

Ser una artesana, abrir puertas, acceder al deseo colectivo

Entrevista a Alicia Durán

Corre noviembre del año 2013 y está soleado, es sábado a la mañana y mientras ordeno mi casa pongo la radio de fondo. Hay un programa de teatro y está de invitada Alicia. Está junto a Nahuel, uno de sus estudiantes del último año de la tecnicatura de actuación de la Escuela de Teatro de la ciudad de La Plata hablando sobre “La Traición de Rita Hayworth” obra que montaron a modo de trabajo final de la carrera y que estrenarán la semana siguiente. Quiero mucho a Alicia y sospecho que lo que pueda a decir va a resultar interesante para la investigación sobre la formación de actores y actrices que estaba haciendo en aquel momento, así que pongo el grabador junto a la radio y la registro.

El programa lo conducen Constanza José, Matías Lausada y Ruy Lopez, se transmite por Radio Lumpen y se llama “Más, menos, otra cosa” haciendo referencia a una de las consignas que se utilizan en la improvisación teatral. Presentan a Alicia como “actriz, directora, dramaturga, productora, escenógrafa, vestuarista, madre, filósofa teatral”, la llaman “la fémina de la escuela de teatro”, “la mujer que parió mil obras”, Alicia en el país de los teatristas”.

Antes de comenzar, uno de sus compañeros aclara que Constanza trabajó con Alicia, fue su alumna, y que por eso todo lo que diga va a estar teñido de sensibilidad. Constanza confirma que así es, que -tal como sentimos todos y todas las que pasamos por sus clases- haber compartido tiempo con Alicia se siente como un privilegio y un honor.

Constanza: Estamos acompañados de una gran persona, productora, directora, que realmente es un ícono en la ciudad de La Plata: Alicia Durán, mucho conocimiento, mucha sabiduría teatral, mucha crítica teatral...

Matías: El auto, tiene un auto teatral.

Alicia: Es exactamente así porque ese auto transporta muchos de los elementos teatrales así que podemos considerarlo.

Ruy: Pasa eso, ¿no? una calcomanía tendría que haber: “Este auto lleva teatro” y ponerla atrás, como las de los bebés, ¿viste? “Cuidado, teatro a bordo”.

Alicia: ¡Siii! De hecho cuando compramos un auto siempre pensamos en eso, en que vamos a tener que llevar cosas escenográficas y por eso es una camionetita que tiene atrás un...

Ruy: Que tiene atrás un escenario.

Constanza: ¡Jajaja! Se despliega un escenario!

Alicia: Tanto como un escenario no pero...

Constanza: Bueno Alicia, estamos acá y antes estábamos hablando con los chicos cómo arrancar esta entrevista porque Alicia tiene una carrera, en lo que es el teatro, muy extensa

Alicia: Me estoy poniendo muy colorada, ¡es demasiado!

Constanza: Pero bueno, antes de hablar un poquito de la obra que se está estrenado ¿esta semana, no? que nos cuenten un poco, cómo arrancó Alicia Durán en el teatro, cómo se introdujo en esta rama del teatro, ¿desde chica? ¿a qué edad? Viste que por ahí se da que estudias odontología y de repente decís voy a ser actriz... o ¿cómo? ¿cómo empezó todo?

Alicia: Y bueno, es la historia de siempre de los actos escolares... en mi caso era.. desde que tengo uso de razón tenía ganas de hacer esto. Después leí en una entrevista a un psicólogo una vez que la vocación tiene que ver con eso que uno hace de chico apasionadamente, que se mete apasionadamente, con ese juego que uno juega de chico... Bueno, yo jugaba a hacer teatro todo el tiempo y obligaba a mis primos, a mis abuelos, tíos a verlo, armaba todo, la fiesta de navidad, armaba funciones en el garaje de mi abuela, actuaba en la escuela, cuando no me elegían para actuar rezaba para que la compañera que habían elegido se enfermara y bueno, desde ahí nunca dejé de actuar, en realidad eso me parece, esto de la dirección, esta cosa de armar la función que la hacía.. Bueno, yo soy muy del teatro independiente así que sigo armando la función, llevando en la camioneta, cargada con bártulos, acomodando las sillas de la sala, sigo como en esa situación, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esa vocación primaria en la que yo ejercía eso y me sigo haciendo cargo de eso, ¿no? De todo el hecho... No se, no me puedo escindir del trabajo del armado total de la cuestión.

