Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Artes ASAB

Proyecto Curricularde Artes Escénicas

¿Cómo afrontar un Proceso de Creación Basado en Hechos Violentos? Creación Artística "Las Mujeres de Juárez" de la Corporación Trevejos Teatro

Claudia Viviana Mayorga Bravo

Código: 20102097034

Énfasis en Actuación

Tutor:

Miguel Diago Mojica, Maestro en Artes Escénicas

Modalidad

Monografía

Bogotá D.C.

Abril de 2019

Agradecimientos

A mis padres por ser el pilar, la ayuda y comprensión en mi vida

A mi tutor Miguel Diago por su gran disposición, su colaboración y sobre todo por la paciencia.

A la Corporación Trevejos Teatro con el cual he aprendido a nivel humano y profesional, porque cada miembro de la corporación aporto en la creación sensorial o intelectual de la creación de la obra de teatro “Las Mujeres de Juárez”

A Ciro Moreno por su apoyo incondicional y sus buenos consejos.

A todos los que de alguna manera aportaron para hacer posible este escrito: Diana Sotelo, Paula cruz, Erika Rivera, Lorena Isaza, por hacer parte de la creación de la obra, Pedro Barrera por brindarme documentación de los inicios de la Corporación, Adriana Ulloa por su asesoría en la traducción; Eliana Armida por brindarme las fotos que tomó en Ciudad de México, Nadia Salinas y su agrupación Treintarte por brindarnos el pretexto y el espacio artístico para presentar nuestra obra.

Resumen

Este trabajo escrito de grado evidencia el resultado y la investigación intelectual y sensitiva realizada para la creación de la obra Las Mujeres de Juárez, en la cual se destacan los hechos violentos del feminicidio, que es uno de los ejes transversales, junto con la cultura mexicana y el performance. En la creación escénica se expone desde el primer caso de feminicidio conocido en 1993 hasta el año 2014. Cabe aclarar que a la fecha el número de feminicidios en dicha ciudad y en gran parte del país continúa en crecimiento.

Palabras clave:

- Obra
- Feminicidio
- Cultura Mexicana
- Performance.

Abstract

This written work of degree evidence the result and intellectual research and sensitive to the creation of the work The Women of Juárez, highlighting the violent acts of femicide, which is one of the transversal axes, along with Mexican culture and performance. In the scenic creation is exposed since the first case of femicide known in 1993 until the year 2014.

Keywords:

- Work
- Femicide
- Mexican Culture
- Performance.

Tabla de Contenido

Introducción 1

Objetivo General 4

Objetivos Específicos 4

Justificación 5

Proceso de Investigación 7

2.1 Ciudad de Juárez Ya no es Un Paraíso Laboral 8

2.2 El Feminicidio, una Aceptación Social. 12

2.3 México y su Cultura, la Muerte Vista desde el Día de Muertos. 17

2.4 El Performance y la Exploración de los Sentidos. 24

Proceso de Montaje 27

3.1 Selección de Escenas: El Drama y el Performance en un Mismo Lugar 28

3.2 El Movimiento: Una Herramienta sin Voz 36

3.3 Violencia y Mujer: La realidad de las mujeres de México a través del teatro 39

3.3.1 Creación del personaje 40

Las Catrinas 40

Azucena 42

María Juana Suárez Martínez 42

3.3.2 Vestuario 43

Catrinas 43

Las Ánimas 44

Azucena 45

María Juana 46

María 47

47

Cierre de la Experiencia. 48

Conclusiones 51

Bibliografía 53

Anexos 55

1. Estructura Dramatúrgica las Mujeres de Juárez 55
2. Bitácora 71
3. Comentarios sobre la obra 72

Transcripción de los videos (Comentarios) 72

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Flor de Cempasúchil. Fotografía tomada por Lorena en San Andrés de Cholula, 2017..... 21

Ilustración 2 Altar del Día de Muertos. Fotografía tomada por Lorena en San Andres de Cholula. México 2017..... 22

Ilustración 3. La Catrina. Fotografía tomada por Lorena en Puebla. México 2017..... 28

Ilustración 4. La Muerte. Fotografía Tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016. 30

Ilustración 5. Marcha contra el feminicidio en Ciudad de México. Fotografía rescatada de la pág web https://www.rompeviento.tv/?p=13831..... 31

Ilustración 6. Marcha en contra del feminicidio. Fotografía rescatada de la página web https://elpais.com/internacional/2017/05/15/mexico/1494869255_010650.html..... 32

Ilustración 7. Las cruces rosadas. Fotografía rescatada de la página web https://desinformemonos.org/al-menos-siete-mujeres-asesinadas-al-dia-en-mexico/..... 32

Ilustración 8. La muerte. Fotografía tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016. 33

Ilustración 9.Instalación Cruces Rosadas. Foto tomada por Cesar Jojoa. Mosquera , 2015.... 34

Ilustración 10. Altar Día de Muertos. Fotografía tomada por Claudia Mayorga. Mosquera, 2015..... 35

Ilustración 11. Altar Día de Muertos. Fotografía tomada por Claudia Mayorga. Culiacán, México, 2016. 35

Ilustración 12. El baile de la vida. Fotografía tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016)..... 38

Ilustración 13. La calavera Garvancera de José Posada. Recuperado de la página web http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com.co/2015/12/nacimiento-de-la-catrina-mexicana.html. 41

Ilustración 14. La Catrina de Diego Rivera. Fotografía tomada por Claudia Mayorga en el Museo Mural Diego Rivera En Ciudad de México. 2016. 41

Ilustración 15. Vestuario de las Catrinas Primera Versión. Foto Tomada por Eliana Armida. Ciudad de México, 2016. 43

Ilustración 16. . Vestuario de Ánimas. Fotografía tomada por Eliana Armida. Ciudad de México, 2016. 44

Ilustración 17. Vestuario de Azucena. Fotografía Tomada por Cesar Jojoa en Mosquera, 2015. 45

Ilustración 18. Vestuario de Juana. Fotografía Tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016. 46

Ilustración 19. Vestuario de María. Fotografía Tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016. 47

Introducción

Tras mis años de experiencia como actriz puedo decir que lo más importante al iniciar una obra de creación artística es tener claro sobre lo que se va a hablar, es decir el pretexto, el tema en que se va a profundizar.

Realizar una investigación profunda en la creación artística es de suma importancia, a partir de los hallazgos obtenidos sobre el tema de interés se da inicio al proceso, donde se pueden materializar por medio de ejercicios en los que los actores y actrices exponen los hechos de la investigación que más les hayan llamado la atención, los hechos más relevantes, donde ellos manifiesten lo que desean expresar. Es un espacio para que los actores hagan visible todo eso que aún se encuentra oculto, por ejemplo: un grupo de mujeres, en la segunda mitad del siglo XIX, lograron que se les fuera concedido el derecho al voto como ciudadanas, tras largas protestas consiguieron lo que exigían, sin embargo, hoy, tras más de 150 años, los derechos de la mujer aún se ven violentados, esta situación, injusta desde todo punto de vista, fue el pretexto para la creación "Las Sufragistas" estrenada en el año 2015 y dirigida por Sarah Gavron.

En gran parte de Latinoamérica se evidencia el alto nivel de agresión psicológica, emocional y física, lo cual genera un sinfín de preguntas como ¿Cuál es la razón por las que las mujeres son violentadas? ¿Ellas son las causantes de ese hecho? ¿El vestir de forma "provocativa" puede justificar el acto de agresión por parte del victimario? ¿A caso se encuentra en nuestros genes el actuar de forma violenta? ¿Este tipo de violencia es solo a nivel latinoamericano? ¿En otros continentes como se vive este tipo de violencia? ¿Porque se siguen generando este tipo de acciones fatales? ¿El narcotráfico y los trabajadores de las entidades de gran poder se ven involucrados en este tipo de hechos?

Este escrito está enfocado hacia el feminicidio, acto de asesinato realizado en contra de una o más personas de género femenino sin importar la edad, el grado de escolaridad ni el estrato socioeconómico, es un asesinato por el simple hecho de ser mujer.

La tarea del artista escénico es establecer una ruta para poder responder a esas preguntas y evidenciar lo oculto pero ¿Cómo plasmarlo en la escena? ¿Cómo afrontar un proceso de creación basado en hechos violentos?

Se realizará por medio de este trabajo escrito de grado un análisis de cómo se realizó la creación de la obra "Las Mujeres de Juárez" evidenciando el proceso de creación artístico y de investigación.

Al iniciar una creación escénica, siempre surgen preguntas como: ¿Qué se va a montar? ¿Sobre qué se va a hablar? ¿Cómo se va a realizar dicho montaje? ¿Qué se quiere decir con esta creación? Este tipo de interrogantes siempre nos acompañan y si no fuera por ellas no lograríamos encaminar un nuevo trabajo artístico.

Considero que el teatro debe ser aprovechado ya que es un camino firme para poder exponer una realidad, independiente de la opinión subjetiva que se tenga. Y aquí revelo un proceso que se ha realizado con la Corporación Trevejos Teatro desde el año 2013, en donde se pasa de la investigación de los hechos de feminicidios violentos ocurridos en la ciudad de Juárez, México,a la puesta en escena o creación artística. Para lograr el montaje se tuvieron como ejes principales la exploración sensitiva-perceptiva desde la práctica, abordando temas como el performance, el movimiento, el baile, la construcción de símbolos, y, finalmente en el resultado, es donde se combinan las diferentes disciplinas escénicas: el teatro, la danza, la plástica y la música. Todos estos lenguajes son conjugados para plasmar una realidad dolorosa vista desde los ojos de artistas

colombianos, que confían en el arte como un escape a la realidad, una libertad que nadie puede arrebatar, y, por ello, se toman la licencia de tocar temas de una repercusión social muy alta.

Objetivo General

Revelar el proceso de creación escénica a partir de la investigación basada en los hechos de violencia que acontecen en Ciudad Juárez, México, desde sus inicios en el año 1993 hasta el 2014 orientado en el perjuicio a la mujer.

Objetivos Específicos

- Evidenciar una problemática social que acontece en Ciudad Juárez.
- Crear un documento escrito donde se consigna el proceso de creación escénica a partir de la investigación sobre el feminicidio en Ciudad Juárez.
- Producir a partir de la cultura mexicana una creación escénica con la corporación Trevejos Teatro.
- Disponer de un elemento físico (libro con hojas en blanco) donde los espectadores plasmen las percepciones y sensaciones que la obra les ha generado.
- Exponer la obra teatral (textos) Las Mujeres de Juárez de la Corporación Trevejos Teatro

Justificación

Junto con la corporación Trevejos teatro que al día de hoy tiene una trayectoria de más de 18 años y de la cual soy integrante activa desde el año 2007 se decidió emprender esta investigación, motivados por la visita de Nadia Salinas (Directora mexicana, quien se encontraba de visita en nuestro país) Salinas se desplaza hasta el municipio de Mosquera, con el fin de conocer la historia del grupo Trevejos, sus creaciones y la manera cómo se están desarrollando sus procesos artísticos. Esa tarde, caminando por las calles del municipio de Mosquera, Nadia expresa su intención de hacer un intercambio y pone en manifiesto, traer a Colombia un trabajo escénico sobre el feminicidio en México, refiriéndose, que, para ese entonces, era el mayor problema por el que atravesaban los mexicanos, debido al machismo extremo, a la incursión del narcotráfico (cada vez más fuerte) y a la falta de oportunidades, creciente en este país.

El feminicidio (como lo relató esa noche), es una "enfermedad" que afecta principalmente a mujeres de estratos bajos de México; mujeres que, por la indiferencia y el horror de las mafias, encargadas de violarlas, torturarlas y asesinarlas, para luego dejarlas desmembradas como trofeos, sobre el desierto, son la razón más contundente de la violencia atroz por el que ha atravesado el territorio azteca

Ocurrió, entonces, un hecho narrativo que inspiró el desafío de hacer de éste, un ejercicio poético y artístico. El relato, en donde Nadia hace énfasis: *"hay un lugar llamado Juárez, allí todas las muchachas llegan a buscar chamba en las maquilas, fábricas ubicadas en el desierto, Juárez queda al norte de México, cercano a la frontera con los Estados Unidos, es la única opción para tener un trabajo… pero no digno. Cuando las mujeres llegan tarde a estas fábricas, comienza el horror en el desierto, pues, hay camionetas blindadas a la espera de sus presas,*

ocupadas por "hombres" sin rostro, sin identidad y hasta sin razón. Una vez ven que la mujer encuentra la puerta cerrada, empiezan la cacería, ufanándose de su poder, y como depredadores las persiguen hasta hacer que pierdan la conciencia, por el miedo. Luego las violan, las torturan y las matan de la manera más despiadada". Para concluir el relato, manifiesta: *"en México tenemos prohibido hablar de estas cosas, por eso sería maravilloso poder traer la obra a Colombia"*, en ese momento comenzó el desafío poético.

Proceso de Investigación

En el proceso de creación de las mujeres de Juárez se realizó la investigación en tres lineamientos, estas investigaciones se hicieron de manera simultánea. La primera línea fue específicamente sobre los datos importantes del hecho como tal, en este caso El feminicidio, el cual fue nuestro objeto de estudio y para ello se tuvo en cuenta:

- Indagar sobre los lugares donde se desarrollaron los hechos, México.
- Analizar y profundizar los diferentes casos de feminicidios investigados identificando las similitudes y las diferencias entre sí.

