

La mujer como personaje teatral: reflejo y evolución de la figura femenina en las dramaturgas catalanas (1975-2011)

María Consuelo Barrera Jofré

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.

**La mujer como personaje teatral:
reflejo y evolución de la figura femenina en las
dramaturgas catalanas (1975-2011)**

María Consuelo Barrera Jofré

INTRODUCCIÓN

Hipótesis y fuentes

Desde la Grecia clásica la figura femenina ha sido representada bajo la atenta mirada del autor/hombre. «Los mitos griegos dieron la bienvenida oficial al teatro y desde siempre lo poblaron y en él se reprodujeron »,¹ representando un personaje femenino, que con el transcurso del tiempo, se desmarcó del modelo positivo de heroína trágica creada desde el imaginario masculino. La nueva heroína pasa de prototipo positivo moralizador a convertirse en mujer de carne y hueso, hecho que tiene su origen en una mirada que viene de la otra orilla: la escritura teatral de mujer.

Nuestra investigación parte de esa orilla, permitiendo formular nuestra hipótesis, a partir de que los textos de las autoras seleccionadas no delimitan o refuerzan la condición social de la mujer —como en la mayoría de las obras literarias que han consolidado, a través de los años, su puesto jerarquizado en la sociedad— permitiendo, en la *dramaturgia femenina catalana*, la existencia de un *personaje femenino redondo*, es decir, un individuo irrepetible que no es sólo reflejo del mundo que se ha representado, sino que es una creación que se desmarca del colectivo de una época y que se acerca a lo más permanentemente humano, permitiendo la ausencia de conatos.

Dicha hipótesis la validamos con la realización de un análisis comparativo de la imagen de la mujer proporcionado por la literatura dramática femenina catalana en el periodo comprendido entre 1975 a 2011. Establecemos la relación que se produce entre el mundo real y el mundo representado, teniendo como

¹ Maria Josep Ragué Arias, *Lo que fue Troya. Los mitos griegos en el Teatro Español Actual*, 1993, pág. 13.

base, que el mensaje literario corresponde a una visión del mundo con todos los factores que ello conlleva, es decir, lo social, lo político, lo religioso, etc. Del mismo modo, presentamos cómo los cambios sociales se han reflejado en el personaje teatral femenino y las diferencias existentes entre el creado en el curso de la transición, la democracia y la actualidad catalana. Como punto de partida: el personaje femenino protagonista y también los secundarios de las obras más representativas escritas por autoras consagradas o con una producción teatral importante, sean inéditas, estrenadas, publicadas y/o presentadas hasta 2011.

En nuestro caso particular, la evolución producida en el personaje femenino en las dramaturgas catalanas, ha surgido a consecuencia de los cambios vividos por la mujer, la cual ha adquirido un papel activo en todos los ámbitos de la sociedad, creando una nueva realidad que ha empujado a los poderes legislativos a tomar medidas concretas. Podemos decir que esta evolución ha favorecido la promulgación de leyes, originadas por el ejercicio del derecho, generado por una democracia de integración, que ha promovido el crecimiento en el número de autoras, algunas de las cuales han creado personajes femeninos con identidad propia, siendo éstos, a su vez, creados por autoras que se desligan de los estereotipos creados mayoritariamente por autores varones.

Partimos de la hipótesis de que la creación del personaje femenino ha experimentado transformaciones a lo largo de estos treinta y seis años, generando diferentes maneras de abordar la creación de los mismos. En su comienzo, fue respuesta directa al movimiento de mujeres en Madrid y Cataluña, para luego, desligarse de la ideología política y acabar reflejando un personaje en que las diferencias de género —en algunos casos— desaparecen, para dar paso a un personaje que se diferencia de su homólogo masculino sólo por una cuestión de sexo.

¿Cómo respaldamos lo anterior? Con las fuentes fiables que nos aportan datos concretos sobre la condición de la mujer durante estos treinta seis años en España, es decir, mediante el conjunto de leyes que han repercutido directamente en ella como la legislación sobre igualdad de género, el aborto, el divorcio, etc. Los antecedentes suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Instituto de la Mujer (Madrid), Institut de la Dona (Barcelona) —que son instituciones que entregan datos fiables sobre la situación de la mujer en el ámbito nacional y autonómico— producen que el análisis se aborde paralelamente, debido a que existen leyes en donde alguna Comunidad Autónoma sea pionera, o viceversa, y porque las leyes aprobadas en el Parlamento son ejecutadas en todo el territorio español. Del mismo modo, es necesario un estudio sobre el movimiento de mujeres en Madrid y Cataluña, porque los cambios producidos en la situación de la mujer tienen directa relación con ellos ya que son el motor del proceso de cambio. Finalmente, apoyamos nuestra investigación con un soporte bibliográfico que abarca desde la semiología teatral hasta las teorías de la crítica feminista,² que junto con los ochenta y un textos seleccionados, completan nuestro material. Todas estas fuentes nos permitirán encontrar, en las sutilezas del lenguaje y en el comportamiento de los personajes en determinadas situaciones, su descodificación.

