

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO BAIXO TOCANTINS
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM
LICENCIATURA EM LETRAS LÍNGUA ESPANHOLA

ROSIANE CARDOSO SANTOS

TEATRO Y FEMINISMO

Abaetetuba-Pará

2023

ROSIANE CARDOSO SANTOS

TEATRO Y FEMINISMO

Trabajo de conclusión de curso presentado para la obtención de grado de Licenciatura Plena en Letras Lengua Española por la Facultad de Ciencias del Lenguaje –FACL, del Campus universitario de Abaetetuba de la universidad Federal del Pará –UFPA. Tutor: Prof.º Pos doctor. Marco Antonio Chandia Araya.

Abaetetuba-Pará
2023

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Pará
Gerada automaticamente pelo módulo Ficat, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)**

S237t Santos, Rosiane Cardoso.
Teatro y feminismo / Rosiane Cardoso Santos. — 2023.
20 f. : il.

Orientador(a): Prof. Dr. Marco Antônio Chandía Araya
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade
Federal do Pará, Campus Universitário de Abaetetuba, Curso de
Língua Espanhola, Abaetetuba, 2023.

1. Teatro. 2. Mujeres. 3. Feminismo. I. Título.

CDD 372.6561

ROSIANE CARDOSO SANTOS

TEATRO Y FEMINISMO

Trabajo de conclusión de curso presentado para la obtención de grado de Licenciatura Plena en Letras Lengua Española por la Facultad de Ciencias del Lenguaje – FACL, del Campus universitario de Abaetetuba de la universidad Federal del Pará –UFPA. Tutor: Prof^o Posdoctor Marco Antonio Chandia Araya.

Data de Aprovação 07/06/2023

Bancada Examinadora _____

Marco Antonio Chandia Araya

Maria José Souza Lima

Rosana Moraes Pascoal

Dedico primero a Dios, pues a él, la honra, la gloria y el loor por siempre y segundo a todos mis familiares y amigos.

Agradecimientos

Inicialmente, doy gracias a mi querido Dios por haber entregado a su hijo para morir en mi lugar. Doy gracias también a mi madre Maria da Consolação dos Santos Cardoso, por hacerse fuerte en sus debilidades para alimentarnos y por enseñarnos que la educación es necesaria para todo aquel que quiera "ser alguien en la vida", sin olvidar a nuestro Padre Celestial.

Gracias también a mi padre Miguel Martins dos Santos, que me hizo fuerte y longánimo por su forma de ser.

Gracias a mio esposo Márcio Costa, que siempre me apoyó, me va a llevar y recoger a la UFPA. También agradezco a mis hijos Mayanne Nicole S da Costa y Nicolas Ryan S da Costa, quienes ya en su infancia comprendieron que yo estaba estudiando.

A mis hermanos Benedito Sebastião Cardoso, Regina Cardoso, Regiane Cardoso, Roseli Cardoso, Rosangela Cardoso y Rosielem Cardoso, que comprendieron cuando yo no podía estar presente en un evento familiar, porque estaba estudiando, y principalmente, por siempre apoyar mi éxito académico.

Gracias mis sobrinos, que con sus formas de ser, en medio de revisiones, simulacros, presentaciones, lograron arrancarme la más pura sonrisa de la cara.

Gracias a mi suegra Brasilina Costa, quien quedó muy contenta con mi aprobación y estuvo dispuesta a quedarse con mis hijos para que pudiera estudiar. Y que ya entrada la noche se dirigió a su casa, en compañía de mi suegro Benedito da Costa (en el recuerdo). Quienes juntos me animaron con gestos y palabras.

Gracias a la clase de español 2018 del Campus de Abaetetuba, que entre todos lograron que fuera una clase diferenciada, cada uno con su forma de ser, y sobre todo para todos, una clase que uno no suelta de la mano del otro. , y juntos seremos profesores de español. La clase nota mil, muchas gracias, porque aprendo de todos y cada uno.

Gracias a todos los amigos / profesores del curso de letras lengua española que pasaron por el campus, por me proporcionaren la oportunidad de nuevos desafíos, mucho conocimiento y buenas amistades. .

Por fin, muchas gracias a todos los que directa o indirectamente contribuyeron en mi vida personal y académica.

TEATRO Y FEMINISMO

Rosiane Cardoso Santos¹

Tutor : Prof.º Pos doctor. Marco Antonio Chandia Araya²

No me gusta la idea del teatro como un pasatiempo nocturno. El teatro debe ser emocional e intelectualmente exigente. Me encanta el fútbol. El nivel de análisis que se escucha en las terrazas es asombroso. Si la gente hiciera lo mismo con el teatro, pero no lo hacen. Solo se sientan y no participan.

SARAH KANE, 1995.

RESUMEN: Este artículo tiene como tema: Teatro y Feminismo, y pretende mostrar que las mujeres jugaron un papel muy importante en el desarrollo del teatro, y que ellas contribuyen a que el teatro siga evolucionando. A partir de estudios bibliográficos para conocer la definición de teatro, tipos de teatro, géneros teatrales, la definición de feminismo, el papel de la mujer en el teatro dramático, para poder llegar al objetivo deseado. Grandes obras demuestran que las mujeres no aceptaban lo que les imponía la sociedad, y luchaban para que se respetaran sus derechos, como el libro Casas de muñecas del escritor de Henrik Ibsen (1879) y el libro La casa de Bernarda Alba del escritor Frederico García Lorca (1936), muestran que desde entonces, las mujeres han luchado para que se respeten sus derechos frente a una sociedad tan tradicional, que veía a la mujer como dueña del hogar.

