

Reck, Isabelle (dir.) (2022): *Juana Escabias, una dramaturga en la trinchera del teatro español del siglo XXI*, Madrid, Antígona Ediciones. 313 págs.

JUANA ESCABIAS, UNA DRAMATURGA EN LA trinchera del teatro español del siglo XXI es un volumen dirigido y coordinado por Isabelle Reck que aúna crítica literaria y textos teatrales en torno a la figura y la obra de una de las dramaturgas más representativas del teatro español actual. Se trata de un completísimo estudio que comprende una primera parte de ocho trabajos de investigación encabezados por una introducción a cargo de la directora del volumen; una segunda parte donde se publican cuatro textos dramáticos de la autora desde 2015 a 2017 precedidos de una entrevista; y finalmente, una completa bibliografía sobre la labor teatral e investigadora de Juana Escabias.

En la clarificadora introducción que presenta el volumen, Isabelle Reck establece los diferentes aspectos que vertebran la obra de Escabias citando los estudios al respecto que se integran en este volumen. Destaca lo polifacético de la actividad teatral y artística de Juan Escabias, defiende la importancia de su teatro breve caracterizado por el humor negro y porque es el género que posibilita a las dramaturgas estrenar, donde es central el tema de la violencia de género y el funcionamiento de los roles y opresiones patriarcales en las relaciones entre géneros. Este teatro breve, característico de nuestra dramaturga, es tratado por Coral García Rodríguez que estudia la diversidad de modalidades discursivas y temáticas relacionadas con conflictos humanos, el ritmo frenético típico de estas piezas breves, así como la importancia de los títulos y la influencia de la prensa.

Estos dos últimos rasgos son herencia directa de su profesión periodística, que también se observa en los rasgos de teatro documental, aspectos que, junto a la reivindicación feminista son explícitamente asumidos por Escabias en la entrevista que incluye Helen Freear-Papio en su artículo.

Así, este teatro documental relacionado con su profesión periodística en la pretensión de conmover al público está representado por dos obras sobre la crisis migratoria: *Babel* (2016) y *Tu sangre sobre la arena* (2011). Helen Freear-Papio explica, por un lado, la relación de *Babel* con el teatro documento, ya que se hace eco de diferentes historias reales así como fotografías icónicas y, por otra parte, lo vincula con la tragedia griega debido a la presencia del personaje del Mensajero que enlaza las diferentes historias y profundiza en ellas aportando datos. En ambos textos destaca la atención a niñas y niños migrantes, aspecto en el que recalca Ibtissam Ouadi-Chouchane y que Escabias realiza a través del impacto visual y auditivo y la intertextualidad con la Biblia y la tragedia griega.

Otro rasgo característico de la obra de Escabias es el autobiografismo presente en *Diario de una prófuga* (2018) que estudian Concha Fernández Soto y Francisco Checa Olmos, pieza publicada en la antología *Sillas en la frontera. Mujer, teatro y migraciones*, de la que es editora la primera. Esta pieza autobiográfica aúna fragmentos de diario en forma de monólogo y diálogo teatral, que rompen la linealidad del discurso, para mostrar el dolor y la aflicción por la pérdida del marido de la autora.

No obstante, una idea se convierte en significativa y referente en este libro: la explícita denuncia y lucha de Escabias contra las opresiones patriarcales y los estereotipos de género, pero sobre todo, contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Pero la particularidad de esta autora es que a esta denuncia le suma la creación de unos personajes femeninos que desechan su papel de víctimas y se enfrentan a su situación empleando cualquier medio a su alcance, incluso aunque este sea violento.

Así, Reck en su introducción establece que la reivindicación por los derechos de las mujeres es un aspecto esencial de la obra de Escabias, que completa tanto en su actividad asociacionista como en su interés por adherirse a una genealogía femenina y feminista de creadoras. Por ello, este aspecto es el asunto sobre el que transitan la mayoría de los trabajos de investigación.

El primer ejemplo lo encontramos con *Cautivas* (2015) —texto teatral incluido en este volumen—, que Émile Lumière estudia como ejemplo del rescate de la memoria histórica femenina a través de ele-

mentos del teatro documental, con la intención de mostrar la violencia y el horror diario de cuatro presas políticas durante el Franquismo.

