

GESTOS

Teoría y Práctica del Teatro Hispánico

**This Issue:
Editor - Grace Dávila**

**Año 26, N° 52, Noviembre
2011**

GESTOS agradece

la contribución de:

Department of Spanish and Portuguese, University of California, Irvine
School of Humanities, University of California, Irvine

El patrocinio de:

Adela Morales
Héctor Mario Cavallari

la colaboración de sus corresponsales:

Heidrum Adler (Alemania) Leonardo Azparren Giménez (Venezuela)
José Roberto Cea (El Salvador) Daniel Gallegos (Costa Rica)
Eduardo Guerrero (Chile) Roger Mirza (Uruguay)
Osvaldo Pellettieri (Argentina) Roberto Ramos-Perea (Puerto Rico)
María Francisca Vilches de Frutos (España)

Imagen de la tapa:

Collage de fotos tomadas durante la celebración de los 40 años del Grupo Cultural Yuyachkani, en la Plaza Mayor de Lima, el 19 de agosto, 2011.
Fotos: Denys Parra (Izquierda superior y derecha inferior) y Carlos Díaz.
Diseño gráfico del *collage* y la portada: Polly Hodge, con la contribución de Claudia Villegas-Silva y Bibiana Díaz.

Director/ Editor

Juan Villegas University of California, Irvine

Associate Editors

Grace Dávila Pomona College
Polly J. Hodge Chapman University

Assistant Editor

Claudia Villegas-Silva University of California, Los Angeles

Website and Typesetting Editor

Bibiana Díaz University of California, Irvine

Editorial Board

Rosa Ileana Boudet
Alicia del Campo California State University, Long Beach
José R. Cartagena Calderón Pomona College
Óscar Cornago Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España
Nel Diago Universidad de Valencia
José María Díez-Borque Universidad Complutense de Madrid
John P. Gabriele The College of Wooster
Víctor García-Ruiz Universidad de Pamplona
Susana Hernández Araico Cal-Poly State University, Pomona
Jorge Huerta University of California, San Diego
César Oliva Universidad de Murcia
Osvaldo Pellettieri Universidad de Buenos Aires
Antonio Prieto Stambaugh Universidad Veracruzana
Mario A. Rojas The Catholic University of America
Nancy Lee Chalfa Ruyter University of California, Irvine
José Antonio Sánchez Universidad de Castilla - La Mancha
Alfonso de Toro Universität Leipzig

Gestos agradece su colaboración en la selección de ensayos o textos a:

Gastón Alzate	California State University, Los Angeles
Elba Andrade	The Citadel
Luis Avilés	University of California, Irvine
Ileana Azor	Universidad de las Américas
Jacqueline Eyring Bixler	Virginia Polytechnic Institute
Becky Boling	Carleton College
Rosa Ileana Boudet	Los Angeles, California
Alicia del Campo	California State University, Long Beach
Héctor Mario Cavallari	Mills College
Julio Checa	Universidad Carlos III
Catherine Connor-Swietlcki	University of Vermont
Sandra Messinger Cypess	University of Maryland
Manuel Delgado	Bucknell University
Antonio Fernández Insuela	Universidad de Oviedo
Sharon Feldman	University of Richmond
Susan L. Fischer	Bucknell University
Víctor García-Ruiz	Universidad de Pamplona
Jean Graham-Jones	The Graduate Center. The City University of New York
B. Antonio González	Wesleyan University
Andrés Gruman Sölter	Universidad Libre de Berlín
María Herrera-Sobek	University of California, Santa Barbara
Don Larson	Oregon State University
Catherine Larson	Indiana University
Sharon Magnarelli	Quinnipiac College
Lillian Manzor	University of Miami
Enrique Mijares	Universidad Juárez de Durango
Roger Mirza	Universidad de la República. Uruguay
Thomas O'Connor	State University of New York, Binghamton
Dennis Perri	Grinnell College
Shannon Polchow	University of South Carolina Upstate
Lola Proaño-Gómez	Pasadena City College
José Luis Ramos Escobar	Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Beatriz Rizk	Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami
Mario Rojas	Catholic University of America
Alberto Sandoval	Mount Holyoke College
Laurietz Seda	University of Connecticut
María Mercedes de Velasco	Fitchburg State College
Harry Vélez Quiñones	University of Puget Sound
Francisca Vilches	CSIS Espana
Manuel Vieites	Instituto Politécnico de Vigo, España
Claudia Villegas-Silva	University of California, Los Angeles
Emil Volek	Arizona State University
Christopher Weimer	Oklahoma State University