PALABRAS-CLAVE: Teatro, mujeres, feminismo.

RESUMO: Este artigo tem como tema: Teatro e Feminismo, e tem como objetivo mostrar que as mulheres tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do teatro, e que contribuem para a contínua evolução do teatro. A partir de estudos bibliográficos para saber a definição de teatro, tipos de teatro, gêneros teatrais, a definição de feminismo, o papel da mulher no teatro dramático, a fim de atingir o objetivo almejado. Grandes obras mostram que as mulheres não aceitavam o que a sociedade lhes impunha, e lutavam para que seus direitos fossem respeitados, como o livro Casas de muñecas del escritor de Henrik Ibsen (1879) e o livro La casa de Bernarda Alba do escritor Frederico García Lorca (1936), mostram que desde então as mulheres lutam para que seus direitos sejam respeitados diante de uma sociedade tão tradicional, que via as mulheres como donas de casa.

PALAVRAS-CHAVE: Teatro, mulher, feminismo.

¹Alumna de la carrera de Letras- Español (UFPA) Universidade Federal do Pará- Campus universitario de Abaetetuba. Correo electrónico: rosianecs31@gmail.com

²Licenciado em Educação y Profesor de Español (Universidad de Playa Ancha, 2000). Maestría en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Chile, 2004). Doctor en Literatura Chilena e Hispanoamericana (Universidad de Chile, 2012) y Posdoctor en Teoría Literaria y Literatura comparada (Universidad de São Paulo, 2015).

Correo electrónico: marcochandia@gmail.com

Introducción

En el epígrafe al principio del artículo, la autora Sarah Kane (1995) llama a la reflexión sobre la poca importancia que tenía el teatro para algunas personas, ya que estas personas le daban más importancia al fútbol que al teatro. Faltaba que la gente no viera el teatro como un pasatiempo, al final de la noche, sino que sintiera, participara emocionalmente, y no solo ir a sentarse frente a los escenarios, que esa gente sintiera que el teatro es la vida, que retrata historias que sucedieron o que serán creadas y contadas.

Según el sitio web [los Significados](#), el origen del teatro se remonta al hombre primitivo en sus rituales ante la cosecha, la muerte, el sacrificio, y lo celebraba a través de danzas, imitaciones de animales y, principalmente, en el culto a los dioses. Y que *Teatro* es un término de origen griego que designa el conjunto de obras dramáticas para la representación pública y también el edificio donde se representan dichas obras. El mismo es una forma de arte en la que uno o varios actores presentan una historia particular que despierta diferentes sentimientos en la audiencia.

Por eso se le da el nombre de dramaturgia al arte de escribir obras de teatro, siendo el dramaturgo el responsable de la composición de los textos. De manera más elaborada adquiere notoriedad en la Antigua Grecia, en el siglo IV a.C. El término griego *teatro* significa “lugar para ver”. En el teatro se llevaron a cabo ceremonias religiosas en honor a Dionisio, el dios griego del vino. En la celebración de la vendimia (cosecha) había música, baile y presentaciones del ditirambo, es decir, presentaciones de himnos cantados y representados por un coro con rasgos religiosos (sitio [Web Significados](#)).

Existen varios géneros teatrales, entre los que destacan: auto, comedia, títeres, ópera, musical, revista, tragedia, tragicomedia y drama, del cual hablaré específicamente, para mostrar que las mujeres contribuyeron al desarrollo del teatro dramático a lo largo de décadas con la participación de mujeres. El teatro dramático es uno de los géneros más conocidos y practicados. Aborda temas serios y busca transmitir emociones intensas al público. Las piezas dramáticas exploran conflictos, dilemas morales y problemas sociales, lo que lleva a los espectadores a reflexionar sobre la condición humana.

Cuestión social como, los derechos que no tenían las mujeres, y quienes lucharon por ellos, como en el trabajo *Casa de Muñecas* (1879) de Henrik Ibsen, donde Nora, la protagonista cuestiona su papel de mujer perfecta haciendo brotar en ella la intención de averiguar por sí misma quién es, qué es lo que quiere ser, como persona, como mujer. La idea expresada por su autor, era que la mujer en la sociedad ve limitada su capacidad de acción, visión y desarrollo por un modelo de conducta pensado por hombres y por el cual será juzgada según se adapte o no a esta norma.

Esto la niega, impide ser ella misma ya que su rol está enfocado en satisfacer los caprichos masculinos. Nora parece una muñeca, y aunque intente no serlo es difícil en ese contexto en que predomina la postura machista de Torvaldo, su esposo. Al principio Nora parece ser una mujer despreocupada, pero después va adquiriendo seguridad en sí misma y queriendo hacerse cargo de su propia vida. Podemos ver a continuación muestra de esa emancipación y el reproche de parte de otra mujer, debido a que Nora pidió dinero prestado sin el consentimiento de Torvaldo, como podemos ver en el extracto del libro a abajo:

SEÑORA LINDE: No creo que lo consiguieras prestado.

NORA: ¡Ah! ¿No?... ¿Y por qué no?

SEÑORA LINDE: Porque una mujer casada no puede pedir prestado sin el consentimiento de su marido.