Como técnica al servicio de denunciar la violencia de género y dar voz al sujeto subalterno, dominado o humillado, Julio Enrique Checa Puerta observa que la perspectiva de la primera persona es un rasgo característico de la dramaturgia de nuestra autora, como puede verse en *Cartas de amor... Después de una paliza* (2019), texto asimismo estudiado, junto con *La puta de las mil noches* (2018), por Patricia W. O'Connor, que también subraya la denuncia de Escabias contra el maltrato de género, y el darwinismo social para hacer hincapié en los padecimientos que sufren estas mujeres para sobrevivir.

Las respuestas violentas de las mujeres maltratadas como forma de resistencia son estudiadas por Cerstin Bauer-Funke en *Crimen imperfecto* (2015) —que se incluye en este volumen— y *No le cuentes a mi marido que sueño con otro hombre... cualquiera* (2015). Esta resistencia femenina procede directamente de la violencia que ejercen los maridos de las protagonistas; mostrando estas terribles vivencias se pretende despertar la empatía y conmover.

La selección de textos antologados ilustra efectivamente la preocupación de Juana Escabias por la denuncia de la violencia de género, que obtiene su respuesta en la resistencia, la rebelión y la violencia de sus víctimas. Así, la segunda parte de este volumen la abre *Cautivas* (2015) en la que, a través de la historia de cuatro presas víctimas del fascismo franquista, conocemos la auténtica dictadura del terror, así como las condiciones inhumanas en las que se encontraban estas presas: hacinamiento, hambre, falta de higiene, torturas, violaciones, traiciones, juicios falsos, a pesar de lo cual conseguían mantener su voluntad de resistencia y lucha contra el régimen, mediante la correspondencia y la sororidad. Dos son fusiladas pero, María y Alba —esta última la más joven y la que pasa más de veinte años en la cárcel— siguen registrando y anotando cada crimen cometido en nombre del fascismo, cada violación de los derechos humanos, para que estos hechos se conviertan en Historia y se conozcan en el futuro. Ambas personajes se convierten así en la conexión con el tiempo actual, completándose así ese objetivo de no echar en el olvido este terrible episodio histórico.

Crimen imperfecto (2015) es el monólogo-testimonio de una mujer que irónicamente se siente culpable por no haber salvado a su marido de un incendio. En su relato descubrimos que su debate interno se debe a una historia de violencia de género que ha generado en ella mucho sufrimiento. Esta culpabilidad desaparece en Camila, la protagonista de *Baja autoestima* (2018), otro monólogo de una mujer que se enfrenta al marido maltratador con una agresividad que le aporta la fuerza para cambiar su situación, una vida dominada por los abusos machistas desde su infancia.

Retrato de una mujer con sombrero (2016) es la rebelión de una actriz contra los abusos de poder machista del director, que tras mentirle y manipularla buscando confundirla y desarmarla, insiste en que tengan una cita para poder conseguir el papel a cuyo *casting* se había presentado. Esta pieza muestra lo afirmado en los estudios precedentes en cuanto a que la denuncia del machismo también llega al mundo del teatro.

La entrevista que encabeza esta segunda parte, realizada por Isabelle Rouane-Soupault, supone una perfecta compilación de los asuntos e inquietudes artísticas que pueblan la obra de Escabias. Comienza centrándose en *La puta de las mil noches*, su relación con la tradición literaria y la acogida entusiasta del público, para pasar a destacar la prolífica y polifacética carrera teatral de nuestra dramaturga, recalando en sus apasionantes y exhaustivos trabajos de investigación sobre Ana Caro de Mallén. Finalmente, Escabias comenta los cuatro textos que se incluyen en este volumen y que significan el mejor prólogo a la lectura de los mismos.

El volumen concluye con una selección bibliográfica en torno a la obra teatral e investigadora de la autora, dividida en obras publicadas, obras representadas, artículos de investigación y trabajos de dirección, así como una selección de artículos sobre su obra por parte de diferentes profesionales de la investigación, la docencia y la crítica teatral.

La heterogeneidad en la composición de este volumen —investigación, textos teatrales, entrevistas y selección bibliográfica— significa un acercamiento más adecuado y veraz al estudio de la obra de una de las dramaturgas más singulares y provocadoras de nuestro teatro.

PILAR JÓDAR PEINADO
Academia de las Artes Escénicas de España
Gobierno de Cantabria (IES Nueve Valles)