La segunda línea fue la contextualización cultural mexicana desde la cotidianidad de sus habitantes hasta los cultos realizados con base en la muerte, este último trabajándolo desde las tradiciones mayas hasta la actualidad.

La última línea responde a la pregunta ¿cómo se puede realizar un montaje de este tema tan delicado? La puesta en escena no buscaba un tono melodramático, ni amarillista. Por el contrario la intención era que el espectador fuera provocado desde los sentidos, por esta razón se decidió crear desde el performance, que a nuestro modo de ver, brindaba bastantes herramientas para motivar una sensación en el espectador. A continuación se encuentran los resultados más relevantes de la investigación realizada desde el año 2013.

2.1 Ciudad de Juárez Ya no es Un Paraíso Laboral

Ciudad Juárez está situada en medio del Desierto de Chihuahua , y es uno de los 67 municipios del Estado de Chihuahua, con una población de 1'398.400 habitantes (año 2014) (population.city, 2015). Se encuentra al norte de México, limitando con la frontera de EE.UU., cuya división de países es establecido por el Río Bravo (Ciudad Juárez).

Actualmente, esta ciudad es muy reconocida por sus empresas de ensamblaje (más conocidas como maquilas), que cooperan con la economía y el PIB de México. Son empresas de países como Japón, Alemania, Inglaterra, y en especial Estados Unidos. Antes de que estas maquilas surgieran, a finales de la segunda guerra mundial, la frontera se vio afectada, ya que la época de prosperidad del sector estaba bloqueada y por esta razón se incrementó el trabajo en las cantinas y en los prostíbulos, siendo los militares los principales clientes.

Este sector fronterizo mexicano, desde el año 1923 se caracterizó por sus cultivos de frijol, maíz, uvas y algodón. En el año 1970 llegó la primera maquila, año donde la valorización del algodón disminuyó notablemente en la bolsa de valores de New York, llevando a la quiebra y cese de la producción algodonera, dando paso al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Tras la aprobación llegaron aproximadamente 583 maquilas, que se distribuyeron en todo el país mexicano, teniendo como epicentro a Tijuana y Ciudad de Juárez, ambas, ciudades fronterizas.

Con la llegada de estas empresas se abre la convocatoria para trabajadores, especialmente mujeres, ya que era en mayoría la población de la ciudad, y, porque *"está comprobado estadísticamente que la mujer es más productiva que el hombre, más en el ámbito de la maquila"* (Dominguez, 2006, p. 130). Las mujeres que buscaban trabajo, lograron entrar sin problema, ya que los requisitos educativos exigidos en las maquilas eran bajos (Cosio Villegas,

1994, p. 243). Por esta razón, no sólo las madres cabeza de hogar empezaron su vida laboral en estos establecimientos, sino también las mujeres trabajadoras de las cantinas y algunos prostíbulos encontraron un trabajo lícito, "viendo" la salvación de sus vidas en este tipo de trabajo.

En las maquilas debían realizar actividades repetitivas durante jornadas establecidas, dependiendo de la empresa, era la labor, donde generalmente debían ensamblar fragmentos o piezas de algún elemento, logrando así un trabajo que les permitía tener una estabilidad económica para sus hogares.

Una de las estrategias de los dueños de las maquilas fue la de fomentar el aprovechamiento del tiempo libre como jugar básquetbol, fútbol, realizar fiestas para celebrar los cumpleaños de los empleados, o eventos extraordinarios, juegos de mesa y otro tipo de actividades para darles a entender y venderles la idea a sus trabajadores que se encontraban como en "familia", así les transmitieron la idea de divertirse en los ratos libres. A los empresarios, esta estrategia les generaba una mayor productividad de parte de los trabajadores, en la realización de los quehaceres laborales; así les exigían más y no tenían queja alguna.

Para el año 1995 ya existían alrededor de 400 empresas maquiladoras en Ciudad Juárez. Como era una muy buena oferta, las mujeres del sur de México y del resto del país empezaron a emigrar al norte, buscando un mejor futuro y un trabajo estable. Los hombres en su mayoría también emigraban a Ciudad Juárez, pero no específicamente para trabajar en una maquila, sino para lograr pasar la frontera. Esto conllevó a un crecimiento de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos o también conocidos como "Mojados", y fue así como esta ciudad empezó a tener una innumerable población flotante, de familias enteras que llegaban en busca de un trabajo, o cumplir algún otro sueño; y, para lograrlo, debían establecerse en dicha ciudad, así que

se ubicaron en lugares como lotes baldíos, conocidas como las “canteras” o “espacios de invasión”. Con esta sobrepoblación también llega el vandalismo, las pandillas, el crimen organizado, la trata de blancas, la venta de órganos y se consolida el cartel de Ciudad Juárez a través del narcotráfico, actividad que rentaba muy bien, ya que Estados Unidos era el mayor comprador, y por esta frontera pasaban directamente la mercancía.

Las mujeres que trabajaban en las maquilas empezaban a tener un mejor aprovechamiento del tiempo libre, saliendo en las noches con varios compañeros del trabajo, creando grupos para ir a bailar a las cantinas, donde se les recomendaba sobre todo a las mujeres no salir solas, evitar las calles solitarias, no vestirse con ropa provocativa, entre otras cosas. (Dominguez, 2006, p. 133)

Para los trabajadores de estas maquilas era muy sencillo andar con varias personas al momento de ir a bailar, ya que todos se dirigían finalmente al mismo lugar, pero lo que sí resultaba difícil, era evitar andar por las calles después de cumplir con sus labores, ya que, en su mayoría estaban ubicadas lejos de la ciudad, en medio del desierto, y “los lugares donde caminaban para acceder al servicio de transporte eran generalmente muy largos y peligrosos, sin alumbrado público, con callejones oscuros, desolados y sin vigilancia”. (Dominguez, 2006, p. 37) Las condiciones no eran óptimas y básicas y podrían correr peligro. Además, cabe anunciar que el trabajo no era muy bien remunerado; a la fecha de hoy un trabajador de maquila gana aproximadamente 3 dólares por hora. Muchas veces las personas, en especial hombres, trabajan sin ser mayores de edad, generalmente desde los 14 años, llevando identificaciones falsas, los encargados de aceptar al personal son conscientes del fraude. Sin embargo aprovechan que trabajen tan jóvenes, ya que, al igual que las mujeres, son laboralmente muy productivos. Por condición de género a las mujeres les pagan la mitad y un poco más a los hombres, aunque, la mayoría continúan en este tipo de industria porque les brinda una “estabilidad laboral”, pero

realmente muchas continúan debido a que son madres y es la única forma de poder sostener la familia. Cabe resaltar que, la mayoría de mujeres que trabajan en estas fábricas son de estratos bajos y no han tenido acceso a la educación superior.

2.2 El Feminicidio, una Aceptación Social.

Hay caminantes que proclaman tan campantes
"La maté porque era mía" Así no más,
como si fuera cosa de sentido común
y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada
que hace al hombre dueño a la mujer,
pero ninguno, ni el más macho de los super machos
tiene la valentía de confesar
"La maté por miedo" porque al fin y al cabo
el miedo de la mujer a la violencia del hombre
es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.

Eduardo Galeano

A través de la historia de la humanidad se ha visto la violencia como parte de la sociedad. Con el desarrollo de los estudios de las ciencias humanas, se han clasificado varios tipos de violencia: psicológico, físico, emocional, sexual, económico, auto-infligida, verbal, etc. Las personas más afectadas con esta problemática suelen ser las mujeres, por el simple hecho de ser mujer, desde mucho tiempo atrás, ya sea por cultura, creencia, o religión; por ejemplo, bien lo proclamó Eduardo Galeano:

San Juan Crisóstomo decía: "Cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original" y San Ambrosio concluía: "Si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre".

La iglesia católica, les prohíbe la palabra.

Los fundamentalistas musulmanes, les mutilan el sexo y les tapan la cara.

Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: “Gracias Señor por no haberme hecho mujer”.

Saben cocer, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas.

Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas. Sombras de otros cuerpos.

Para elogiar a un prócer se dice: “detrás de todo gran hombre hubo una mujer”, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. (Galeano , Youtube.La Vida según Eduardo Galeano, 2013)

Anteriormente, la acción de maltrato a la esposa estaba castigada por los Aztecas, ellos tenían claro el papel que representaba la mujer en la comunidad (Solana, 2002, p. 41), al igual que la sociedad de hoy, las mujeres eran las encargadas del hogar, de dar alimento a sus hijos, educarlos y atender al marido siempre que llegara, actividad que está transformándose actualmente.

“Están allí pintadas las paredes, los techos de las cavernas; alces, bisontes, figuras que vienen, eso que llaman Prehistoria; caballos, fieras, hombres, mujeres que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados, hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta: ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban de mano a mano con las fieras más feroces, crear esas figuras tan, tan, tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan?, ¿Cómo, cómo pudieron ellos?... ¿O eran ellas?” (Galeano , Youtube.La Vida según Eduardo Galeano, 2013)

La atribución de la realización de las actividades como la caza, la lucha, la siembra, el arte, etc., siempre ha sido relacionada con las labores del hombre. ¿La mujer pudo haber hecho alguna de esas labores? O ¿solo pertenecen al mundo para garantizar la prolongación de la existencia?

Según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, cada día mueren aproximadamente 12 latinoamericanas a causa de feminicidio, o por violencia de género (BBC Mundo, 2016), esta cifra es alarmante. El Feminicidio es el homicidio de una o más mujeres; el asesinato de la mujer por ser mujer, es decir, por su condición de género, este concepto es aclarado en el Código Penal Federal mexicano en su artículo 325 "también es considerado si la víctima presenta signos de violencia sexual, tiene lesiones o mutilaciones, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, entre otros. (Comisión Nacional de los Derechos Humanos , 2018)

En Ciudad Juárez se registra el primer feminicidio en el año de 1993, tras encontrar el cuerpo de una niña de 13 años identificada como Alma Chavira. Después de ella, hasta el día de hoy, según datos oficiales, un promedio de 7.5 mujeres son asesinadas en Ciudad Juárez. Del año 1985 hasta 2016 se tiene registro de 52.210 homicidios violentos con presunción de feminicidio (Excelsior, 2018), casos que hasta la fecha siguen impunes, y con gran escándalo de complicidad de los empresarios de las maquilas, del gobierno y el organismo de la policía federal (Moreno, 2006). A las víctimas las une la forma en la que mueren, ya que todas han sido asesinadas por estrangulación, golpes mortales y/o puñaladas, pero antes, han estado mantenidas en cautiverio (aunque se manifieste ante la policía su desaparición, esta entidad no realiza acción de búsqueda) y son torturadas, algunas, arrastradas desnudas por el desierto de esta ciudad, amordazadas, mordidas. Finalmente son violadas por uno o más hombres, tanto por vía vaginal como anal, y sus cuerpos sin vida son abandonados en algún lote baldío a las afueras de la ciudad, con sus

ropas rasgadas o sin ellas, con sus genitales totalmente rasgados y moretones que evidencian el acto despiadado al que fueron sometidas.

Muchos de los cuerpos no han sido identificados y otros tantos ni siquiera hallados. Los culpables andan sueltos. A veces el feminicidio es realizado por un familiar, ya sea el padre, abuelo, tío, hermano, primo. En otras ocasiones la acción la realiza la pareja o ex pareja sentimental, como acto de venganza o simplemente por un impulso incontrolable. Mientras tanto, las madres se encuentran en sus casas con la esperanza de que algún día volverán sus hijas, o en casos peores, los hijos esperan que su madre regrese de esa partida al trabajo, lo que se ha convertido en una eternidad.

Las víctimas no quedan en el olvido, puesto que, organizaciones gubernamentales se han unido para buscar justicia a través de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y acudiendo a entidades de nivel internacional, ya que el estado mexicano no resuelve los casos, aún, realizando actos simbólicos y de protesta, como la cruz rosada que plantan en los lugares donde han sido encontrados los cuerpos de mujeres, símbolos que invaden Ciudad Juárez, en el cual persiste la injusticia. Otro acto de protesta es la presentación de performance por las calles de la ciudad. Las mujeres hacen el rol de víctimas, y mantienen, generalmente, un letrero que dice: “Ni una menos”.

Dicen que el narcotráfico es el culpable, también que lo son las maquilas, el crimen organizado y sobre todo el gobierno. El gobierno creó una competencia nacional para resolver los casos de feminicidios, sin embargo, estos casos no se han resuelto hasta la fecha y la problemática continúa creciendo.

No obstante, (como lo mencionaba anteriormente) el feminicidio es un acto que sucede no solo en Ciudad Juárez, también en Colombia y en muchos otros países latinoamericanos, donde se cree que la violencia es la única forma para obtener poder.

La revista Semana en su publicación del día 4 de mayo de 2018, revela que, entre el 16 y el 27 de abril se realizaron 720 imputaciones de cargos diferentes relacionados con la violencia sexual, y comenta que, 460 personas fueron capturadas por abuso sexual a menores de edad, para la misma época.

