

Tejiendo el exceso: un viaje de resistencia

Elizabeth Alejandra Pazmiño Freire

Facultad de Artes, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

ale.pazmino1990@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5136-5421>

La publicación virtual *Aracne: dramaturgia de texturas del exceso*, reflexión teórica a partir de la praxis artística, la escritura y los procesos de creación de obras escenoperformativas de mujeres artistas latinoamericanas (Brasil, México, Bolivia y Ecuador) editada y compilada por la Dra. Madeleine Loayza (Ecuador) en co-coordinación con la Dra. Bárbara Biscaro (Brasil), devela el tejido de narrativas de mujeres creadoras latinoamericanas, difumina la frontera entre el *hacer* y el *pensar* en el arte, e invita a los lectores a construir un discurso propio a partir de la experiencia y la praxis.

El mito de Aracne, como metáfora, alude a la osadía de una mujer capaz de desafiar a la diosa Atenea, y permite a las artistas involucradas en el proyecto hilar el testimonio escrito de sus experiencias y reflexiones, las cuales a su vez conectan con nuestras propias historias como lectoras. Cada experiencia creativa desafía —en tanto *exceso de vida*, como lo entiende Loayza— las estructuras formales en lo que concierne a la manera de vivir y crear. Tal desborde descubre nuevas formas del *ser*, *hacer* y entender.

La prologuista, Elka Fediuk (México), traza un puente entre la historia del teatro contemporáneo y las experiencias creativas de las autoras, para abordar la investigación-creación y la escritura académica como herramientas de emancipación que cuestionan las normas establecidas. Fediuk, a través de sus palabras, nos convoca a ser parte de esta red de dramaturgias del exceso:

En cada una de las contribuciones, las y los lectores pueden percibir el lenguaje de mujeres artistas que cuestionan y se cuestionan, tratando de mantener un continuo entre algún origen, el paso fugaz por el ahora que por momentos puede petrificarse en un gesto, un hallazgo, un sonido y también puede reverberar como un tambor que ordena el pulso y las válvulas del corazón. El formato de escritura de cada una de ellas es personal. Cada una de las creadoras estructura su texto/huella en formato distinto; encontramos la descripción, fórmulas mágicas y poéticas, reflexiones y hasta disertaciones que parten de alguna noción eje en busca de su particular sentido (p. 27).

Elizabeth Alejandra Pazmiño Freire. 2025. Publicado por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático «Guillermo Ugarte Chamorro» (Lima, Perú). Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Citar como: Pazmiño Freire, E. A. (2025). *Tejiendo el exceso: un viaje de resistencia*. *Liminal: Revista de Investigación en Artes Escénicas*, 3. <https://doi.org/10.69746/liminal.a84>

Revisado por pares
Recibido: 3/11/2024
Aceptado: 8/11/2024

El tejido se inicia con *Mujer en llamas: la larga noche del insomnio revelador*, pieza de Madeleine Loayza que describe el proceso de creación de su obra escenoperformativa, en la cual utiliza una dramaturgia híbrida —performance, canto, escultura, música y lenguaje audiovisual— para explorar la relación simbiótica entre la experiencia teórico-práctica y la producción de conocimiento en el proceso creativo. La autora, en su rol de actriz, dramaturga, directora e investigadora, proyecta vivencias en un escenario liminal donde rondan la muerte y el eros.

La hebra del tejido continua con Barbara Biscaro, quien reflexiona en su obra *As Mulheres Insolúveis* sobre la condición de la mujer en el mundo contemporáneo. Su estructura, basada en la creación de un teatro de *coletadora*, maneja la lógica del tarot, en la que cada escena se fundamenta en una carta —una imagen, una acción y un significado—. Biscaro reflexiona también sobre la importancia de la voz en la performance, considerándola un *exceso de la palabra*, capaz de expresar las dimensiones del cuerpo, las sensaciones, los pensamientos y las emociones de la artista. Por otro lado, la autora discute la importancia de la *escritura de sí* como una forma de resistencia ante la objetivación de la mujer en la cultura.

Por su parte, Luciana Lyra muestra el revés del tejido al conducirnos hacia una exploración más íntima en sus performances sobre Medea: *Guerreiras* (2009), *Um Berço de Pedra* (2016), *Medeacústica* (2018) y *Medea Remota* (2021). La artista analiza la evolución de su actuación a lo largo de los años, transitando desde la expresión eufórica y la *animalidad* en sus primeras obras, hasta la exploración interior y visceral de sus trabajos posteriores. Su metodología, la *artetnografía*, integra elementos de la cultura popular brasileña, creando una dramaturgia que fusiona lo personal con lo colectivo. La autora reflexiona sobre la importancia de reclamar el *lugar de fala* de las mujeres en el teatro y desafía el discurso falocéntrico que históricamente ha dominado la escena.

El remate del tejido llega con el manifiesto del *Proyecto Antígona*, de Samadi Valcárcel: explosión de rebeldía y urgencia que propone la *descolonización interior* y la invención de nuevas formas de convivencia a través de la creación de prácticas escénicas disidentes, sensibles y colectivas. Varcárcel, junto a su grupo Teatro Feroz, rechaza la figura del director como imposición del patriarcado, y aboga por un teatro dirigido por mujeres. Su investigación se centra en las *afecciones sociales* —en particular, el hartazgo ante el exceso patriarcal de la escena teatral boliviana— como un llamado a la acción para transformar el teatro. Para ella, la rabia e indignación son los motores para la creación de un espacio más justo e igualitario.

Aracne traza el camino para romper con la dicotomía entre práctica artística y academia, al valorar el conocimiento que el cuerpo sensible puede ofrecernos para la creación. La noción de *exceso*, como hilo conductor, guía al lector en el laberinto que las intérpretes tejen para encontrar respuestas a las inquietudes que impulsan su creación. En este periplo, la experiencia sensorial y psicoemocional excede la norma y sumerge al espectador en un pulso visceral y transgresor, dejando atrás lo convencional. Cada gesto y palabra desafían la *gravedad* de las estructuras tradicionales y rozan lo sublime. El escrito se convierte en el espacio donde arte e investigación se fusionan, al confrontar los modelos tradicionales y brindar a cada artista un lugar para resistir, para sentir, para crear.

Aracne: Dramaturgias de texturas del exceso.

Madeleine Loayza (editora compiladora)

Universidad Central del Ecuador, 2024, 132 pp.

ISBN 978-9942-623-31-7