Ruy: Es un trabajo artesanal

Alicia: Sí, muy, muy artesanal

Matías: Es muy interesante eso

Alicia: Los materiales de esa artesanía son variados, pero sí, es muy artesanal, coincido totalmente, yo me siento una artesana haciendo eso.

Constanza: Y bueno, arrancaste con la actuación, estudias-te...

Alicia: Yo arranqué estudiando abogacía

Constanza: Ahh, bueno, había algo...

Alicia: Soy abogada

Matías: Ah, sos abogada, pensé que lo habías dejado

Alicia: No no, pero bueno, nunca dejé de actuar y de dirigir y un tiempito trabajé de abogada pero después volví a trabajar solamente de lo teatral

Constanza: Igualmente, el abogado tiene algo de actor, el abogado necesita actuar un poco

Matías: ¿Cómo?

Constanza: Tiene que armar una verdad, armar una realidad y el actor te arma una realidad.

Matías: es verdad, es verdad, yo te apoyo. Alicia, voy a pecar de ignorante, pero tengo entendido que sos un ícono en la escuela de teatro.

Alicia: Eso dijo Constanza recién, es la primera vez que lo escucho pero bueno... ponele

Matías: Como que hace mucho tiempo que estás ahí.

Alicia: Hice las dos carreras con lo cual estuve 8 años estudiando en la Escuela de Teatro, en mi más tierna adolescencia (se ríe). Después estuve un par de años por fuera o sea que no estaba en la escuela trabajando y después empecé a trabajar en la escuela así que sí, hace mucho tiempo, así que sí, la tengo como encarnada a la Escuela de Teatro, soy casi como un mueble más de la escuela, eso es verdad.

Constanza: Eso te convierte de algún modo en un ícono. Te digo eso porque mucha gente que te tuvo de profesora o directora todos tienen algo para decir de vos, mirá que yo he pasado por buenos momentos, hemos discutido, nos hemos peleado, yo se que fue arduo pero hubo una enseñanza, hubo un aprendizaje y hay mucha gente que pasó por vos en la escuela de teatro y... pasó por vos y tiene algo para decir. Si tenés algo para decir de alguien es porque algo te dejó, si no tenés nada para decir, es como si nada.

Alicia: Bueno, la docencia es otra vocación ves, que en realidad no la tenía tan clara yo hasta que la empecé a ejercer y empecé a construir la manera de construir conocimiento. Mi pedagogía tiene que ver con eso, con la idea de la construcción, ¿no? No con la idea de la bajada y bueno, así como supuestamente yo dejo algo en el otro, yo me voy nutriendo, yo siempre digo que chupo mucho la sangre en la escuela, sí sí sí sí, me alimento muchísimo de lo que produce la gente, de sus procesos. Es básicamente lo que hago, alimentarme de eso.

Constanza: Me hiciste acordar a una exposición también que hacíamos [en las clases], ¿te acordas? Esa torta que decíamos nos comemos unos de otros, todos nos comemos de todos.

Alicia: Sí sí, Carlos Servat.

Constanza: Bueno, me refería a eso, de cómo el artista se come de todo, del arte, del mundo, de los compañeros con los que está, para poder cocinar lo suyo.

Matías: entonces estábamos hablando de la docencia, estábamos hablando de la escuela y estábamos hablando de tu labor allí y esto nos trae a lo que está sucediendo hoy, ¿no? Que vos sos docente del último año y como decente dirigís una obra, ¿no?