Estamos en una sociedad donde se acepta la violencia contra la mujer, con el hecho de decirle obscenidades cuando pasa por la calle, cuando la catalogan de puta (y no hablo de prostitución), me refiero, a la definición que Marcela Lagarde expone en su trabajo *Los cautiverios de las mujeres*: *"putas son las prostitutas pero además, las madres solas o madres solteras… las que metieron la pata, se fueron con el novio… las malcasadas… las mujeres seductoras, las que andan con casados, las que son detalle o movida… las que se acuestan con cualquiera, las ligeras de cascos, las mundanas, las coquetas, las relajientas, las pintadas, las rogonas, las ligadoras, las fáciles, las ofrecidas, las insinuantes, las insaciables… las mujeres solas, las locas… y desde luego, todas las mujeres son putas, por el hecho de evidenciar deseo erótico"…* (Dominguez, 2006, p. 134) Esta concepción presenta a la mujer como única culpable de los hechos de violencia cometidos, soportados y tolerados en discursos como el de Flores Simental en la administración del ex gobernador panista Francisco Barrio: "…

"*a las víctimas de Ciudad Juárez las mató la falta de valores, las mató el salir a la calle de noche, las mató el ir a bailar a los antros del centro, el llevar una doble vida, el vestir de una forma provocativa…* (*Benítez 1999;83)".* (Dominguez, 2006)

Pero esto no es lo único, desde el año 1995 hasta 1998, se realizó una publicidad preventiva de parte del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, encabezado por el Presidente, Ramón Galindo Noriega:

Si te atacan sexualmente, provócate el vómito, lo más posible es que el agresor sienta asco y huya.

Si sufrieras de un ataque grita "fuego", así más gente hará caso a tu llamado.

No vistas provocativamente.

Lleva las llaves de tu auto o casa listas.

Hombre soltero busca: joven trabajadora que guste ir de fiesta todos los fines de semana hasta altas horas de la madrugada. Interesadas favor acudir a cualquier callejón oscuro. Se dará prioridad a las jóvenes solas y que hagan menos ruido. (Dominguez, 2006)

Esa fue la campaña que dio la "tranquilidad" a las mujeres juarenses.

Y otro comentario, que también brindó la seguridad a las mujeres, fue el pronunciado por el Procurador General de Justicia, Arturo González Rascón: "Hay lamentables mujeres que por sus condiciones de vida, y los lugares donde realizan sus actividades, están en riesgo, porque sería muy difícil que alguien que saliera a la calle cuando está lloviendo, pues sería muy difícil que no se mojara." (Dominguez, 2006)

¿Es acaso un delito nacer mujer en sociedades como estas? ¿Las mujeres serán privadas de la libertad durante toda su vida? ¿Este tipo de lugar es comparable con el mismo infierno? ¿La muerte es la salida más favorable para la mujer?

2.3 México y su Cultura, la Muerte Vista desde el Día de Muertos.

La muerte es un tema silencioso, porque al pronunciarlo quema los labios. El recuerdo provoca que la nostalgia persista y con el pasar del tiempo el cuerpo se desvanece.

En México, en la época prehispánica, los indígenas realizaban ceremonias de índole sagrado, como por ejemplo el nacimiento de un nuevo integrante de la tribu, en el caso de los aztecas, cuando nacía un bebé lo primero que hacía la partera al cortarle el cordón umbilical era dedicarle unas palabras, dependiendo, si era niño le decía que sería un guerrero para la tribu y si era niña que sería el corazón de la casa, todo esto con el sacerdote acompañándola (Solana, 2002, p. 66), uno de los rituales más relevantes en todo México y que ha persistido por los siglos de los siglos, es, el "Día de Muertos", donde la muerte es asumida como la prolongación de la existencia, el comienzo de una nueva vida.

Para los indígenas mexicanos, no era tan marcada la disparidad entre la vida y la muerte como para su cultura actual. La muerte no significaba el fin de la vida, sino, la culminación de una fase, donde continúa el ciclo infinito. O, acudiendo a la Física:

"En cualquier proceso, la energía total no aumenta ni disminuye. La energía puede transformar de una forma a otra, y transferir de un objeto a otro, pero la cantidad total permanece constante" (C. Giancoli, 2006, p. 156), y si la vida es energía, entonces podemos deducir que, la muerte es el paso de transformación de la vida.

La muerte no era un fin en sí, sino un medio de salvación espiritual, puesto que en aquella época existía el sacrificio en donde lo esencial consistía en asegurar la continuación de la creación, las mejores ofrendas a los dioses eran los corazones de hombres que triunfaron tanto en las guerras como en los juegos donde evidenciaron sus destrezas (Paz, 1996), y dicha muerte era totalmente honorable ya que ellos en su visión de la vida tenían muy claro que su existencia no les pertenecía, y por lo tanto, su muerte carecía de todo propósito personal; sin embargo, la muerte era fundamental, ya que, dependiendo de la forma en que morían, así era el lugar al que llegaban. Por ejemplo; los hombres que fallecían en batalla o las mujeres que no lograban

sobrevivir al parto se dirigían al encuentro con *Huitzilopochtki (Dios Solar),* y al pasar el tiempo se convertían en aves de vistoso plumaje que se fundían con el aire, la tierra y el fuego.

Al Tlalocan o "Lugar de las delicias" llegaban aquellas personas que morían ahogados, alcanzados por un rayo o padeciendo enfermedades como gota, sarna, lepra, entre otros.

Mictlan o "Región de los Muertos" se destaca porque llegaban las almas que pasaban por un camino peligroso, donde les acechaban constantes amenazas. Por todo ello la muerte la celebraban con un ritual donde realizaban una cista (Enterramiento realizada antes de la colonización donde comúnmente se cavaba un hueco en el suelo y se depositaban los restos del difunto), junto con alimentos y bebidas para su próxima vida.

La Celebración del día de muertos no es un culto a la muerte fisiológica sino una fiesta destinada al regreso de los difuntos antepasados, es decir, el día donde la ofrenda es consagrada al espíritu de sus antecesores, que no han muerto, solo que ahora hacen parte del mundo no visible. Anteriormente, esta celebración se realizaba el 8 de agosto de cada año, ya que, según el calendario maya,pertenece al noveno mes, y para esta fecha (como homenaje a los niños), los indígenas subían al monte para cortar y devastar un madero (Xocolt) que era llevado al patio del templo sagrado donde realizaban los rituales de sacrificios en agradecimiento a los favores concedidos por los dioses. Ahí, en la punta, se le colocaba un ídolo con figura de pájaro hecho en semilla de amaranto (tzoalli). Después de ser colocado este el ídolo, el tronco se fijaba en la tierra y un grupo de jóvenes trepaban por él para arrancar la figura de Tzoalli y derribar posteriormente el madero. Esta ceremonia la realizaban en honor a los niños según cuenta Diego Duran, Fraile Dominico (Sandoval , 1997, p. 19). Para la época prehispánica se hacía un ritual, que consistía en ochenta días de luto (Solana, 2002, p. 127), donde las familias del difunto les ofrendaban durante ese tiempo los alimentos que más les gustaban, les eran llevados los objetos

que más agradaban, también se decoraba con las flores de cempasúchil, del Náhuatl flor de cuatrocientas hojas (Ilustración 1) y les eran puestos los Tzompantli que eran los cráneos de los sacrificados en honor a los dioses. Estos cráneos estaban atravesados por una vara, se contaban historias sobre los difuntos, bailando y cantando en ocasiones.

Con la llegada de los españoles para invadir a México, lo primero que hacen es persuadir a los indígenas, para hacerles creer que los dioses a los que ellos adoran, son falsos, y por esto han cometido pecados, de los cuales deben arrepentirse; mientras tanto, sus templos sagrados son destruidos y sobre ellos se cimienta la Santa iglesia Católica. Los indígenas que van en contra de las creencias religiosas del catolicismo, fueron brutalmente asesinados (Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, 1988) y los que sobrevivieron fueron adoctrinados.

Los españoles les prohíben la realización de sus rituales, pero les imponen sus celebraciones con sus días célebres como por ejemplo “el Día de Todos Los Santos” festejado el día 1 de noviembre. En esta fecha acoplan el ritual del “Día de Muertos” con los signos y símbolos de la religión católica, y es aquí donde incluyen velas, la cruz, la imagen de la Virgen de Guadalupe, las misas, entre otros elementos, demostrando así, su devoción a los santos, y el respeto a sus ancestros, por eso, este ritual, al igual que la vida, no acabó, simplemente se transformó.

Ilustración 1 Flor de Cempasúchil. Fotografía tomada por Lorena en San Andrés de Cholula, 2017.

El "Día de Muertos" es una fecha fundamental tanto para los vivos como para los difuntos, ya que, se cree que en estos días, los antepasados pueden visitar a sus parientes terrenales ya sea en su casa, el cementerio o las iglesias. Generalmente, son estos tres lugares los que son adornados y ofrendados, porque tienen relación directa con los difuntos. Los parientes terrenales embellecen su casa y componen ahí, el altar, porque fue el lugar donde sus familiares muertos pasaron gran parte de su vida; en la iglesia porque se encuentra Dios y en el cementerio porque se posan los restos de su cuerpo, es el espacio terrenal que habitan.

En México, la celebración se fue expandiendo. En algunos lugares inicia con la preparación de los altares, los alimentos y objetos a ofrendar. El 28 de octubre se destina a las personas que fueron asesinadas de forma violenta y trágica; los días 30 y 31 de octubre son dedicados a los niños que fallecieron y no fueron bautizados; y, a los más pequeños, el primero de noviembre se realiza la celebración de todos los que llevaron una vida ejemplar, sin importar su edad; y, finalmente, el 2 de noviembre es la máxima celebración del "Día de Muertos", dando inicio en la madrugada con el repicar de las campanas de las iglesias.

Para esta conmemoración, se prepara el altar de muertos,(Ilustración 2) que puede estar compuesto por dos o tres escalones (dependiendo de las creencias). El de dos escalones representa los dos espacios dónde pasará el ánima (el cielo y la tierra). Cuando hay altares de 3 escalones, simboliza la existencia del purgatorio. Estos altares son decorados con velas, pues son la fuente de luz para los espíritus que guían el camino al lugar donde van a compartir su ofrenda. Por esto, dicha función también la cumplen los pétalos de la flor Cempasuchil. El tamaño de las velas depende de la edad del difunto, lo que significa que a mayor edad, más grande será la vela utilizada.

Ilustración 2 Altar del Día de Muertos. Fotografía tomada por Lorena en San Andres de Cholula. México 2017

Una imagen fotográfica pone en contacto a las nuevas generaciones con sus ancestros. La comida, se prepara según el gusto que tuvieron en vida (ahora difuntos), y, generalmente son platos típicos de la región, para que así logren saciarles el hambre.

El agua es la bebida servida para calmarles la sed a los difuntos, pero, también se les da tequila, mezcal o aguardiente, según sea de su agrado, y para los niños se sirve un vaso con leche.

La sal es ofrecida para purificar las almas, sobre todo para aquellos infantes que no fueron bautizados. La imagen de la Santa Cruz, Cristo y la Virgen María, representan la solicitud de permiso para que el alma del difunto pueda acompañarlos a compartir en las fechas donde se conmemoran estos honores.

El Humo del copal o del incienso, es el encargado de acompañar el alma durante todo su viaje. El viento, es representado con papel picado, que a su vez le añade un ambiente festivo. El pan de muerto, las calaveritas de azúcar, amaranto o chocolate, son elementos que junto con los versos jocosos le dan un toque alegre a la celebración. Todo esto, crea un día inolvidable para el reencuentro con sus seres queridos, porque estas festividades al igual que la navidad, reúnen a toda la familia, sin importar la distancia que exista entre ellos. Es un merecido día para estar en familia, recordando a sus antepasados y teniendo una conexión espiritual.

El 7 de noviembre del año 2003 la UNESCO declara que el día de muertos es: *Obra Maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.* (El Siglo de Torreon, 2003)

Toda esta tradición sagrada se presta para aprovechar los colores festivos, el simbolismo y la estética en la puesta en escena y la pregunta surgió: ¿cómo se puede realizar un montaje de este tema tan delicado?

2.4 El Performance y la Exploración de los Sentidos.

"Performance", aunque esta palabra no ha sido anexada a la RAE (Real Academia de Lengua Española), es comprendida como un anglicismo que proviene del idioma inglés y del francés *"perform",* que en español traduce: llevar a cabo, cumplir (una acción, tarea o función) (Press, 2018). El performance tiene sus orígenes con el dadaísmo, vanguardia del Siglo XX, surgida en Zúrich, Alemania, tras la primera guerra mundial, en donde un grupo de artistas refugiados deciden hacer un centro de entretenimiento artístico llamándolo "Cabaret Voltaire". Estos artistas que convivieron con la violencia pura, empiezan a interrogarse, surgiendo preguntas entre ellos, cuestionando principalmente los valores infundados, que los han llevado a la destrucción de la humanidad, a las torturas más viles y despiadadas, empezando a reñir con las estructuras de la sociedad.

Todas sus ideas y emociones las sintetizan en la pregunta: ¿A dónde vamos?, cuestionamiento que genera gran controversia y confusión para todos aquellos que debatían esa pregunta; así que, esa generación expresa un rechazo a todo lo establecido, a la razón, al sentido y a través de sus intervenciones espaciales buscan generar escándalos y provocaciones en los espectadores.

Con la vanguardia Futurista, abarcan temas humanos como son: el amor, el miedo, la soledad, la naturaleza, la crueldad del ser humano, entre otros, exponiendo sus ideas, emociones y visión del arte. Su objetivo, al igual que los dadaístas, es provocar y sorprender al espectador, ya sea por medio del tema que abordaban o de la estética que manejaban. Cabe resaltar, que el cuerpo era su medio expresivo y buscaban abolir la distancia entre el arte y la vida misma, incitando al arte como una acción dentro de la vida, así, las vanguardias hacían sus intervenciones escénicas, plásticas o literarias con diferentes técnicas.

