

RESEÑA: MUJER, HISTORIA Y MITO EN LA DRAMATURGIA FEMENINA DEL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

CARMEN ALEMANY (ED.).

VALENCIA: TIRANT HUMANIDADES, 2023

260 PÁGINAS

Por:

PAOLA MARTÍNEZ CAMPUZANO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPAÑA)

PAOLAAMARTINEZCAMPUZANO@GMAIL.COM

ORCID: 0009-5266-9199

DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.1139>
vol. 31 | diciembre 2024 | 175-178

Recibido: 21/11/2024 | Aceptado: 03/12/2024 | Publicado: 31/12/2024

Mujer, historia y mito en la dramaturgia femenina del México contemporáneo es el título de un monográfico publicado en el año 2023, por la editorial Tirant Humanidades. Su editora es Carmen Alemany, quien también se hace cargo de su introducción y epílogo, y es acompañada por doce personas más que configuran este elenco, docentes de distintas universidades españolas y mexicanas. Por ende, la obra en cuestión se compone de doce estudios, los cuales nos invitan a realizar un recorrido sobre diversas voces dramáticas que abordan la problemática del mito y su vertebración en el teatro mexicano escrito por mujeres.

A través de la obra en cuestión, será posible explorar la influencia de la mitología en manos de una serie de dramaturgas mexicanas. Además, se ofrecen nuevos discursos que pretenden contribuir con una nueva percepción a la investigación de la presencia mítica en las producciones teatrales. De tal modo se reivindica, de forma privilegiada, las presencias femeninas en la dramaturgia contemporánea de México. Cabe destacar que otro objetivo imprescindible de la obra hace referencia a la didáctica, pues anhela dar a conocer los mitos y leyendas mesoamericanos al público infantil y juvenil.

A continuación, se abordarán, sintética, pero a la vez, detalladamente, los doce estudios que acomodan dicha obra. El primero de ellos lleva por título “Adela Formoso de Obregón Santacilia y su propuesta de drama-ballet *Yanalté. Libro sagrado* (1935): de la leyenda mítica al escenario”. El estudio, escrito por Alejandro Ortiz Bullé Goyri, hace referencia a la obra *Yanalté. Libro sagrado* (1935), de Adela Formoso de Obregón Santacilia, quien lleva a cabo una propuesta en la que queda reflejada una leyenda maya, surgida de un códice, sobre los orígenes del mundo y el nacimiento del sol y la luna. Concretamente, su autora teatraliza un mito tradicional mediante la dramatización y el ballet, y lo denomina “Leyenda musicada, en tres escenas y cuatro cuadros”. Así pues, en ella se narra la historia del enamoramiento entre la diosa de los animales, Sazilakab, y el príncipe maya Nazul, creadores de la raza maya. En definitiva, la obra evidencia una propuesta escénica orientada a explorar, mediante música y danzas, un aspecto mítico ritual de la cultura maya prehispánica.

En segundo lugar, desarrollado por Nayeli de la Cruz de la Rosa, se halla “Del mito a la otredad en *Cuando Eva se vuelve Adán* de Magdalena Mondragón”. En él es posible formularse la siguiente cuestión: ¿Podría considerarse un mito la escritura? Para Magdalena Mondragón, sí; y lo confirma con su obra teatral *Cuando Eva se vuelve Adán* (1947). A través de la protagonista, Eloísa, y demás personajes secundarios, se pone de manifiesto cómo la mujer lucha por cambiar la percepción arcaica que las define, mostrándose valiente, independiente y exitosa. Este hecho se observará por medio de tres actos o estadios de proyección mítico-simbólicos, explicados cada uno de ellos por la autora del estudio. Todos poseen los mismos motivos: el deseo de crear, el cambio, el proceso de inversión y el cuestionamiento hacia las formas institucionalizadas.

