

LA MUJER
QUE
MUEVE LA
BALSA

“¿Quién mueve la balsa que cruza los mares? ¿Quién comercia, por codicia o ausencia de otro horizonte, con la necesidad de los desterrados? Josué Almanza busca en su obra una respuesta posible. Empecinadamente audaz e insumiso, el teatro de Josué Almanza perturba y sorprende. Sus criaturas hablan lo indecible del malestar contemporáneo.”

Patricia Zangaro
Dramaturga e investigadora escénica

LA MUJER QUE MUEVE LA BALSA es un texto premiado en el concurso de dramaturgia Ciclo Incierto de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue publicado en el 2019 por la Editorial TBK.

JUSTIFICACIÓN

El número de migrantes en el mundo alcanzó los 272 millones en 2019 de acuerdo a datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto significa que la cifra de migrantes internacionales crece más rápido que la población mundial. Siendo México uno de los cinco países que más migrantes producen y reciben, esto debe importarnos. Frente al crecimiento constante del fenómeno migratorio en México, es vital construir propuestas artísticas que ayuden a construir una cultura empática con las diásporas migrantes. La migración es un derecho humano.

LA MUJER QUE MUEVE LA BALSA es un proyecto de teatro documental que aborda el fenómeno de los recientes flujos migratorios focalizando en la figura de “La Caronta”, término ficcional con el que designamos a la mujer que comercia con el cruce de personas ilegalmente en las fronteras. La obra se inspira en la crónica y el documental periodístico sobre migraciones y exilios, y retrata particularidades de las diásporas como su forma de vida, su condición legal, las políticas migratorias y de servicio social, la posición de las asociaciones de derechos humanos, la aceptación y rechazo de la comunidad nativa, la xenofobia, entre otras cosas.

El proyecto focaliza en la figura femenina de la migración porque la mujer en los procesos migratorios siempre ha sido reconocida como un agente pasivo y, por ello, su estudio está condicionado estigmatizado y generalizado, reproduciendo así parámetros patriarcales del mismo fenómeno migratorio. Es importante visibilizar las individualidades y/o particularidades femeninas de un fenómeno que tiene muchas caras.

LA MUJER QUE MUEVE LA BALSA navega desde Libia hasta España, desde Serbia hasta las costas de América, se adentra en la selva para alcanzar la frontera y termina en un Museo de Arte Contemporáneo en México. Proponemos la construcción de multiespacios utilizando las fotografías que el director tomó durante una serie de viajes que lo llevaron

a recorrer algunas fronteras y trayectos migratorios. También a partir de un dispositivo esceno-técnico en un espacio escénico a la italiana, pretendemos construir un *container* de barco intervenido con una serie de dispositivos lumínicos. Los actores podrán mover el dispositivo escenográfico, lo que fortalece a la convención de fractura, a modo de distanciamiento brechtiano, para desnudar el mecanismo del teatro y evidenciar la dualidad de la ficción con lo documental. Sumando, en el diseño multimedial radicará la construcción de los ambientes y referentes visuales, siendo la animación y la proyección de video y mapping los elementos que ayudarán a construir el tono poético de la obra.

Al respecto del espacio de representación, las rutas migratorias y las diásporas tienen la particularidad de ser cambiantes, por lo que uno de los objetivos es lograr una interlocución real con comunidades migrantes del centro y bajío del país, razón por la cual hemos diseñado una temporada itinerante por diversos espacios de los estados de Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México. El estreno de la temporada se realizará en el Teatro Obrero de Michoacán y posteriormente se darán funciones en el Teatro de la Ciudad de Puebla, el Teatro Xicotencatl de Tlaxcala, el Teatro Hidalgo en Pachuca y el foro Contigo América de la Ciudad de México. Hemos elegido construir nuestra temporada priorizando espacios que promuevan la descentralización cultural, focalizando en ciudades con alta incidencia migratoria. El caso de Contigo América es particular, pues pese a estar en Ciudad de México, es un foro cuya historia se construyó por experiencias de migración y exilio de sus fundadores.

SINOPSIS

LA MUJER QUE MUEVE LA BALSA es un proyecto de teatro documental inspirado en viajes y experiencias reales. Boyka es una niña apátrida y huérfana. Conoce a Damodar, un joven migrante africano que sigue la pista de un zafiro que su madre escondió. Pese al amor, se separan cuando Boyka recibe las profecías de tres niños ciegos que le anuncian su destino: convertirse en una fotógrafa famosa que recorrerá el mundo retratando a mujeres migrantes. Damodar inicia su travesía anhelando reencontrar a Boyka, pues cree que ella es quien sabe el paradero de su zafiro. En el camino conoce a Rosemary, una prostituta dominicana que desea vengarse de una mujer que trajo desdicha a su familia. Tres historias trágicas de migración y exilio en distintas partes del mundo, tres viajes cruzando fronteras y múltiples fotografías de la agonía de un mundo sofocado por la guerra y la insensibilidad frente a los muertos en los desiertos y en los mares.