En los años 70's adquiere mayor auge gracias a artistas que, cansados de crear pinturas y esculturas estáticas, emprenden el viaje de la presentación de sus propias obras, siendo ellos no solamente creadores sino también actores, y dándole vida a su arte, exponiendo sus conceptos. Es en esa época donde surge la palabra *"Performance"*, que recoge todas las expresiones artísticas, la representación de cada una de ellas, donde estaban surgiendo hasta la fecha, grandes expositores como: **Vito Aconcci**, **Yoko Ono, Valie Export, Ana Mendieta**, **Carolee Shneeman, Abramovic y Ulay, Gilbert y George, Chris Burden, John Giorno, Esther Ferrer**, **Isidoro Valcárcel Medina**, **La Fura dels Baus, etc;** En su mayoría, artistas plásticos, buscan romper con todos los esquemas artísticos hasta el hecho de catalogar sus creaciones como no artísticas. No arte. Con el auge de este nuevo modelo expresivo se unen todos los lenguajes escénico para dar relevancia al cuerpo, cada uno a partir de su subjetividad y de su quehacer escénico, hasta formar una línea demasiado delgada que dificulta diferenciar sobre qué disciplina se basó el performance.

Al día de hoy, el performance ha tenido una gran resistencia, y ha sido estudiado minuciosamente por el Instituto Hemisferio de Performance y Política, fundado por Diana Taylor, quien sostiene que, "un performance puede tratar sobre algo, que nos ayuda a entender el pasado y que puede reactivar cuestiones o escenarios de ese pasado, al ponerlos en escena en el presente". (Taylor, 2009)

Los estudios realizados manifiestan que el performance ha surgido desde miles de años atrás, y también tiene dos formas de trabajarse. Una forma es verla a través de los lentes del performance, es decir, identificar qué hechos o acciones pueden ser performánticos; por ejemplo, nuestros antepasados han realizado actos desde lo ritual, ya que cumplen con los esquemas básicos del performance, como el lugar donde se realiza, (espacio público y concurrido); un

concepto, salvación a través de la sangre del hombre (veneración a los dioses), la acción de los bailes, los cantos, el compartir comida, etc; y logra el objetivo de provocar emociones y sensaciones en las personas que están presentes, haciéndolos partícipes de la acción, (en este ejemplo se puede apreciar el acto de un performance). La otra forma es en el hacer, y aquí es donde el autor y creador se convierte también en intérprete de su obra, la cual puede tener una propuesta plástica o una instalación, realizando la intervención en el lugar que desee, según su idea amerite y tenga el concepto de lo que se quiere expresar. Otras características son: la acción que se realiza debe estar previamente creada, ideada, y/o estructurada, y es performance en el momento en que se vive por primera vez. Ésta debe tener convenciones: el cuerpo adquiere el foco y es el medio de expresión. Durante la acción busca generar un factor sorpresa. No hay un objeto para llevar, es decir, es totalmente vivencial, tiene su propio marco, tiempo y estructura, entre otros elementos. También existe una necesidad de especificar el rol de los sentidos (el tacto, el olfato, el gusto, la audición, el equilibrio y la visión) (McColl Crozier, 2008), donde este último ha sido el único que se ha estudiado a profundidad. El performance vincula a los sentidos, ya que a través de las sensaciones se puede acceder a la emoción, es decir, si se trabaja a partir de las acciones, activando los sentidos del público y generándoles sensaciones, dará el resultado en una afectación, o provocación de las emociones, promoviéndolos a la participación de la acción. Esta intervención representativa es realizada por un sinfín de artistas, humanistas, comunicadores, activistas y demás, ya que es el medio por el cual se puede “hablar sin hablar”, dándole espacio a la interpretación y a la reflexión del espectador.

Proceso de Montaje

Quizás fue uno de los más grandiosos y también duros momentos, el hacer la selección de las escenas que más podían funcionar al momento de la totalidad de la obra. Muchos de los elementos y escenas que se crearon en el proceso de montaje no permanecieron en el resultado final, pero nutren a las escenas que continúan, ya que, o son la imagen necesaria para la línea de pensamiento de los personajes o simplemente nos evocaba otro de los tantos temas que son tocados en un hecho como el feminicidio. Para la estructura, una de las cosas más complejas de establecer y al mismo tiempo esencial, fue tener claro *quienes* estaban hablando *para qué* y *cómo* contarlo. el pretexto que nos cazó perfectamente, después de la investigación de la cultura, fue tomar, al igual que Enrique Buenaventura con *La maestra*, una persona que hablara desde su estado de muerta. Al reconocer la visión de la muerte por parte de los mexicanos se mantiene el humor festivo. Entonces se dio inició la búsqueda de un estado jocoso, alegre, que entre líneas dijera lo que queríamos decir, una crítica hacia la impunidad de la violencia contra la mujer en el país mexicano que no está tan alejada de los hechos de violencia de género que se vive en nuestro país, y que el público se llevase las sensaciones que deseábamos, un desasosiego por todas esas víctimas que ya no sufren, aunque sufrieron antes de morir.

3.1 Selección de Escenas: El Drama y el Performance en un Mismo Lugar

Parece ilógico plantear que el performance y el drama pueden convivir en un solo espacio, ya que, según lo establecido en el teatro clásico, las obras deben estar totalmente ensayadas y nada debe ser improvisado. Sin embargo, Diana Taylor manifiesta que, el teatro de por sí es un hecho performántico, pues, lo que hacemos nosotros en nuestro montaje es brindar esos espacios de performance en algunos momentos de la escena, en donde el personaje (que termina siendo la misma actriz) denuncia o expone un pensamiento. Esto también lo realiza Bertolt Brecht con sus distanciamientos; la apertura al performance se evidencia en espacios específicos de la obra, en nuestro caso en el inicio y el final, donde abren y cierran la obra los personajes de las Catrinas (símbolo de los muertos en el país mexicano) Ilustración 3.

Ilustración 3. La Catrina. Fotografía tomada por Lorena en Puebla. México 2017.

Estos personajes son estéticamente formados de pies a cabeza; el rostro es una calavera y están vestidas de época como lo caricaturizó Posada, (Barajas Durán, 2009) y como ahora la caracterizamos con sus vestidos elegantes. Esos entes extraterrenales que nos acompañan solamente el Día de los Muertos, y que, su misión es develar una creencia antigua, *"la muerte es un privilegio, no un castigo*". Ellas evidencian la alegría, son la esencia jocosa de la eternidad, el rompimiento total de la cuarta pared. También estos personajes realizan los dos performances: el de apertura, que convoca a los transeúntes, los caracterizan, los inmiscuyen en la acción. A las mujeres les dan el rol de lo que es ser mujer, ser mujer es ser hija, madre, nieta, hermana, sobrina, tía, novia, esposa, etc. En el transcurso de la primera escena todos acompañan a las catrinas en su canto y en su regreso a la tierra, lo que en la obra se llama "El infierno".

Al final, las Catrinas vuelven a la intimidad con el público, brindan por la muerte, por la vida, comparten del alimento que les han traído en el día de muertos, disfrutan del gozo de lo que ahora son y a lo que todos llegarán. Y el público hace parte de la acción, recibe la gratitud de las catrinas, también se acogen en el ritual del Día de Muertos y celebran con ellas.

En la obra, también existe un performance enfocado a la propuesta plástica, pero, para finalizar en ello primero se tuvo que realizar una investigación de los signos y símbolos que representan a la Mujer en Ciudad Juárez, tema que decidimos para el montaje. El objetivo era que, con los signos y símbolos hallados lográsemos crear unos índices y códigos para el entendimiento de las convenciones; por esta razón, se realizaron varias propuestas de performance.

Ejercicio basado en la sensibilidad sensorial realizado por Andrés Susatama (Coreógrafo y vestuarista). Simplemente nos vendó los ojos, nos tomó de la mano y la introdujo en un tomate…, la sensación era perturbadora, porque sabíamos que el tomate representaba la vagina

de la mujer. La premisa fue, que debíamos sacar y meter las manos o los dedos, como quisiéramos, al ritmo de un tambor que él estaba tocando. Realmente, sólo con ese ejercicio, nos brindó las herramientas de percibir la sensación de un violador.

Un signo que simboliza a la mujer, fueron los zapatos. Claudia Mayorga realizó una instalación con solo tacones de varias mujeres, que formaban un camino. Las personas seguían el camino, y, cuando llegaban al final se sentaban en unas sillas, después entraba un personaje creado, era una máscara blanca revestida por largas telas negras (Ilustración 4), era la muerte cantando “La Llorona” de Chavela Vargas, mientras ese ser de gran altura iba caminando y elevando la melodía por todo el espacio, recogía los zapatos de las mujeres y se los llevaba.

Ilustración 4. La Muerte. Fotografía Tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016.

Otro performance lo realizó Lorena Isaza (una de las actrices partícipes del montaje en ese momento), quien se encontraba en un salón pequeño, con una muñeca de trapo (que llevó), a la que pintaba y le cantaba, manchando, ensuciando, hasta que finalmente no se veía su rostro.

Se realizaron muchos ejercicios, como los anteriormente mencionados, que buscaban darle significado a los símbolos y a los signos puestos en escena.

La ciudad Juarense, tras la muerte de todas sus mujeres inició la realización de actos performáticos, donde las mujeres, cansadas del silencio y de la impunidad, salieron a las calles con vestidos blancos o negros y con letreros que decían “ni una más” (Ilustración 5 y 6), y en los lugares donde encontraron a las víctimas, ponen cruces rosadas (Ilustración 7). Cada cruz lleva el nombre de una víctima, y, si es reconocida, su familia lleva prendas de vestir, zapatos, juguetes o lo que más le gustaba, y esos objetos los dejan al lado de las cruces.

Ilustración 5. Marcha contra el feminicidio en Ciudad de México. Fotografía rescatada de la pág web https://www.rompeviento.tv/?p=13831

Ilustración 6. Marcha en contra del feminicidio. Fotografía rescatada de la página web https://elpais.com/internacional/2017/05/15/mexico/1494869255_010650.html.

Ilustración 7. Las cruces rosadas. Fotografía rescatada de la página web https://desinformemonos.org/al-menos-siete-mujeres-asesinadas-al-dia-en-mexico/.

En el desierto realizaron una cruz en el suelo, con piedras que simbolizan la Ciudad de las Muertas. Estos elementos aportaron mayor significado en el montaje.

Inmediatamente, después de la escena de las violaciones aparece la muerte (Ilustración 8) del performance, cantando la canción a esas víctimas, llevándolas a un mejor lugar. Con la muerte empiezan a aparecer esas cruces rosadas (Ilustración 9) de miles de mujeres silenciadas por la violencia, mientras las van poniendo, las actrices dicen nombres de mujeres que fueron asesinadas o que pueden serlo, mujeres que muy seguramente se encuentran entre el público, o de familiares, amigas, hermanas, madres, etc. Y al lado de estas cruces aparecen los zapatos de los personajes que hacen parte de la obra, así como un sinfín de calzados, algunos con su respectivo par, otros solos, cada uno simbolizando una víctima, por el feminicidio cometido en esta ciudad.

Ilustración 8. La muerte. Fotografía tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016.

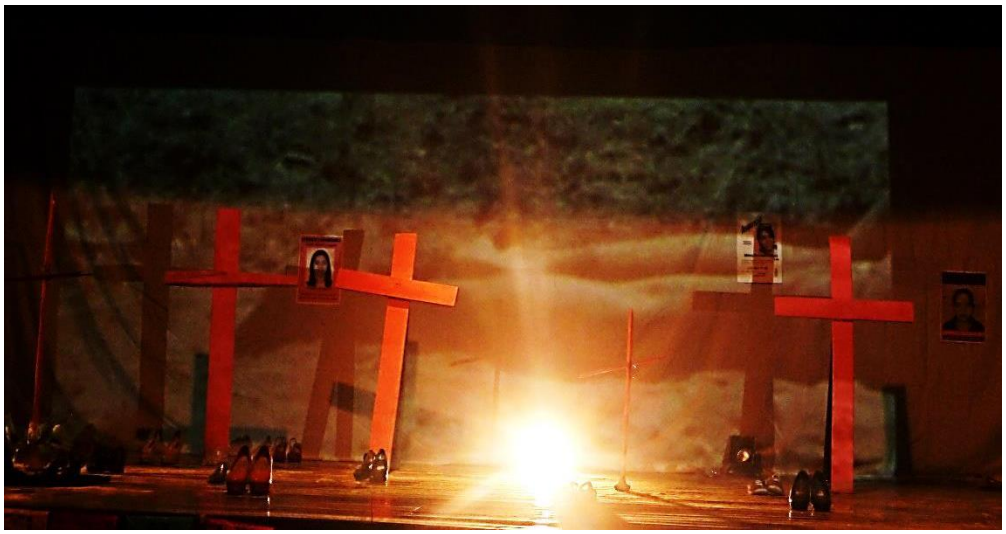

Ilustración 9.Instalación Cruces Rosadas. Foto tomada por Cesar Jojoa. Mosquera , 2015.

El altar (Ilustración 10 y 11) se realizó como una intervención plástica, que no solo hace parte de la obra y de la escenografía, sino que, es la razón del por qué ellas están en ese lugar; la carta de invitación para la visita en la tierra, la terminación del día de los muertos resumido en un compartir, la abstracción de esa cultura mexicana que nos ha abierto la puerta para representarles, según nuestra visión colombiana. Por consiguiente, el altar es la excusa, la unión del tiempo y el espacio, es el lugar donde cohesiona el pasado, presente y el futuro.