Es importante mencionar que nuestra investigación presenta la bibliografía citada, no obstante también cuenta con fuentes que no han sido citadas pero sí

² La crítica feminista y su aportación al campo teatral nos permiten dar soporte y estructura al análisis por medio de conceptos e ideas tomadas de diferentes teóricos. Nuestra investigación parte desde el enfoque de un feminismo materialista como sistema que «minimiza las diferencias biológicas entre hombre y mujer, las condiciones de estrés de los materiales de producción tales como la historia, la raza, la clase, el género y en donde el grupo es más importante que la individualidad». Gayle Austin, *Feminist Theories for Dramatic Criticism*, 1990, pág. 6. La traducción es de la doctoranda.

consultadas y que han complementado nuestro estudio, como fueron: los documentos de la Comisión por la Igualdad de Género y publicaciones de la colección Mujeres y Cultura del Centre Dona i Literatura de nuestra universidad. La base de datos de la Dramaturgia Catalana Contemporánea del Centre de Documentació y Museu de les Arts Escèniques, que contiene un listado de las obras en lengua catalana publicadas o estrenadas desde 1970. El Diccionari Biogràfic de Dones y Moments Històrics de les Dones a Catalunya y publicaciones propias del Centro de Documentación del Institut Català de les Dones, que junto con los archivos del Fons Dona de la Xarxa de Biblioteques, nos facilitaron la tarea de ponernos en contexto con respecto a la figura femenina en la sociedad catalana. Del mismo modo, el periódico feminista *Mujeres en red*, y el periódico *Queer* de la Federación LGBT de Argentina que reúne a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

Objetivo de la investigación

La literatura dramática escrita por mujeres será el material base de esta investigación. ¿Por qué sólo obras de autoras? Porque nuestra búsqueda se centra en el personaje mujer creado por mujeres. Ya se ha indagado en el tema del personaje femenino escritos por autoras pero centrándose en el siglo XIX o en periodos anteriores a la democracia. Del mismo modo por autores, sin ir más lejos, en 2009, José Romera Castillo fue editor de un libro titulado *El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias masculinas en los inicios del siglo XXI*, del cual hacemos uso. Al igual que investigaciones sobre el personaje mujer en el teatro del siglo XIX —y anteriores— en España, pero sin centrarse en un punto geográfico en concreto como es nuestro caso, es decir, Cataluña; puntualmente, la ciudad de Barcelona.

Tomamos el teatro en su vertiente literaria por lo que será el texto el material que nos aporte la representación que hacen las autoras de la mujer, tanto en el presente en que se originó la obra, como en la imagen futura que ellas mismas desean o hubieran deseado para su personaje femenino, si el contexto en que escribieron la obra y/o el contexto en el que se mueven sus figuras hubiera sido otro.

También es importante aclarar que nuestra investigación parte desde el análisis de la mujer como *objeto* de la literatura y no como *sujeto* de la misma, ni tampoco como *receptora* de la obra literaria. Nuestro estudio se enmarca en el personaje femenino como objeto de la creación literaria escrita por mujeres, es decir, la mujer crea el personaje mujer. Del mismo modo, dejamos constancia que no deseamos clasificar ni enmarcar a las dramaturgas en lo que se conoce como literatura femenina, pues creemos que este marco es poco flexible. Consideramos más adecuada la idea de «una escritura diferente», concepto que tomamos prestado a Marta Traba de su artículo «Hipótesis sobre una escritura diferente» (1985); aunque nuestro marco de análisis sea la crítica literaria feminista en la cual se corra el riesgo de perder flexibilidad.

Como hemos mencionado, nuestra investigación pretende realizar un acercamiento a la dramaturgia femenina contemporánea, es decir, a la creación llevada a cabo por dramaturgas catalanas desde 1975 a 2011 y aspira a ser una contribución a la historia del teatro materializada en el personaje femenino, basándonos en los textos más representativos del conjunto, partiendo de su análisis y no de su representación en escena; pues en esta investigación se «considera el texto como la codificación escrita de una idea teatral completa (es decir, dotada de la dimensión escénica), idea que es posible extraer a través del correcto análisis del texto y a cuya obtención debe dirigirse, precisamente, todo

