

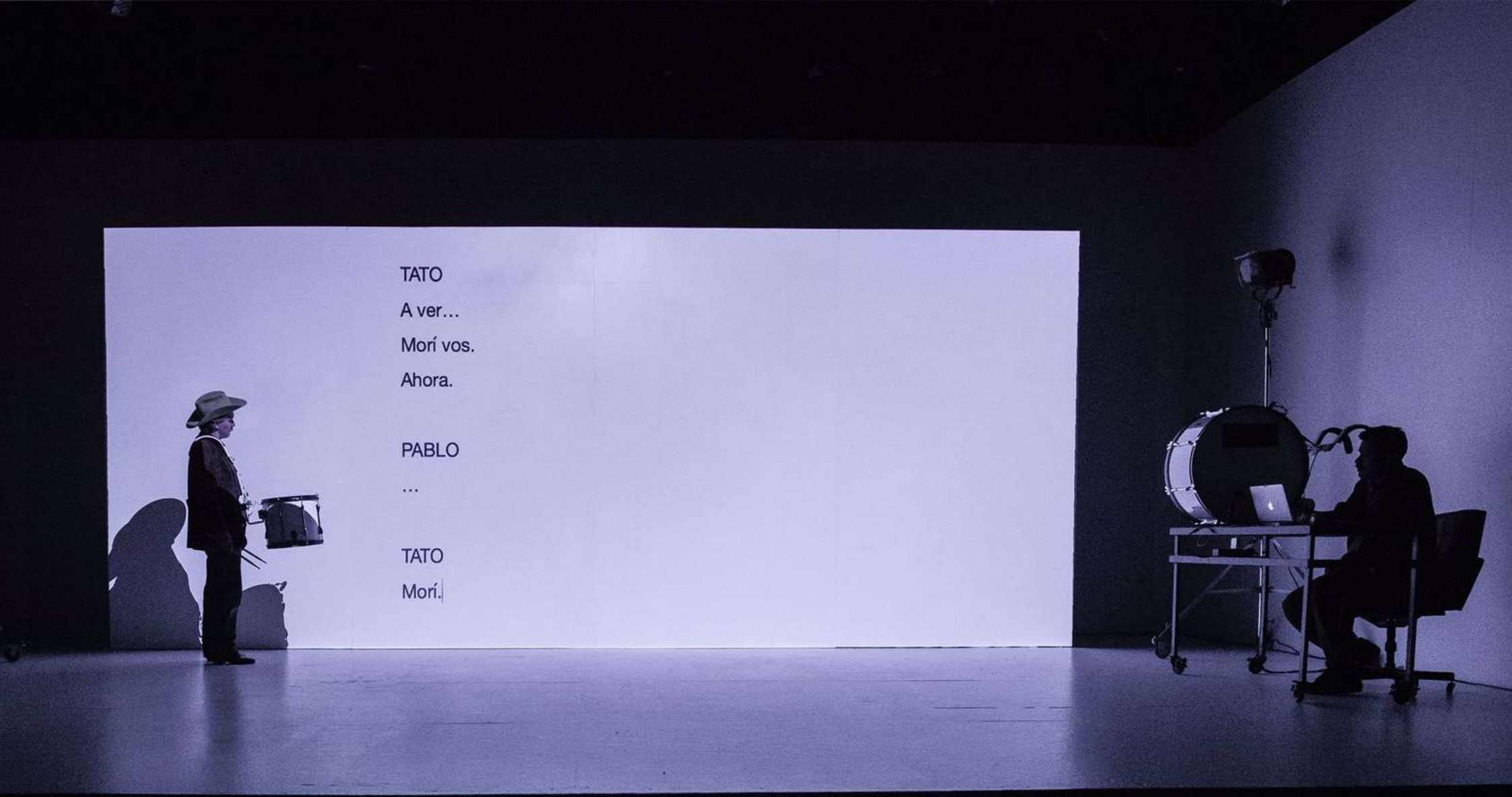
al oeste:

capítulos I, II y III

de martín flores cárdenas

Si todo lo que evocamos es ficción,
¿qué pasa con aquello que no sabemos o no recordamos?
¿Qué hay de toda esa información que por vergüenza o miedo, nos ocultaron
y, sin embargo, nos vuelve quienes somos?

