

De Beckett a Kane: la crueldad en tiempos de (neo)fascismos. Una aproximación desde el teatro en la formación docente.

Cefali, Analía y D'Angelo, Nicolás.

Cita:

Cefali, Analía y D'Angelo, Nicolás (2024). *De Beckett a Kane: la crueldad en tiempos de (neo)fascismos. Una aproximación desde el teatro en la formación docente. III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/3.congreso.eh.unsam/419>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/esz9/a80>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

De Beckett a Kane: la crueldad en tiempos de (neo)fascismos. Una aproximación desde el teatro en la formación docente.

Cefali, Analía
D'Ángelo, Nicolás
ISFD N°41

acefali@unsam.edu.ar
ndangelo7@abc.gob.ar

A partir del retorno de las clases presenciales en el año 2022, después de la modalidad virtual por la pandemia de COVID-19, en el Profesorado de Inglés del ISFD N°41, hemos llevado a cabo un proyecto intercátedra entre dos talleres: Literatura en Lengua Inglesa y Juventud, y Oratoria y Retórica Docente. El proyecto consiste en la puesta en escena y la producción de material audiovisual en torno a obras y dramaturgxs anglófonxs. La selección de autores y obras presentó un correlato con la coyuntura sociopolítica. En 2022, trabajamos sobre Samuel Beckett y realizamos la puesta en escena de *Waiting for Godot*, partiendo de la analogía entre los contextos de posguerra y pospandemia. Durante el 2023, abordamos la figura del líder tirano y la ambición de poder a través de la adaptación de *Macbeth*, de William Shakespeare. Para 2024, la propuesta de trabajo rondará la figura y la dramaturgia de Sarah Kane (1971-1999) y cómo su estética refleja los efectos personales y psicológicos de las políticas neoliberales de Margaret Thatcher (1979-1990) en comparación con nuestra realidad actual. En este sentido, el teatro, por su intrínseco accionar colectivo y comunitario, se nos presentó como un espacio de reflexión y resistencia.

Palabras clave: lenguaje; ansia; silencios; incertidumbre; capitalismo tardío

De Beckett a Kane: la crueldad en tiempos de (neo)fascismos. Una aproximación desde el teatro en la formación docente.

Desde el año 2022, hemos llevado a cabo proyectos intercátedra entre dos talleres del Profesorado de Inglés del ISFD 41: Literatura en Lengua Inglesa y Juventud, y Oratoria y Retórica Docente. Cada proyecto consiste en la puesta en escena de una pieza teatral y la producción de material audiovisual. Si bien la selección de autores y obras es realizada por los docentes, el enfoque permite que surjan vinculaciones y reflexiones entre la literatura y el contexto, revalorizando el arte como forma de comprender la realidad.

Mientras que el primer proyecto se denominó Beckett41 y tuvo como objetivo principal la puesta en escena de *Waiting for Godot*, el segundo fue una adaptación de *Macbeth*, de William Shakespeare. En ambos casos, establecimos relaciones entre los contextos de producción y de recepción. Para este tercer proyecto, nos enfocaremos en la dramaturga Sarah Kane (1971-1999) y las conexiones que podemos establecer con su obra.

Antes de abordar la lectura de *Crave* (1998) (obra teatral escogida para representar por el estudiantado del profesorado de inglés), y el análisis de la estética de Sarah Kane, se trabajó

con un capítulo del libro *Realismo Capitalista: ¿No hay alternativa?* Del escritor y filósofo inglés Mark Fisher (1968-2017). Conceptos como *impotencia reflexiva* o *hedonia depresiva* resultaron claves para comenzar a pensar los efectos del neoliberalismo en la salud mental, particularmente del estudiantado, tanto del mismo nivel terciario, como de los niveles de educación obligatoria. En su vasta y variada producción escrita, Fisher dedicó muchísimas líneas a pensar una superación del capitalismo. En sus libros, así como también en su blog *K-PUNK*, discutió cuestiones referidas a la política, pero también al análisis de los productos de la industria cultural mainstream y la forma de cristalizar el sistema capitalista actual como única forma posible de organización económica y social, que deriva los problemas subyacentes al sistema a las responsabilidades individuales de fracaso, exclusión y enfermedad:

La impotencia reflexiva conlleva una visión de las cosas tácita, muy común entre los jóvenes británicos y a la vez correlacionada con las patologías más difundidas. Muchos de los alumnos con los que me tocó trabajar en el terciario presentaban problemas de salud mental o de aprendizaje. La depresión entre ellos es endémica. Y es la enfermedad más recurrente en el sistema público de salud, que castiga, además, a franjas de la población cada vez más jóvenes. El número de los estudiantes que padecen alguna variante de dislexia también es sorprendente. No es una exageración afirmar que ser «adolescente británico» en la actual etapa del capitalismo tardío casi podría ser sinónimo de enfermedad. Esta patologización en sí misma ya ocluye toda posibilidad de politización. Al privatizar los problemas de la salud mental y tratarlos solo como si los causaran los desbarajustes químicos en la neurología del individuo o los conflictos de su contexto familiar, queda fuera de discusión cualquier esbozo sistémico de fundamentación social. (Fisher, 2023: pp. 49-50)