En cuanto al tercer estudio, “Personajes míticos femeninos en la *Xtabay* de Ermilo Abreu Gómez y *Popol Vuh* de Luisa Josefina Hernández”, a cargo de Ricardo García, se centra en analizar a los personajes femeninos Xkeban y Utzcoel en la obra *Xtabay* (1961), así como a los personajes Ixmucamé e Ixquic, presentes en la reescritura que Luisa Josefina Hernández realiza del *Popol Vuh* (1971). Por consiguiente, comienza con *Xtabay*, perteneciente a la obra *Leyendas y consejos del Antiguo Yucatán* (1961), donde se muestra cómo para las mujeres, obedientes de la cultura maya, las acciones bondadosas son recompensadas y más valoradas que el comportamiento sexual. Posteriormente, desarrolla el argumento y las características de la obra teatral *Popol Vuh* (1971), cuyo título hace referencia al libro sagrado de los mayas en el cual abundan múltiples mitos. Su trama se estructura sobre quince personajes, de los cuales solo dos son mujeres, Ixmucamé e Ixquic; estos son secundarios en la historia, empero poseen características y virtudes imprescindibles para la vida.

El cuarto estudio, titulado “Malinche en: *Dios T.V.* de Jesusa Rodríguez, o como la Medea mexicana dejó de serlo” es desarrollado por Beatriz Aracil Varón. Este aborda la figura de la Malinche, mujer nahua del Estado mexicano, quien es dotada de especial relevancia en la conquista española del imperio azteca, donde actuó de intérprete del conquistador Hernán Cortés. Asimismo, contrajo matrimonio con él y engendraron a su único hijo. Primeramente, se realiza un recorrido de numerosas obras de autores a lo largo de la historia, donde se observa la percepción negativa sobre la mujer Malinche, pues se considera culpable de dicha conquista, así como una mujer despiadada y sin corazón, por la venganza llevada a cabo ante su marido. Además, se relaciona estrechamente con el mito griego de Medea, mujer que mata a sus hijos y a la esposa de quien fue su marido. Para finalizar, el análisis explora y considera el monólogo de teatro-cabaret de Jesusa Rodríguez, el cual desmitifica la visión negativa de la Malinche desde una perspectiva de género.

A continuación, se muestra “Juego de tronos: La ficcionalización de Tlacaélel en el teatro de Marcela del Río”, un artículo donde Víctor Manuel Sanchis Amat analiza, a través de la obra de la autora citada en su título, la figura histórica de Tlacaélel, guerrero y economista del Estado mexicano. La escritora, en su obra *Tlacaélel* (1988), narra la historia del ascenso al poder del protagonista, personificado como el político en la sombra que consagró el imperio mexicano. Así pues, la obra teatral utiliza diversas fuentes de inspiración de distintos autores, combinando el verso y la prosa; y añadiendo

en ella multitud de personajes, la biografía histórica y saltos constantes de espacios. Quizás dicha complejidad sea el hecho por el cual aún no ha sido llevada a las tablas. Finalmente, se expresa la voluntad de la dramaturga de invitar a reflexionar sobre la construcción de la memoria y el papel del poder en la sociedad, a través de la exploración de los límites entre lo histórico y lo ficticio. Como ella afirma, *Tlacaélel* (1988) es un trasunto de la política mexicana contemporánea, por lo que pasado y presente se dan la mano interpretándose el uno al otro simbólicamente.

Luego, se presenta en sexto lugar “La recuperación didáctica del mito de Quetzalcóatl: la dramaturgia infantil y juvenil de Tania Castillo”. En él, Mónica Ruiz Bañuls expone y analiza la figura de Quetzalcóatl a través de la obra teatral *Meciendo héroes* (2019), de Tania Castillo. Dicha obra, dirigida a un público infantil y juvenil, ofrece la lectura del mito de la Serpiente Emplumada, además de una reflexión sobre la permanencia actual del pasado mesoamericano. La obra se divide en tres historias ensambladas. En ellas se narra la historia de Ro, un niño miedoso que no puede dormir, por lo que necesita un superhéroe que cuide de él; la Mujer sin Rostro, quien ejerce de cuentacuentos durante las noches de insomnio del niño; y el relato de dos hermanos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, entre los cuales el primero de ellos se nos muestra como un dios y un héroe a la vez.

