

INVESTIGACIÓN TEATRAL

Revista de artes escénicas y performatividad

Vol. 12, Núm. 19

abril-septiembre 2021

Segunda época

ISSN impreso: 1665-8728

ISSN electrónico: 2594-0953

Universidad Veracruzana

Testimonio

*Rituales de tinta.
Antología de
dramaturgas
mexicanas*

Gabriela Ynclán*

* Tepalcate Producciones, México.
e-mail: gabriela4802@yahoo.com.mx

Recibido: 09 de septiembre de 2020

Aceptado: 09 de diciembre de 2020

Doi: 10.25009/it.v12i19.2670

Rituales de tinta. Antología de dramaturgas mexicanas

Resumen

En este texto, Gabriela Ynclán comparte el proceso de investigación y edición de *Rituales de tinta. Antología de dramaturgas mexicanas*, una antología que reúne obras de teatro escritas por dramaturgas mexicanas del siglo XXI, y la gestación de una nueva publicación dedicada a la dramaturgia femenina del siglo XX en México.

Palabras clave: teatro; literatura; poetas; discriminación; periodismo; México.

Ritualizing ink. Anthology of Mexican playwrights

Abstract

In this article, author Gabriela Ynclán reflects on the process of searching and editing the anthology *Rituales de Tinta. Antología de Dramaturgas Mexicanas* (*Ink Rituals. An Anthology of Mexican Women Playwrights*). The book gathers together plays written by 11 Mexican women playwrights of 21st century. The author prepares a new publication about women playwrights of 20th century Mexico.

Keywords: theatre; literature; poets; discrimination; journalism; México.

Rituales de tinta. Antología de dramaturgas mexicanas

*Quienes hacemos teatro, lo vivimos y amamos,
sentimos placer al poder generar emociones en
quien lo lee o asiste a la representación.*

Gabriela Ynclán

Introducción

Una antología tiene siempre, como intención, ofrecer un conjunto de textos que formen un ramillete de obras, mismas que deben conformar un *corpus* sobre un género o un tema, cuya lectura pueda orientar y permita tener una idea de conjunto acerca del asunto incluido en el libro. En general, una antología tiene una intención de tipo didáctico. *Rituales de tinta. Antología de dramaturgas mexicanas* reúne obras de teatro escritas por mujeres; incluye once textos inéditos de dramaturgas mexicanas en activo, consagradas y emergentes, todas teatreras. La mayoría produce y dirige teatro. Desde un inicio, el propósito para editar esta antología fue que pudiera contemplarse como un material tanto para la enseñanza, así como para posibles montajes de obras contemporáneas, y que por este medio lográramos hacer visible el trabajo de un número representativo de dramaturgas, mismo que trata una gran diversidad de temas.

Cuando el equipo de la Asociación Tepalcate Producciones¹ que trabajamos la antología decidió sobre el nombre de ésta, estuvimos de acuerdo en que *Rituales de tinta* es nuestra forma de llamar al teatro de autor, que se concibe como literatura; a ese teatro que convoca al espectador para hacerlo cómplice y lograr que se identifique con la lectura o la representación, llevándolo, junto con los actores, a ser parte del mismo.

Las dramaturgas incluidas en el libro y sus temas tratados son: Ximena Escalante quien, en “Grito al cielo con todo mi corazón”, habla sobre la reencarnación y nos dice que es importante conocer aquello que parece no importar; Verónica Bujeiro, en “*Lapsus*”, hace una crítica a todos y a todo, pero más que a nadie, a los psicólogos; Elena Guiochíns, con “Orden de amor”, se centra sobre un tipo de terapia psicológica llamada “constelaciones” y nos advierte que nada existe a menos que lo observemos; Virginia Hernández se adentra, con “Laberintos”, un texto corto, pero muy intenso, en el tema de la explotación sexual de los niños; María Luisa Medina nos da con “Un muerto en el jardín”, una comedia de enredos sobre un asesinato; Verónica Musalem, en “17° 2’”, escribe acerca de un mundo desolado donde los personajes se mueven sin rumbo porque los dioses los han abandonado; Edna Ochoa, con “En busca del paraíso”, maneja una realidad ambigua que nos muestra, en un futuro, a dos vagabundos, personajes patéticos; Rosa Elena Ríos aborda el tema de la delincuencia de barrio en su obra “Una historia de perros”; Artemisa Téllez nos da, con “Deus ex Lupina”, a una maravillosa mujer que inventa un autómatas de ajedrez; Camila Villegas, con su texto “Que Dios reparta suerte”, trata la problemática de las mujeres que luchan por ser aceptadas en ciertos ámbitos laborales, y quien escribe este texto —Gabriela Ynclán— “Con los ojos y el alma o Mi muerte viste de rojo”, trata la problemáticas de las mujeres, con una historia sobre tres jóvenes desaparecidas.

