

Jesusa Rodríguez

(México D.F. (México) 1955), actriz, directora teatral, productora, activista social.

Por Antonio Prieto Stambaugh

Jesusa Rodríguez es una de las más importantes creadoras escénicas en México, cuyo trabajo se caracteriza por el humor irónico y la parodia política, así como una reflexión crítica sobre el papel de la mujer en la historia mexicana. Aunque es mejor conocida por sus obras de cabaret y revista política, ha dirigido adaptaciones de autores tan diversos como Shakespeare, Marguerite Yourcenar y el mexicano José Ramón Enríquez, así como ópera. También realiza labores de activismo con la comunidad LGBT (Lésbico-Gay-Bisexual-Transgénero), grupos indígenas, grupos ecologistas y la oposición de izquierda.

Rodríguez realizó sus estudios teatrales de 1971 a 1973 en el Centro Universitario Teatral (CUT) de la Ciudad de México, su ciudad natal. Su primera pasión fue la escenografía, y para ello realizó los decorados de varias obras dirigidas por Julio Castillo. En 1980 abrió el cabaret El Fracaso junto con su compañera de vida, Liliana Felipe, cantante argentina radicada en México desde 1978. Ese mismo año ambas fundaron el Grupo Divas, A.C., una asociación de actrices y dramaturgos con el que llevarían a escena *¿Cómo va la noche Macbeth? Adaptación de Shakespeare*. El primer gran éxito de Rodríguez fue con el montaje de la ópera *Donna Giovanni* (1983), adaptación a Mozart y Da Ponte. Le siguieron *Atracciones Fénix* (1986) y *Yourcenar o cada quien su Marguerite* (1989), obras igualmente exitosas. En estos montajes el público pudo apreciar los sellos característicos del trabajo de Rodríguez: un espléndido sentido de lo visual en la experimentación escénica, el uso destacado de música y canto, así como el humor. Pero más importante quizás es la puesta en escena de una sensibilidad femenina y lésbica hasta entonces inéditos en el teatro mexicano. Su mezcla de humor y sexualidad, así como crítica a instituciones políticas y religiosas le han ganado en ocasiones amenazas de censura y violencia por parte

de grupos conservadores. Tal fue el caso de *El concilio de amor* (1988), adaptación de una obra de Oskar Panizza, que hacía una sátira de las principales figuras de la religión cristiana en el contexto de la epidemia del SIDA.

En 1990, Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe restauraron el legendario Teatro La Capilla en la colonia Coyoacán al sur de la Ciudad de México. Allí, fundaron el cabaret El Hábito, donde Rodríguez dirigió más de 320 espectáculos con la participación de artistas como Regina Orozco, Tito Vasconcelos e Isela Vega. Dichos espectáculos tuvieron como constante la hibridación de estilos (combinación de cabaret, carpa, revista, teatro experimental y performance), la parodia cáustica a figuras políticas por medio del travestismo, así como la afirmación de una sensibilidad orgullosamente lésbico-gay. Los títulos de algunas de las obras montadas durante la década de los 90 son: *Juicio a Salinas* (donde Rodríguez realizó una memorable parodia del presidente Carlos Salinas de Gortari), *Víctimas del pecado neoliberal* y *El derecho de abortar*. Rodríguez además dirigió y actuó en dos montajes cuyo objetivo era hacer una relectura a los mitos de la mujer mexicana desde la época prehispánica: *La Coatlicue* (1990) y *Malinche* (1991). Otra figura magistralmente interpretada por Rodríguez ha sido Sor Juana Inés de la Cruz, monja, poeta e intelectual mexicana de la época colonial. La actriz pone en escena el subtexto erótico de su poesía en obras como *Sor Juana en Almoloya* (1994) y *Strip Tease de Sor Juana* (2003).

Algunos premios y becas que ha recibido Rodríguez son: premio a la mejor actriz por *El concilio de amor*, en el Festival De Las Américas, Montréal, Canadá (1989), la Beca Guggenheim (1990), y la Beca Arts And Humanities de la fundación Rockefeller (1994-97). En el 2000 recibió junto a Liliana Felipe el Obie Award que otorga el periódico *Village Voice* de New York, por la obra *Las horas de Belén*.

En 2005, Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe dejaron el teatro bar El Hábito tras 15 años de labor ininterrumpida, para dedicarse a activismo político y trabajo comunitario, aunque siguen presentando espectáculos en giras nacionales e internacionales. Uno de los temas que más ha preocupado recientemente a Rodríguez es la sustitución del maíz nativo por maíz transgénico, por lo que realizó la obra *Cabaret Prehispánico: El maíz* (2005-08),

elocuente “ritual escénico” que hace un llamado por la recuperación de un alimento de enorme importancia cultural y simbólica en México.

Referencias

<http://elhabito.dnsalias.com/inicio.html>

ALZATE, Gastón A., *Teatro de cabaret: imaginarios disidentes*, Irvine, Ediciones Gestos, 2002.

COSTANTINO, Roselyn, "Jesusa Rodríguez: An Inconvenient Woman", *Holy Terrors: Latin American Women Perform*, ed. Diana Taylor y Roselyn Costantino, Durham, Duke University Press, 2003. 183-212.