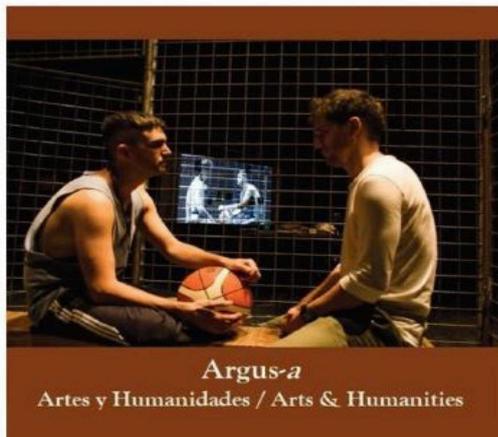

MARÍA NATACHA KOSS, *MITOS Y TERRITORIOS TEATRALES*. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LOS ÁNGELES, ARGUS-A. ARTES & HUMANIDADES, 2021

AGUSTINA TRUPIA*

Universidad de Buenos Aires - CONICET

agustinatrupia@gmail.com

En su reciente publicación, María Natacha Koss ofrece un análisis en torno a las posibles relaciones entre la noción de mitos y territorialidades en vinculación con los acontecimientos teatrales. Para esto parte de las bases teóricas y metodológicas ofrecidas por la Filosofía del Teatro y, en particular, de la Poética Comparada. De esta manera, brinda una estimulante propuesta cartográfica para bucear en torno a diferentes obras teatrales que fueron elaboradas como reescrituras de mitos.

El libro está dividido en dos grandes partes. En la primera de ellas, titulada “Cuestiones preliminares”, ofrece el estado de la cuestión y el marco teórico desde el cual abarca los conceptos que guiarán, a modo de

mojones, el recorrido del texto. Aquí se retoman los problemas ligados a los mitos y a los imaginarios en relación con la constitución de territorialidades. En esta misma parte, Koss propone las bases para el estudio cartográfico y comparatístico que llevará adelante en el libro. A su vez, la autora enumera y explica tres categorías pensadas en su constante movimiento e interacción: la cartografía geográfica, la cultural y la antropológica. Destaca la actualización del marco teórico con el que trabaja, como también la escritura clara que utiliza a lo largo del libro junto con la diversidad de ejemplos. Estos, incluso, en muchas ocasiones, remiten a casos por fuera del acontecimiento teatral tradicional para ampliar los alcances de la teatrología.

La propuesta de la primera parte será complementada, hacia el final del libro, en el apartado “Cartografía virtual”. En él, trabaja con la serie de situaciones y modificaciones a las que se vio sometida la escena teatral a partir de la pandemia por COVID-19. Para esto, aborda dos obras que exceden los límites geográficos-territoriales y que “conflictúan los territorios ontológicos del teatro al ponerlo en relación con diversas disciplinas neotecnológicas” (Koss, 2021, p. 85). Se ocupa, primero, en *Todo que oír*, de una inmersión sensorial ligada al teatro sonoro creada por Marcela Juárez y Guillermo Dillon, desde el Club de Teatro en la ciudad de Tandil. Y, en segundo lugar, retoma la propuesta de teatro online *APOCALIPSYNC*, realizada por Luciano Rosso y relacionada con la poética del *playback*. Se complementa el análisis de estas experiencias virtuales con la posibilidad que Koss ofrece de acceder a las mismas a través de sus correspondientes enlaces.

En la segunda parte del libro, “El pensamiento cartografiado aplicado al análisis del teatro”, para pensar los modos en que dialogan los mitos con los acontecimientos teatrales, menciona distintos casos significativos dentro del teatro del Río de la Plata, y sus vinculaciones con Europa y el cine estadounidense. Esta sección tiene la particularidad de brindar un amplio abanico de ejemplos teatrales que enriquecen la propuesta teórica. Es estimulante la descripción de cada uno de los casos que presenta dado que permiten comprender, desde la propia particularidad de los acontecimientos teatrales, las propuestas teóricas. A su vez, este espectro de obras posee casos diversos por su amplia cobertura territorial como también por la variedad de poéticas que contempla. Esta segunda parte está compuesta por cuatro secciones en las que aborda la reescritura de obras de William Shakespeare, Federico García Lorca, Sófocles y la influencia de la Biblia en el teatro.

En “William Shakespeare y sus apropiaciones en Europa y América”, analiza las apropiaciones de las obras del autor isabelino que se dieron en diferentes territorialidades e historicidades a partir de sus reescrituras. Para esto, Koss presenta la introducción de la poética shakespeariana en la zona del Río de la Plata en la época colonial y luego trata una de las vinculaciones más frecuentes que se establece entre los escenarios locales y el extranjero: las dramaturgias de adaptación, concepto fecundo para explorar las nuevas obras generadas a partir de las reescrituras. En esta parte, se produce una vinculación entre los mitos y el arte al ser planteados como procesos de re-escritura permanentes. En este sentido, la autora propone que “todo arte es palimpsesto” (Koss, 2021, p. 14). Resulta particularmente didáctica para futuros trabajos la categorización que construye en torno a estos procesos. Sugiere tres áreas que deben ser abordadas y que remiten a la misma unidad que es la poética: el contenido o fábula; la expresión o discurso; y la semántica del texto. Siguiendo esta línea de trabajo, se ofrece un esquema compuesto por una aproximación topológica de recreaciones a través de la escritura a partir de las siguientes taxonomías: clásica, estilizante, paródica y libre.