ÍNDICE

Resúmenes/Abstracts	8
---------------------	---

ENSAYOS

Eli Rozik	
Notes on the Need for a Rhetoric of Theatre	15
Wilson Escobar Ramírez	
Cuerpos escindidos y miradas descentradas: El nuevo espectador como interfaz de la escena	33
Oswaldo Obregón	
La opción de un teatro sin palabras	45
David William Foster	
The Rhetorical Structuring of Visual Culture: Metonymic Discourse in Fernando E. Solanas's <i>La hora de los hornos</i>	61
Mirzam C. Pérez	
In the Gilded Cage: Chocolate and Widowhood in Calderón de la Barca's <i>El pésame de la viuda</i>	79
Juan Manuel Castro Carracedo	
Prolepsis y autorreferencialidad en <i>Las cinco advertencias de Satanás</i> de Enrique Jardiel Poncela	93
Tracie Amend	
Female Homosociality on Stage: The Erotic Triangle in Paloma Pedrero's <i>El color de agosto</i> and <i>Locas de amar</i>	107
Antonio Prieto Stambaugh	
Soldaderas performáticas: Contranarrativa <i>rasquache</i> de un cabaret político	119
Kat Austin	
Baroque Spaces: The Performances of Guillermo Gómez-Peña and his Pocha Nostra	133

TEXTO

John P. Gabriele	
Montar la realidad elusiva: <i>A distancia</i> y <i>Restos</i> de Ortiz de Gondra	150
Borja Ortiz de Gondra	
<i>A distancia</i>	155
<i>Restos</i>	160

PARA LA HISTORIA DEL TEATRO	
In Memoriam: Osvaldo Pellettieri (1945-2011)	163
Jorge Dubatti	
Seguir su ejemplo, la mejor manera de homenajearlo	164
Marina Sikora	
Su labor queda en nosotros	165
Mario Rojas	
Osvaldo Pellettieri, el académico: Rigurosidad, consistencia y variedad	166
David William Foster	
Osvaldo Pellettieri y su amplio legado	167
Leonardo Azparren Giménez	
Osvaldo Pellettieri y la pasión por nuestro teatro	168
Miguel Ángel Giella	
Osvaldo Pellettieri: Renovador de los estudios teatrales en Argentina	169
Roger Mirza	
Adiós al maestro, al colega y al amigo	170
Juan Villegas	
Evocación de Osvaldo Pellettieri	171
Bitácora teatral	
Jorge Huerta/Tiffany Ana López/Carlos Morton	
A Conversational Review of Josefina López's <i>Detained in the Desert</i>	173
Gustavo Geirola	
Festival de Teatro de las Siete Puntas, Corrientes, Argentina	180
Alicia del Campo	
Yuyachkani Cuarenta Años: Recordando, pensando y haciendo futuro	184
RESEÑAS	
María Ángeles Grande Rosales	
Michal Kobialka. <i>Further On, Nothing. Tadeusz Kantor's Theatre</i>	190
Coral Aguirre	
Jorge Dubatti. <i>Introducción a los estudios teatrales. Diez puntos de partida</i>	193

María M. Carrión		
	José R. Cartagena Calderón. <i>Masculinidades en obras: El drama de la hombría en la España imperial</i>	196
Elba Andrade		
	Hugo Herman Ramírez. <i>Fiesta, espectáculo y teatralidad en el México de los conquistadores</i>	198