Antecedentes

Hace 20 años, del 19 al 21 de junio del año 2000, la Compañía Independiente de Dramaturgos Actores y Literatos organizó la Primera Bienal de Dramaturgas Latinoamericanas, junto con la Sociedad General de Escritores de México, el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, la Fundación Alejo Peralta y Casa Lamm, entre otros. Dicho evento albergó

¹ En el equipo participamos, como titulares, quien escribe este testimonio, Gabriela Ynclán, profesora en Lengua y Literatura Españolas, dramaturga, narradora e investigadora, quien coordinó el trabajo del equipo; la doctora Edna Ochoa, catedrática, investigadora, dramaturga y poeta, así como Artemisa Téllez, poeta y narradora. Asimismo, contamos con un grupo de colaboradores, entre los cuales destaco al actor y escritor Álvaro Espinoza.

a 96 dramaturgas, críticas y directoras teatrales; ahí se ofrecieron, a las y los asistentes, varios cursos y mesas de trabajo, los cuales tenían como propósito desarrollar los temas siguientes: perspectivas y retos del teatro escrito por mujeres; obstáculos y retos de la dramaturgia femenina; particularidades e identidad de la dramaturgia femenina... También se incluyeron conferencias magistrales, lecturas dramatizadas y estrenos de teatro. Como resultado de todo el encuentro, se editaron dos antologías: una de dramaturgas mexicanas, llamada *Teatro, mujer y país*, que incluyó a diez dramaturgas, y al mismo tiempo, otra de dramaturgas latinoamericanas, *Teatro, mujer y Latinoamérica*, con 13 dramaturgas de diferentes países, como Argentina, Cuba, Bolivia, Venezuela, Chile y Perú, también se agregó a Canadá.

Además de estas dos antologías, se editó la memoria *El teatro y la mujer latinoamericana*, con una veintena de ponencias de las dramaturgas participantes en dicha bienal. Los tres libros fueron producto del trabajo de quienes organizamos aquel encuentro, en su mayoría mujeres dramaturgas, varias de las cuales más tarde formaríamos la asociación civil Tepalcate Producciones, y que hoy seguimos trabajando para difundir el teatro escrito por mujeres. En 2003, la doctora Reyna Barrera, estudiosa del teatro en México, convocó a diferentes dramaturgas para editar una antología más. En ella se incluyeron textos de dos integrantes de Tepalcate Producciones.

¿Cómo empezó esta nueva aventura?

El teatro es muy fuerte. Resiste y sobrevive a todo, guerras, censuras, penuria.

Isabelle Huppert

Hace tres años, un grupo de investigadoras, dramaturgas, narradoras y poetas que formamos parte de la asociación Tepalcate Producciones coincidimos en la importancia de realizar un estudio sobre el teatro que escribieron las mujeres en México, en diferentes momentos históricos. Al principio, nuestra intención era rescatar la mirada y formas de pensar de las dramaturgas de los siglos XIX, XX y XXI, y seguir con el trabajo de hacer visible el teatro escrito por mujeres, que habíamos iniciado en el año 2000. Concebimos dicha labor como un estudio de género dentro del teatro mexicano.

En un inicio, la idea fue armar una o varias antologías, con los textos que se encuentran, de las dramaturgas más representativas de los siglos XIX y XX, y al unísono convocar a las dramaturgas contemporáneas. Esto, con el pleno conocimiento de que las escritoras de

teatro del siglo pasado tuvieron problemas para que las editaran. Al revisar cuatro de las cinco antologías sobre el Teatro mexicano del siglo xx, de Antonio Magaña Esquivel, que editó el Fondo de Cultura Económica, vimos que en ellas se publicaron muy pocos textos de mujeres; por ejemplo, en los tomos uno, dos y cuatro solo se incluye una mujer por cada 11 hombres, mientras que, en el tomo cinco, a tres mujeres y seis hombres.² *Rituales de tinta. Antología de dramaturgas mexicanas* no es un solo libro, sino un proyecto que plantea, como objetivo, publicar dos antologías: una de dramaturgas contemporáneas –el que presento en este texto– y otro sobre dramaturgas del siglo pasado.