NORA: (*Con un ademán de orgullo*) ¡Ah! ¿Y cuándo se es una mujer casada que tiene algún sentido de los negocios..., una mujer que sabe administrarse con un poco de inteligencia?...

SEÑORA LINDE: Nora, no me explico lo que quieres decir...

NORA: Ni es menester. Nadie afirma que haya pedido el dinero prestado. Lo he podido adquirir de otra manera (*Dejándose caer en el sofá*). He podido recibirlo de algún admirador. Teniendo un aspecto tan atractivo como el mío...

SEÑORA LINDE: ¡Eres una loca! (IBSEN, 1972, pp. 34-35).

Nora, a pesar de estar en una sociedad donde hasta las mismas mujeres mantenían rasgos machistas, no es motivo para decaimiento y hasta cuestiona por qué las mujeres no pueden opinar y actuar ante una dificultad sin tener que pedir consentimiento o autorización a su cónyuge. Otro caso clásico en el que vemos esta sumisión femenina pero también los impulsos liberadores, aunque en otro contexto a la obra del noruego, es en la ya bastante revisada *La casa de Bernarda Alba* (1936) de Federico García Lorca.

Su autor se inspira acá en la realidad de su contexto social inmediato, en ella García Lorca muestra una línea progresiva de ascensión en la acentuación de sus personajes femeninos en el teatro que culmina precisamente con este clásico de la dramaturgia hispánica y universal. Acá todos los personajes son mujeres y luchan o no en defensa de su individualidad, la que de manera transversal sienten socavada. *La casa de Bernarda Alba* nace de la lucha de voluntades y del carácter dominante de Bernarda, la matriarca, representante de una tradición atávica española.

BERNARDA: Igual que si hubiese pasado por ella una manada de cabras. (*La Poncia limpia el suelo*) Niña, dame un abanico.

ADELA: Tome usted. (*Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes*).

BERNARDA: (*Arrojando el abanico al suelo*) ¿Es éste el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre.

[...]

ADELA: ¡Que la dejen escapar! ¡No salgáis vosotras!

MARTIRIO: (*Mirando a Adela*) ¡Que pague lo que debe!

BERNARDA: (*Bajo el arco*) ¡Acabar con ella antes que lleguen los guardias! ¡Carbón ardiendo en el sitio de su pecado!
 ADELA: (*Cogiéndose el vientre*) ¡No! ¡No!
 BERNARDA: ¡Matadla! ¡Matadla! (GARCÍA LORCA, 1985, pp. 6 y 29, respectivamente).

Por otro lado está también el deseo erótico no consumado de las hijas ya que la impostura de Bernarda impedía cualquier tipo de libertades y derechos de sus hijas, del alma y del cuerpo. Caso excepcional es Adela, hija menor, quien subvierte ese apremio. Esta desafía a la madre, hasta vencerla, de cierta forma. Como podemos observar en el siguiente fragmento, en la conversación entre Adela, Martirio y Bernarda.

ADELA: Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca...
 MARTIRIO: Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo.
 ADELA: No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique.
 MARTIRIO: No levantes esa voz que me irrita. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala, que sin quererlo yo, a mí misma me ahoga.
 ADELA: Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca.
 BERNARDA: (*Haciéndole frente*) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (*Adela arrebató el bastón a su madre y lo parte en dos*).
 ADELA: Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe! (GARCÍA LORCA, 1985, pp. 49).

Vemos que en este fragmento Adela le levanta la voz a Martirio y este le pide que no haga eso, además, Adela arrebató el bastón a su madre y lo parte en dos, que es una forma de decirle a Bernarda que ya no ser dominada. Podemos observar que en ambas obras la mujer lucha por un “grito de libertad”, por un grito que enuncia el derecho a ser libre, a tener una voz y un lugar propios, aún frente a la adversidad del conservadurismo de esas sociedades. Delante de eso, se fueron generando, como dijimos, espacios de emancipación femenina.

El teatro como creación se hizo cargo de la problemática. Por ejemplo, en el Siglo de Oro español, los corrales de comedias se expandirán y con ellos las compañías que recorrían cada una de las ciudades. Siendo que viajaban familias completas y donde las mujeres no podían participar, la temática ya estaba presente. A un grupo de mujeres, casadas con autores de comedias, les estaba prohibido, así habiendo la necesidad de mujeres actrices, la falta se suplía con roles masculinos o de hombres disfrazados de mujeres.

Las mujeres estaban detrás del escenario, haciendo lo que la sociedad imponía, una de las imposiciones era coser, limpiar la casa, planchar la ropa, cocinar y ser siempre obedientes al hombre, ya sea su padre o su esposo. Ante todas estas situaciones, las mujeres juntaron fuerzas para luchar por sus derechos, ya sea en la vida social o personal.

Según Milka de Oliveira Rezende (escritora del sitio web Uol), así comenzó un movimiento social y político de mujeres y para mujeres que desde el siglo XIX ha ido ganando terreno en todo el mundo, impulsando cambios políticos y sociales en beneficio de las mujeres y de la sociedad en su conjunto, al que llamamos feminismo. Sus banderas iniciales fueron el acceso a la educación formal y el derecho al voto y la elegibilidad de las mujeres, seguidas de las libertades civiles y la autonomía jurídica, como el derecho a la propiedad, los derechos laborales y el derecho al divorcio.