Reseñas informativas

Beatriz Rizk. <i>Imaginando un continente: Utopía, democracia y neoliberalismo en el teatro latinoamericano</i>	201
Domingo Adame (coord.) y Antonio Prieto Stambaugh (ed.). <i>Jerzy Grotowski. Miradas desde Latinoamérica</i>	201
Gustavo Geirola. <i>Arte y oficio del director teatral en América Latina. Tomo 4. Bolivia, Brasil y Ecuador</i>	202
Eduardo Cabrera. <i>Teatro argentino: La dirección teatral en Buenos Aires</i>	203
Rosalina Perales. <i>Me llaman desde allá. Teatro y performance de la diáspora puertorriqueña</i>	203
Lola Proaño-Gómez y Gustavo Geirola. <i>Antología de teatro latinoamericano en un acto (1950-2007)</i>	203
Nora Lía Sormani. <i>El teatro para niños: del texto al escenario</i>	204
Percy Encinas C (coord.). <i>IV Festival UCSUR de Teatro Internacional</i>	204
<i>Brincos y saltos. El juego como disciplina teatral. Un documental de Rosa Luisa Márquez (DVD)</i>	205

Libros, revistas y dvds recibidos

206

Abstracts/ Resúmenes

Eli Rozik. Notes on the Need for a Rhetoric of Theatre

A partir de la teoría de la comunicación, el autor sugiere que la descripción de un mundo ficticio generada por el texto teatral se halla inserta en un acto de macrocomunicación que busca cambiar el estado psíquico del espectador. El estudio propone la necesidad de elaborar una retórica específica del teatro. Como ejemplo, se explora el concepto de “efecto” en las piezas *Woyzeck* de Buchner y *Woyzeck 91* de Yerushalmi.

Using speech-act theory, the author suggests that the description of a fictional world generated by theatre is embedded in a macro-speech act that aims to change a spectator's psychic state. This study promotes the need for a specific rhetoric of theatre. Two plays, Buchner's Woyzeck and Yerushalmi's Woyzeck 91 are explored to exemplify the author's premises.

Wilson Escobar Ramírez. Cuerpos escindidos y miradas descentradas: El nuevo espectador como interfaz de la escena

La escena contemporánea, mediada por las nuevas tecnologías, está cambiando el sistema habitual de referencia del espectador, el cual se haya cimentado en la alianza tiempo-espacio-cuerpo. En aquellas tensiones fronterizas que se producen entre el actor y la máquina, el neoespectador está oficiando como una interfaz de la escena intermedial y se erige en una especie de "sistematurgo," un co-creador del espectáculo.

Contemporary theater, mediated by new technologies, is changing the traditional system of reference for the audience, which has been solidified in the alliance between time-space-body. With the tension that is produced between the actor and the machine, the "neospectator" serves as a buffer on the intermediary stage and becomes a type of "systematurg," a co-creator of the play.

Oswaldo Obregón. La opción de un teatro sin palabras

El teatro sin palabras o con un mínimo de texto es una tendencia minoritaria del teatro contemporáneo que cuestiona la tendencia aún mayoritaria que postula la hegemonía del texto. Tal fenómeno está muy ligado a una tercera tendencia, la cual cultiva la fusión de géneros artísticos, incluyendo las posibilidades de multimedia. Los ejemplos aquí presentados son propuestas escénicas mayormente europeas que se han destacado en importantes festivales teatrales.

Theater without words or with a minimum of text is a marginal trend in contemporary theater as it brings into question the hegemonic standing of the text. Such a trend is closely linked to another trend, which encourages the fusion of artistic genres, including multimedia. The examples given are mostly noteworthy European works staged at theater festivals.

David William Foster. The Rhetorical Structuring of Visual Culture: Metonymic Discourse in Fernando E. Solanas's *La hora de los hornos*

La hora de los hornos de Fernando Solanas y Octavio Getino es uno de los documentales latinoamericanos más importantes hasta hoy. Este ensayo se enfoca en la primera parte, “Neocolonialismo y violencia,” que trata de las estructuras de dependencia social, económica y cultural, y se examina la estructura del film y el empleo de la estrategia retórica de la metonimia. Con esto se pasa revista a un extenso inventario de circunstancias argentinas y latinoamericanas con el fin de recoger su significado como manifestaciones de una dependencia extranjera sobreavasalladora.

