Casandra iluminada o cuando la oscuridad susurra

Dr. Giulio Ferretto Salinas¹ ferretto@upla.cl

> ...yo lo leía de chica en esas noches en las que tenía miedo de morir, perdón, dormir, no, morir... (Noemí Frenkel)

"Un viento antiguo parece traer, como en un susurro, una palabra nueva... ¿Escuchan?" (Casandra Iluminada, Frenkel, 2014)

Perder la orientación en el espacio puede ser inmovilizador. No saber dónde mirar provoca la ansiedad de no ir a ninguna parte. Es la paradoja de la percepción y la incomodidad de sentirse vulnerable. A propósito, recuerdo un hermoso texto que habla de lo que sucede cuando el cuerpo está sometido al espejismo en medio del desierto luminoso. Lleno de reflejos. Colmado de ilusiones ópticas. No hay distancias: ni cercanías, ni lejanías. Es la curiosa paradoja de la luz que lo ciega todo. Percibir cuando los objetos no están constituye una tarea casi imposible. La sustitución de toda materialidad en el espacio se vuelve imaginaria. Se imaginan las dimensiones y volúmenes, dando lugar a una percepción figurada. Se inventa lo que se ve a lo lejos. Las evocaciones y operaciones de una memoria a distancia, obliga sustituir los recuerdos por lugares de memoria fijados en ausencia de toda referencia. De esta manera en el montaje de la obra *Casandra Iluminada*, se asiste a otra paradoja: la extrema claridad se obscurece para que aparezca la bella escritura dolorosa de una dramaturga excepcional.

Noemí Frenkel (1960)² en su reescritura y reconstitución de escena de *Casandra Iluminada*, propone un texto/lectura actualizada, rapsódica y épica (Sarrazac, 2013) de la mítica figura trágica femenina. Su dramaturgia expone el terror silencioso de la violencia masculina re-armando el imaginario de lo trágico clásico para elaborar un discurso abierto a la subversión del cuerpo abusado en el contexto del siglo XXI. Frenkel, realiza un acercamiento al trauma de una memoria femenina agredida que necesita repararse y exorcizarse. La[s] voz[ces] inscrita[s] en la escritura situada como sonoridad de esta obra, tiene la capacidad de expandirse no solo como recuerdo, sino también como presencia y paisaje del

¹ Académico de la Carrera de Teatro y del programa de Doctorado en Artes Integradas de la Facultad de Arte, Universidad de Playa Ancha.

Actriz y dramaturga argentina con una nutrida trayectoria en cine, teatro y televisión. Se formó en la escuela de arte IFT, en el Conservatorio de arte dramático, entre otros numerosos talleres y seminarios de diversas disciplinas vocales y corporales. y reconoce como su maestro a Carlos Gandolfo. Estudió puesta en escena y dirección con Rubén Szchumacher, dramaturgia con Mauricio Kartum y producción teatral con Gustavo Schraier.

cuerpo maltratado. En otras palabras, el discurso de la voz denominada, "Casandra, la que habla", crea una nueva enunciación de lo trágico femenino con el objetivo de instalar la presencia no solo del dolor ficcionalizado sino, además, su propio espacio de liberación del yugo patriarcal.

En este sentido, la interesante y acertada escenificación de *Casandra Iluminada*, realizada por Marcelo Islas, invita, entonces, a la experiencia performativa e íntima de "sentir" la historia de esta mujer mítica, como imagen en medio de la imposibilidad de mirar el terror, el abuso sexual y la opresión de la[s] víctima[s]. Las y los espectadores son invitados a cubrir sus ojos completamente antes de que puedan darse cuenta de la posible representación, comenzando así, un acto de privación de mirar consensuado y amable, como si de pronto los espejismos y distancias afectivas se encapsularan en cada interioridad.

El Teatro Odeón de Playa Ancha, como lugar de encuentro, acoge a las y los asistentes que son conducidos a sus lugares cuidadosamente, mientras se escuchan sonoridades distantes, a la vez que el calor de un fogón se cuela por entre los cuerpos. Es el espacio cercano percibido desde una oscuridad sónica que [a posteriori] será lo único que el público sentirá de allí en adelante.

La obra se transforma en un acontecimiento sonoro, mediante el cual la historia de *Casandra Iluminada*, se dispone hacia una percepción dolorosa de las cosas oídas. Es decir, se asiste al reflejo acústico de las imágenes del trauma del cuerpo abusado, que dan forma a las palabras desplegadas en la historia trágica, pero esta vez, los recuerdos son voces sin materia corporal, porque la escenificación se propone que el juego performático aquí, sea el acto único susurrado al oído de un[a] espectador[a], que percibe con los ojos vendados el dolor que provoca el trauma de la separación y muerte.

Finalmente, la apuesta por escenificar esta obra de Frenkel, busca plantear la idea de la experiencia trágica antes realizar el clásico acto literario de la representación de este género. La indagación e investigación que realizó Islas y este grupo de intérpretes de la Carrera de Teatro de la Universidad de Playa Ancha, consolida un modo contemporáneo de abordaje de textos trágicos que se viene produciendo hace varios años con aciertos relevantes, no solo para la formación de las y los estudiantes de la carrera, sino que también es un estímulo necesario para otros imaginarios emergentes del teatro regional. En síntesis, este montaje [experiencia escénica] proporciona buenos augurios de lo que en el futuro puede ser la recuperación de dichas obras, intervenidas por una práctica escénica que los actualiza y los acerca a la experiencia estética de lo trágico, entendiendo que dichos materiales escénicos, fueron concebidos sin tiempos ni espacios definidos, esto es, porque simplemente pueden ser voces en medio de la oscuridad.

Crítica de Espectáculos

Referencias bibliográficas

- Frenkel, Noemí (2014) *Casandra Iluminada* (rito de pasaje), CELCIT. Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, Buenos Aires. http://www.celcit.org.ar/
- Gamoneda, Amelia (1989) "DESIERTO, ESPEJISMO Y TEXTO Una lectura de Cholodenko, Djaout, Le Clézio y Tournier". En *Revista de Estudios Franceses*, Págs. 59-68
- Sarrazac, J. P. (2013) *Léxico en el drama moderno y contemporáneo*. México, Edit. Paso de Gato,

Ficha Técnica

Dramaturgia: Noemí Frankel/Dirección: Marcelo Islas/Elenco: María Jesús Salvatierra, Carolina Aranda, Annays González, Pablo Sánchez, Jorge Charlin./Teatro Odeón, Playa Ancha Valparaíso.