Según Warley Souza (escritora del sitio web UOL), grandes mujeres formaron parte de las olas feministas, entre ellas Emmeline Pankhurst (1858-1928), líder de las sufragistas (primera ola del feminismo), la filósofa Judith Butler (1956 - hasta el presente), cuyo libro “Problemas de género” (1990) problematizó el concepto de género (3ra ola del feminismo), la activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (1977 – presente), autora del libro “Seamos todas feministas”, basado en una conferencia el suyo, que se hizo viral en 2011.

Este tercer movimiento abordó los estereotipos sobre el feminismo y la necesidad de que esta lucha sea defendida por todos, no solo por las mujeres (4ª ola del feminismo) y la 2ª ola del feminismo contó con la filósofa Simone de Beauvoir es una de las principales feministas del siglo XX. Por cierto, su obra filosófica más famosa es el libro *El segundo sexo*, en el que la autora reflexiona sobre el lugar de la mujer en la historia de la humanidad. Beauvoir muestra que las mujeres siempre han sido consideradas el “segundo sexo”, en el sentido de que se las colocaba en un segundo plano.

En esta fase del movimiento, la sexualidad femenina fue un tema principal, al igual que el tema del placer femenino, la libertad sexual, los derechos reproductivos, la salud de la mujer y la violación (sexo no consentido). A filósofa francesa, se hizo bastante famosa cuando, en 1949, publicó el libro *El segundo sexo*, lectura imprescindible hasta el día de hoy para las feministas y para todo aquel que quiera reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. Esta obra filosófica fue atacada por los conservadores de la época e incluso incluida en el Índice de la Iglesia Católica como libro prohibido.

Una de las frases más citadas de ese libro es: “No se nace mujer, se llega a ser mujer”. Con ello, la autora pretende mostrar que los roles sociales y de género se construyen históricamente. La lucha feminista tiene un valor primordial para la emancipación femenina, que de otra forma no se daría. Entre los principales derechos conquistados por las mujeres alrededor del mundo, podemos destacar el derecho a la educación formal, los derechos políticos, la autonomía jurídica, los derechos laborales (licencia remunerada por maternidad) y los derechos reproductivos.

La palabra feminismo fue utilizada por primera vez en la primera mitad del siglo XIX por el filósofo francés y teórico del socialismo utópico Charles Fourier (1772-1837), autor del

libro “Teoría de los cuatro movimientos”, en el que afirma que el progreso de la sociedad como un todo tiene como condición previa la conquista de los derechos por parte de las mujeres. Una de estas luchas fue el derecho al voto, donde las mujeres lucharon y consiguieron ese derecho y el primer país en garantizar el sufragio femenino fue Finlandia, en 1893.

Los demás lo hicieron a lo largo del siglo XX, especialmente en la posguerra. El último país en promulgar el sufragio femenino fue Arabia Saudita en 2015. Además de muchos derechos por conquistar (educación, derechos laborales, divorcio, lucha contra la violencia psicológica y social, entre otros derechos y luchas) el derecho a la escena fue uno de ellos. No fue fácil para la mujer llegar al teatro dramático, pero poco a poco lo fue conquistando.

La incorporación de la mujer en el teatro

En Italia del siglo XVI va a surgir un cambio ya que las mujeres comienzan a actuar. Con la *Commedia dell'Arte*¹, que era un teatro popular sin las restricciones del teatro estilizado, se autoriza, en 1587, la presencia de actrices en los escenarios, pero con dos condiciones: sólo pueden participar mujeres casadas con actores y que fueran parte de su agrupación, y representar únicamente roles femeninos, es decir, los roles que debía tener la mujer, y que eran impuestos por la naturaleza social de ser ama de casa, coser, cocinar, ser obediente al esposo, entre otros.

La mujer necesitaba cumplir unas condiciones para poder formar parte de cualquier compañía de teatro, como dice la autora Teresa Ferrer Valls.

“... en noviembre de ese año en la que solicitaban licencia para poder representar en el corral del Príncipe con las actrices que llevaban en la compañía, alegando que “las comedias que traen para representar no se podrán hacer sin que las mujeres que en su compañía traen las representen, y porque además de que en tener esta licencia no se recibe daño de nadie antes mucho aumento de limosna para los pobres”. El Consejo decretó la licencia el 18 de noviembre, tras haber solicitado el día anterior que se comprobase que eran casadas y que iban acompañadas de sus maridos...”(VALLS, 2002, pag. 141).

¹ *Commedia dell'Arte* es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Como género, mezcla elementos del teatro literario del renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas (máscaras y vestuario), recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Su aparición es contemporánea de la profesionalización de los actores y la creación de compañías estables. Los argumentos más típicos, tramas muy sencillas, suelen relatar las aventuras y vicisitudes de una pareja de enamorados ante la oposición familiar o tipos del entorno social. Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/comedia_del-arte>. Consultado 1 diciembre 2022.

La mujer solo podía escenificar, después de esta autorización y si estaba casada, porque su marido tendría que estar presente durante las puestas en escena, antes de eso, algunas mujeres fueron pioneras en el teatro, como: Angela Martinelli, Angela Salomona, y Silvia Roncagli, alias la Francesquina, y sólo podían representar el papel de una mujer, vestida como tal. En este contexto se puede señalar también que por esos años del siglo XVI llega a España la compañía italiana de Zen Ganassa, parte de la Comedia del arte.

