente y recíproca. ¿En qué medida estos tres escritores generaron un efecto transformador en los principios estéticos vigentes en su cohorte? No creemos que hayan cambiado su tono general experimentalista, pero sí que su labor lo ha matizado. Un futuro estudio longitudinal de la cohorte permitiría precisar el alcance de ese efecto transformador. También cabe advertir que al ser artistas reconocidos su impacto trasciende la cohorte.

Bibliografía

Adams, Ann Marie. “Look Back in Realism”. *Journal of the Midwest Modern Language Association*, 40 (2008): 75-86.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario

Baltes, Paul; Ulman Lindenberger y Ursula Staudinger. "Life Span Theory in Developmental Psychology". *Handbook of Child Psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development*. Ed. W. Damon y R. M. Lerner. New York: Wiley, 2006. 569-664.

Bourdieu, Pierre. *Las reglas del arte*. Barcelona: Anagrama, 1995.

Casanova, Pascale. "Literature as a World". *New Left Review*, 31 (2005): 71-90.

Flyvbjerg, Bent. "Case Study". *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Ed. Norman Denzin e Yvonna Lincoln. California: Sage, 2011. 301-316.

Gramuglio, Ma. Teresa (dir.). *El imperio realista*. Buenos Aires: Emecé, 2002.

Jakob, Walter. *Las ballenas de Agosto*. Buenos Aires: Pánico el Pánico, 2015.

----- y Agustín Mendilaharsu. "La Edad de Oro". *Panorama teatral*. AAVV. Buenos Aires: Interzona, 2014. 31-96.

Kohan, Martín. "Significación actual del realismo crítico". *Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria*, 12 (2005): s/p.

Lukacs, George et al. *Polémica sobre realismo*. Barcelona: Buenos Aires, 1982.

Mason, William; Nicholas Wolfinger. "Cohort Analysis". *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Ed. Neil Smelser y Paul Baltes. Amsterdam: Elsevier Science, 2001. 2189-2194. Disponible en <http://papers.ccpr.ucla.edu/papers/PWP-CCPR-2001-005/PWP-CCPR-2001-005.pdf>

Miller, Arthur. "Panorama desde el drama". *Página/12*, 9/5/1993: 29-31.

Rimoldi, Lucas. "Escritura en colaboración y revitalización del realismo. Entrevista con Walter Jakob". *Latin American Theatre Review*, 47.1 (2013): 145-153.

Schaeffer, Jean-Marie. "Del texto al género. Notas sobre la problemática genérica". *Teoría de los géneros literarios*. Ed. Miguel Garrido Gallardo. Madrid: Arcos, 1988.

Todorov, Tzvetan. *Los géneros del discurso*. Buenos Aires: Waldhuter, 2012.

Veltrusky, Jiri. *El drama como literatura*. Buenos Aires, Galerna: 1990.