EQUIPO CREATIVO

Dramaturgia: Josué Almanza

Dirección: Josué Almanza

Producción: Efifios Consultoría Escénica S.C.

Asistencia de dirección: Ludwig Berlinea

Asistencia de Producción: Alma López, Tania Murillo, Eleonora Pereyra

Diseño de multimedia: Héctor Daniel Pérez

Diseño de escenografía e iluminación: Elizabeth Alva

Diseño sonoro: Daniel Pérez Vázquez

ELENCO

Tania Murillo

Procella Romero

Mauricio González

Alma López

Ludwig Berlinea

Liliana Santibañez

Federico Lozano

Alejandro Arenas

Daniela Jaimes Borges

CRITERIOS DE PUESTA EN ESCENA

Concebimos el teatro como un proceso de creación y exploración exhaustivo, cuyos límites únicamente están determinados por la mente del actor. **LA MUJER QUE MUEVE LA BALSA** es entonces, sobre todo, una entrañable investigación acerca de la migración y el desprendimiento del ideal de Patria y Estado. Se pretende la construcción de un discurso honesto que resulte de intensos periodos de entrenamiento y cuestionamientos críticos.

La propuesta radica en la construcción de multiespacios a partir de un único dispositivo esceno-técnico que permita el desenvolvimiento corporal de los intérpretes, así como el diálogo con elementos intertextuales como fotografías, documentos, mapas, entre otros. Las rutas migratorias tienen la particularidad de ser cambiantes, por lo que el dispositivo escénico debe tener esa capacidad de dinamismo y transversalidad.

Se preveé el uso de un espacio escénico a dos bandas. La idea del espacio escénico es construir un container de barco intervenido con una serie de dispositivos lumínicos y escenotécnicos que permitan el tránsito de los intérpretes y el montaje de fotografías, objetos y otros elementos. Los intérpretes manipularán el dispositivo, lo que fortalece a la convención de fractura, a modo de distanciamiento brechtiano, mismo que ayuda a desnudar el mecanismo del teatro y su relación con otras artes.

Finalmente, **LA MUJER QUE MUEVE LA BALSA** es un interesante manifiesto de un grupo de artistas que hablan de su presente a partir de las historias extraordinarias de las mujeres migrantes, muchas veces crueles e inhumanas.

VISIÓN ESTÉTICA

Las mutaciones de nuestro presente modifican los soportes de escritura y representación, las técnicas de reproducción y las formas de leer, asegura Roger Cartier. Esto obedece posiblemente a una visión logocéntrica donde la palabra es únicamente contenedora del discurso. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un texto dramático escrito se vuelve un organismo vivo y su diseño textual y visual dinamitan las posibilidades de la escena al tiempo de adquiere una relativa autonomía como obra de arte en sí mismo? Un texto dramático posiblemente deba abandonar un espacio hegemónico y tensionarse en el campo de batalla de las ideas que se dirimen en su tiempo; habitar una nueva dinámica de debate, de ruptura, de puesta en escena de propuestas periféricas, de aparición de nuevas voces, formas, materialidades, modos de circulación, relaciones humanas y economías que por lo general están descentradas y son alternativas a lo dominante. El eje central de esta propuesta parte de no percibir el texto dramático escrito como un mero registro documental de lo escénico ni como un antecedente de lo teatral-discursivo, sino de presentarlo como un organismo vivo. ¿Cómo se escenifica un texto dramático que está intervenido por frases de poemas, afirmaciones científicas, mapas, noticias, conceptos, paráfrasis, notas, diarios, fragmentos, palimpsestos, tachaduras, fotografías? ¿A quién pertenece un texto construido a partir y dentro de un flujo migratorio? ¿Cómo se lleva a la escena un texto que privilegia su estatus de inacabado y está en constante adaptación? La propuesta es poder construir un laboratorio de cuerpos y objetos, de intertextualidades y experiencias que en síntesis puedan decodificar las experiencias migratorias y sumar a la anécdota dramaturgica para construir un espectáculo que problematice el fenómeno.

LA FOTOGRAFÍA

La propuesta escénica-dramatúrgica implica la utilización de fotografías originales tomadas para construir el propio ensayo fotográfico del que habla la historia dentro de la propia estructura de la dramaturgia. La hipótesis central de la estructura dramatúrgica será como poder hacer dialogar transdisciplinariamente las características estéticas y lingüísticas tanto de lo textual como de lo visual. La pregunta generadora es: ¿qué acontece cuando un texto dramático escrito se vuelve un organismo vivo?