Era notorio que en su formación participara una mujer, esposa de Ganassa, Bárbara Flaminia, que representaba el papel femenino de Hortensia. Los ocho miembros restantes de la compañía, incluido Ganassa, eran varones, y dos de ellos representaban papeles femeninos. Las mujeres que quieren enfrentarlo fueron perseguidas y lucharon contra las manifestaciones para que no se le permitiera actuar. las mujeres tenían logros para que pudieran participar en el teatro, pero eran perseguidas y criticadas para que no actuaran.

Según Teresa Valls, una de estas persecuciones fue en 1596 el Consejo emitió de nuevo una orden por la que se prohibía la aparición de actrices en los teatros públicos madrileños. La orden no debió de ser muy efectiva, pues en 1599 hubo una nueva tentativa de expulsar a la mujer de la escena, que no llegó a cuajar en forma de ley. Aunque esta corriente en contra del teatro no llegó a determinar el cierre definitivo de los corrales o la expulsión de la mujer de la escena, la mala reputación que pesaba sobre la vida de los actores.

Que se reflejaba en algunas de las Ordenanzas emitidas por el Consejo Real sobre la organización de las compañías de título, a través de las cuales el Estado trataba de controlar la conducta moral de los actor. a la mujer le tomó muchas luchas dejar de enfrentarlo, más la incorporación de la mujer a la escena, aunque anterior a la fecha de 1587, debió de producirse pues de una manera gradual, y más lenta que en el caso de sus compañeros varones.

Grandes actrices españolas triunfaron en sus carreras, como Amparo Baró, Carme Elias i Boada, Penélope Cruz Sánchez, es una actriz española, fue la primera intérprete del país en llevarse el Oscar, Mejor Actriz de Reparto para Vicky Cristina Barcelona. También tenemos a Rosana Pastor Muñoz que nació en Alboraya el 7 de agosto de 1960, es una actriz y política española. En 1996 ganó el premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel en la película Terra e Liberdade.

María del Pilar Bardem Muñoz nació en Sevilla el 14 de marzo de 1939 fue una actriz española (falleció el 17 de julio de 2021). En 1996 ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Otra actriz muy conocida fue Rafaela Díaz Valiente, nacida en Marbella el 9 de abril de 1906 (fallecida el 9 de junio de 1996) fue una actriz española. En 1988 recibió el Premio Goya de Honor de manos de Luis García Berlanga.

En 1990 María del Pilar Bardem Muñoz, ganó el Premio Goya a la mejor actriz por su

papel en la película *El mar y el tiempo*, siendo, hasta 2020, la actriz de mayor edad en recibir un Goya. Y muchas otras actrices de éxito. Además de grandes actrices, también tenemos grandes dramaturgas, como Ana Diosdado, Sor Juana de Inés de la Cruz, Gabriela Mistral y muchas otras mujeres igualmente talentosas. Y cada uno contribuyó al desarrollo y crecimiento del teatro, cada uno a su manera.

Ana Diosdado fue una de las primeras dramaturgas y directoras de teatro en España. Guionista, escritora y actriz con doble nacionalidad, española y argentina, fue una mujer comprometida, pionera y renovadora. En 1965 es el año en que publica su primera novela, y en 1969 estrenó “A mitad de camino”, una adaptación de una comedia de Peter Ustinov. Seis años más tarde estrenaría “Olvida los tambores” su primera pieza de teatro original.

Fue su mayor éxito en los escenarios ya que además de obtener con ella los premios Mayte y Foro Teatral, también fue llevada al cine en 1975 por Rafael Gil, y en ese mismo año inició su fascinante relación con el actor Carlos Larrañaga. Tenemos, Sor Juana de Inés de la Cruz, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español y religiosa de la Orden de San Jerónimo, aprendió a leer y escribir a una edad muy temprana.

Juana Inés Cultivó la prosa, la lírica, el auto sacramental y sí, el teatro. “Los empeños de una casa” y “Amor es más laberinto” conforman su teatro profano, dos comedias muy diferentes en las que sin embargo en ambas el amor es el motivo argumental. En la primera la trama es más un juego de enredos típico pero genialmente ejecutado, mientras que la segunda es considerada como comedia “mitológica”. Otra no menos importante, fue Gabriela Mistral seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga.

Ella fue una de las principales figuras de la poesía y literatura chilena y latinoamericana, fue la primera iberoamericana premiada con el Nobel y obtuvo el de Literatura en 1945. Según el sitio web “Teatro maravillas”, que la gente Cuenta que Gabriela fue una feminista convencida y que no dudaba en exponer sus críticas ante las políticas sociales del momento. En “Las cosas que nunca tuve”, una de sus obras que ha sido llevada al teatro en varias ocasiones y países.

Vemos mucho de ella sobre todo porque no existe un personaje que sea Gabriela, sino que son las seis mujeres insomnes que aparecen en esta obra las que, a través de una acción intrépida, van revelando a esta luchadora mujer a través de sus escritos. Ante todo lo que les pasaba a las mujeres, porque querían ser parte de la sociedad, siempre lucharon por ser respetadas y poco a poco ganaron su espacio en el ámbito en el que querían estar.

En un mundo artístico liderado por los hombres, las mujeres no eran valoradas en el teatro. Dramaturgas, actrices o productoras han trabajado a lo largo de la historia por construir una perspectiva diferente del mundo. Mujeres, detrás del palco, manifestaban fuerza y talento, lo que no quedó fuera sin embargo de la tradición histórica del teatro universal, ya que sin

ellas, actuando o no, el teatro como arte no hubiese sido la expresión que llegó a ser en la contemporaneidad o en sus momentos más representativos.

