

***Entre lo vivo y lo muerto: sobre Espacios en ruinas.
Derrumbe de un proyecto político en la dramaturgia
chilena de comienzos del siglo XXI.***

De Federico Zurita y Bernardo Rocco,
Ediciones Finis Terrae.

Ismael Rivera L.¹
ismael@oximoron.cl

“Primero la ruina y después el futuro” (Opazo, 2020, p. 30), escribe Damián Tabarovsky, sugiriendo que no existe la posibilidad de construir algo nuevo hasta que lo antiguo se derrumba. Entre medio, ya sabemos, están los monstruos. La ruina se instala así en el vértice, entre lo vivo y lo muerto, en una orilla que es siempre difusa, pero es también posibilidad.

En su libro *Espacios en ruinas. Derrumbe de un proyecto político en la dramaturgia chilena de comienzos del siglo XXI*, Federico Zurita y Bernardo Rocco van recorriendo las ruinas de diversos espacios -ocho dramaturgias de cinco autoras y autores chilenos- leyendo entre los escombros de los textos la promesa no cumplida de desarrollo y progreso, que hiciera a punta de armas la dictadura, primero, y con reformas y arcoíris la Concertación, después.

Por un lado, la violencia mediante la cual la dictadura cívico militar instaló el modelo, aún estaría enquistada en el cuerpo social de Chile, y la promesa de felicidad con la vuelta a la democracia, solo habría sido un espejismo que ha hecho más doloroso el fracaso. Esta violencia se vería reflejada en distintas capas, algunas menos explícitas que otras (segregación social, explotación laboral, delitos, abusos, desigualdad, drogadicción), y en la necesidad de la existencia de un otro a quien oprimir. En la medida que oprimo, soy menos oprimido. Esto, sumado a las características del modelo impuesto, el neoliberalismo, ha dado como resultado un sujeto que se siente más identificado con la noción de cliente que de ciudadano. De esta forma, atrapado por su individualismo, y expuesto a su vez a una constante corriente de consumo, pierde conexión con el otro y con su ser social, se despolitiza.

Por otro lado, pero íntimamente ligado a lo anterior, la memoria ante la historia reciente de Chile. Ante la negación, la necesidad del registro, del testimonio, de una huella que no permita el olvido del horror. Olvidar abriría la posibilidad de repetición. Dialogar entonces, hacer memoria conjunta. La ruina permite recordar que algo hubo en ese sitio. Memento de un “nunca más”. Construir, entonces, desde ese “nunca más”.

1 Editor de Ediciones Oximoron. Poeta

Las obras que ambos autores analizan son: *El taller y Liceo de niñas*, de Nona Fernández; *Bello Futuro y La Victoria*, de Gerardo Oettinger; *HP y Niñas araña*, de Luis Barrales; *Villa*, de Guillermo Calderón; y *Franco*, de María José Pizarro. Todas las obras fueron estrenadas en Santiago, entre los años 2007 y 2018, y comparten el abordaje de discursos que fijan su mirada en las grietas del orden social de postdictadura. Zurita y Rocco dejan de lado el análisis escénico, para centrarse de lleno en lo que el texto deja ver. Decisión acertada, ya que les permite desentrañar lo que a veces el montaje oculta -paradoja mediante-.

Los autores, en su análisis literario, ahondan en las formas de representación de cada una de las obras. Cada una de estas formas permitirá entender así el mecanismo crítico que ejecuta cada dramaturgia: el fracaso, mediante la utilización del humor negro, en Fernández, y mediante la heroificación realista, en Oettinger; las jerarquías sociales, mediante la construcción de una voz alejada del realismo, en Barrales; la imposibilidad de resolución, mediante el absurdo, en Calderón; las estructuras de poder, mediante la forma narrativa del drama, en Pizarro.

Adentrándose en las propuestas discursivas de estas obras, los autores se sirven de una nutrida bibliografía para discutir sobre los vestigios dictatoriales (Levinson, Lazzara, Ros, Saavedra), la violencia y la marginalidad (Foucault, Galting, Butler, Dunne, Opazo), y la memoria (Benjamin, Nora).

De esta manera, Zurita y Rocco van encontrando las señales del derrumbe de un modelo que, si bien se hizo patente con la revuelta popular de octubre del 2019, para las altas esferas de poder era exitoso -baste recordar el oasis que vendía el ex presidente Sebastián Piñera, semanas antes del estallido social-.

Es interesante cómo los autores profundizan en los textos, extrayendo de ellos una lectura de la sociedad actual aguda, que indaga en la resaca del proyecto político neoliberal, exponiendo las fisuras y las grietas detrás de los ventanales de Sanhattan. La escritura a cuatro manos, por el contrario, tiene cimientos firmes. Logran aunar ambas voces en un libro que no permite distinguir dónde escribe Zurita y dónde escribe Roco. Celebro también la publicación de este libro que piensa la dramaturgia chilena contemporánea, llevándolo más allá de las artes escénicas, y relevando el espacio que esta tiene dentro de la literatura.

Mención aparte me merece la pintura utilizada para la cubierta. La Colonia, de Mariana Najmanovich, presenta a un grupo de niños con una expresión de desolación en sus rostros. Uniformados, en tonos grises y verdosos, dan la sensación de estar detenidos en un tiempo de incertidumbre, esperando, en contra de su voluntad. Como Chile, rogando para que en el intertanto no aparezcan los monstruos.

En conclusión, *Espacios en ruinas. Derrumbe de un proyecto político en la dramaturgia chilena de comienzos del siglo XXI*, da cuenta de la decadencia del modelo neoliberal a través de la lectura de estas ocho obras dramáticas. Sin embargo, esta decadencia no es ruina aún, y por ende, nos vemos incapacitados de comenzar la construcción de algo nuevo. Se plantea, además, que este limbo solo

será superado tras la redacción de una nueva Constitución. Así, una vez consolidada la ruina, manifiesto el cierre del período postdictatorial, recién estaríamos en condiciones para que las nuevas producciones dramáticas dieran “cuenta de una nueva etapa en su devenir, con sus propias características culturales e identitarias, con sus propias relaciones de poder y con asuntos específicos que den forma a nuevos objetos de denuncia” (Roco y Zurita, 2023, p. 142). Primero, la ruina, después, el futuro.

Referencias Bibliográficas

Opazo, J. (2020) *Ruina*. Talca, Chile: Editorial Bifurcaciones.

Roco, B; Zurita, F. (2023). *Espacios en ruinas. Derrumbe de un proyecto político en la dramaturgia chilena de comienzos del siglo XXI*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Finis Terrae.