Alicia: Claro, es así, es muy particular ese rol, muy particular, es eso porque tiene esas categorías que a veces se pueden contradecir o se pueden subsumir una en otra es como un equilibrio raro que hay que hacer, que uno dirige pero a la vez no puede dejar de pensar que el objetivo es que un estudiante pueda formarse como actor, ¿no?

Matías: ¿Cómo es trabajar? Y esto se lo pregunto también al muchacho que está aquí

Alicia: Sí, Nahuel, Nahuel, aparte él ejerce el arte de la palabra así que puede también contarte

Matías: ¿Cómo es trabajar con tanta gente, como es tu experiencia? Así de paso contás de como te dirigió Alicia, en esta obra.

Nahuel: Laburar con mucha gente a mí me ha pasado que en teatro me ha tocado laburar con mucha gente siempre, entonces no es nada nuevo para mí por lo menos y el grupo en sí es un placer, hay gente con buena onda, la verdad ha tocado este año un grupo de mucho compañerismo, de opinar sobre el rol del otro y sobre la construcción del otro y Alicia nos dio la libertad también para hacerlo, para agarrar la novela y pasarla a otro lenguaje, a un lenguaje teatral, y la dramaturgia fue también un poco de cada uno, ¿no?

Constanza: ¿Y cómo fue que eligieron esta novela? ¿Había otras?

Nahuel: Había tres fanáticos de Puig en el grupo, una de ellas Alicia, otra Alma, que es una compañera y yo. Y bueno, propusimos un par de cosas...

Matías: Vinieron dos de los fanáticos ¿al resto no le gusta la obra?

Alicia: No, no, el proceso de elección del material siempre tiene que ver con los deseos de los que estamos involucrados. Lo que pasa es que no es fácil, uno dice deseo y es muy compleja la construcción del deseo, primero la posibilidad de acceder al deseo propio y después la posibilidad de acceder al deseo colectivo. Eso es algo en lo que yo confío mu-

cho, la característica de la construcción colectiva particular de cada grupo, ¿no? Así como Nahuel decía este año, por ejemplo el año pasado con los cachafaces había un tole tole continuo en el proceso, ¿no? La gente lloraba, se reía, cantaban, gritaban... Este año todo lo contrario, es un grupo...

Constanza: ¿Más relajado?

Alicia: Si. Tranquilidad absoluta, son serenos. Por eso digo, cómo esa configuración del grupo esa entidad empieza a definir también la fundación del trabajo, sobre eso también lo vamos montando en cuanto a los gustos y los deseos por el material, es verdad que yo ya dirigí una obra de Puig en la Comedia de la Provincia y lo adoro, ¿no? Es como alguien que me ha abierto mundos increíbles y cercanos y poéticos, bueno, es realmente alguien que yo valoro muchísimo, ¿no? Como literato. Y lo que pasa siempre es que no solo elegimos el material: la obra de teatro para hacer sino que empiezan a aparecer montones de cosas, o sea, yo trato de abrir puertas que no tienen que ver sólo con el texto de la obra, entonces eso va circulando. Está la discusión del material pero van circulando cuestiones personalísimas, presentacionales de los actores, datos, el grupo y las individualidades

Nahuel: Sí, la particularidad de este grupo es que son muchas mujeres y pocos hombres entonces había que hacer una obra que cumpliera con los contenidos y se habló mucho de género y me parece que Puig...

Constanza: Ojo, depende, una mujer puede hacer de hombre, un hombre puede hacer de mujer

Nahuel: Sí sí, de hecho es así, pero más allá del género en sí me parece que de los roles estamos hablando, me parece que había ciertos roles en los que algunos nos sentíamos más cómodos y otros no tanto, si queremos hablar de heteronorma, de género, de la mujer puesta en determinados lugares me parece que "La traición de Rita Hayworth" cumple con esas expectativas

Matías: Ah, va por ahí la cosa, esa es la pregunta que venía, qué líneas podemos conocer de la obra acá

Nahuel: Sí y no porque la obra habla mucho del machismo también, del machismo en un pueblo y de como eso cala hondo en la individualidad y en la personalidad del protagonista que es justamente Manuel Puig en algún sentido, es una obra autobiográfica, es la primera novela de Manuel Puig, donde relata su vida, parte de su vida.