En continuidad con el personaje mítico anterior, Lidia Martí Barchín presenta un estudio titulado “Quetzalcóatl regresa: una actualización del personaje histórico-mítico de la Serpiente Emplumada a finales del siglo XX”. La autora, a través de la obra teatral *Quetzalcóatl regresa* (1995), de la dramaturga Silvia Peláez, realiza un recorrido sobre la figura histórica-mítica de la Serpiente Emplumada en la obra en cuestión. En primer lugar, se exponen las fuentes que llevaron a Peláez a desarrollar la historia, las cuales hacen referencia a historias orales colombinas y coloniales que circulan en Morelos, Estado de México. En segundo lugar, lleva a cabo una dualidad del personaje, pues la autora en su obra lo concibe como hombre y dios, por lo cual lo representa de forma separada y conjunta en la trama. En tercer lugar, se atiende a las alusiones de la profecía de regreso del personaje. En la obra, este manifiesta su acción de volver en el futuro y originar con ello las estaciones del año, pues era considerado dios de la vegetación y la tierra. Finalmente, se alude al personaje como elemento de reflexión histórica, ya que en los diversos actos se insinúa la confusión entre Quetzalcóatl y Hernán Cortés.

En relación con la anterior autora y dramaturga, Sebastián Miras lleva a cabo un estudio, “Tradición y ritual para la educación literaria en la dramaturgia de Silvia Peláez”, en el cual se atiende a la obra *Maíz y Trigo* (s.f.), así como a diversas cuestiones en relación con la misma. Primeramente, comienza mencionando la tradición de Citlali en diversas obras literarias y artísticas, pues la obra está basada en la leyenda de Citlali, quien es una princesa azteca. Asimismo, remarca la importancia del rito en la obra, capaz de dotarla de una fuente de aprendizaje simbólico y reflexión sobre las identidades colectivas e individuales. Seguidamente, narra el argumento de la obra teatral, centrando la historia en un triángulo amoroso conformado por Isabel, Citlali y Rodrigo. La intención del artículo es dejar constancia del empleo del mito y el rito en la dramaturgia contemporánea.

El siguiente estudio, “Los laberintos míticos de Fedra en el teatro de Ximena Escalante”, es escrito por Vicente Cervera Salinas. En él se tomará como eje la obra teatral *Fedra y otras griegas* (2002) de la dramaturga mexicana Ximena Escalante. Se realiza, además, de forma sintetizada, una comparación entre la obra y tres fuentes de inspiración para la autora, dentro de las cuales destaca la comedia *Amor es más laberinto* (2010) de Sor Juana Inés de la Cruz, con cuyos diálogos y estructura dialoga intertextualmente. Por ende, la obra en cuestión, desarrollada a partir del mito griego de Fedra, muestra en su argumento la historia de un triángulo amoroso entre dos hermanas, Fedra y Ariadna, y Teseo, quien traicionará a Ariadna por enamorarse de la joven Fedra, aunque esta más tarde caerá prendida de su hijastro, Hipólito, con lo cual finalizará trágicamente el relato. Se destaca que la obra de Escalante es llevada a cabo desde la modernidad, vale decir, conecta los laberintos simbólicos del mito con las complejidades de la sociedad contemporánea.