En esta obra, el director y dramaturgo argentino crea su pasado en tiempo real.
Pero el pasado es algo esquivo para él, una construcción narrativa
que nunca deja de suceder.

TATO
A ver…
Morí vos.
Ahora.
PABLO
…
TATO
Morí.

Martín Flores Cárdenas creó y estrenó sus últimos trabajos (***No hay banda*, *Love Me* y *La fuerza de la gravedad***) en Casa Teatro Estudio. Obras y sala que alguna vez definió como "extensiones del yo". El Complejo Teatral de Buenos Aires lo invitó a estrenar su próximo proyecto en el Teatro Sarmiento, desafiando la capacidad expansiva de su campo creativo. Precisamente, ***Al Oeste: capítulo I y II*** es una obra sobre fronteras espacio temporales, una investigación sobre el origen de la creación.

"*La búsqueda del origen puede ser ir detrás de un saber que nunca vamos a alcanzar. Dicen que antes del Big Bang no había nada, que el tiempo y el espacio, tal como los conocemos, habrían surgido de aquel fenómeno. Decir que "antes no había nada", entonces, resulta contradictorio porque el tiempo mismo habría comenzado allí. No había un "antes" temporal. Había algo a lo que, aparentemente, no tenemos acceso. Algo que no podemos nombrar o sólo conseguimos llamar de esa manera: nada*."

En ***Al Oeste***, un director y dramaturgo, crea su pasado en vivo. Lo que escribe se proyecta sobre un espacio blanco, un territorio virgen a habitar o poblar. Durante el ***Capítulo I,*** que varía en cada función, el autor indagará sobre el origen del hecho performático que reúne al público esa noche (en ese teatro, en ese festival u ocasión en particular), reflexionando sobre sistemas de producción y los límites del lenguaje; también cuestionará el origen de la ficción y así, su propio origen como autor. Ese texto, dará vida a un cowboy, expresión simbólica que enfrentará al autor a varios conflictos latentes pero sobre todo, con una parte de su historia que su familia le había ocultado: su ascendencia originaria.

En el ***Capítulo II***, todo ese campo asociativo desplegado anteriormente, se conjuga en una narración queer, violenta y atroz. Un relato que revelará al autor y al público un nuevo origen.

Capítulo III, que está en proceso de creación, tratará sobre el devenir de este proyecto. Como en una pesadilla, se darán a conocer los efectos y/o consecuencias que le trajo al autor, dar a conocer esta obra.

Western El cine western nació como el gran mito fundacional de los Estados Unidos, una narrativa cinematográfica diseñada para legitimar la expansión territorial y la construcción de la identidad nacional durante la primera mitad del siglo XX. En su etapa clásica, el género operaba bajo un dualismo moral absoluto: el vaquero representaba la civilización, la ley y el progreso, mientras que el territorio indómito y los pueblos originarios encarnaban el salvajismo o la barbarie. Algunas películas de esta época consolidaron esta épica donde la violencia quedaba justificada como un mal necesario para fundar una nación “próspera y luminosa“. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba, las certezas del mundo moderno comenzaron a desmoronarse. Las heridas sociales de la Guerra de Vietnam, el desencanto político y la ebullición de los movimientos por los derechos humanos/civiles en las décadas de 1960 y 1970 impactaron directamente en la pantalla. El western se vio obligado a mirarse al espejo. Directores como el propio John Ford en su etapa tardía (The Searchers, 1956) o Sam Peckinpah (The Wild Bunch, 1969) rasgaron la fachada romántica de la frontera para exponer el racismo subyacente, la codicia y la crueldad colonialista. En paralelo, desde Europa, el Spaghetti Western de Sergio Leone despojó al pistolero de cualquier misión patriótica, reemplazándolo por antihéroes cínicos y amorales movidos únicamente por la supervivencia y el dinero.

