

CASA DE MUÑECOS

21 preguntas en 2021 a partir de *Casa de muñecas*

UN PROYECTO DE

JUAN AYALA Y MIGUEL OYARZUN

Casa de muñecos es un proyecto de investigación escénica a partir de la obra de Ibsen: una reflexión crítica desde una perspectiva contemporánea de género para encontrar preguntas a las que hay que atender y para las cuáles no tenemos una respuesta clara.

Nos centramos en la pregunta como forma de abordar la reflexión. La pregunta, no como medio para encontrar respuestas, sino como objeto en sí misma, como artefacto.

Proponemos un espacio abierto al error, el accidente y el hallazgo. Mediante preguntas y conversaciones pautadas, el proyecto se articula a través de una **serie de reglas** que se van modulando según el uso que hacen de ellas las personas convocadas. Esta estructura reglada nos permite compartir visiones desde el acuerdo, el disenso o el conflicto y colaborar mediante la escucha, la autocritica y el cuestionamiento mutuo para construir discurso.

El proyecto se materializa hoy en dos dispositivos: **la acción y el laboratorio**.

En ambos dispositivos revisamos las dinámicas de poder y dominación presentes en la obra de Ibsen que siguen atravesándonos hoy. En ambos se genera un posicionamiento ineludible en quien habla y en quien escucha. Un trabajo presencial, conscientes de que el mundo y el conocimiento del mismo se nos abre siempre a través del cuerpo, de un afecto, de otro cuerpo.

EL LABORATORIO

Un laboratorio de **4 sesiones** de **4 horas** cada una. Proponemos un espacio no jerarquizado basado en el principio de igualdad de inteligencias de Rancière y estructurado gracias a dispositivos de artes escénicas y performance inspirados en prácticas de artistas como Esther Ferrer o Why Not Theatre.

Invitamos a un grupo de **21 personas** a reflexionar de manera conjunta y a generar **21 preguntas** que emergen del texto hoy. El grupo se conforma a través de invitación directa o indirecta buscando la mayor diversidad atendiendo a criterios de edad, género, origen, diversidad funcional, etc.

El laboratorio se estructura en **dos líneas de trabajo**.

En una primera parte de las sesiones, las personas participantes comparten sus preguntas. Cualquiera puede tomar la palabra pero todas las intervenciones tienen un límite de tiempo. Quien habla ha de hacerlo durante un minuto, sin parar. La argumentación se interrumpe y provoca accidentes, dando lugar a reflexiones abiertas recogidas por otras personas en la sala que contribuyen a profundizar en el sentido de las preguntas.

A lo largo de los días, se exploran variaciones de estas reglas, que profundizan el trabajo y generan nuevas preguntas. Al relacionarnos con la estructura, con las normas, afloran dinámicas que van más allá de estas reglas y que emergen de nuestros imaginarios latentes, de nuestros universos simbólicos.

En una segunda parte se abordan fragmentos de texto que son leídos invirtiendo o subvirtiendo los roles de género, los personajes masculinos en voz femenina y viceversa, provocando un efecto grotesco, en ocasiones absurdo, que multiplica el aspecto arquetípico de las escenas.

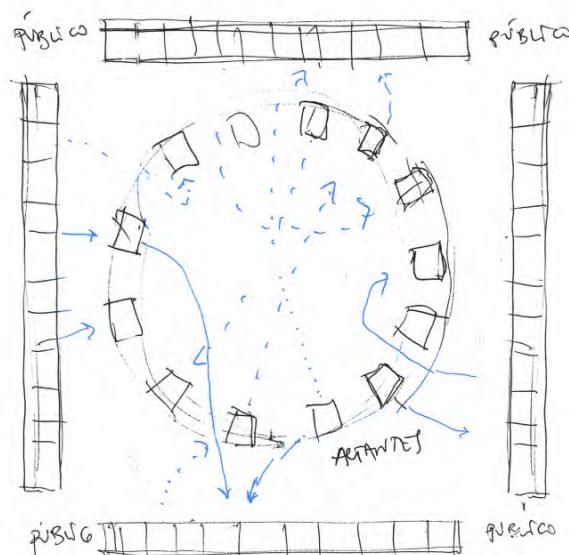

LA ACCIÓN

Un evento que combina performatividad y participación comunitaria frente a un público, a través de algunos de los dispositivos descubiertos en el laboratorio.