La hora de los hornos by Fernando Solanas and Octavio Getino is recognized as one of the major Latin American documentaries of all times. This essay focuses on the first part, “Neocolonialismo y violencia,” which deals with the structures of social, economic, and cultural dependence/subjugation. The structure of the film is examined in terms of the use of the rhetorical strategy of metonymy. In the process, the documentary is able to review an extensive inventory of Argentinian and Latin American circumstances toward coalescing their meaning as manifestations of an overwhelming foreign dependence.

Mirzam C. Pérez. In the Gilded Cage: Chocolate and Widowhood in Calderón de la Barca's *El pésame de la viuda*

Este artículo examina la manera en que *El pésame de la viuda* de Calderón de la Barca se conecta al mundo ibérico colonial mediante referencias al consumo del chocolate para comentar en torno a las ambiguas y, a veces, controvertibles naturalezas del chocolate y la viudez. También se abordan las preocupaciones latentes en torno a la inminente viudez de la Reina Mariana de Austria y la ausencia de un heredero al trono. La sátira y el humor apuntan a una crítica del confinamiento social, sexual y espacial de las viudas a la vez que reafirma el control de la corona española sobre uno de sus importantes productos, el chocolate.

This article examines how Pedro Calderón de la Barca's El pésame de la viuda connects itself to the Iberian colonial world through references to chocolate consumption to comment on the ambiguous and, at times, controversial nature of chocolate and widowhood. The essay sheds light as well on prevailing anxieties over the impending widowhood of Queen Mariana of Austria, and the lack of a viable heir to the Spanish throne. The use of humor and satire deliver a poignant criticism of the social, sexual, and spatial confinement of widows while it reaffirms Spanish economic control over one of the most important products of the Spanish crown, chocolate.

Juan Manuel Castro Carracedo. Prolepsis y autorreferencialidad en *Las cinco advertencias de Satanás* de Enrique Jardiel Poncela

Este ensayo se centra en la temática del cinismo en *Las cinco advertencias de Satanás* de Enrique Jardiel Poncela a través del estudio de la disposición temporal de los acontecimientos representados. El conocimiento que cada personaje tiene de su propio destino provocará una reacción diferente en cada caso, que conllevará un posicionamiento ético, una resolución sobre la condición existencial y la posibilidad de amor en la sociedad moderna. La voz creadora de Jardiel Poncela y la perspectiva global del espectador que observa todos los designios, definirán las actitudes de estos últimos apuntando a una profunda denuncia social.

*This essay focuses on the theme of cynicism in *Las cinco advertencias de Satanás* by Enrique Jardiel Poncela by studying the temporal disposition of the actions represented. The knowledge that each character has of his own destiny causes a different reaction in each case, carrying with it an ethic position, a resolution on existential conditions, and the possibility of finding love in a modern society. The creative voice of Jardiel Poncela and the global perspective of the spectator who observes all the plans define the attitude of the latter and point to a profound social criticism.*

Tracie Amend. Exploring Female Homosociality on Stage: The Inverted Erotic Triangle in Paloma Pedrero's *Color de agosto* and *Locas de amar*

Este ensayo enfatiza un aspecto específico del cambiante rol escénico de la mujer en el teatro de la época posfranquista: las relaciones homosociales entre mujeres. Paloma Pedrero emplea el triángulo erótico para explorar la homosocialidad femenina en sus dramas *El color de agosto* y *Locas de amar*. A diferencia de una competición superficial para ganar el afecto masculino, los personajes femeninos se descubren por la experimentación con otra mujer, lo cual incita a los personajes femeninos a crear relaciones productivas entre sí.

*This essay focuses on a specific aspect of women's changing personas in Post-Franco theater: homosocial relationships between women. Paloma Pedrero employs the erotic triangle as a tool for exploring female homosociality in her dramas *El color de agosto* and *Locas de amar*. Rather than a superficial competition for male affection, the female characters discover themselves through their experimentation and experiences with another woman, which allows for female characters to forge productive homosocial relationships.*

Antonio Prieto Stambaugh. Soldaderas performáticas: contranarrativa *rasquache* de un cabaret político

Anticipando las celebraciones del Bicentenario, la compañía teatral Las Hijas de Safo lleva a escena *¿Y si Adelita se fuera con todo?* (2009), una contranarrativa *rasquache* en la que se destaca el papel fundamental de la mujer en la Revolución y en la historia de México. Este trabajo plantea cómo la obra cuestiona la amnesia colectiva que existe en torno al papel de la mujer como agente histórico, y explora el uso del humor cabaretero como estrategia para solidarizar al público con una lucha altermundista, a la vez que se explora la manera en que se da un giro a la representación visual de la soldadera mediante estrategias performáticas del cabaret.

