

# IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria  
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



## La estética del retablo y la distorsión de lo extraescénico en el ‘tríptico patronal’ de Mauricio Kartún

Marcela Arpes<sup>1</sup>

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

[mm\\_arpes@yahoo.com.ar](mailto:mm_arpes@yahoo.com.ar)

**Resumen:** La trilogía, llamada por su propio autor, *tríptico patronal*, apela a la lectura de la tradición y del presente argentino en una articulación persistente de imaginarios de identidad. *El niño argentino* (2006)<sup>2</sup>, *Ala de criados* (2009)<sup>3</sup> y *Salomé de chacra* (2011)<sup>4</sup> integran el tríptico que se presenta como una obra abierta y expandida hacia el tratamiento de variadas temáticas en relación con lo argentino y con temas inherentes a las cuestiones teatrales dentro del linaje del teatro nacional. Aquí queremos sólo aproximarnos a pensar una poética del retablo y de lo extra-escénico con el fin de interpelar las cartografías diseñadas por las escrituras y lecturas convalidadas entorno a tres momentos históricos claves del devenir argentino en la transición del siglo XIX y XX: la generación del centenario, la semana trágica y la decadencia de la productividad de los campos argentinos en relación con decadencia y vicios de clase.

**Palabras clave:** Teatro – Kartún – Poética teatral

**Abstract:** The trilogy, called by his author, “Tríptico Patronal” appeals to the reading about the Argentine tradition and presente in a persistent articulation between imaginary and identities. “El niño proletario” (2006), “Ala de criados” (2009) and “Salomé de chacra” (2011) belong to the triptych. The trilogy shows itself as an open work that spreads to various themes in relation to “the

---

1 **Marcela Arpes.** Doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Posdoctorado por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba. Docente e investigadora del Profesorado y Licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en el área de Literatura Argentina y Teatro Argentino.

2 Estrenada en junio de 2006 en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín. Se repuso en octubre de 2006 en el Teatro Alvear, sala de CTBA. En el 2007 se repuso en el Teatro Regina y en el 2008 en el Teatro Auditorium de Mar del Plata con dirección de Mauricio Kartún. La obra, con 200 representaciones y la asistencia de 35000 espectadores estuvo nominada a 38 premios otorgados a distintos rubros teatrales y obtuvo 20 premios a mejor espectáculo, mejor dirección, mejor dramaturgia, mejor actuación masculina, mejor actuación femenina, mejor iluminación, escenografía, música y coreografía.

3 Estrenada en el Teatro del Pueblo en septiembre de 2009 y reestrenada en la misma sala en febrero de 2010. Dirigida por Mauricio Kartún estuvo nominada a 21 premios en distintas categorías teatrales y obtuvo 15 premios a mejor espectáculo del circuito off, mejor autor, mejor obra, mejor actriz, actor, escenografía, dirección, iluminación, vestuario, revelación femenina. Participo como obra invitada en seis festivales nacionales e internacionales.

4 Estrenada en octubre de 2011 en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, se repuso en el 2012 en dicha sala y luego en el Teatro del Pueblo. Con dirección de Mauricio Kartún la obra estuvo nominada a 16 premios obteniendo 5 por mejor autor, dirección, actuación, vestuario, revelación femenina, escenografía e iluminación.

## IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria  
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



Argentinean” and also into subjects attached to theatrical matters within the lineage of the National Theatre. Here, we only intend to approach a poetic of “the altarpiece” and “the extra-scenic” in order to question the maps designed by scripture readings and validated around three key historical moments in the development of the Argentine transition from XIX and XX century: “centenary generation”, “Semana trágica” and the fall in the productivity of the Argentine countryside in relation to the decline and the vices of class.