Dos círculos concéntricos permeables de actantes y espectadores. Los asistentes pueden cambiar su lugar en los círculos y su nivel de participación en cualquier momento. Esta estructura organiza y facilita el espacio y permite el intercambio de público y artistas, que ocupan literalmente el mismo lugar.

La acción dura 3 horas con un descanso, y se estructura en varios bloques de: canto, narración, preguntas y respuestas, lectura de fragmentos y espacio de cuestionamiento.

Casa de muñecas de Ibsen es utilizada como un espejo donde cuestionarse de qué manera perpetuamos, consentimos o reconstruimos el universo ético, el sistema político y el orden social reflejados en la obra.

INVESTIGACIÓN

El teatro dibuja un escenario donde poner la mirada sin autocensura. Desde nuestro punto de vista la escena ha de ser un lugar vivo, plural y conflictivo.

La metáfora feminista de Ibsen nos plantea un mundo de hombres que dejan jugar a las mujeres-niñas en su casa de muñecas. Nora y Torvald se encuentran atrapados en un juego ilusorio de afectos atravesados por estructuras de dominación. Prisioneros de esos mecanismos de dominación, aunque los amantes lo busquen, el amor se torna imposible.

En la obra los roles de género están indisolublemente ligados a la clase. El acceso al dinero es determinante para toda la acción dramática: Torvald es banquero, Krosgtad prestamista, Nora tiene una deuda fraudulenta, y Kristina necesita trabajar. *Quién puede qué* en el sistema patriarcal capitalista decimonónico se traslada como si de un molde se tratara hasta nuestros días.

La obra pone en primer plano puntos ciegos de una doble moral que permite el abuso de los poderosos y la cosificación de los humildes. *Casa de muñecas* es la historia de una mentira desvelada, de un autoengaño y de una epifanía de proporciones inmensas para la época.

En ***Casa de muñecos*** y gracias al dispositivo, en nuestra relación con su estructura, con sus reglas, con las palabras, con el espacio... afloran dinámicas de dominación, contradicciones y paradojas que nos hacen cuestionarnos nuestros sistemas de valores.

El género es en palabras de Paul B. Preciado “una práctica discursiva y corporal performativa a través de la cual el sujeto adquiere inteligibilidad social y reconocimiento político.” A través de los dispositivos se busca disparar momentos de toma de conciencia. El **formato pregunta** revela las costuras del sistema y cómo la estructura patriarcal-colonial-capitalista de dominación atraviesa nuestras relaciones más íntimas. La pregunta interpela, abre, apunta. La pregunta es curiosa, presume, figura, teoriza.

Más allá de generar un artefacto a través del laboratorio o la acción, este proceso nos permite entender con más profundidad cómo resuena esta historia en nuestras sociedades contemporáneas. Inspirados por el pensamiento de Judith Butler: “operar dentro de la matriz del poder no es lo mismo que replicar acríticamente relaciones de dominación.”, creemos que lo mejor que podemos hacer es hacer cosas que no sabemos hacer.

REFERENCIAS

Preguntas y respuestas de Esther Ferrer
<https://www.youtube.com/watch?v=cVi9uMeCNgY>

Like mother, like daughter de Why Not Theatre
<https://vimeo.com/102155525>

Majorité oprimée de Eléonore Pourriat
<https://www.youtube.com/watch?v=mCsI1-H2NsY>

Alok Vaid-Menon
<https://www.youtube.com/watch?v=j7Gh2n9kPuA>

JUAN AYALA

Con base en Madrid y Londres trabaja desde hace más de 15 años como director, dramaturgo, actor y escenógrafo. Es licenciado en arquitectura superior, y se ha formado en creación escénica en la escuela Jaques Lecoq en París y en la London International School of Performing Arts (LISPA) en Londres.

Ha dirigido y escrito más de 20 espectáculos con profesionales y no-profesionales presentados, entre otros, en: Teatro Español, Corral de Comedias de Alcalá, Matadero Madrid, Teatro Central Sevilla, Casa Encendida, Teatro de La Abadía, Escena Poblenou Barcelona, BAC Londres, MAC Birmingham, Greenwich Dance Academy Londres, BeirutSpringFestival Líbano, Ópera Nacional de Grecia o Physical Festival en Chicago.