Ilustración 10. Altar Día de Muertos. Fotografía tomada por Claudia Mayorga. Mosquera, 2015.

Ilustración 11. Altar Día de Muertos. Fotografía tomada por Claudia Mayorga. Culiacán, México, 2016.

3.2 El Movimiento: Una Herramienta sin Voz

Sin mover los labios ni la lengua
podemos hablarnos a nosotros mismos
o recitarnos un poema…
porque las palabras de la lengua madre
son para nosotros imágenes acústicas.
General F. Saussure

Entendiendo el movimiento como un cambio de posición que realiza un cuerpo respecto a un punto referente, también es la forma de comunicación no verbal, por el cual, en este caso, el intérprete transmite emociones y sentimientos, generando imágenes y sensaciones para el espectador. El espectador, a partir de su cultura, realiza la lectura de esa imagen creada y expuesta en la escena. Para la realización del movimiento en escena debe coexistir un impulso, una motivación del movimiento que acontece, y, ésta puede desarrollarse en una acción o un simple desplazamiento corporal, también, de alguna parte del mismo.

En la creación de la obra "Las Mujeres de Juárez", se toman varios elementos de técnicas como la que nos expone Pina Bausch, Martha Graham, Isadora Duncan, Johann Kresnik y la danza Tonantzin. De cada uno se extraen componentes que aportan a la puesta en escena.

De Martha Graham, rescatamos el movimiento de la respiración y la contracción generada por el sentimiento. Isadora Duncan daba origen a sus movimientos, al basarse en las esculturas griegas; de ella recuperamos el punto de partida en una obra de arte, para nuestro caso, pinturas de Salvador Dalí, que fueron realizadas en conmemoración de la obra "La divina Comedia" de Dante Alighieri (Purgatorio Canto 12 y 32).

Johann Kresnik desarrollaba sus piezas bajo una temática de crítica socio-política, llamando a su puesta en escena "teatro coreográfico", en donde el teatrodanza se convierte en una acción desesperada y destructiva (Schmidt). Nos apropiamos de su esencia crítica al sistema, nosotras, denunciando la injusticia de la impunidad de los crímenes feminicidas cometidos en Ciudad Juárez, que también es una vivencia de la cotidianidad en Colombia.

Pina Bausch, descubrió en los cuerpos la habilidad de expresar a través de la danza sin la necesidad de ser bailarín. Ella transportaba al espectador a su mundo sensible donde exorcizaba sus sentimientos y los de sus actores en la escena, exponiendo la dicotomía del ser humano en cada uno de sus personajes, rompiendo esquemas preestablecidos en la danza y dando una nueva visión de la interpretación del cuerpo (Grau, 2016); nos apoderamos de la idea de que todos pueden bailar, porque todos los cuerpos tienen cosas por contar y expresar. (García, 2016)

Para la creación de la obra teníamos la mentalidad de mostrar lo "invisible", surgiendo la incógnita: ¿qué piezas debemos mostrar con este lenguaje?

Al tratarse de una temática tan fuerte, decidimos hacer poético lo grotesco (el asesinato de las mujeres), la percepción de la vida y lo glorioso de estar muertos. Durante toda la obra hay movimientos, unos más teatrales que otros. Las escenas, que específicamente dejamos para el lenguaje corporal fueron:

Escena de la vida: Es aquí, en donde se hace referencia a todo el proceso de la vida y lo que ello conlleva, a partir de imágenes que simbolizan el existir. Para el primer fragmento de esta escena, tomamos la danza tradicional mexicana que se llama Tonantzi, que es una veneración a la madre tierra por medio del cultivo, la siembra y la cosecha. Está constituido por varias flores (partituras de movimientos); la primera flor es la siembra, donde se simula cómo se debe realizar la siembra en la tierra, y esta acción se genera con las manos. La segunda flor es el abrir la tierra;

este movimiento se realiza con el pie. La siguiente flor es la pisada, que se realiza con ambos pies en la tierra, para que la semilla se encuentre compacta con ésta; y una última flor que incorporamos en el montaje, es el estado de alerta.

En la danza tradicional este baile representa a los guerreros que labran la tierra, y este estado es evocado con los giros. Se ofrece en el Día de los Muertos.

Luego de esta primera parte de la escena, hicimos un trabajo de improvisación con movimientos, el objetivo era, que por sí solos debían explicar cuál era la concepción de la vida de cada personaje, teniendo en cuenta las bases de técnicas anteriormente expuestas. A partir de ello, se realizaron partituras, y cuando ya cada una había creado la suya, el siguiente paso fue conjugarlas, así que, todas debimos aprender los movimientos que demostraban el significado de la vida, surgiendo momentos románticos, de desesperación, quietud contenida, cortantes, de dolor, etc. (Ilustración 12)

Ilustración 12. El baile de la vida. Fotografía tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016).

Escena de las violaciones: también es poéticamente expresada con una partitura, que genera sobre todo, calidades de movimiento fuertes o también llamada Staccato, donde se vislumbra la agresión por parte de sus victimarios, instantes antes a su muerte; como fueron violentadas, torturadas y asesinadas.

3.3 Violencia y Mujer: La realidad de las mujeres de México a través del teatro

La obra buscaba representar a la mujer, y para lograrlo se decidió el enfoque dentro de los roles que encarnan en la sociedad. Acá, nos surgió representar a una madre, una hija y una novia, ya que todas las mujeres son hijas por naturaleza, algunas, se convierten en madres, y otras tantas son novias; así, con esto se adaptó un rol para cada actriz. La selección de roles se dio al azar, a partir de cada uno y con base en las investigaciones realizadas previamente, se generó la creación de la historia, el entorno, los familiares, el estrato, la edad, las situaciones y circunstancias de cada personaje.

Las investigaciones arrojaron datos, que las víctimas son mujeres de estratos bajo y medio-bajo, en su mayoría trabajadoras de maquilas. Las más jóvenes resultan ser estudiantes, las no identificadas las consideran natales de otras ciudades, todas con rasgos similares: cabello largo, piel morena, estatura promedio de 1.60 mts, desaparecidas, y luego encontradas muertas.

Durante toda la obra hay personajes principales, que representan las víctimas, con vidas diferentes, pasando por el reconocimiento de estar muertas, las llamamos ánimas y concluyen en Catrinas, quienes son la aceptación total de su fallecimiento.

3.3.1 Creación del personaje

La obra está conformada por tres momentos, que cronológicamente son contrarios. El primero, es la aceptación de estar muertas y el goce de ese estado (los personajes son las Catrinas). El segundo, es el desconcierto y reconocimiento del alma en pena y en estado de purificación, que es representado por las ánimas. El tercero es la vida de cada víctima, el acercamiento a la "realidad" en la que vivían.

Las Catrinas

Tienen origen en la segunda mitad del siglo XIX gracias al caricaturista e ilustrador José Guadalupe Posada, quien, en los gobiernos de Benito Juárez (1858- 1872), Sebastián Lerdo (1872-1876) y Porfirio Díaz (1876-1911) realizó una crítica de la sociedad, la injusticia y la falta de identidad cultural que estaban teniendo los indígenas mexicanos. A partir de esta última situación, Posada realizó la caricatura de las calaveras llamándolas Garbanceras (Ilustración 13), ya que los indígenas dejaron de vender maíz (alimento tradicional de México) para vender garbanzo, buscando parecerse a los europeos, al mostrar una clase social más alta. Sin embargo, lo que quería Posada con sus Calaveras, era replicar su creencia de que "la muerte es democrática ya que al fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera." (Barajas Durán, 2009) A esta caricatura se le veían los huesos, y la única vestimenta que tenía era un sombrero de estilo francés con grandes adornos. Estos dibujos se apreciaban en los periódicos que tenían ideales contrarios al gobierno mexicano de la época, como El Padre Cobos, El Ahuizote y La Patria Ilustrada. A finales de este siglo y a comienzos del Siglo XX, Diego Rivera recupera la imagen de la calavera Garbancera, la complementa, dándole un traje muy fino y la patenta al pintarla en un muro, que fue pedida para el hotel Del Prado en 1997, donde el gran muralista retrata a los personajes más relevantes en la historia mexicana, y, en

primer plano, se encuentra la calavera, esta vez, llamada Catrina (Ilustración 14), quien encabeza a toda la multitud. Esta obra fue llamada “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”. Gracias a este mural que ahora se encuentra en el Museo Mural Diego Rivera en Ciudad de México, sus nacionales le han dado una figura a la muerte, y es ahora una imagen representativa en la Celebración del Día de Muertos.

Ilustración 13. La calavera Garvancera de José Posada. Recuperado de la página web http://casaculturafranciscofrancosalazar.blogspot.com.co/2015/12/nacimiento-de-la-catrina-mexicana.html.

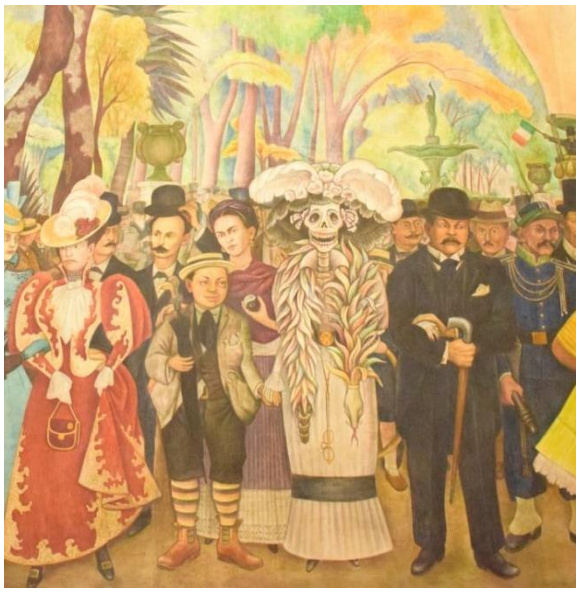

Ilustración 14. La Catrina de Diego Rivera. Fotografía tomada por Claudia Mayorga en el Museo Mural Diego Rivera En Ciudad de México. 2016.

En la obra se rescata la alegría y el desenfado que propone Posada, el cual se caracteriza por festejar el "estar muertas", ya que no tienen preocupaciones, sólo les quedan sus recuerdos y esperar a que sus familiares lleguen más al lugar donde ellos están.

Azucena

Se basan en varios relatos de feminicidio en ciudad Juárez y toma como base la historia de una mujer que fue violada por siete paramilitares en Colombia.

Tenía 36 años, y estaba casada con Ignacio (su primer y único amor) con quien tuvo tres hijos. El mayor se llamaba Esteban, de 10 años, la del medio, Mariana, con 8 años de edad, y el más pequeño se llamaba igual que su padre y tenía 8 meses. Ella trabajaba en la maquila y su esposo había emprendido el viaje a los Estados Unidos pasando la frontera como "Mojado" o inmigrante ilegal. Un día, se enferma su hija Mariana, y por esa razón llegó tarde a la maquila, lugar donde le habían cerrado la puerta y quedo expuesta en el desierto. Allá fue secuestrada y violada por siete hombres, quienes metieron piedras y palos por su vagina.

María Juana Suárez Martínez

Para la creación de este personaje, se basó en el libro 666 de Roberto Bolaños, del capítulo de los crímenes. Del libro 444/ Ciudad Juárez/ 93-06 Expedientes del Feminicidio. Del relato expuesto por Rosana Ruiz Méndez, en el documental "Silencio en Ciudad Juárez". De la información de los padrotes dados por SinFiltros. De los múltiples relatos de trata de blancas y de feminicidios en Ciudad Juárez.

Tenía 26 años, era prometida de Antonio Rivera, que tenía 46 años. Ella nació en Jalisco y llegó a Ciudad Juárez porque la madre había encontrado un trabajo en la maquila. Tenía una prima y confidente llamada Dulce, y fue víctima de trata de blancas. También tuvo un hermano que fue criado severamente por su madre. Fue asesinada la noche antes del día de su matrimonio,

al irse con sus amigas a celebrar su última noche de soltera. María Juana se dirigía al baño del lugar donde compartían, y divisó entre la multitud a Antonio, ella salió del bar, y, en ese momento se bajaron cuatro hombres de una camioneta, la metieron a la fuerza, la manosearon, le quitaron la ropa y se la llevaron a un lugar apartado. Fue golpeada, mordieron sus senos, la violaron, estrangularon, y cuando ya estaba moribunda, le amarraron las manos y la arrastraron hasta dejarla en un lote baldío, cerca al Río Bravo, en donde le enterraron la cabeza en un hueco.

3.3.2 Vestuario

Catrinas

En la primera versión estos personajes Tenían una falda pomposa y cada una con una gama de colores específico (Ilustración 15). En la segunda versión estos personajes tienen un traje que imita el estilo europeo, con finos adornos, vestidos que les da estatus alto. Los rostros son unas máscaras de calaveras en papel maché, zapatos altos, y tienen trenzas y guantes (Ilustración 16 y 17)

Ilustración 15. Vestuario de las Catrinas Primera Versión. Foto Tomada por Eliana Armida. Ciudad de México, 2016.

Las Ánimas

Tienen vestidos totalmente blancos, simbolizando la pureza y purificación que el alma ha tenido (Ilustración 16).

Ilustración 16. . Vestuario de Ánimas. Fotografía tomada por Eliana Armida. Ciudad de México, 2016.

Azucena

Lleva un vestido de flores y zapatos planos (Ilustración 17). Representa a Mariana con un vestido blanco de bautismo, a Ignacio con una bufanda de bebé y a Esteban con una camiseta de fútbol .