La vinculación con la vigencia de lo que llama el “mito shakespeariano” es respaldada por un contundente estudio de la cartelera teatral porteña, que evidencia la conformación de invariantes míticas. De todas las obras mencionadas presentadas entre 2008 y 2018, toma algunos casos particulares que muestran la distancia entre la cosmovisión isabelina involucrada en las obras de Shakespeare y las obras porteñas de ese período. Koss analiza entonces *Cruel*, basada en *Ricardo III* a partir de un proceso de adaptación realizado por Patricio Orozco y Marcelo Savignone, *La fiesta del viejo*, en la cual Fernando Ferrer toma como punto de partida *El rey Lear*, y *Mar de Troya*, una adaptación de Guillermo Yanicola a partir de *Troilo y Crésida*.

En el libro, se considera también la reescritura que surge a partir del cruce poético y cartográfico realizado al interior del continente europeo. Como caso puntual, se toma la apropiación que hace el teatro francés de la obra del dramaturgo inglés. Para esto se aborda *Macbett*, obra de Eugene Ionesco, a partir de un análisis comparativo con *Macbeth* de Shakespeare, ambas analizadas en su propia territorialidad e historicidad.

En la sección “Federico García Lorca, entre España y América”, la autora remite a la presencia extranjera de García Lorca en la cultura argentina como una de las más fuertes a raíz de su estadía en el país y por la enorme referencia que se hizo en el teatro local a su persona y sus obras. Propone, de este modo, tres lecturas ampliadas sobre la dramaturgia y la productividad poética del autor. Para arribar a esto, Koss toma las diversas reescrituras que Juan Carlos Gené realizó en torno a García Lorca y elabora una cartografía que reúne las obras de estos dos autores para detenerse en la primera y en la última: *Memorial del cordero asesinado* de 1986 y *Bodas de sangre. Un cuento para cuatro actores* de 2010.

Esta selección le permite trabajar con dos ejemplos contrapuestos en relación con la fuente inspiradora y la labor dramaturgica a la vez que comprueba la pervivencia de García Lorca en el imaginario argentino, prácticamente sin modificaciones durante medio siglo de teatro.

En “Tiempo de clásicos. Sófocles, entre Francia, Uruguay y Estados Unidos” plantea, en primer lugar, vinculaciones entre el teatro y el cine a partir de una recapitulación en torno al dramaturgo griego que, tal como menciona la autora, nos proporcionó la versión del mito con la que convivimos en la actualidad. Asimismo, toma varias películas de la filmografía de Woody Allen para estudiar tres ejes de análisis que encuentra en varios de sus films: la intertextualidad (en relación con el mundo griego y sus mitos principalmente), la intratextualidad y la metatextualidad.

En segundo lugar, esta sección trabaja con el dramaturgo, actor y director franco-uruguayo Sergio Blanco, como ejemplo del desborde cartográfico y como fundador del nuevo territorio de la autoficción. Koss se refiere en particular a su obra *Tebas Land*, la cual se encuentra referida en la tapa del libro, para estudiar el proceso de apropiación que cruza las cartografías de Sófocles y Blanco. Realiza también un análisis completo en torno a la noción de tragedia que se pone en juego en la obra de Blanco a partir de la noción aristotélica de trama. El andamiaje de referencias bibliográficas junto con los desarrollos propios de la autora posibilitan la comprensión del funcionamiento de la tragedia griega y de sus revisitaciones actuales. A su vez, produce diferenciaciones en la terminología creada por artistas a partir de las nociones de autoficción y biodrama.

En “La Biblia, territorio universal”, toma la obra de Mauricio Kartun: *Terrenal. Pequeño misterio ácrata*, para estudiar la elaboración de un discurso crítico que se realiza a partir de la fuente mítica y la reescritura. En este caso, el trabajo se da a través de una reinención del mito bíblico de Caín y Abel y de “una lectura contemporánea de la ‘moralaja’ cristiana” (Koss, 2021, p. 80).

A partir de este completo trabajo de análisis de las relaciones entre mitos y territorialidades en el ámbito teatral, el libro se postula como un aporte indispensable al interior de los estudios teatrales. La conformación de las cartografías vinculantes funciona como fuente de estudio y de modelo que abre nuevos modos de pensar las relaciones vivas que mantiene el teatro en su comprensión histórica y territorial.

***Agustina Trupia** se encuentra haciendo el doctorado en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es becaria interna doctoral del CONICET. Se recibió con diploma de honor de Licenciada en Artes Combinadas y Profesora de Educación Media y Superior en Artes Combinadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En esa misma Facultad, es Ayudante de Primera en la cátedra Historia del Teatro I y realizó la Diplomatura en Género y Movimientos Feministas. Es jurado de los Premios Teatro del Mundo otorgados por el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y es investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo Dr. Raúl H. Castagnino de la UBA.

RECIBIDA: 22/03/2022 - ACEPTADA: 04/06/2022