Se especializa en nueva creación escénica y adaptación de textos con piezas que responden con sensibilidad e irreverencia al lugar, el espacio y el público. Su trabajo combina la narrativa con la abstracción para crear trabajos cargados de comedia, política y poética.

MIGUEL OYARZUN

Post Grado en Performing Arts Leadership por la RNCM de Manchester. Recorrido pedagógico de Jacques Lecoq en creación Escénica en LISPA, Londres. Titulado superior en Arte Dramático especialidad interpretación opción interpretación textual por la RESAD.

Director artístico junto con Isla Aguilar del FIT de Cádiz desde 2020; del Centro Cultural Conde Duque de Madrid en 2018 y 2019; y del BE FESTIVAL de Birmingham del 2010 al 2020, del que también es co-fundador.

Con su compañía de teatro Mirage, junto con Juan Ayala, ha dirigido y escrito más de diez obras y proyectos de proximidad y comunitarios coproducidos con el Teatro de La Abadía, el Teatro Español o La Casa Encendida, entre otras instituciones. Su trayectoria como actor incluye obras, series y películas.

ALGUNOS TRABAJOS

LÁZARO

<https://vimeo.com/31951832>

"Una lección de teatro. Inquietante retrato de la falta de valores solidarios en la sociedad española"
JAVIER VILLÁN, EL MUNDO

QUIETO TODO EL MUNDO

<https://vimeo.com/57262747>

"Otra joya alternativa (...) Un espectáculo que rezuma ingenio y teatro por todos los costados"
ROSANA TORRES, EL PAÍS

QUIJOTADAS

<https://vimeo.com/73943723>

"Una pequeña perla de esas que sobresalen entre toda la vorágine de producciones teatrales"
RAQUEL GÓMEZ, 20 minutos

PAÍS DE NUNCA JAMAS

<https://vimeo.com/240631396>

"la puesta en escena es a cuerpo desnudo, ingeniosa y exacta, y el resultado, asombroso de veras"
Javier Vallejo, EL PAÍS

21 PREGUNTAS EN 2021 a partir de *CASA DE MUÑECAS*

El proyecto genera una colección de 21 preguntas en constante evolución. Un archivo vivo que muta a raíz de cada encuentro. En el momento de escribir este dossier éstas son las 21 preguntas que forman el artefacto:

- 1 ¿Cómo puede un proyecto sobre feminismo ser liderado por hombres?
- 2 ¿En qué comportamientos de Torvaldo o Krogstad te reconoces?
¿En qué comportamientos de Nora?
- 3 ¿En qué ha de devenir lo masculino?
- 4 ¿De qué manera sostengo este “sistema de género”?
¿Qué es aquello a lo que no quiero renunciar del patriarcado?
- 5 ¿Cuál es el origen de la violencia?
- 6 ¿Por qué quieres follar con alguien que no quiere follar contigo?
- 7 ¿Cómo luchas contra los arquetipos patriarcales?
- 8 ¿Es pertinente cambiar el lenguaje y hablar en femenino?
- 9 ¿Por qué tengo que ejercer violencia para ser escuchada?
- 10 ¿Qué le dirías a tu hija, hermana, madre si estuviera en una situación como la de Nora?
- 11 ¿Cuáles son los indicadores de la pérdida de respeto hacia una misma y hacia los demás?
- 12 ¿Cómo nos hacemos cargo del deseo femenino?
¿Cómo nombramos y cómo hacemos existir ese deseo?
- 13 ¿Crees en la necesidad de reafirmarse en el género?
- 14 ¿Es *Casa de muñecas* una obra del feminismo blanco?
- 15 ¿Es posible separar el patriarcado del colonialismo y el capitalismo?
- 16 ¿Porta el arte feminista una mirada masculina? ¿Cómo, en qué, por qué?
- 17 ¿Has imaginado una sociedad en donde la heterosexualidad no sea la norma?
- 18 ¿Puede haber amor en una situación de desigualdad?
- 19 ¿Qué implica cambiar o desarmar los roles?
- 20 ¿Cómo afrontar el duelo que provoca la renuncia de tus creencias estructurales?
- 21 ¿Por qué te deconstruirías?