Ilustración 17. Vestuario de Azucena. Fotografía Tomada por Cesar Jojoa en Mosquera, 2015.

María Juana

Tiene un vestido color fucsia, que le llega más arriba de las rodillas (Ilustración 18) También viste de novia, con zapatos de tacón beige (Ilustración 19).

Ilustración 18. Vestuario de Juana. Fotografía Tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016.

Ilustración 19. Vestuario bodas de Juana. Fotografía Tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016.

María

Su vestuario consta de, un vestido azul y un par de tenis de colores (Ilustración 20).

Ilustración 19. Vestuario de María. Fotografía Tomada por Eliana Armida en Ciudad de México, 2016.

Cierre de la Experiencia.

Realmente ha sido uno de los trabajos escénicos más arriesgados y complejos en los que me he involucrado a lo largo de mi carrera, esto lo digo por varios factores: debíamos explotar nuestros dones musicales, dancísticos y plásticos, en el camino esto lo fuimos desarrollando y fortaleciendo; pasamos de tener 3 actrices y una directora a ser tres actrices y entre ellas se encontraba la directora cosa que generaba un reto mayor ya que al ser todas creadoras se confundía la visión externa del director, esto nos permitió volar y llevar cada historia por caminos que no nos imaginábamos pero también nos imposibilitaba, en ocasiones, de lograr la unión entre las escenas ya que cada una contaba varios sucesos y al juntarlo se percibía como si se trataran de varias obras.

Los personajes lograron una particularidad desde sus historias hasta lo visual, se lograron divisar la madre, la hija y la novia. Se mostraron los espacios que tomamos basándonos en la divina comedia: el cielo, purgatorio e infierno, escrita de la misma manera en que fueron desenvueltos en la obra por medio de las catrinas, las ánimas y las vidas de las mujeres respectivamente. En el proceso de creación caímos en el error de develar el final desde el principio y eso hacía que la obra se tornara predecible y aburrida. Al iniciar, la obra hablaba de la muerte y tenía un tono melodramático, sin embargo tuvimos que pasar por esto para dar mejoría a las relaciones de los personajes, buscar la complicidad de ellos y como al igual que *La Orgía* de Enrique Buenaventura, hacer la representación de la vida en la representación de la obra, también ayudó a jugar con la alegría de estar muertos y como esto se transmite a los vivos. Resolver el enigma de cómo no develar lo que ya estaba escrito nos obligó a un trabajo actoral muy interesante ya que saltábamos de una emoción a otra, de un personaje a otro, y no debía perderse lo más importante, la sinceridad de cada ser presente en escena, esto nos obligó a

trabajar no solo en la dramaturgia y en las mujeres sino también en todo lo que componía la escena.

La obra se presentó en Mosquera y en dos lugares de México, Culiacán y Ciudad de México. Allá teníamos un poco de temor al presentarnos, estábamos viajando tres mujeres a la boca del lobo, Culiacán es la ciudad más poblada del estado de Sinaloa, también se dice que es una de las ciudades las violentas de México, íbamos a representar una realidad mexicana donde sencillamente si a alguien no le gustaba podía mandar a callar. En la ciudad de México nos sentíamos un poco más seguras aunque siendo sinceras aun estábamos en territorio mexicano, estábamos no solo representando la realidad de allá, estábamos siendo la voz de las mujeres que han asesinado y quizás entre el público podría estar una víctima o un victimario, nosotras no lo sabíamos, esto solo lo podíamos conocer cuando el público nos daba sus apreciaciones personales. Una mujer en Ciudad de México nos comentaba que ella había sido víctima sobreviviente y que ha sido testigo del dolor que ocasionan estos hechos a las personas que siguen vivas, también logramos detectar que aunque ya ven este hecho como parte de la cotidianidad, puesto que se ha naturalizado esta acción atroz, gran parte del público manifestó sensibilidad tras ver esta obra.

Un comentario reciente que me impactó y me hizo dar cuenta de que nuestro objetivo de provocar sensaciones y emociones en el público lo estábamos consiguiendo fue una mujer que después de una función expresaba: “la obra le da una cachetada al público ya que inicia de una manera muy alegre donde concedemos sentirnos placidos y abiertos a lo que va a ocurrir y poco a poco nos va llevando por las historias reales y trágicas de mujeres mexicanas, situaciones que no están alejadas de la realidad Colombiana” esto que ella manifestó puede explicar , por qué las personas que se encuentran en el público se permiten sentir varias emociones en el transcurso de

la obra. Quizás puedan llegar a sentirse engañados puesto que la primera escena simula ser una obra cómica y al continuar la función el tono del suceso se va tornando más fuerte, donde al final aunque con alegría de festejar la vida, el público se ríe con tristeza, ya que las catrinas que representan la muerte de las mujeres de Juárez brindan por las personas que están vivas, celebran por la vida aunque esa no haya sido su suerte.

Conclusiones

Para afrontar un proceso de creación basado en hechos violentos se necesita indudablemente tener conocimientos del lugar donde se desarrollan los hechos, su temperatura o lo más representativo de ese espacio, también indagar en el contexto histórico y cultural, y tener claridad sobre el hecho en concreto que se va a abordar, todos estos datos dan aspectos aprovechables para la escena y creación de la misma, así que no hay que descartar ningún indicio.

Esta investigación da relevancia al acto de feminicidio que en todos los casos conocidos e investigados mantienen un patrón, se considera que se habla de este delito cuando el cuerpo presente signos de violencia sexual o de otro tipo de agresión física previas o posteriores a la privación de la vida, haya sido incomunicada tiempo previo a su asesinato, el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. Los casos investigados exponen que las víctimas fueron encontradas en lotes baldíos, en el desierto o cerca al rio bravo donde los cuerpos sin vida tenían la ropa rasgada o estaban sin su vestimenta, mostraban signos de agresión física y les hacía falta una o varias partes del cuerpo.

Para el proceso de montaje Las mujeres de Juárez fue muy útil la cultura mexicana vista desde la muerte ya que los colores y la visón con respecto a ese concepto nos permitió jugar no solo con el hecho de que las personas fallecidas se reúnen con sus familias que permanecen vivos sino también con la estética y la construcción de símbolos, este último se evidencia en los altares, las cruces, los colores, los elementos, la arena, etc. Aspecto que se encuentra en el transcurso de la obra.

El performance fue acertado al momento de ser usado como una herramienta para el proceso creativo donde los actores y actrices se apoyaron de los elementos básicos del mismo (lugar, concepto, acción que active uno o más sentidos en el espectador dando como resultado la

emoción en el público) actividad que les permitió exponer sus sentimientos y/o emociones por medio de instalaciones, movimientos, ejercicios sensitivos y perceptivos. Actualmente hace parte del montaje y se evidencia con mayor fuerza en la primera y última escena donde las catrinas tienen una partitura pero esta depende de la aceptación o rechazo que tiene el público con respecto a la acción.

El movimiento fue otra herramienta que potencializó el resultado de la obra ya poéticamente desde el cuerpo se manifestaron sentimientos muy profundos como el amor a la vida y dolor de una violación. No se tuvo que ser explícito en la imagen para dar a entender en el publico estos momentos que no son fáciles de describir desde la palabra. Estas secuencias de movimientos también le dan un aire a la obra ya que brindan un respiro a la palabra y permiten que la interpretación del espectador jueguen un papel fundamental para la resolución de la obra.

Para este montaje fue vital la creación a partir de la investigación, esto generó muchos retos pero también fue muy enriquecedor ya que uno como actor o actriz debe tener en cuenta que es una representación pese a que es trabajado desde el performance y que son hechos reales no muy alejados de nuestra realidad, me refiero a que debe mantenerse una distancia entre el hecho representado y la realidad del actor. Es un proceso que debe tratarse con mucho cuidado para no pasar de la cordura a la locura ya que este tipo de temas tocan fibras muy sensibles en el intérprete.

Bibliografía

Barajas Durán, R. (2009). *Posada: Mito y mitote.* México: Fondo de Cultura económica.

BBC Mundo. (21 de Noviembre de 2016). *Bbc mundo.* Obtenido de Bbc mundo: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37828573

C. Giancoli, D. (2006). *Física: Principio con aplicaciones.* . México.

Ciudad Juarez. (s.f.). Obtenido de Ciudad Juarez: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/chacon_c_a/capitulo1.pdf

Cosio Villegas, D. (1994). *Mujeres, migración y maquila en la frontera norte.* México: El Colegio de México.

Dominguez, J. B. (2006). *Entre las duras aristas de las armas. Violencia y victimización en Ciudad Juárez.* México: Ciesas.

El Siglo de Torreon. (8 de Noviembre de 2003). Obtenido de El Siglo de Torreon: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/58912.nombran-patrimonio-de-la-humanidad-el-dia-de-muertos-.html

Excelsior. (23 de Enero de 2018). *Regeneración.* Obtenido de Regeneración: https://regeneracion.mx/a-25-anos-del-primer-feminicidio-en-juarez-nada-ha-cambiado-en-el-pais/

Galeano , E. (16 de Diciembre de 2013). *Youtube.La Vida según Eduardo Galeano.* Obtenido de Youtube. La Vida según Eduardo Galeano: https://www.youtube.com/watch?v=iSyRXaGwlrc

Galeano, E. (1988). *Las Venas Abiertas de América Latina.* Colombia: Presencia Ltda./ Siglo Veintiuno Editores.

Grau, P. (2016). Pina Baush. *digital para profesionales de la enseñanza n° 35* , 1-7.

McColl Crozier, J. (2008). Sally Banes y André Lepedeki The senses in Performance. *Aisthesis N° 43*, 167- 170.

Moreno, N. (2006). *444 Ciudad Juárez/ 93-06 Expedientes del Feminicidio.* Mexico: Norberto Moreno.

Paz, O. (1996). *El peregrino en su patria. Historia y política de México.* México: Circulo de Lectores/ Fondo de Cultura Económica.

population.city. (2015). Obtenido de Population.city: http://poblacion.population.city/mexico/ciudad-juarez/

Press, O. U. (2018). *English Oxford Living Dictionary*. Obtenido de English Oxford Living Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/perform

Sandoval , A. (1997). *Cuando los muertos regresan. Población indígena y festividad de muertos en estado de México.* México: Universidad Autónoma del Estado de México.

Schmidt, J. (s.f.). *Experimentar lo que conmueve al ser humano.* Obtenido de Experimentar lo que conmueve al ser humano: https://www.goethe.de/resources/files/pdf101/schmidtjochen_experimentar-lo-que-conmueve-al-ser-humano_1500kb.pdf

Solana, M. Y. (2002). *Los Aztecas.* Madrid, España: Edimat Libros S.A.

Taylor, D. (2009). *Performance e Historia.* Obtenido de Performance e historia: https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/4640/000539909.pdf?sequence=1

Anexos

1. Estructura Dramatúrgica las Mujeres de Juárez

Esta obra ha sido creada tras varios años de investigación, acerca del feminicidio en ciudad Juárez. Todo el proceso inicia en el año 2013, tras la llegada a Mosquera de la agrupación Treintarte de México. Dicho grupo es dirigido por Nadia Salinas, quien en una charla informal, comenta a Diana Sotelo y a Claudia Mayorga la situación que se vive en Ciudad Juárez; hechos, en ese entonces, desconocidos totalmente por nosotras.

Comunica que hay un gran número de mujeres que son asesinadas brutalmente, pero, antes de ejecutar dicha acción, son violadas de formas atroces, torturadas y muchas veces privadas de su libertad. Esto se genera porque hay un "club de hombres multimillonarios" que desean a mujeres de características similares (cabello largo y negro, morenas, de ojos oscuros y estatura promedio) y estratos bajos. También comentaba Salinas, que, dichos hombres, eran, en su mayoría dueños de maquilas y lograban la impunidad por el hecho de entablar acuerdos con la policía del sector.

Al escuchar esto, por parte de Nadia surgió la duda de, sí realmente la situación era igual o peor de terrible de cómo era contada. A partir de esto, se acordó junto con Diana Sotelo, Erika Rivera y Claudia Mayorga investigar y realizar un montaje referente a este tema, de tanto auge en el país Mexicano. Al año actual se ha realizado una modificación estructural del montaje, y a continuación expondré la primera estructura dramatúrgica de "Las Mujeres de Juárez", creación colectiva de la Corporación Trevejos Teatro.

LAS MUJERES DE JUAREZ

En la calle, frente a la entrada del espacio de la función

Catrina 3: Ahora sí, ya llegó por quien lloraban

Catrina 1: Sí, pos ya estamos, aquí estamos para quedarnos

Catrina 2: ándale que sí, y tú que eres ¿Madre, hija o hermana?

Cada Catrina se acerca a las mujeres que se encuentran en el lugar haciéndoles la pregunta de que son ¿madre, hija o hermana? Después de que la mujer responde se les es entregada una pequeña cruz rosada.

Catrina 1: ¡Miren todos! Este güero me recuerda a mi Pancho, ay mi Pancho, a ese hombre sí que lo amo

Catrina 3: Y tú tan enamorada me recuerdas la historia del Maíz y el frijol

Catrina 2: ¿La historia de qué?

Catrina 3: Pos la del maíz y el frijol, ¿a poco no la han escuchado?

Catrina 1 Y 2: pos no.