acercamiento específicamente teatral a las obras».³

La selección de las obras se ajusta a nuestra necesidad de contener el material que nos interesa: el personaje femenino. Por ello, nuestra clasificación tiene como punto de partida los textos más significativos con respecto a este elemento. No nos guiamos por la calidad dramática ni por los reconocimientos obtenidos, aunque la mayoría sean obras galardonadas con premios de importancia. Del mismo modo, aclaramos, que las dramaturgas catalanas seleccionadas —a excepción de Maria Aurèlia Capmany y Mercè Rodoreda, que vienen del mundo de la literatura—, son creadoras que conocen, vivieron y viven el fenómeno teatral. Nuestro conjunto lo forman trece autoras catalanas con excepción de dos: Eva Hibernia y Victoria Szpunberg, nacidas en La Rioja y Buenos Aires, respectivamente, pero que llevan años insertas en el ámbito teatral catalán con una producción significativa y premios importantes.

Para un mejor análisis hemos agrupado a las dramaturgas por periodos. Así encontramos que Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda y Rosa Victoria Gras conforman el grupo de autoras anteriores a la democracia. Lluïsa Cunillé, Àngels Aymar, Beth Escudé y Mercè Sarrias como el grupo de autoras de finales del siglo XX. Eva Hibernia, Carol López, Gemma Rodríguez y Victoria Szpunberg corresponden a la primera generación de autoras de comienzos del siglo XXI; conformando Marta Buchaca y Cristina Clemente, el grupo de la segunda generación del mismo periodo. A través de sus obras pretendemos demostrar cómo los cambios sociales se han reflejado en el personaje femenino considerando las diferencias existentes entre el creado en la transición, la democracia y los del actual siglo XXI, analizados comparativamente.

³ Manuel Pérez Jiménez, «Panorama formal – estilístico de la dramaturgia femenina actual», 2005, pág. 510.

Metodología

Todo lo anterior nos lleva a estructurar nuestra investigación en tres partes: La primera, «En busca del reflejo», contiene dos puntos destacados: El *Marco teórico*, en donde se desarrollan los conceptos considerados importantes desde la perspectiva de la crítica literaria feminista; y *Los antecedentes del papel desempeñado por la mujer en la sociedad española* que contiene dos capítulos: 1) *La situación y la evolución de la mujer en la sociedad* y 2) *La mujer y su reflejo social en el teatro*. La segunda parte, correspondiente al «Corpus analítico», presenta un único capítulo: 3) *las autoras y las obras seleccionadas*, en donde nos referimos a la producción de cada autora, damos los argumentos de los textos y presentamos los diversos estilos de personaje, junto con mencionar su trayectoria. La tercera y última parte, «El personaje femenino: su reflejo y evolución en autoras catalanas» contiene dos capítulos: 4) *La imagen de la mujer en la literatura dramática*, en donde se analiza el personaje desde cinco temas: la maternidad, el matrimonio, la sociedad, la política y la sexualidad; y 5) *La figura femenina entre 1975 a 2011*, en donde exponemos cómo reflejan a la mujer los personajes de cada autora. Y finalmente, las conclusiones, la bibliografía y las fuentes electrónicas.

Cabe señalar que no fueron consideradas las obras con personajes femeninos ausentes e históricos, al igual que los textos escritos en colaboración, textos infantiles y textos colectivos. Todo lo anterior, fue importante para la conformación del conjunto de textos dramáticos a analizar. Como dato anecdótico, mencionamos que gran parte de las autoras han formado parte del Proyecto T6 del Teatre Nacional de Catalunya iniciado por Sergi Belbel en 2002-2003, —con excepción de Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda, Rosa Victoria Gras y Lluïsa Cunillé, que forman un conjunto aparte con

características especiales que detallamos en el desarrollo de la tesis—, que tiene como objetivo promocionar a autores emergentes en donde el texto dramático adquiere una notable importancia⁴.

Nuestra investigación desea ser una contribución y complementación a los estudios sobre la mujer y su relación con las artes desde la perspectiva del personaje femenino creado en Cataluña por autoras. Del mismo modo, espera presentar los nuevos temas de contenido, exponiendo nuevos datos sobre la construcción del personaje femenino, ya que al tomar como base a las dramaturgas catalanas, representativas desde 1975 a 2011, consideramos que realizamos un aporte a la enseñanza del teatro y un merecido reconocimiento a su participación como agentes del acontecer artístico de la cultura catalana. Finalmente, porque reafirmamos el compromiso social del teatro como representación de una época, donde el observador cuestione y reflexione sobre su entorno y también sobre sí mismo.

⁴ No hemos incorporado en nuestra investigación —por estrenar fuera del periodo que nos compete— a Marília Samper y Helena Tornero, ambas participan en el actual Projecte T6 de la temporada 2012-2013. La primera, estrena su obra *L'ombra al meu costat* a partir de enero de 2012 y la segunda a partir de 2013 su obra *No parlis amb estranys*.