En la actualidad, el género ha completado su mutación hacia el llamado western moderno y revisionista. Lejos de las llanuras idealizadas, algunas películas logran desmitificar el acto de matar, desnudándolo y revistiéndolo de trauma. El western contemporáneo ya no busca justificar la historia, sino explorar sus heridas: visibiliza la perspectiva de las minorías, de las mujeres en la frontera y de los pueblos nativos masacrados. Así, el género cinematográfico más estadounidense de todos pasó de ser una herramienta de propaganda nacionalista a convertirse en una de las herramientas de autocrítica cultural más potentes y complejas.

Identidad En distintas partes del mundo, el proceso histórico, político y cultural de colonialismo y racismo estructural ha significado para las poblaciones originarias: muerte, violencia atroz, invisibilización y vulneración de derechos. Sostenido en el tiempo, este proceso generó el fenómeno de "negación identitaria" y, por vergüenza o para evitar discriminación, muchas familias dejaron de transmitir su herencia indígena. En Argentina, más de la mitad de la población tiene ascendencia originaria. Sin embargo, según un estudio de la UBA, sólo un 2,9% se reconoce descendiente.

Vigencia El avasallamiento estructural de los derechos indígenas constituye una constante en la historia argentina. Sin embargo, la desregulación que quiere imponer el gobierno actual profundiza e institucionaliza este atropello sistemático. En nombre del “libre mercado“, el territorio se desvincula de su dimensión soberana para operar estrictamente como un activo financiero mercantilizado, reactivando de este modo la matriz del saqueo colonial en pleno presente. Si bien el andamiaje legal de protección vigente se aplicaba con una desidia burocrática histórica, funcionaba al menos como el último dique de contención judicial para salvaguardar el arraigo. Al desmantelar esos límites, las familias originarias quedan desamparadas ante corporaciones transnacionales que transforman la vida en una fría transacción de mercado. El Estado una vez más, garantiza que la propiedad privada internacional mande sobre el lazo ancestral con la tierra. Aunque no cambie la violencia de fondo, sí cambia su velocidad, su escala global y la total soledad de los pueblos originarios frente al avance del alambrado corporativo.

Martín Flores Cárdenas es director y dramaturgo. Sus textos han sido traducidos a distintos idiomas, estrenados y premiados en Argentina, Francia, Alemania, España, Bélgica, Italia, Portugal, Polonia, Grecia, Brasil, Uruguay y Chile. Entre sus trabajos más destacados se pueden nombrar "*Catedral*", "*Quienquiera que hubiera dormido en esta cama*", "*Mujer armada hombre dormido*", "*Entonces bailemos*" y "*Entonces la noche*". Suele colaborar con trabajos de otrxs artistas como Maricel Álvarez. Supervisó el proceso de creación de "*Fuck me*" y "*Kill me*" de Marina Otero con quien co- escribió y co-dirigió ***"Love me"***. Cada tanto sigue presentando su unipersonal, ***"No hay banda"*** (2021), obra que giró por festivales y teatros de América y Europa. Y en el 2023, estrenó ***"La fuerza de la gravedad"***; estas últimas tres obras fueron todas creadas y estrenadas en **Casa Teatro Estudio** *(Buenos Aires)*, sala que dirige y administra junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva. Este año estrenó en el Teatro Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires, ***"Al Oeste: capítulos I y II",*** su trabajo más reciente que promete un tercer capítulo.

¡IMPERDIBLE!

“El ***encanto áspero*** *con que convida a ingresar en un universo privado, la confirmación de que cada representación de la historia es* ***única, distinta, nueva****. El tratamiento de los materiales convoca dos elementos aparentemente antagónicos: es* ***impiadoso y tierno al mismo tiempo.”*** **Pedro Fernández Moujan (Farsa Mag).**

“*Un gran ejercicio de escritura y un despliegue físico notable.* *La puesta es* ***novedosa y atractiva.*** *Nos invita a pensar lo inédito. Pensar, lo que sea que hagamos, de un modo diferente. La obra nos propone parar un poco, detenernos a pensar o sentir y respirar.*“ **Sergio Elguezabal (Radio de la Ciudad).** *ver video*

“Es atrevida, valiente*... Pone en paralelo La Conquista del Oeste y La Conquista del Desierto Verde. Y ese plot twist dramático del final, salvajemente queer, esa decolianidad, el movimiento que se produce en el protagonista a partir de esa asimetría atroz y tan primaria e histórica,* ***da la sensación de que la obra lo ha conseguido todo*****.“ (Radio con vos).**