Catrina 3: Les voy a contar, ustedes saben que existe el matrimonio perfecto? Eso sí que lo tenían bien claro nuestros antepasados, ustedes saben que el maíz crece hacia arriba y cuando pasaba el viento y se la llevaba, y el frijol necesita de dónde agarrarse para poder crecer, así que antiguamente sembraban el maíz y el frijol junticos, para que cuando el maíz creciera el frijol tuviera de dónde agarrarse y cuando pasaran los vientos no se llevara al maíz. Ese si que es el matrimonio perfecto, los dos creciendo junticos

Catrina 1: así mismito como el pancho y yo, y el sí que le gustaba el tequila

Catrinas: ¡tequila!

Catrina 1: Y qué me dicen de su música

Las catrinas cantan cielito lindo invitando a que el público cante y entren con ellas al teatro

Catrina 1: mi México lindo y querido, que me dicen de su comida, ¡ay! Como te extraño.

Todas: México creo en ti

Catrina 1: como el vértice de un juramento

Catrina 2: tú hueles a tragedia tierra mía y sin embargo ríes demasiado

Catrina 3: acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado

Todas: México creo en ti

Catrina 1: por qué escribes tu nombre con x que algo tiene de cruz y calvario

Catrina 2: porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados

Catrina 3: con la vida y a veces con la muerte

Todas: México creo en ti.

Catrina 3: somos madres

Catrina 1: hijas

Catrina 2: esposas

Catrina 1: hermanas

Catrina 2: tías

Catrina 3: amigas

Todas: ¡Mujeres!

Catrina 3: Bajo un mismo cielo de hechos silenciados

Catrina 1: tres mujeres en escena

Catrina 3: mil voces de hechos acallados

Se escucha en off una grabación sobre las muertas de Ciudad Juárez

Entran las tres ánimas de las catrinas y hacen "el baile de la vida"

Azucena: Estoy muerta

Juana: a mí me matan mañana

María: a mí me vienen siguiendo

Azucena: ¿y cómo es eso de que te matan mañana?

Juana: Anda, pues…. ¡Yo soy la mejor! ¡Yo estoy muy feliz!

María: A… pos si, ¿estás de fiesta?

Juana: sí, ¡Pos me voy a casar!

María: ¡a poco!

Juana: mi nombre es María Juana Suárez Martínez, ándale ayúdame, y tengo 26 años

María: tenías 26 años

Juana: sí, tenía 26 años…. , bueno , pues , vengo del estado de Jalisco, y nos vinimos a Juárez, porque mi mamá encontró una chamba en la maquila , yo también me puse a golpear muchas puertas , y averiguar una chamba, y encontré una , cuidando unos chamacos, lo más de fastidiosos, todo el tiempo se la pasaban corriendo por todos lados , rompiendo cosas y nunca me hacían caso, y es más , la mama se les perdió, no volvió , yo creo que se quedó en algún antro.

María: O la mataron

Azucena: pero si yo no he visto nada

Juana: yo tampoco

Azucena: Aquí no ha llegado nadie todavía

María: Pero, pues no tardan en llegar, llegan todos los días

Juana: eso es cierto, no demorara en llegar

María: ven, y cuenta, ¿qué pasó esa noche?

Juana: pues, antes de contarles que paso esa noche, les voy a contar que paso con mi Antonio… Estaba enamorada de Antonio, eres el amor de mi vida

María y Azucena: sí

Juana: y él siempre me decía

María y Juana: eres la mujer perfecta, eres la mujer ideal.

María: ay… Pues que lindo hablaba el Antonio eh

Juana: Era muy lindo, además, con el pensábamos en tener una familia, sobretodo en tener un chamaco y le íbamos a llamar ¡Santiago!

María: Los chamacos son muy lindos

Azucena, María y Juana: (CANTAN) ya me canse de llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte

Azucena: ¡ay! Pos al fin y al cabo, lo lindo del matrimonio son los hijos, son la prolongación de la existencia

Juana: pos eso lo teníamos bien claro con el Antonio, con él nos íbamos a ir del país, nos íbamos a ir al país de la oportunidades, nos íbamos para Estados Unidos!

María: ¿País de la oportunidades?

Juana: Ándale que ¡sí!

María: no me parece

Juana: Ándale

María: No

Azucena: ¡ay! Pero, al fin ¿qué pasó esa noche?

María: Si, te ibas a casar, que paso?

Juana: Pues sí, esa última noche, me fui de fiesta con mis amigas, nos fuimos al antro eh, (MUSICA) ven Rocío ¿cual me pongo? ¿El corto o el largo?

María: *interpretando a Rocío* ¡ay! Pues mejor que te lleves el largo, el corto es una tentación para los hombres

Azucena interpreta otra amiga: ¡Ay! No, mejor ponte el corto

María: No, es una tentación, eso no está bien.

Juana: Entonces mejor el largo, ¿sí?

Azucena: *interpretando a Lupe* ¡No! El corto hay que mostrar.

María: pos sí, igual te van a matar.

Juana: Ay, eso es cierto, bueno, bueno vente, quiero que me pongas muy hermosa para mi última noche de soltera.

Azucena: pero milagros no podemos hacer

Juana: No tenemos

Todas: Estamos en el antro en el antro. ¡Salud!

Juana: Y esta es mi última noche de soltera, porque mañana voy a ser…. ¡La mujer de Rivera!

Todas: Salud, por eso

María: Además que no se te olvide, ¿un matrimonio qué es? Un hombre, una cama reluciente y esto y nada más

Juana: eso no se dice

María: pero que es bien bueno.

Juana: nunca he estado con un hombre

María: ¡No!

Azucena: (*riéndose)*, pues no te creo, tienes pura cara de morronga

Juana: Anda, pues siempre me he conservado, para el hombre de mi vida… y, ese hombre es Antonio, saben que…. Salud por Antonio

Todas: ¡Salud!

María: Yo le voy a subir un poco a la música

Juana: Ándale

Juana: ¿Sabes qué?... me voy al baño, tenme acá *(Le pasa su tequilera)*

Azucena: ¿Quieres que te acompañe?

Juana: no, deja así, no me va a pasar nada

Azucena: Bueno

Juana: ¡Lupe! Sí quiero que me acompañes, está muy oscuro aquí. ¿Lupe eres tú? , ¡Lupe no me asustes así¡ ¿Lupe eres tú? Habla, di algo. No hagas esto.

Imagen de persecución

Juana: Solo veía hombres con corbata, uno tenía una cicatriz en la cara, el otro tenía los ojos verdes, el otro parecía que no era de acá, eran uno, dos ,no me hagan nada que yo me quiero casar, ¡por favor!, yo me voy a casar mañana por favor (*Llorando),* ¡no me hagan daño! ¡No me hagan nada por favor! yo me quiero casar, ¡no, suéltenme! yo me quiero casar, Antonio me está esperando, yo me voy a casar, ¡no me hagan nada, no me hagan nada! Antonio me está esperando para casarme, por favor ¡No! *llorando* Por favor Antonio, ¡perdóname! Yo nunca había estado con nadie, y, esa noche, esa noche estuve con muchos, estuve con todos, perdóname Antonio, yo no quería, por favor, ¡perdóname! Perdón. C*antando.* Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, Cariñito amado, mi ángel adorado, dame tu perdón. Jamás, habrá quien separe, mi amor, de tu amor al mío, porque, si adorarte Ansío, y es que el

amor mío, pide tu perdón. *Le quitan la ropa y recomponiéndose.* Yo me quería casar, yo me quería casar….

Azucena: pos, al fin y al cabo no te perdiste de nada, los hijos son lo más lindo del matrimonio

María: Así es, yo tengo dos hermanos, ¿cómo te llamas?

Azucena: ah pues, yo me llamo azucena

María: Y yo, me llamo María

Azucena: ¿Quieren que les presente a mis chamacos?

María: sí, preséntalos

Azucena: ¿Listas? Ella se llama, Mariana, tiene 8 años de edad, y se parece a mí. *Ríe.* Y pues tiene los ojos iguales de grandes a mí. Mariana es muy hiperactiva, todo lo quiere coger, todo lo quiere agarrar, todo lo daña… ¡ah! la amo mucho, a mi Mariana, y tengo un hijo y se llama, Esteban, tiene 13 años de edad, y le encanta jugar al fútbol, dice que…. Algún día nos va a sacar de pobres, y que va a representar al México en la ligas mayores

Narración de partido de futbol Mexicano

Actriz 1: El fútbol, es la manera más elegante que hay de tapar tanto crimen diario

Actriz 2: pero… eso no solo pasa aquí en México, eso también pasa en Colombia

Actriz 1: Así es

Narración de partido de fútbol Colombiano

Todas: ¡Gol de James!

Actriz 3: Solo que en Colombia no hay tantos feminicidios

Actriz 1: ¿tú, que sabes?

Actriz 3: bueno, al menos no públicamente

Actriz 1: Eso es otra cosa, allá pasaba otra cosa terrible, son niños violados, luego torturados, masacrados, más de 200.

Todas: Garavito "cabrón de Mierda"

Actriz 2: y en mi país, son tan, pero tan fanáticos al fútbol, que eligen una víctima

Actriz 1: Sin saber su nombre

Actriz 3: Ni estrato, ni raza

Actriz 2: Sin importar el género

Actriz 1: Y los hacen pasar como guerrilleros

Todas: "Falsos Positivos"

Actriz 2: Eligen una víctima

Actriz 3: le cortan la cabeza

Actriz 2: Y juegan con ella al futbol, Nathaly, Cacarica, Chocó, 1997. Mariano López, victimario

Narración de partido de fútbol

Todas: ¡Gol!

Azucena: Y pos les estaba contando, que Esteban quiere jugar futbol, y quiere llegar, a las grandes ligas de México, y él se llama Lorenzo, tiene 6 meses de edad, no se puede dejar solo, porque se cae y se pega en la cabeza, está aprendiendo a gatear, él tiene los mismos ojos de su papá, pero bueno no importa. Acabo es mi hijo, y lo amo mucho… hoy es un día bien especial, así que vamos a desayunar

Azucena: *cantando* arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir

Ya se me hizo tarde, ya me tengo que ir, eh, perdón, Esteban, ay te deje sobre la alacena el tetero de Lorenzo, y… y no se te olvide calentarlo. ¿Qué tienes Mariana? ¿Qué te pasa? Pero si estas ardiendo en fiebre, no te preocupes, todo va a salir bien, ¡Esteban! Trae pañitos de agua tibia para ponerle a tu hermana, todo se va a poner bien Mariana, no me quiero morir, tengo que llegar temprano al trabajo, igual todo va a estar bien Mariana, tienes que ponerte bien, Esteban!!!! Te prometo Mariana que cuando llegue vamos a estar todo el día juntas, y vas a poder romper todo, como lo haces a diario Mariana! Te vas a poner bien, aquí estoy yo, aquí está tu mamá Mariana, y no te voy a dejar, mejórate pronto….

Canta la canción de cuna

Azucena: Te prometo, que todo va a estar bien, y vamos a estar juntas, vamos a ir a ver el partido de Esteban, ¿porque te tenías que enfermar precisamente hoy Mariana? ¿Por qué te tenías que enfermar? ya me tengo que ir, ya me tengo que ir…

Música

María: ¿Para qué te vas? Ya vas tarde, tu niña está enferma, ¡no te vayas! Ella te necesita

Azucena: ¿Mariana? ¿Esteban? Pero si estaban aquí hace un momento

María: Vas en la mitad del camino

Azucena: ¿Cómo?

María: Te fuiste

Azucena: Vacío… la cabeza emana miles de pensamientos, pero el cuerpo está libre, sientes que gritas, y el cuerpo sale del alma… tic, tac, tic, tac, el corazón marca el tiempo, como si fuera un metrónomo mientras juega a salirse y a entrarse en el cuerpo tic, tac, tic, tac, duelen los oídos, se enfría la boca, se enganchan los pies, el diafragma se contrae, ¿qué hago? Tic, tac, tic, tac, Mariana estaba Tic, tac, tic, tac, Mariana, dónde está Esteban ¿y el agua? ¿Qué hago Mariana?

¿Dónde está Esteban? Qué hago… ¡qué hago! Ábranme, yo sé que llegué tarde pero ábranme *Golpea la puerta.* ¡Ábranme!… ¡ábranme! *Llorando.* La culpa no fue mía, fue de Mariana que se enfermó. *Aparte.* La única culpa de Mariana, era la de ser mujer, igual, a la de su madre. ¡Por favor ábranme! Ábranme… ¿quienes son ustedes? No me hagan nada… no me hagan nada… *Aparte.* Me miraban, como si fuera una puta, eran hienas hambrientas, y yo, era su pedazo de carne. Por favor no me hagan nada. *Suplicando* miren que… tengo una niña con fiebre en la casa, y Esteban no se puede dejar solo, porque, tiene su primer partido de fútbol… y Lorenzo no se puede dejar solo, porque se cae y pega en la cabeza, por favor no me hagan nada, por favor no me hagan nada… No me toquen, ¡no me toquen! No me hagan nada... no me hagan nada, ¡no!

Azucena: ¡Lorenzo perdóname! Esteban, Mariana...

Juana: Tranquila que ya pasó todo

Azucena: Ese día… ese día, me violaron entre nueve hombres, me quitaron toda la ropa, me apagaron todos sus cigarrillos en el pecho, no contentos con todo lo que me hicieron, de violarme, todos los sábados que se les ocurrió, me metieron piedras y tierra en la vagina, y decían que yo era una puta, hasta el día de hoy, ni mis hijos, ni mi familia, han encontrado mi cuerpo… Si mi Mariana estuviera grande... sería como tú María.