Alicia: Su vida en ese pueblo donde él nació y donde estuvo hasta su adolescencia, hasta que se vino a Buenos Aires. ¿La pregunta era qué...? decías Matías

Matías: Te preguntaba qué lineamientos podemos conocer de la obra para más o menos saber de qué trata o hacia dónde va, eso que estabas diciendo

Constanza: Sí, o por ahí como partió de la búsqueda a lo que por ahí se da que también tiene como sus pautas, no? Porque están los temas pero también está lo que se decide tocar de la obra, qué impronta o qué tema laboraron más, digo, el machismo es algo que estuvieron viendo mucho

Nahuel: Sí, laboramos mucho la infancia también

Alicia: Fuertísimo

Nahuel: Sí, laboramos mucho también los lazos parentales, ¿no? La influencia de los padres en el desarrollo de una persona

Alicia: Sí, eso. La novela se llama "La traición de Rita Hayworth" entonces uno va a ver la obra y dice, ¿de qué se trata la traición? ¿Qué es la traición, no? Nosotros habíamos leído la novela todos y la invitamos a Julia Romero que durante un tiempo hizo una investigación muy grossa con el material de Puig y ella nos contó que Puig en realidad había llamado a la novela "El desencuentro" porque tiene que ver con esto de lo que habla Nahuel, con los lazos parentales, ¿no? con la relación de Puig con su padre también. Entonces la traición era la de su padre, es el desencuentro con su padre. Por eso en realidad está la cuestión del útero-familia, ese útero-familia en un pueblo de La Pampa en el que había cardos nada más y donde, obviamente la idiosincrasia del pueblo, la cultura del pueblo tenía, la novela empieza en 1933 o sea que esa cultura estaba totalmente atravesada por el machismo. Puig lo dice en un reportaje "era la licencia total del machismo", dice y que esa licencia total del machismo era sostenida básicamente por la célula familiar, donde había un hombre que ejercía el nerviosismo, entonces nerviosamente había que tenerle como un cuidado especial. Era violento y la mujer que dejaba que eso sucediera así ocupaba el otro rol, se hacía la tonta o era una sometida y esa célula familiar construía en realidad el terreno para que el machismo siguiera siendo moneda corriente y un niño homosexual en ese contexto...

Matías: Muchas puntas, muchas puntas, muchas puntas.

Alicia: Claro, es mucho, es mucho y en realidad el orgullo pesa mucho en la obra.

Matías: ¿Dura mucho la obra?

Alicia: Lo decimos y que no se asuste nadie. Yo le calculo una hora 45

Matías: Una peli

Constanza: Bueno pero con tanto material

Alicia: Bueno, y hablando de una peli, Puig se defiende o sobrevive o subsiste en esa realidad porque se subsume a la realidad de cine, con su madre va al cine todo el tiempo. Entonces él crece casi adentro de un cine viendo una película, viendo varias películas, ve todas las películas de Hollywood de esa época y entonces él dice que estar en el pueblo en esa época para él era como un *western* en el que había quedado por error y que su realidad preferida era la del cine, de hecho desde ahí construye todo Puig, construye su vida. Desde ahí se va a Italia y trata de hacer cine y se da cuenta de que no puede hacer cine que en realidad lo que hacía él era mirar y subsumirse en eso y lo que se da cuenta es que puede escribir, pero después de probar hacer cine, ser asistente de dirección. Y no, no era hacer cine, él veía cine así que en la obra también el cine está muy presente, muy presente.

Constanza: ¿Y con respecto a la escenografía? Porque aclaremos que en la Escuela de Teatro se une también la carrera de escenografía, maquillaje, ¿Cómo fue ese proceso?

