

GESTOS 45

ÍNDICE

Resúmenes/Abstracts	7
ENSAYOS	11
Francesc Massip	
Juglares en el templo: risa y transgresión por fin de año	13
César Oliva	
García Lorca y la puesta en escena de los clásicos	31
A. Gabriela Ramis	
A Hug to Humankind from Asturias: <i>Albentestate</i>	47
Narciso Telles	
A pedagogia teatral do Grupo Cultural Yuyachkani: pontuações críticas e etnografia	65
Andrea Jeftanovic	
<i>Gemelos</i> de La Troppa: el juego infantil como estrategia de sobrevivencia	81
TEXTO	99
Juan de Lazaranda	
<i>INTROITO IN ALTARE DEUS</i>	101
Eusebio Calonge	
<i>Los que Ríen los Últimos</i>	107
PARA LA HISTORIA DEL TEATRO	127
	Bitácora teatral
Teatro en Portugal	127
Mario A. Rojas	
Los treinta años del FITEI: un paseo por la ciudad y travesía a la otra ribera del Duero	127
Mario A. Rojas	
<i>Gulliver</i> de Jaime Lorca y su recepción en el XXIV Festival Internacional de Teatro de Almada	134

Teatro en USA	141
Lawrence La Fountain-Stokes	
Visions of Night: <i>La Mambópera</i> by Adál Maldonado	141
Carlos Morton	
New Voices in Latina Theatre	145
Cuatro Espectáculos del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz	147
José Luis Ramos Escobar	
<i>La omisión de la familia Coleman</i> : la implosión magistral	147
Grace Dávila-López	
Pensar la realidad teatral desde <i>Otra vez Marcelo</i> , del Teatro de los Andes	152
Juan Villegas	
<i>Neva</i> , de Teatro en el Blanco: la “memoria emotiva,” Stanislavski y la actuación teatral	156
Roger Mirza	
Los payasos de la espera y de los sueños: <i>Los que ríen los últimos</i>	162
RESEÑAS	167
Catherine Connor-Swietlicki	
Bruce McConachie and F. Elizabeth Hart. <i>Performance and Cognition. Theatre Studies and the Cognitive Turn</i>	167
Lola Proaño-Gómez	
Beatriz Trastoy y Perla Zayas de Lima. <i>Lenguajes escénicos</i>	171
Donald H. Frischman	
Beatriz Aracil y Mónica Ruiz, coord. <i>Fiesta religiosa y teatralidad popular en México</i>	
Ashley Lucas	175
William Orchard and Yolanda Padilla, eds. <i>The Plays of Josefina Niggli: Recovered Landmarks of Latino Literature</i>	177
Reseñas informativas	180
Matilde Raquel Holte. <i>Teatro contemporáneo judeoargentino. Una perspectiva feminista bíblica</i>	180

	3
Roger Mirza, ed. <i>Teatro Rioplatense. Cuerpo, palabra, imagen</i>	181
Oswaldo Pellettieri, ed. <i>Huellas escénicas</i>	181
Carlos Montemayor y Donald Frischmann, comp. y trad. <i>Words of the True Peoples/Palabras de los Seres Verdaderos.</i> <i>Anthology of Contemporary Indigenous-Language Writers</i>	182
Libros recibidos	183

Resúmenes/Abstracts

Francesc Massip. “Juglares en el templo: risa y transgresión por fin de año”

Análisis y nuevas interpretaciones de algunas muestras plásticas que presentan escenas de juglares y de obispos burlescos y que al parecer reflejar celebraciones eclesiásticas vinculadas a las fiestas invernales del cambio de año (Libertatis Decembris), bien enraizadas en Europa al menos desde época tardo-romana. Es a este tipo de festividad transgresora, perfectamente documentada en las iglesias medievales, a que remiten dos de los ejemplos principales que estudiamos, ambos catalanes y poco conocidos: el fresco monumental de S. Joan de Boí (s. XI) y un capitel del claustro del monasterio de S.Pere de Galligans en Girona (s. XII). Nuestra lectura incide en el contexto lúdico de las fiestas de inversión propias del Año Nuevo, promovidas por las autoridades eclesiásticas como ejercicio de humildad.