María: Pero, si Mariana no va a correr con la misma suerte, ella va a estar bien

Juana: Y ¿tú qué haces acá? ¿No estás muy joven?

María: No respetan ni la edad, Yo soy María, pues yo tenía muchos sueños sabes, yo venía de allá, de la tierra del olvido, así le decimos, tenía que buscar una chamba y mi mamá me decía, que tenía que trabajar, tenía dos hermanos y pues, tocaba trabajar, pero ella me decía, que no podía seguir en la casa, a los 17 años empecé a ir chambear, pues así toca acá, pues me fui, me fui para Juárez, allá donde están todas las Maquilas y toda la industria, el lugar más fácil para

encontrar trabajo, así que agarre mis cosas, y ande por Juárez, conseguí un boleto, pero no fue redondo, sabes, porque yo, sentía que iba allá a quitarme muchísimo tiempo… ¡ah! Que calor hace aquí, he andado mucho en ese camión, casi más de 10 horas, oh, por DIOS tengo que buscar la dirección… sabe dónde queda esta dirección?

Juana: *interpretando una ciudadana* ¿Mande?

María: Que si sabe ¿dónde queda esta dirección?

Juana: ¿Eso? usted tiene que caminar 5 kilómetros, coja por allá.

María: Pero si estoy muy cansada.

Juana: ¡Ah! pues no me importa.

María: ¿5 kilómetros? No será mucho… pues qué bonito era ese lugar, era muy grande, solo que había algo muy raro, y es que cada vez que pasaba por un callecita, encontraba el retrato de una muchacha, de una muchacha muy joven, todas desaparecidas, y , eran bien lindas. Mira esta ¡se parece a ti!

Todas mirando los retratos que se encuentran al fondo del escenario

Juana: ¿a mí? todavía no me han encontrado.

María: ah ¿no?

Azucena: ay, pero oye, ay estabas más gorda, ¿no?

María: pos si

Juana: ¡Caray! No ves que uno después de muerto se seca

Azucena: Eso, si es cierto

María: ah, pos mira, esta eres tú, Azucena

Azucena: ay, ¿yo? Pero estoy, toda mal maquillada

Juana: ay, ¡sí! Mírate, y te depilabas las cejas…

Azucena: pero es que uno después de muerto se descuida.

María: sí... Pues yo seguí caminando, no entendía muy bien, pero tenía que ir a buscar la chamba, cuando de pronto después de mucho caminar, y después de mucha sed y mucha hambre, a que ¿no adivinan qué? Encontré la Maquila *representando ese momento.* Hola señor, vengo en busca de chamba, en busca de trabajo.

Juana: *interpretando al Señor de la maquila* ¿Los papeles?

María: aquí están

Azucena: *interpretando al señor de la maquila.* Pues… se ve muy joven, tiene que traer alimentos.

María: Sí.

Juana: y, después de las 6, nadie entra y nadie sale, ¿oye?

María: así es.

Azucena: Nadie entra y nadie sale.

María: Pos sí, después de las seis, aquí llegaré antes, muchas gracias señor.

Juana: Recuerde, después de las seis nadie entra y nadie sale.

María: pos si, llego acá bien temprano, a las seis en punto me tiene acá dentro, ja, ya tenía chamba, ahora nada más me tocaba buscar a Lupe, la amiga de mi mama, ella me iba a dar unas nochecitas posada, pues para buscar algo de lana y así lograr encontrar una renta, solo tenía el número telefónico de ella, ay, pero en este lugar no se encontraba nada fácilmente.

Juana: Entonces ¿qué hiciste?

María: Pos fui a buscar el teléfono, una cabina para poder llamar .

Azucena: ¿Fuiste a buscar una cabina?

María: Sí.

Juana: María, sal de ahí.

Azucena: ¿María?

Juana: ¿Dónde estás?

Azucena: ¿que se hizo maría?

Juana: ¿Dónde está María?

Azucena: No lo sé.

María: Señor, ya son más de las 6, el camión me va a dejar

Azucena y Juana interpretando al señor de la Maquila

Juana: ah ¿sí?

María: Pos sí.

Azucena: Pos, no es mi culpa.

María: ¿no?

Azucena: No.

María: Pero, pos, dijiste que hasta las 6.

Juana: Por eso, ya son las seis y media.

María: Por eso, tengo que irme, el camión me va a dejar.

Azucena: Después de las seis nadie entra, nadie sale.

Juana: Está bien, déjala salir.

María: Pos, ya está muy tarde.

Juana: No es problema mío.

María: Bueno, pues, gracias… no debí haber trabajado hasta después de las seis… Y cuando salí, pos el desierto, estaba ahí, virgencito, ya no había nada, el camión me había dejado, así que empecé a caminar, a caminar rapidito, pero hacia mucho frio…. Camine muchas horas, de

repente pase… había un policía: buenas noches. Me miro, pero ya me sentía un poco más segura, nada me iba a pasar, pero empecé a caminar más rápido… Que frío hacía… de pronto me empecé a entrar entre la calle, entre el desierto, y vi que un carro venía… ¿Qué pasa? ¿Por qué me apuntas con esa luz? Era un carro negrísimo, no me vayan a hacer daño, miren que atrás hay un policía, atrás hay un policía no me haga daño, por favor, ¿porque me persiguen? No me coja, ¡no me coja por favor! Por favor déjenme, yo soy una trabajadora, no me hagan daño, no, ¡no! Por favor no me cojan, ¡déjenme salir! mi mamá quiere que trabaje… mi mamá quiere que trabaje.

Música, entra la muerte cantando la canción de la llorona y con ella un velo negro que cubre la parte del telón.

Azucena: por favor no me toquen, yo tenía sueños.

María: Fue horrible.

Se proyecta un video de las maquilas y los asesinos

Escena de las violaciones todo en movimiento

Juana, Azucena y maría pronuncian varios nombres de mujeres y los años en los que fueron asesinadas. Corren el telón y aparece la instalación plástica de zapatos y cruces rosadas en el escenario.

Catrina 3: Ándale pero ¿por qué tan tristes? Debemos estar felices, no ven que la vida es una. Hay un dicho que dice… los vivos al baile, ¿cómo es que era? Los vivos al gozo y los muertos al pozo.

Catrina 2: Un aplauso porque todos los que estamos en esta sala estamos vivos

Catrina 3: Vente para acá, porque venimos a brindar

Catrina 1: porque estamos de fiesta, aquí no pasa nada, aquí nos matan todo el tiempo, pero, aquí no pasa nada. ¡Salud por eso!

Cada catrina brinda por las muertas de feminicidio con cada persona del público

Todas: ¡Salud!

Catrina 1: ¡Que viva México!

Todas: ¡Que viva!

2. Bitácora

Es un documento donde el espectador tiene la oportunidad de exorcizarse y plasmar emociones y sensaciones que le ha generado la función. Consta de un libro con hojas en blanco, esperando ser ocupadas por pensadores y críticos de la sociedad o del montaje. No tiene restricción en el número de personas asistentes, es decir, todos pueden escribir en él, y es exclusivo para quien quiera trascender en el tiempo, compartiendo sus ideas en esta bitácora colectiva.

Este libro fue creado por decisión grupal, como una necesidad para que el espectador hiciera parte del montaje, que tuviera un espacio, compartiendo lo que pasa en su mundo. Un lugar, en donde la comunicación, pese a que no es directa (hablando), puede ir más allá, y también lograra llegar a más personas, escrito con puño y letra, como un performance que prevalecerá con el tiempo.

Compartiré la bitácora realizada en el año 2016 en la ciudad de Culiacán, México, donde realizamos funciones bajo el marco del Festival “No a la Violencia, Sí a la Paz”, y otros escritos que tuvieron lugar en la ciudad de México (Anexos 1- 15).

3. Comentarios sobre la obra

Para darle continuidad a nuestra investigación, decidimos realizar entrevistas al público después de haber finalizado cada función.

Este espacio se generó para que nosotras pudiésemos tener un registro del estado en que terminaban las personas tras haber visto la obra. Esto, también lo hacíamos con el fin de tener en cuenta cuáles eran sus críticas, sí realmente la situación en la obra se asemejaba a la realidad de este país, sí algunas mujeres se identificaban con la obra, por el simple hecho de sentirse vulneradas al momento de salir a la calle. Otras cuantas manifestaban que ni en casa se sentían seguras. Los hombres también demostraban una afinidad con la obra, presentando síntomas de afectación emocional; sin embargo, las demostraciones no eran tan visibles.

A continuación, compartiré los comentarios realizados por las personas a quienes entrevistamos en el año 2016 en la ciudad de Culiacán, México, bajo el margen del Festival de Teatro "No a la Violencia, Sí a la Paz". También expondré los comentarios de espectadores que nos acompañaron en Ciudad de México. Estos comentarios fueron transcritos de la entrevista realizada.

Transcripción de los videos (Comentarios)

Testigo 1 mujer: Yo soy Marcia Parcela Beltrán, soy sinaloense de Sinaloa México y creo que… creo que este montaje de las muertas es un montaje que, que conmueve mucho. Nosotros como mexicanos estamos muy con la información muy cercana tenemos muchas anécdotas, de verdad rescata mucho el sentir el dolor que sienten los mexicanos hacia el tema, las muertas de juarez ese es un, es una herida que duele, duele bastante, entonces, como duelen otras cosas, no se, otros desaparecidos otras muertes. Gracias.

Testigo 2 Hombre: Pues la verdad que me encantó la obra, una obra llena de… que toca muchas fibras unas muy fuerte de más este… pues que nos duelen pero que son reales y a veces este… sentimos impotencia de no poder este… parar esas cosas que pasan en nuestro México y celebrar ver la obra… sí impacta, y espero que mucha gente la… tenga la oportunidad de ver esta obra, está excelente. Muchas gracias.

Testigo 3 Hombre 2: Me gustó mucho la obra realmente creo que es muy importante que se traten esos temas en México y me gustaría que llegara dentro del país a muchos más lugares. Espero que así sea.

Testigo 4 Mujer 2: Le comentaba a tu compañera que esta obra de algún modo me duele. Las historias las hemos escuchado varias veces varias propuestas escénicas algunas películas, comerciales, documentales sin embargo la propuesta lo que me lleva mucho es la risa mucho de tener que brindar y alegrarme porque no estoy muerta eso es como muy doloroso y creo que no solamente lo que hacen las mujeres sino que hacen también los hombres, se trata de decir, pues… dejar de planear dejar de pensar en 10 años y pensar en 5 días y eso es una batalla libre ¿no? es una batalla ganada creo que eso es … es triste y creo que de alguna manera lo compartimos como latinoamericanos y de alguna manera simplemente lo compartimos como humanos si bien claro esto el tema de los feminicidios creo que todo el mundo vive con mucho miedo y vive con la esperanza de no morir, de no ser víctima del dolor, de la tortura, del sadismo, creo que eso eso… ese tema es algo que remata y que le llega a todos hombre, mujer, adulto, niño; creo que eso queda bastante bien y creo que lo manejan bien en el hecho de la risa, del tequila, de estas fiestas dolorosas que se arma a veces el mexicano y esta honda de… ”Para que llorar mejor reímos” eso lo toman muy bien, lo entendieron bien. Eso me gusta, de la propuesta.

No se he conocido en el trabajo bastantes personas que les duele y que les duele este tema personas que faltan, mujeres que no se encuentran y al final no les queda decir que dar gracias a dios de estar vivos ellas ese es un consuelo muy triste muy amargo. Eso sería lo que yo podría compartir con ustedes.

Testigo 5 Hombre 3: Muchas felicidades una puesta en escena bastante bien lograda con una problemática que no solo atañe a México, creo que es una problemática que atañe mucho a muchos países en Latinoamérica y vivirla de esta manera tan cerca te adentra un poquito más en las sensaciones que podrían tener las personas que la viven más de cerca, felicidades muy buen trabajo.

Testigo 6 mujer 3 Me llamo Oriana estudio danza y la verdad me… iba pasando por aquí porque vivo por aquí venia así como súper de prisa, me invitaron a pasar y dije pero pues si claro… yo creo que agradezco muchísimo el trabajo que están haciendo porque sí, o sea, las pocas personas que lo puedan ver y lo puedan captar está súper bien porque la verdad es que la violencia de género es una cosa que se vive todos los días en México, es el pan de cada día para mí, o sea, yo salgo de mi casa y estoy viendo a ver si no me molestan a ver si no me dicen algo, regreso en la noche y lo mismo. Hay veces tengo que hablarle alguien de mis compañeros y decirles oye puedes pasar por mí porque… pues siempre, o sea, es que en verdad no hay un día en que no me diga algún hombre algo en la calle y la verdad es horrible salir así y me entristece porque… bueno, mi papá falleció hace dos años y yo lo primero que pensé cuando falleció fue chingue ya no hay quien me cuide estoy sola ¿no? mi mama, mi hermana y es bien triste porque ni siquiera en tu propia familia puedes decir como: ok, este, o sea, es en todas partes. Ha habido casos en mi familia en donde los mismos tíos en sí están molestando a las primas y es horrible, o sea dices ¿qué onda, no? Es horrible, es horrible, a mi tía la secuestraron hace unos años

también, se tuvo que salir del país, es súper, súper triste y ya no se sabe ni que hacer. Yo no soy de aquí de la ciudad, yo me vine a estudiar para acá, la verdad si siempre estoy con miedo de que es algo bien triste entonces, es bueno, gracias por informar ¿no? Porque… ojalá la gente lo vea y diga chin. Sí, no sé, gracias.