Actrices y roles femeninos en el teatro brasileiro

Hablar de cine y teatro es diferente, aunque en cuanto al rol de las mujeres se asemeja porque también, como actrices, han tenido que ganarse un espacio. No obstante, el cine latinoamericano, y en particular las actrices latinoamericanas, que trabajan en cine, su desarrollo no ha sido como en el teatro, al menos en el teatro moderno y más incipiente. Digamos que ingresaron al cine de manera más fugaz y con menos complicaciones de cómo entraron a las tablas.

Aunque, en rigor, como actrices se forman para actuar en obras dramáticas. Hoy, con la explosión de telenovelas y del auge del cine latinoamericano, su paso por el teatro de escena puede resultar prescindible. Como sea, en las películas hechas por mujeres, por ejemplo, se muestra que todas ellas, ya sea que traten de cuestiones femeninas o no, consciente o inconscientemente, están empeñadas en abordar la reinención del papel de la mujer en la sociedad.

En el siglo XVII en Brasil, la reina María I de Portugal, justificando la perversión de los valores morales de la juventud, promulgó una ley que prohibía los papeles femeninos en las representaciones escolares, con excepción de las representaciones religiosas. Con la justificación de preservar la juventud y evitar que los muchachos tengan pasiones precoces. No será sino en 1794, cuando Pedro Pereira Bragança abre un pequeño teatro donde da cabida si no a mujeres a un público diverso y popular.

Su duración es breve ya que tuvo que cerrar por falta de público. João VI más tarde traerá actrices europeas, iniciando así un incipiente ingreso de la mujer al espectáculo teatral brasileiro. Nombres como: Eugênia Câmara (actriz, poeta, traductora y autora dramática), Adelaide Amaral (dramaturga), Estela Sezefreda (estrella del teatro escolar romántico en Brasil) e Ismênia dos Santos (matriarca del teatro brasileño). Sin olvidar recordar a las dos grandes personalidades del siglo XX y XXI: Maria Clara Machado para el teatro infantil y Chiquinha Gonzaga en el área de las composiciones teatrales.

Algunas mujeres que hicieron historia en el Teatro Brasileño, entre ellas están: Eva Wilma es una actriz brasileña. Con numerosos premios a la mejor actriz, ha trabajado en televisión, cine y teatro desde la década de 1950. Fernanda Montenegro es considerada una de las mejores actrices de teatro y dramaturgia de Brasil. Ya ha sido nominada al Oscar por la película "Central do Brasil". Fernanda Montenegro nació en Río de Janeiro en 1929. En 1950, a los 21 años, inició su carrera con la obra "Alegres Canções nas Montanhas", dirigida por

Esther Leão.

Después de su debut en los escenarios, Fernanda Montenegro nunca paró. Realizó 55 hallazgos en varios teatros del país, interpretados por diferentes agrupaciones y artistas de varias generaciones. Su último trabajo teatral hasta el momento fue “Nelson Rodrigues por el mismo”, escrito por ella, basado en el libro del mismo título, de Sonia Rodrigues, la hija de Nelson. En esta obra Fernanda lee, solo lee, y en escena una silla, una mesa y un punto de luz para el texto. Eso es todo, nada más. O mejor dicho, nada menos.

Bibi Ferreira fue una actriz y directora brasileña, debutó en el teatro cuando tenía unos 20 años con la obra *Manhãs de Sol*. La actriz hizo historia con sus numerosos papeles en teatro y televisión. También tenemos a Cacilda Becker (1921-1969) fue una actriz brasileña. Considerado una de las personalidades más importantes de la clase teatral brasileña y líder de la categoría en la primera fase del Régimen Militar de 1964. Tônia Carrero, nombre artístico de Maria Antonieta Portocarrero Thedim, fue una reconocida actriz brasileña de cine, teatro y televisión.

Tônia Carrero tuvo su primera experiencia teatral en 1947 cuando viajó con su esposo a París. su esposo, Carlos Thiré, tomó un curso de dibujo mientras ella ingresaba a un curso de teatro llamado “Éducation par le Dramatique” que estaba dirigido por Jean Louis Barrault. Pero fue en 1949, ya de regreso en Brasil, cuando ahondó en el arte dramático y debutó por primera vez en la compañía de Fernando de Barros con la obra “Um Deus Dormiu Lá em Casa”.

Después de su debut, Tônia hizo un total de 53 obras en diferentes lugares, con diferentes grupos y con grandes y variados. Cuatro años después de su primera obra, firmó dos contratos, uno con TBC y otro con Companhia Cinematográfica Vera Cruz. No mando TBC empezó con una obra de teatro “Uma Certa Cabana”, dirigida por Adolfo Celi y allí fue perfeccionando cada vez más sus dotes hasta sentirse preparada para una nueva etapa por su cuenta.

Ella, Adolfo Celi, que fue como un maestro para ella, y Paulo Autran, su amigo y compañero de escena, crearon una compañía llamada Companhia Tônia-Celi-Autran. En esta empresa también llevó a otros compañeros, Margarida Rey, Benedito Corsi, Geraldo Matheus, Filipe Wagner. La primera obra de la nueva compañía fue “Otelo”, de Shakespeare, y se estrenó el 6 de marzo de 1956 en el Teatro Dulcina de Río de Janeiro. Esta obra supuso un salto en su carrera de casi siete años, varias reseñas en las que se hablaba de su naturalidad, modernidad y fluidez en el escenario.