Alicia: Ehhhh... (risita cómplice con Nahuel)

Constanza: Complicado

Alicia: Hay un trabajo muy intenso con maquillaje y vestuario, muy intenso que nos... construye mucho el imaginario, la imagen está muy...

Constanza: Sí, por lo que veo acá en la foto está.. muy bueno, se ve la pampa, la familia...

Alicia: Sí, y es muy epocal también porque la novela alude a una época muy concreta, o sea, no es un más o menos, no, es año por año, entonces hay una reconstrucción de época en eso, después es super minimalista porque bueno, esas cosas que pasan que uno no sabe bien, no se si es una decisión absoluta lo minimalista en este caso, son pequeños objetos y fue conflictiva la configuración escenográfica fue posible este año

Matías: Ali, cuándo podemos estar viendo "La Traición de Rita Hayworth"?

Alicia: Jueves, viernes, sábado 21hs en 51 entre 3 y 4 la Escuela de teatro de la Plata, si pueden reservar entradas antes

porque tiene una capacidad limitada de 60 personas y estamos estrictos con ese límite

Matías: Tengo dos preguntas, una para cada uno. Estamos en 2013, dos mil... quince más o menos, ¿qué están haciendo ustedes?

Constanza: Octubre de 2015

Alicia: Si es octubre estoy haciendo 20 cosas a la vez y con una tensión absoluta. Por ejemplo, obras, ahora estoy con esta y estoy por estrenar como actriz otra obra entonces no voy a poder estar en la función... Todo, todo, aparece en un cuello de botella.

Matías: En octubre

Alicia: Si es octubre voy a estar loca como siempre

Ruy: Bueno, noviembre, no... qué te ves haciendo de acá a un tiempito

Alicia: No... me encanta seguir haciendo lo que estoy haciendo, me gusta mucho dirigir, me gusta actuar, o sea, necesito actuar para dirigir también y para enseñar, no puedo dejar de actuar para hacerlo porque es la forma que tengo de comprender el proceso en su totalidad y aparte purgar pasiones y... tener como una vibración interesante. Necesito actuar siempre, o sea que quiero estar actuando, quiero estar dirigiendo, quiero estar enseñando

Ruy: Un lugar a dónde te gustaría llegar como por ahí uno dice.. "Me gustaría..."

Matías: La directora de la Escuela de Teatro

Alicia: Noo

Ruy: Una película de Pol-Ka de Adrian Suar

Alicia: No, imposible, no... lo que me gustaría es que me paguen por trabajar, para actuar. Como profesora me pagan

obviamente pero... Me gustaría que me pagaran por actuar. Quizás es la fantasía de dejar de hacer siempre el teatro independiente donde ando cargada con los bártulos, ¿viste? Respecto de eso sí tengo una cierta fantasía. Algunas veces lo logré y me pareció que estaba piola, ¿viste? Que el laburo se remunerara me parece que está bueno eso. Y lo que más me gustaría es seguir construyendo algún tipo de sabiduría pero una sabiduría que me dé también un lugar... no sé, de cierto equilibrio, que se yo.. como... poder aprender las mejores cosas, esa búsqueda de serenarse, medio taoista, de poder decir lo justo, de no excederme, esas cosas

Constanza: ¿Qué es lo más, lo menos y otra cosa para Alicia Durán?

Alicia: Lo más...

Matías: Corto, una palabrita

Alicia: ¡Qué difícil!

Matías: Quizas sea lo primero que se te venga a la mente

Alicia: Pensé en mis hijos y en el teatro... y el amor. Sí, esas cosas

Matías: ¿Lo menos?

Alicia: Lo menos, la hipocresía y la perversidad

Matías: Y ahora, otra cosa, ¿qué es otra cosa para Alicia Durán?

Alicia: Otra cosa... otra cosa es una oficina, la administración

Ruy: Gracias por venir

Alicia: No, gracias a ustedes, tienen muy buena onda.

"La traición de Rita Hayworth" ETLP 2013