En décimo lugar se halla un estudio cuyo objetivo radica en exponer los mitos y leyendas en la vida de la mujer maya. Dicho estudio es desarrollado por Óscar Armando García Gutiérrez y lleva por título “*Mestiza power*: mujeres que dominan al viento”. En consecuencia, toma de referencia la obra *Mestiza power* (2005) de la escritora Concepción León. Se propone un recorrido sobre sus personajes y su trama, la cual queda vertebrada en cinco partes: introducción, tres cuadros para cada una de las protagonistas y un epílogo denominado *Las aguadas*. La obra teatral hace alusión a tres monólogos independientes sobre tres mujeres yucatecas, los cuales tendrán como principal eje temático el viento y el manejo del aire. A través de estas tres intervenciones, podrán escucharse leyendas, mitos y ritos de la cultura maya, así como historias de superación sobre las tres mujeres protagonistas.

Como penúltimo estudio, Yilletzi Vieyra Vázquez muestra “Deméter y las madres buscadoras en *Las diosas subterráneas*: una propuesta audiovisual de Rocío Carrillo”. Este análisis, basado en la propuesta audiovisual *Las diosas subterráneas* (2023), centra su contenido en el mito griego de Perséfone, donde su hija, Deméter, es raptada por el dios del inframundo. Mediante dicho mito, Vieyra Vázquez creará puentes con la actualidad, denunciando las diferentes maneras de violencia que se viven en México. Un ejemplo de ello es la trata de personas, reflejada a la perfección en la obra; Rocío Carrillo, directora de la obra de teatro, desarrolla una trama mediante dos historias paralelas que acaban uniéndose. Por un lado, se muestra la historia del mito de Perséfone, aunque con ciertas modificaciones; por otro lado, se alude al personaje de Luz, una joven víctima de trata buscada por un colectivo. La obra rinde homenaje a buscadores y víctimas de trata sobrevivientes, quienes luchan a diario en labores de apoyo y rescate.

Para finalizar, se cierra el monográfico con Alba Saura Clares; quien presenta “Bárbara Colio y el retorno histórico y mítico para el México actual”. Dicho estudio comprende el análisis de dos obras de teatro escritas por la dramaturga y directora Bárbara Colio en las cuales se observa una clara alusión al mito, la historia mexicana y el intertexto literario. Se comienza con la obra *Usted está aquí* (2009) compuesta por dieciséis secuencias que recuperan el mito de Antígona a través de la protagonista Ana, quien estará dispuesta a enfrentarse al poder político, y además, se convertirá en la voz de aquellos que temen y olvidan. En segundo lugar, se expone la obra *Marina & Isabel. El mundo en juego* (2020), protagonizada únicamente por dos personajes, Isabel la Católica y Marina, la Malinche. La autora crea una trama actual, donde vuelven a escena estos dos personajes históricos, junto a otros aludidos de manera indirecta en los diálogos, para representar la conquista de México por Hernán Cortés a través del despido de los trabajadores de una empresa.

En definitiva, el volumen recoge en sus páginas las voces de un grupo de dramaturgas mexicanas, quienes, por medio del uso del diálogo como medio de comunicación, reivindican el poder y fuerza que posee la mujer. Esto, desde un punto de vista literario, en diversas ocasiones ha sido mermado y desvalorizado. Sin embargo, en esta dramaturgia, las mujeres no se limitan a ser meros objetos de la narrativa, sino que son protagonistas activas en la reescritura de historias y en la transformación de los discursos sociales y culturales. Además, el mito se convierte en una herramienta clave para difundir sus luchas y vivencias.

De tal manera, mediante la lectura de este monográfico se anima tanto a jóvenes lectores y lectoras como a especialistas a explorar el mundo del teatro, un género literario injustamente tratado en el currículum constituido por las leyes educativas vigentes. La función y el espectáculo poseen múltiples beneficios a nivel pedagógico, mejoran y promueven habilidades cognitivas, emocionales y sociales; pero, sobre todo, permiten abordar numerosas temáticas que van desde la identidad personal y colectiva, hasta las problemáticas sociales y culturales que impactan a la sociedad contemporánea. El teatro como herramienta educativa no solo enriquece el aprendizaje, sino que también abre un espacio para el debate y la transformación, en tanto estimula la reflexión crítica y el compromiso con el entorno social.