Quienes realizamos esta tarea, lo planificamos como algo que no era posible posponer, puesto que hoy, más que nunca, para la historia de la dramaturgia, era necesario recuperar los diversos momentos donde la mujer escribió y expuso su punto de vista sobre diversos temas, estilos y poéticas, que ahora ya podemos clasificarlos desde una contemplación femenina. Al adentrarnos en las diferentes dramaturgias de mujeres, transitamos hacia lugares no conocidos o no contemplados con anterioridad; eso es lo que pretendíamos y deseábamos que sucediera. Navegamos hacia el asombro cuando nos encontramos con las dramaturgas que nos precedieron, las cuales tienen obras tan actuales, tanto en la forma como en el fondo del texto, que abren camino hacia el realismo mágico o la narraturgia, que hoy está tan de moda, o con historias que por primera vez plantean los problemas de las mujeres –el divorcio y la infidelidad, entre otros– y con las escritoras de teatro contemporáneo, con quienes hoy convivimos, pero a quienes conocemos poco.

La primera parte del estudio

Cuando nos encontrábamos en la primera fase de la investigación documental, así como en la búsqueda de textos, nos dimos cuenta de que existían muy, pero muy pocas obras editadas de las mujeres del siglo xix. No obstante, encontramos algunos registros, tanto de ellas como de lo que hacían, y nos dimos cuenta de que, en algunos casos, aunque sus obras no estaban editadas, se podían conocer algunos de sus aportes. Es el caso de Isabel Ángela Prieto de Landázuri, como la primera mujer mexicana después de Sor Juana que escribió teatro (Schmidhuber párrafo 32); Julia Delhumeau de Bolado; Elvira Nosari; María Luisa Ross; Carlota Contreras; Mariana Peñaflores de María; María Teresa Farías Isassi; Julia Nava de Ruisánchez, y María Eugenia Torres.

² Para este trabajo, no fue posible localizar y consultar el tomo 3, razón por la que no está mencionado.

De estas dramaturgas, no obstante, los investigadores de teatro, como Guillermo Schmidhuber y Olga Martha Peña Doria, mencionan sus obras y algunos datos de sus estrenos y formas de escribir, pero, en la mayoría de los casos, las obras no fueron editadas, por lo cual resultaba difícil compilarlas. Nosotros, sin embargo, lo intentamos, aunque con muy escasos resultados. Ante nuestro primer intento frustrado, decidimos ir en búsqueda de los textos y las autoras más representativas del siglo xx, documentar su estilo, temas y poética, leer varias de sus obras, si era posible encontrarlas, y decidir cuáles de ellas se podrían antologar, con una pequeña ficha y una breve semblanza.

A la hora de hacer el estudio y la compilación de materiales, encontramos muchas más autoras del siglo xx de las que pensábamos y decidimos que uno de los tomos de nuestro proyecto publicaría todas estas obras, pero nos enteramos de que la UNAM estaba editando por separado a algunas de las dramaturgas, así que escogimos sólo a siete para antologar: Amalia Castillo Ledón, María Luisa Ocampo, Concepción Sada, Magdalena Mondragón, Concha Michel, María Luisa Algarra y Margarita Urueta.

Segundo momento

Una vez realizada la compilación de las obras, leídas y analizadas, decidimos que la parte de la antología sobre escritoras del siglo xx debería llevar, además de una ficha con el breve análisis de las mismas, el contexto histórico que permitiera al lector ubicarse en la época en que se escribieron las obras, así como los datos más importantes de sus autoras. Al trabajar con los textos de aquellas dramaturgas que habían hecho su aparición en la década de los años 20, nuestra sorpresa fue en aumento cuando, además de conocer sus obras, nos encontramos con mujeres que incursionaron en diferentes géneros de la literatura: novela, poesía, pero sobre todo periodismo, y ocuparon puestos sumamente importantes para su época.

Mientras hacíamos el trabajo con los textos del siglo xx, decidimos convocar a dramaturgas contemporáneas de diferentes estados de la República mexicana y de distintas generaciones que, además, tuvieran puestas en escena recientes o estuvieran por estrenar alguna obra. La convocatoria consistía en que ellas enviaran un texto inédito, con tema libre y extensión de hasta 30 cuartillas para su publicación. El problema al que nos enfrentamos fue que muchas de las autoras no contaban con un texto inédito en ese momento, así que enviamos una nueva convocatoria a un segundo grupo de dramaturgas y, poco a poco, fueron llegando textos originales. Finalmente, quedaron 11 textos con sus fichas y semblanzas.