“Llevar la teatralidad a un grado cero *y poner en cuestión la actuación, suprimirla hasta volver a los actores una imagen disociada de esas palabras que asumen sus cuerpos.* ***Un estímulo para imaginar.“*** **Alejandra Varela (Página 12).**

“Una maravilla. *No puedo parar de hablar de esa obra. Quedé* ***impactado por lo simple y potente****.“* **Santiago Mitre (director de cine).**

“*La fuerza del director ahí presente. Es un* ***imperdible*** *en estos días en la cartelera de Buenos Aires.*“ **Gabriela Rádice (La TV Pública).** ver video

“*Flores Cárdenas crea este dispositivo* ***desafiando categorías en un gesto radical*** *que anula las voces, coloca el texto en el centro de la escena y pone todo a girar alrededor suyo. Un pasado que se resignifica y revela lo que estaba oculto:* ***algo de esa otredad también es propio, también lo constituye: el otro, también es él.***“

Luciana Martínez Bayón (Teatro en criollo).

“Es ***su obra más impactante****. Martín decide quién quiere ser, en escena. Me resultó* ***sumamente conmovedora.“*** **Cecilia Roth (actriz).**

“*Una construcción a cielo abierto. Plantea ante el público lector su búsqueda en* ***un presente absoluto*****.** *Una oportunidad para quienes tengan curiosidad por adentrarse en el túnel de un proceso creativo* ***plagado de asociaciones, referencias y, sobre todo, interrogaciones.“*** **Leni González (La Nación).**

*“**Es sencillamente maravillosa,** por su tema y la manera en que está presentada, siempre sustentada por esa fibra íntima que pone en juego Flores Cárdenas en sus relatos. **Logra una intimidad y emoción inusualmente profundas. Un narrador excelente** que puede hacer de una anécdota **una reflexión política** a la vez que aventurarnos en un paisaje extraño en el que es posible sentirse de inmediato involucrado. Flores Cárdenas insiste en que no, en que **AL OESTE** no es una obra de teatro. Pero de **que es teatro no cabe duda.“*** **Marta Casale (El Espectador Compulsivo).**

En escena **Pablo Ragoni, Martín Flores Cárdenas** / Diseño espacial **Ruslan Alastair Silva /** Diseño de iluminación **Matías Sendón** / Diseño de vestuario **Lara Sol Gaudini** Música y Diseño Sonoro **Diego Vainer** / Tema Capítulo III **Ramiro Vergara** / Realización audiovisual **Pablo Camaití** / Mirada externa **Marcos Krivocapich** / Coach percusión **Luciano Scalera** / Asesoramiento coreográfico **Marina Otero** / Colaboración en investigación **Diana Lenton** / Asistencia artística y coreográfica **Bernardita Epelbaum** / Distribución **t4** y **Eliana Staiff** / Texto y dirección **Martín Flores Cárdenas**

Producida por el ***Complejo Teatral de Buenos Aires*** *(Argentina)***.** Creada con el apoyo de ***TEP - Teatro Experimental de Porto*** *(Portugal)*, ***FITEI*** *(Portugal)*, ***Réplika Teatro*** *(España)*, ***Museo Moderno de la Ciudad de Buenos Aires***, ***T4 Producciones*** *y* ***Casa Teatro Estudio*** *(Argentina).*

Link a fotos

Link a trailer

Capítulo I *se presentó como adelanto en el* ***Museo Moderno de Buenos Aires****.* ***Capítulos I y II*** *en el* ***Teatro Sarmiento*** *y en* ***Fundación Cazadores****. Ahora Al Oeste vuelve al Museo Moderno en su versión extendida.*

Próximas presentaciones:

18 y 19/9/26 FIBA - Festival Internacional de Buenos Aires (Museo Moderno) - Argentina

29/10/26 Festival Plataforma - Santander, España

31/10 y 01/11/26 Réplika Teatro - Madrid, España

FITEI 2027 - Oporto, Portugal

casa
teatro estudio

email: teatroestudiocasa@gmail.com

ig: @casateatroestudio

tel / whatsapp: +5491163002250