Posteriormente, en el Taller de Literatura en Lengua Inglesa y Juventud, nos enfocamos en la teoría teatral, haciendo un recorrido desde el Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud hasta *Crave*, pasando por Samuel Beckett. De este último, tomamos varios ejemplos entre los cuales se encuentran los radioteatros *All That Fall* y *Embers*, pero la pieza seleccionada para leer en clase fue *What Where* (1983). A través de esta obra tardía, pudimos establecer relaciones con las dinámicas utilizadas por Kane como la utilización de pseudoparejas: cuatro personajes en escena que interactúan de a dos (Bam, Bem, Bim, Bom - C, M, B, A), la imposibilidad de la comunicación y el escenario despojado:

(...) the often dark and semi-humorous imagery and musical rhythms play a vital role with both Beckett and Kane too. The speech fragments of *Crave*, for instance, are shot into the air like electrons, sometimes colliding, sometimes missing each other. This concatenation of sentences originating from different sources is reminiscent of some Beckett plays like *Play* and *Not I*. (De Vos, 2011, p.22)

De esta manera, es posible prestar atención al lenguaje verbal como primera aproximación a la obra a través del teatro leído para luego enfocarnos en el lenguaje no verbal y la importancia de la corporeidad en momentos de inestabilidad: "In times of ontological uncertainty, the body serves as a last resort to prove the authenticity of the self" (De Vos, 2011, p. 17). Si tomamos el ejemplo de *Not I*, el lenguaje se va apagando al tiempo que queda un movimiento mínimo, un impulso. *Crave* representa un giro lingüístico en la obra de Kane (De Vos, 201, p.22), ya que no es explícitamente violenta como su producción temprana.

Desde el Taller de Oratoria y Retórica Docente del Profesorado de Lengua y Literatura, se planteó la posibilidad de llevar a cabo una propuesta de articulación con el proyecto del Profesorado de Inglés. Este grupo podría poner en escena, en lengua castellana, la obra póstuma *Psicosis 4.48* (2000). De igual modo, están desarrollando una investigación en torno a escritores y dramaturgos argentinos que pudieran ponerse en diálogo con la estética y las temáticas de la escritora inglesa. Una posibilidad sería vincular la estética de Sarah Kane con la de Alejandra Pizarnik (1936-1972), y con la dramaturgia de Eduardo Pavlovsky (1933-2015). Estos nombres han surgido en la búsqueda de elementos en común con la obra de Kane: el teatro como espacio de provocación, la visualización de la crueldad, la reflexión sobre la condición humana, la representación de los problemas vinculados a la salud mental.

Asimismo, valiéndonos del trabajo de Fisher en la esfera virtual como ejemplo, se ha propuesto al estudiantado realizar el análisis de productos culturales de las décadas de los '80 y '90s, en paralelo a las producciones actuales. La figura que ha servido de puntapié inicial para dicho análisis fue la de Ian Curtis (1956-1980), *frontman* de Joy Division y una de las caras representativas del post-punk inglés, entendiendo dicho movimiento como el reflejo cultural del momento transicional entre el abandono del modelo de Estado de Bienestar (que se suponía agotado por la imposibilidad de resolver las problemáticas socioeconómicas del momento) y el abrazo a las propuestas neoliberales que, al menos discursivamente, rechazaban al Estado y negaban la existencia misma de la sociedad. En cuanto al Profesorado de Lengua y Literatura, se ha pensado en los movimientos culturales que dieron cuenta del impacto de las políticas neoliberales que se implementaron violentamente durante la Última Dictadura Cívico- Militar (1976-1983) y que continuaron presentes durante las décadas de los '80s y '90s luego del retorno de la democracia hasta el estallido del 2001. La constitución de la tríada Kane-Fisher-Curtis como punto de partida para este análisis responde a la necesidad de personificar las problemáticas antes descritas, en diferentes áreas de la producción cultural más o menos alejadas del circuito académico, pero cuyo

impacto y desenlace, a pesar de las diferencias, fue el mismo: les tres fueron devoradas por la depresión y acabaron con sus vidas. Si acordamos con los postulados de Mark Fisher, debemos considerar que el contexto histórico que les tocó vivir (tan parecido a nuestro propio contexto actual), fue un elemento crucial en dicho desenlace, y que sus problemas de salud mental pueden entenderse y explicarse desde causas sociales, al igual que muchas de las problemáticas que hoy observamos en las aulas: ataques de pánico, trastornos de ansiedad, adicciones a las redes, ludopatía juvenil, etc.

Ante el individualismo promovido por el neoliberalismo y la tiranía del solipsismo de las redes sociales (acrecentados por la reclusión y la exasperada virtualidad que significó la experiencia de la pandemia) el trabajo por proyectos grupales anclado en el teatro como espacio plural, busca resignificar el valor educativo de la convivencia democrática, no exenta de conflictos y tensiones que deben resolverse de manera colectiva en pos de un fin común.

Bibliografía

Beckett, Samuel (1984) *The Collected Shorter Plays*. New York: Grove Press.

De Vos, Laurens (2011) *Cruelty and Desire in the Modern Theater – Antonin Artaud, Sarah Kane, and Samuel Beckett*. Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press.

Fisher, Mark (2023) *Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?* Bs. As.: Caja Negra.

González, Paula; Salandro, Luciana (2021) “La corporeidad en los trayectos de formación de profesores y profesores de inglés: una experiencia de taller teatral en clave de formación docente”. *Entramados*. Vol.9, N°10, julio-diciembre 2021, pp.101-109.

Kane, Sarah (2000) *Crave*. London: Methuen.