Nos encontrábamos inmersos en este trabajo cuando decidimos buscar editoriales que se interesaran en editar dos antologías (una sería sobre las autoras del siglo xx y la otra

sobre las del siglo XXI). Esta parte fue muy complicada, ya que a muchas editoriales no les interesa editar teatro. Así llegamos a la editorial Paso de Gato para proponer la *Antología de dramaturgas contemporáneas*, e inmediatamente se interesaron, pero debíamos buscar apoyos financieros, ya que tanto la editorial como nosotros estábamos pasando por una crisis y no se contaba con recursos. En esa búsqueda pasamos un año, pues era un asunto que no conocíamos. Por fin, logramos juntar una parte del dinero y Paso de Gato consiguió el apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México; TOMA ediciones y Producciones Cinematográficas, Cultura UNAM, Teatro UNAM, la Dirección General de Vinculación General, del Estado de Chiapas, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y el programa Estrategia General de Lectura del Estado de Chiapas. Con estos apoyos se inició la edición de *Rituales de tinta. Antología de dramaturgas mexicanas*.

Las once obras compiladas tratan temas álgidos, como la corrupción y la degradación social, la discriminación al género femenino, el dolor y cómo curarlo, la reencarnación, la soledad del hombre ante la pérdida de los dioses y la ambigüedad de la realidad, así como la crítica a la familia, a la vida actual, al arte contemporáneo, a la delincuencia en los barrios. Estos temas están tratados desde los más variados géneros y estilos de la dramaturgia: farsa, comedia, pieza, absurdo, realismo mágico, impresionismo, expresionismo y narraturgia.

Después de una serie de vicisitudes, como que algunas dramaturgas retiraron su obra porque la publicación se retrasó dos años, la antología vio la luz a finales de 2019. La primera presentación se hizo en la UNAM y teníamos programada una segunda en Bellas Artes, para marzo de 2020, en el marco del Primer Encuentro de Dramaturgia Escrita por Mujeres, organizado también por Tepalcate Producciones. Todo estaba listo y preparado. Tres días de teatro, presentación del libro, un coloquio entre dramaturgas e investigadoras y un cierre con las conclusiones, además de la presentación de otro libro de dramaturgas emergentes del festival Urgen Musas. Sin embargo, sin previo aviso, llegó el Coronavirus, Bellas Artes cerró y el encuentro se suspendió para reprogramarse cuando el semáforo epidemiológico en México se encuentre en verde.

Conclusiones

Rituales de tinta. Antología de dramaturgas mexicanas compila un número importante de dramaturgas contemporáneas mexicanas en activo. En ella, además de la divulgación de su trabajo –tarea que nos parece importante, dada las pocas publicaciones que existen del teatro escrito por mujeres–, pretendemos hacer visible su mirada y concepción del mundo. Los resultados de este trabajo se pensaron, desde siempre, como una herramienta de

estudio y difusión sobre las mujeres que han escrito teatro en México. Y conforme avanzábamos también fuimos descubriendo que nuestro estudio sobre las dramaturgas que nos antecedieron es una forma de rescatar un legado que nos abra y amplíe la puerta hacia el panorama de una dramaturgia casi ignorada en nuestro país.

El proceso para llegar al final de este trabajo nos llevó, además de mucho tiempo invertido, muchos momentos de frustración; sin embargo, el equipo de Tepalcate Producciones que asumió esta tarea hoy se siente feliz con el resultado, pues ya está por salir el segundo tomo –*Rituales de tinta. Dramaturgas del siglo xx*–, editado por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Fuentes consultadas

- Barrera, Reyna. *Antología de dramaturgas. Escena con otra mirada*. México: Plaza y Valdés, 2003.
- Galván, Felipe, antologador. *Teatro, Mujer y País*. Puebla: Tablado Ibero Americano, 2000.
- Peña Doria, Olga Martha. *Sufragista, feminista, escritora. El alcance intelectual de una mujer*. Tomo 1. México: Editorial Ns, Gobierno de Tamaulipas, 2005.
- Peña Doria, Olga Martha. *Pionera del feminismo literario mexicano del siglo xx*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, México, 2010.
- Schmidhuber Guillermo. “Dramaturgia mexicana: Fundación y herencia”. *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dramaturgia-mexicana-fundacion-y-herencia/html/>, consultado el 24 de febrero de 2021.
- Ynclán, Gabriela, compiladora. *Teatro, Mujer y Latinoamérica. Tablado IberoAmericano* (sic). Puebla: México, 2000.
- Ynclán, Gabriela, compiladora. *Rituales de Tinta. Antología de dramaturgas mexicanas*. México: Editorial Paso de Gato, 2019.