Estas características dictadas por sus críticos fueron un punto fuerte en otras creaciones, como cuando hizo “Pequena”, en “Esses Maridos”, que era totalmente natural, nada caricaturesca. La carrera de Tonia solo creció, ella era así cuando tomaba cualquier

papel, de alguna manera se convertía en esa persona, de la nada y eso era típico de Tônia y eso es lo que la hizo quien es en el mundo artístico. Otra y no menos importante fue la actriz Dulcina Mynssen de Moraes.

Ella fue una actriz de teatro brasileña, creadora de la Fundação Brasileira de Teatro, luego transformada en la Facultad de Artes Dulcina de Moraes, en Brasilia. Es considerada una de las grandes damas del teatro nacional. Y Ruth Pinto de Souza era una actriz brasileña. Fue la primera actriz negra en protagonizar una telenovela.

En vista de esto, podemos observar que las mujeres han estado luchando por su espacio en el teatro, grandes nombres de actrices y dramaturgas han hecho que el teatro gane más visibilidad a lo largo de los años, y hoy no es diferente, grandes nombres de actrices brasileñas han sido contribuyendo al crecimiento del teatro. Las actrices son cada vez más talentosas y, por lo tanto, interpretan papeles brillantes. Lo que tiene como consecuencia el reconocimiento nacional e internacional de premios que reconocen la bella interpretación frente a una obra teatral.

Teatro actualmente

El teatro, se ha dicho, es uno de los géneros literarios más apreciados. A pesar de no ser uno de los más leídos, su singularidad se mantiene y sigue incentivando a un público incondicional. Además de ser un medio de alto impacto social para denunciar las injusticias de todo tipo, costumbres y tradiciones de un pueblo. Existen diferentes géneros teatrales y cada uno con características específicas: el drama, la comedia, la ópera, los musicales, la tragicomedia, el monólogo, el auto sacramental, el entremés y la tragedia.

La escritora Juliana Ribeiro (sitio web "Umcomo"), escribe que, el drama es un género que todavía se utiliza para crear nuevas miradas reflexivas. Ayuda a representar diferentes escenas cotidianas, abriendo espacio para los pensamientos, sentimientos e inquietudes de los personajes. Recurre a diálogos entre personajes y sus obras pueden clasificarse en subgéneros inferiores según el tipo de representación: social, lírico, histórico, entre otros. La comedia, por su parte, se opone a la tragedia, ya que su principal objetivo es transmitir optimismo y alegría a los espectadores, puesto que utiliza el humor para tratar temas o aspectos de la vida cotidiana con la risa como eje principal.

También es uno de los favoritos en el formato de teatro infantil, ya que puede entretener y conectar fácilmente con los niños. La ópera, en cambio, se caracteriza por su popularidad. Su estilo serio y las grandes voces de sus artistas logran penetrar profundamente y conmover a sus espectadores. Sus temas legendarios y románticos suelen ser más alegres, combinando la música con la danza. Los musicales cuentan una historia completa, pero se

diferencian de otras expresiones porque intercalan diálogos entre personajes y situaciones con música, baile y canciones de parte de todo el elenco.

La tragicomedia, en tanto, es el género que busca tanto entristecer al espectador como hacerlo sonreír o reír, es decir, juega con sentimientos negativos y positivos de manera simultánea. Es una combinación de tragedia y comedia. Una obra muy representativa de la tragicomedia es *La Celestina*, atribuida a Fernando de Rojas². El monólogo se caracteriza por tener un único personaje que habla durante la obra. El protagonista es la única persona expuesta en el escenario y relata un acontecimiento, ya sea feliz o triste, según el tema.

El Auto sacramental, diferente, tiene por función mostrar una escena bíblica en el escenario. Los tan ya clásicos trineos navideños son un claro ejemplo de este subgénero, puesto que representan para la Iglesia católica el nacimiento de Jesús. En cambio los entremeses eran obras cómicas con un tono divertido en las que se busca la risa fácil, este género teatral se desarrolla en un solo acto. Comenzaron a representarse en los intervalos entre las obras que se presentaban en el transcurso histórico del teatro.

Por fin, la tragedia, de la que ya se ha hablado bastante, es la más tradicional y representativa de la historia del teatro. Es un género proveniente de la Antigua Grecia y que se inspira en mitos y representaciones de los dioses como Dionisio. Esquilo, Sófocles y Eurípides, son, sin duda alguna, sus máximos exponentes. Hoy existen varias forma de expresarse artísticamente con características muy diferentes a las que la definieron en un principio.

La manifestación evolucionó a lo largo de la historia, pasando a presentarse también en lugares cerrados, lo que acabó restringiendo y elitizando a su público. Este cambio produjo también el propósito de los espectáculos. Con la irrupción de la televisión, el teatro fue perdiendo fuerza en la industria artística, tanto en la producción como en el espectáculo. Sin embargo, no todo es negativo, ya que hay un crecimiento en el interés por ciertas manifestaciones teatrales, como el teatro musical o incluso su inclusión o, mejor, su resistencia, en las salas de aulas de nuestras escuelas. Con todo, vemos que no ha perdido fuerza y ha recuperado su espacio en la sociedad.