César Oliva. “García Lorca y la puesta en escena de los clásicos”

Análisis y comentario de las ideas de García Lorca con respecto a la adaptación de los clásicos sobre la base de sus propios planteamientos y breve comentario de las puestas en escena de textos del Siglo de Oro por el grupo de La Barraca. Se destacan especialmente la idea de “adaptar,” tanto en el texto, —en lo que incluye la eliminación de versos e incorporar canciones y buscar el ritmo de la representación—, como en las innovaciones escenográficas. Se comentan algunos casos específicos, como por ejemplo: *La dama boba*, *La vida es sueño*, *Fuenteovejuna*, *El Burlador de Sevilla*, *El Caballero de Olmedo*, entremeses de Cervantes.

A. Gabriela Ramis. “A Hug to Humankind from Asturias: *Albentestate*”

With the theatre company Nun Tris from Gijón (Asturias), directors Zúñiga and López presented, in 2005, an adaptation of *Antigone* which condenses the pieces by Jean Anouilh and by Sophocles. A fundamental innovation is the Narrator as a framer of the piece, who evaluates the action and projects love towards the characters and audience through the gesture of the embrace. *Albentestate* shows the desolation of human beings when involved in a relationship of oppression, either as victims or victimizers. This essay analyzes the esthetic principles that rule the production, and analyzes the creative process, which involved improvisation with kinesic and paralinguistic signs before the use of linguistic

signs was incorporated.

Narciso Telles. “A pedagogia teatral do Grupo Cultural Yuyachkani: pontuações críticas e etnografia”

The article focuses on the theater pedagogy, from the analysis of actor for street play formation processes, developed by the group Yuyachkani (Lima/Peru). The essay identifies three basic aspects: the “training”; the exchange for the constitution of actor repertoires and “to learn to learn” —improvisation and autonomy as method of actor creation. In the workshop, dedicated to the work with objects, we participate of exercises directed toward the acquisition of this knowledge technician. The meeting had also been important in the perspective of analysis of the relation teach-learning proposal. We consider the following points: the demonstration technique of the artist-professor as integrant part of the lessons; the system of continued evaluation of the meeting; the concept of multiple actor as base for work.

Andrea Jeftanovic. “Gemelos de La Troppa: el juego infantil como estrategia de sobrevivencia”

Gemelos de la compañía teatral La Troppa se suma a la producción literaria que ha utilizado narradores niños para exponer un argumento; un inquietante recurso que ofrece un tratamiento narrativo que explora nuevos usos lingüísticos, imaginarios y registros. Los “textos desde la infancia” ofrecen un sitio dislocado que intenta desde la creación de un artificio, que es el habla infantil en manos de un autor adulto, manejar de otra forma el universo conceptual, las convenciones socio-culturales y el lenguaje. En este sentido el niño es una figura transgresora a nivel de discursos y estéticas. El ensayo intenta reflexionar sobre este tipo de escritura enfocándose en sus usos y mecanismos. La pieza de teatro escoge al juego como su principal herramienta retórica.

Juan de Lazaranda. “INTROITO IN ALTARE DEUS”

Palabras de presentación del texto *Los que ríen los últimos* por parte de uno de los fundadores de La Zaranda.

Eusebio Calonge. *Los que ríen los últimos*

La necesidad y el abatimiento viajan en el equipaje de tres artistas de mala muerte. Los arrastran desde sus iniciales cabriolas hasta ahora, cruzada ya la vida

con sus números gastados, sus gracias anticuadas, su fatiga ambulante. Pasando la gorra, en corros cada vez más exiguos, fueron escondiendo sus destinos tras un remedo de maquillaje, con ropajes estrambóticos, llenos de parches y remiendos. No les abandonan, sin embargo, aparte del cansancio, la esperanza. Ni siquiera cuando perdieron el horizonte bajo cerros de desperdicios dejaron de buscar una encrucijada que los desviara de lo pútrido de una época, encarrilándolos hacia un mundo en el que volvieran a ser el centro de la pista.

Mario A. Rojas. “Los treinta años del FITEI: un paseo por la ciudad y travesía a la otra ribera del Duero”

En este aniversario, participaron grupos de Portugal, España, América Latina y de países africanos de habla portuguesa, manteniendo así el pluralismo cultural que caracteriza el festival desde su creación. Entre los 18 espectáculos participantes, sobresalieron dos: *Stabat Mater* y *European House - Prologo a um Hamlet sem Palabras*. Todos los grupos participantes, por medio de diversas estéticas y complejidad escénica, abordaron aspectos cruciales que se viven en el mundo de hoy.