**Keywords:** Theater – Kartùn - Poetic theater

El tríptico patronal de Mauricio Kartún, una trilogía involuntaria según su autor, si bien reinstaura acontecimientos del pasado alrededor de la conflictiva relación entre campo y ciudad, y entre nuestra condición subalterna respecto de lo hegemónico, también se hace cargo de una reflexión crítica sobre el peculiar espacio teatral que declara constantemente que esto que vemos es teatro. El carácter metateatral o metadramático de las piezas contribuyen a su inscripción dentro del teatro posdramático. Mauricio Kartún reconoce estos niveles de teatralidad con los que juegan sus obras:

Aunque ninguna lo enuncia demasiado en las tres obras está el procedimiento como código interno: una función de varieté trucha en *El niño*; el relato de un diario de viaje en *Ala*, y la representación de un ritual religioso en *Salomé*” (2012: 162).

En las tres se montan escenarios artificiales habitados por sujetos expresamente dramáticos: el telón del fondo del escenario, escolarmente dibujado con que se alude a la existencia de Achalay, las máscaras de los bichos como disfraz para la toma de la Biblioteca Moderna, y la presentación concreta de las disdocalias de apertura de *Salomé* como “la caja negra de nuestro teatro pampero” son los recursos que no se disimulan ni soslayan la estética del retablo. Es decir, el juego de un transcurrir que todo el tiempo revela su carácter de ficción teatral se instala en la zona límite entre la representación y la vida. Estamos en el teatro y lo sabemos pero esa ficción dramática nos devuelve a nuestra realidad más concreta. Las obras de Kartún son artefactos propios del arte contemporáneo porque asumen como gesto lo que Didi Huberman analiza teóricamente en el juego de palabras: lo que

## IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria  
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



vemos, lo que nos mira. *Vemos* la generación del centenario, las revueltas obreras, los defectos de clase, el sacrificio del justo pero a la vez esos acontecimientos teatrales *nos miran* y nos devuelven a una experiencia estética que nos interroga sobre nuestra propia existencia de sujetos reales, comunitarios, sujetos históricos vinculados a una vida nacional.

La condición de la mirada (mirar y ser mirado o la presencia de un mirado y un mirante) es el requisito indispensable para el reconocimiento de la operación escénica metateatral<sup>5</sup>. Dicha conciencia de teatralidad tiende a desestabilizar el límite entre verdad y ficción dentro de ella y más allá de ella, en lo extraescénico.

Antes que Didi-Huberman, Noé Jitrik en su ensayo “El Balcón Barroco” (1988) reflexionaba teóricamente sobre el juego filosófico de las miradas en toda representación teatral. La representación teatral posee un doble aspecto: como puesta en escena y como sistema filosófico, es decir, representar es acercar cosas de naturaleza distinta. En su acepción filosófica, la mediación vincula cosas que naturalmente no estarían vinculadas y nos conduce a pensar inevitablemente en la realidad porque la realidad opera de esa misma forma. Si el teatro es representación en su sentido restrictivo (puesta en escena) además es la imagen que surge de un devenir de representación, imagen significativa que se genera a partir de un conjunto de procesos que se indican no necesariamente mediante relaciones comparativas con la realidad: “En teatro se trata no de representar sino de hacer presente o presentar una representación” (Jitrik, 1988).

Es por ello que, en el espacio teatral como retablo que se hace evidente en las obras de la trilogía y especialmente en *Salomé de chacra*, importan las relaciones metadramáticas que se configuran a partir de territorios reales que se miran y territorios simbólicos que se construyen en el juego de la mirada con lo extraescénico. Para comprender la complejidad filosófica del hecho teatral como acto de percepción y expectación de espacios, Jitrik analizaba en aquel

---

<sup>5</sup> Hermenegildo y otros (2011) analizan la productividad del concepto de metateatro acuñado por L. Abel en 1963 sobre todo en el teatro áureo.

## IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria  
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



ensayo pionero la función de *balcón barroco* que habilita una expansión del inter-juego de miradas entre:

- el espacio de la representación y el territorio de expectación
- dentro del retablo dramático (los actores se miran entre sí) y desde allí, al territorio del poder: el balcón real. Entonces, actores devienen en espectadores ya que dirigen sus miradas al balcón.
- el público que mira en una doble dirección (hacia el escenario y hacia el balcón real)
- el balcón real como el espacio del poder absoluto: los reyes miran todo, y a la vez son mirados por todos.