Consideración final

² *La Celestina* o la *Tragicomedia de Calisto y Melibea*, su composición se remonta a los últimos años del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos en España y su extraordinario éxito editorial comenzó en el siglo XVI y continuó, con altibajos, hasta su prohibición en 1792. Por su argumento amoroso, su finalidad didáctica, la abundancia de citas de autoridad, la elección de sus personajes, su forma dialogada y su más que probable vinculación a un entorno universitario, se ha considerado a *La Celestina* un ejemplo *sui generis* de comedia humanística, aunque hay quien prefiere considerarla como un híbrido entre novela y drama. Disponible en <<http://es.wikipedia.org/wiki/la-celestina>>. Consultado 1 diciembre 2022.

El teatro como la sociedad toda sigue un proceso de transformación permanente. La actuación como profesión u oficio, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, los diálogos, las innovaciones, giros e inflexiones, así como los temas tratados, mientras existamos seguirán manteniendo vivo al teatro como expresión del arte y la cultura.

Hemos visto que el teatro presenta en su fase inicial la presencia masculina como única y exclusiva. Desde la Antigua Grecia y Roma, hasta la época medieval, sólo los hombres podían representar. Esta presencia masculina interpretó incluso roles femeninos. La mujer históricamente oprimida en su rol de ama de casa, no podía tener su individualidad, ni voz propia. Pero con el paso del tiempo se hizo un espacio dentro de la estratificada sociedad.

Este logro no fue diferente en el teatro, que con lucha la mujer consiguió ingresar. Esta batalla está presente en clásicos universales como *Casa de muñecas* y *La casa de Bernarda Alba*. donde Lorca e Ibsen escriben hechos que sucedieron en la sociedad con las mujeres, debido a que la dictadura no aceptaba que la mujer tuviera otras obligaciones que ser ama de casa, mujer obediente a su marido, y principalmente que el gobierno tradicional no aceptaba críticas en sus decisiones ante la sociedad.

Otros usaron obras teatrales para exponer ante las sociedades el irrespeto que sufrían las mujeres en ese momento, no tener voz para hablar, ni derecho a elegir su prisión, entre otros derechos. Antes, una mujer solo podía actuar si su esposo la acompañaba, no tenía derecho a divorciarse, a votar, no tenía derecho a la educación. Con las manifestaciones en busca de sus derechos, poco a poco fue conquistando el derecho a ser mujer en su sociedad, ya que hace muchas décadas la mujer ha conquistado grandes derechos.

Todo esto fue posible gracias a grandes mujeres, actrices y dramaturgas que no renunciaron a sus derechos, y hoy son ejemplo para que muchos no renuncien a estar donde quieren estar. Este logro tuvo lugar en todo el mundo, en Brasil no fue diferente. Grandes actrices y dramaturgas contribuyeron a este papel de la mujer en el mundo teatral. En cada género o subgénero la mujer ha ido conquistando un lugar que ha sido legitimado por su esfuerzo y talento.

En vista de lo anterior, es importante recordar que el teatro se ha desarrollado a lo largo de los años, y las mujeres contribuyen mucho a ello, pues, si bien no son aceptadas por discriminaciones como "la mujer debe quedarse en la casa", por ejemplo. No se rindió, corrió tras sus derechos y hoy sigue brillando con su talento femenino. Y con grandes manifestaciones en todo el mundo, con la fuerza femenina, en el empeño de ser escuchadas por la sociedad, demostraron que juntas pueden marcar la diferencia en lo que se propongan, y en el teatro no fue diferente.

Referencias bibliográficas

GARCÍA LORCA, Federico. **La casa de Bernarda Alba**. Santiago: Editora Andrés Bello, 1985.

IBSEN, Henrik. **Casa de muñecas**. Barcelona: Sopena, 1972.

NUEVA SOCIEDADE. Disponible: <<https://nuso.org/articulo/una-historia-de-conquistas-y-victorias-en-el-cine-latinoamericano/>>. Consultado 17 julio 2022.

ROJAS, Fernando de. **La Celestina o la Tragicomedia de Calisto y Melibea**. Disponible: <<http://es.wikipedia.org/wiki/la-celestina>>. Consultado 1 diciembre 2022.

Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/comedia_del-arte>. Consultado 1 diciembre 2022.

Disponible en: <https://www.significados.com.br/teatro/> Acceso en 29 jun. 2022.

REZENDE, Milka de Oliveira. Disponible en <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-que-e-feminismo.htm>. Acceso en 08 de jul. 2023.

SOUZA, Warley. Disponible en: <https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/simone-de-beauvoir.htm>. Acceso en 08 de jul. 2023.

VALLS, Teresa Ferrer. **La incorporacion de la mujer a la empresa teatral: actrices, autoras y compañías en el siglo de oro**. 2001. Pag.139-160.

Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pilar_Bardem. Acceso en 11 de jul. 2023.

Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosana_Pastor. Acceso en 11 de jul. 2023.

Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rafaela_Aparicio. Acceso en 11 de jul. 2023.

Disponible en: <https://www.teatroevawilma.com.br/post/dia-das-mulheres-conhe%C3%A7a-a-hist%C3%B3ria-das-mulheres-no-teatro-brasileiro>. Acceso en 16 jul. 2022.

RIBEIRO, Juliana. Disponible en: <https://educacao.umcomo.com.br/artigo/quais-sao-os-geros-teatrais-30141.html>. 21 de marzo de 2022. Acceso en 11 jul. 2023.