Mario Rojas. “Gulliver de Jaime Lorca y su recepción en el XXIV Festival Internacional de Teatro de Almada”

Gulliver, el primer trabajo escénico de Jaime Lorca después de dejar la *La Troppa*, fue elegido por el público del XXIV Festival Internacional de Almada (2007) como el mejor espectáculo. En esta adaptación libre de *Los viajes de Gulliver* de Jonathan Swift, Lorca sigue una estética teatral muy similar a la del grupo que le dio la fama. Se destaca la utilización de un elemento escénico como espacio principal de la acción, el efectivo manejo de marionetas, la sincronía de cuerpos de diferentes volúmenes en precisas escalas, las imágenes cinemáticas creadas por efectos lumínicos, el orquestado uso de música y matices de voz, y la magistral actuación de Lorca.

Lawrence La Fountain-Stokes. “Visions of Night: La Mambópera by Adál Maldonado”

La Mambópera, as presented at the Repertory Theater, Hostos Center for the Arts and Culture, Bronx, New York, October 19-22, 2006. This musical play incorporates disparate film noir and science fiction elements in its portrayal of a dark underground futuristic society where Latin music has been banned.

Carlos Morton. “News Voice in Latina Theatre”

The budding lesbian relationship between two precocious schoolgirls in Cuba is interrupted by Fidel Castro's revolution. One girl moves to Miami to become a successful business woman, the other stays behind on the island to help run the National Ballet Company. They meet again 20 years later and try and renew the affair, but the revolution has gotten in the way. Can lesbian romance overcome politics? This production by Macha Theater breaks new ground.

José Luis Ramos Escobar. “*La omisión de la familia Coleman: la implosión magistral*”

Análisis de la representación de la obra *La omisión de la familia Coleman*, del grupo argentino Timbre 4. Como punto de partida, se establece la relación entre el espacio escénico y la puesta en escena, resaltando cómo el proceso de concepción de la obra y el montaje posibilitan la capacidad de resonancia del texto. A la par se analiza la función de la escenografía, la iluminación y la actuación en este montaje de gran fuerza dramática.

Grace Dávila. “Pensar la realidad teatral desde *Otra vez Marcelo*, del Teatro de los Andes”

La tercera obra de la trilogía del Teatro de los Andes, centrada en la vida y desaparición del intelectual boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz, propone un enfrentamiento de lo político mediante una presentación de lo personal e íntimo. El texto verbal, con fragmentos de discursos políticos y escritos de Quiroga, cobra solidez en el marco de una historia de amor. Mediante el empleo de objetos escénicos e imágenes cautivantes, la obra reafirma el poder de la imaginación y del acto teatral mismo como fuerzas poderosas contra la muerte y el olvido.

Juan Villegas. “*Neva*, de Teatro en el Blanco: la ‘memoria emotiva,’ Stanislavski y la actuación teatral”

Neva del grupo chileno Teatro en el Blanco, dirigido por Guillermo Calderón, construye un espectáculo de gran significación por la magnífica actuación los actores, la excelente dirección, su resonancia en el público, la importancia de la anécdota y la problemática ironizada en la puesta en escena. La anécdota se centra en tres actores que ensayan *El Jardín de los cerezos* de Anton Chejov,

mientras fuera del teatro acontece una rebelión popular reprimida con violencia. El texto cuestiona irónicamente el modo de actuar fundado en los principios de Stanislavski y la función del teatro en el contexto de una sociedad agitada por la violencia y la opresión.

Roger Mirza. “Los payasos de la espera y de los sueños: *Los que ríen los últimos*”

La Zaranda a través de una excelente actuación, en el marco de una escenografía despojada y reducida a algunos objetos de fuerte impacto visual, ofrece su particular estilo teatral que reivindica la ceremonia, el ritual, la parodia y el grotesco, para indagar en la angustia de la existencia a través del andar errante de tres payasos de un circo perimido. La Zaranda se burla de las convenciones y los clichés culturales y escénicos, se arraiga en su tierra de origen, la Andalucía del flamenco, pero también aborda algunos grandes temas sobre el destino del hombre a través de las metáforas verbales y escénicas.