Afirmar que el espacio teatral es el territorio en el que confluyen todas las posibilidades para cartografiarlo: frontera, lugar y no lugar, linde o guión de extimidad, confín, heterotopía, es atribuirle una condición liminal, ni dentro ni fuera, ni plenamente ficcional ni plenamente real. El teatro contemporáneo y el tríptico patronal que se piensa asimismo bajo el régimen de estas posibilidades de conceptualización filosófica, es una trama espacial de captación, interpretación e intervención invistiendo a la mirada del poder fundacional del teatro como acontecimiento y acto experiencia. La didascalía y la alocución inicial de *Salomé de chacra* es quizás el acto enunciativo más elocuente de empoderamiento del teatro en el teatro:

*Abriendo las hojas del portón la oscuridad de caja negra de nuestro Teatro Pampero. Una tramoya de chapa acanalada. Patas y bambalinas pintadas sobre el óxido. Un retablo como el de los santos, como el de los títeres donde celebrar cada noche el auto profano. Para nadie. Para la perrada cimarrona. Auto descompuesto. Entre las tinieblas de la caja negra de los personajes que pronto serán.*

Gringuete (oficiante, corifeo, personaje y tramoyista. Alma mater): In media res. La tragedia en el campo arranca in media res (...) Para qué contar acá cómo llega el ganado a la finca (...) para qué contar acá degüello, eviscerado y escaldado... In media res. Así a lo bruto empieza la historia. (2012:129-130).

## IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria  
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



Mauricio Kartún reconoce la influencia lejana pero poderosa de la dramaticidad creada por Valle Inclán al momento de escribir este tríptico:

Soy un devoto del gallego (...) las cosas que hago últimamente huelen demasiado sospechosamente a ciertas coordenadas de sus esperpentos: lo grotesco, la estética del retablo, la animalización, lo bárbaro, la literaturización del lenguaje coloquial, la presencia de la muerte, la distorsión de la extraescena aludida y sobre todo, la degradación de los personajes. Creo que me estoy esperpetizando. (2012:163)

Las obras de Kartún son pensadas y efectivamente ejecutadas poniendo énfasis en la rigurosidad del *modo* o, dicho en otros términos, del dispositivo que se utiliza al momento de escribir y dirigir: "Vivo mis creaciones como un ready-made en el que reciclo artesanalmente residuos del imaginario. Ese es mi artefacto"<sup>6</sup>. Nunca mejor expresada esa poeticidad y politicidad que surge del trabajo minucioso de la forma y de las poéticas del montaje y reciclado que busca producir significado en el momento mismo en que acontece. Las obras de teatro de Kartún son el resultado, no de la búsqueda de algo (un mensaje, un objeto, una imagen, una escena) sino, todo lo contrario, el hallazgo o el encuentro fortuito del objeto sobre el que luego se confeccionará todo un universo de sentido sígnico. Sin lugar a dudas, las tres obras objeto del presente trabajo se constituyen en el tríptico *encontrado* con el que el autor, casi cien años después, homenajea al proyecto de ensamblaje duchampsiano. Estética del artefacto y el retablo que además es un homenaje bajtiniano para pensar el teatro como rito popular: retablo litúrgico, ideológico; festividad popular excesiva, celebración sacrificial, todo eso es el tríptico. Kartún lo refiere respecto de *Salomé de chacra*:

Es un tiempo mítico. Todo es una ceremonia atemporal como suelen ser las ceremonias. Es una obra ceremonia. Observé mucho procedimiento litúrgico popular, investigué mucho sobre eso, toda la obra está construida sobre la hipótesis de una liturgia berreta y esperpéntica. Un mito cruzado con lo más vulgar de lo contemporáneo (...) Salomé es un viejo universo chacarero y

---

6 Entrevista a Mauricio Kartún por Jorge Dubatti. *Clarín*, 19/09/2009.

## IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria  
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



de creencia popular, desfigurado todo con cierto injerto contemporáneo y guarro. (2012:165)

El pozo o aljibe, tanto como la cuarta bodega del transatlántico y la pedana de club de tiro, es el espacio anómalo, éxtimo y liminar que convoca a los sujetos en una convivencia que rápidamente se revela trágica. Y dicha revelación se suaviza o distiende con la lógica del retablo:

(...) el texto me pedía una estética de tablado. Me apasionan esas formas aparentemente vulgares que en la sencillez de sus convenciones contienen procedimientos poéticos muy poderosos. Lo tiene la vulgaridad de la marioneta y también la del auto sacramental. Acá hay una mezcla de las dos cosas. El retablo – “tabla detrás del altar”– nombra con la misma palabra al sitio sagrado y al teatrino de guiñol. Este es un auto profano. Mezcla los dos retablos. Una ceremonia de recreación del mito que cruza su solemnidad con el humor más guaso. Una mezcla de arte-facto con cachivache<sup>7</sup>.

### BIBLIOGRAFÍA

Antelo, Raúl. *Crítica acéfala*, Buenos Aires: Grumo, 2008

Antelo, Raúl; Analía Gerbaudo, Marcela Arpes; y otros (Editores) *Lindes, límites: literatura(s)*. Santa Fe, Río Gallegos, Florianópolis: UNL, UNPA, UFSC, 2008 (227).

Didi-Huberman, Georges. *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial, 2014.

----- *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires: Manantial, 2010.

Lehmann Hans Thies [1999-2002] (2010). “El teatro posdramático: una introducción”. Traducción Paula Riva en *Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral*, N° 12 diciembre 2010. Disponible en web [www.telondefondo.org](http://www.telondefondo.org)

---

<sup>7</sup> Entrevista a Mauricio Kartún por Jorge Dubatti. *Clarín*, 19/09/2009.

## IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria  
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



----- “El teatro Posdramático” Entrevista realizada por Federico Irazábal en Revista *Funambulos* 12/11/2011 disponible en web: <http://saquenunapluma.wordpress.com/2011/12/11/el-teatro-postdramatico-entrevista-a-hans-thies-lehmann-por-federico-irazabal-funanbulos/>

----- Entrevista por Ivanna Soto para *Revista Ñ*, 15/08/2012. Disponible en web: <http://saquenunapluma.wordpress.com/2011/12/11/el-teatro-postdramatico-entrevista-a-hans-thies-lehmann-por-federico-irazabal-funanbulos/>

Hermenegildo A. y otros. “Más allá de la ficción teatral: el metateatro” en Revista sobre Teatro Aureo Teatro de Palabras, Nº 5 ISSN 19110804 disponible en web: <http://uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum05Rep/TeaPal05Intro.pdf>

Jlatrik, Noé. “El balcón barroco” en *El balcón barroco*, México: Universidad Autónoma de México, 1998.

Kartún, Mauricio. *Escritos. 1975 – 2001*, Buenos Aires: Libros del Rojas, UBA, 2001.

----- *Tríptico Patronal. El niño Argentino - Ala de criados - Salomé de chacra*. Buenos Aires: Atuel, 2012

Lefebvre, Henry. *La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las representaciones*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Ludmer, Josefina. *El género gauchesco. Un tratado sobre la patria*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2000.

Ortiz, Renato. *Otro territorio: Ensayos sobre el mundo contemporáneo*, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1998.

Ranciere, Jacques. “La división de lo sensible. Estética y política” Traducción: (Antonio Fernández Lera) disponible en web [http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/seminarioentrecruzamientos/p81rww0cjE9cXnw1luudFlhzzBfsfsNZ3qP6SzP3ChvssuPzfC1eEZD6W4u9/jaques\\_rancire\\_la\\_divisin\\_de.rtf](http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/seminarioentrecruzamientos/p81rww0cjE9cXnw1luudFlhzzBfsfsNZ3qP6SzP3ChvssuPzfC1eEZD6W4u9/jaques_rancire_la_divisin_de.rtf). 2002.

Trastoy, Beatriz. “Miradas críticas sobre el teatro posdramático” en *Revista Aisthesis* Nº 46, 2009 (236–251).

# IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria  
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



Virilio, Paul. *Un paisaje de acontecimientos*, Buenos Aires: Paidós, 1997.