In anticipation of the Bicentennial celebration, the theater company, Las Hijas de Safo staged ¿Y si Adelita se fuera con todo? (2009), a counter-narrative “rasquache” which highlights the role of women in the Revolution and the history of Mexico. This essay explores how the play questions the collective amnesia that exists regarding the role women play as historical agents and explores the use of cabaret humor as a strategy to create solidarity in the audience for a world-altering fight, it also investigates the manner in which the visual representation of the soldadera takes a turn through cabaret performance strategies.

Kat Austin. Baroque Spaces: The Performances of Guillermo Gómez-Peña and his Pocha Nostra

El artículo investiga la estructuración de las *performances* de La Pocha Nostra, bajo la dirección de Guillermo Gómez-Peña, mediante un examen del espacio físico y temporal de sus espectáculos, los efectos que provoca este espacio y los motivos para buscar tales efectos. Propone que estos artistas emplean como estrategia un ordenamiento neobarroco para expresar una cosmovisión específica y provocar en el público un estado de ánimo psicológicamente comprometido.

The article investigates the structuring of the performances of La Pocha Nostra under the direction of Guillermo Gómez-Peña, examining the physical and temporal spacing of their productions, the effects that this spacing elicits, and the motives for seeking such effects, all the while arguing that these artists employ neo-baroque ordering for the purpose of expressing a certain worldview and provoking a psychologically-engaged state of mind in their audiences.

John P. Gabriele. Montar la realidad elusiva: A *distancia* y *Restos* de Borja Ortiz de Gondra

El universo teatral de Borja Ortiz de Gondra es textual y contextualmente inestable y caótico. Sus obras, inquietantes y provocadoras, apelan a la sensibilidad estética y curiosidad intelectual del espectador. En *A distancia* y *Restos*, la realidad es el producto de la interacción fortuita de espacio, tiempo y circunstancia.

El dramaturgo subvierte el intento mimético de la representación teatral para dramatizar la relación problemática, pero dinámica, entre lo real y nuestra interpretación subjetiva de lo real.

The theatrical universe of Borja Ortiz de Gondra is textually and contextually unstable and chaotic. His works, which are disquieting and provocative, appeal to the spectator's aesthetic sensibility and intellectual curiosity. In A distancia y Restos, as in all Ortiz de Gondra's plays, reality is the product of the fortuitous interaction of space, time, and circumstance. The playwright undermines the mimetic intent of theatrical representation in both plays to dramatize the problematic, yet dynamic, relationship between the real and our subjective interpretation of the real.

Borja Ortiz de Gondra. A distancia y Restos

A *distancia* muestra varias situaciones heterogéneas que transitan del nacimiento a la muerte. Una diversidad de personajes, incluyendo un niño, se comunican mediante intensos diálogos que remiten a una variedad de lugares y tiempos que parecen repetirse o entrecruzarse en una intrigante atmósfera de *zapping* televisivo.

En *Restos*, dos mujeres, A y B, se encuentran en un cementerio ante la tumba del hermano de A. El enigmático diálogo indaga en el sentido o falta de sentido de la violencia y la muerte.

A distancia portrays a diversity of situations that range in theme from birth to death. A variety of characters, including a boy, communicate through intense dialogues that make reference to different locations in time and space, which all seem to intersect in a mesmerizing ambience of television zapping.

In Restos, two women, A and B, meet in a cemetery at the grave of A's brother. The enigmatic dialogue questions the meaning, or lack of meaning, in violence and death.

IN MEMORIAM: Osvaldo Pellettieri (1945-2011)

Un homenaje a este reconocido investigador teatral partiendo de los recuerdos personales, deudas intelectuales y expresiones de amistad por parte de algunos de sus colegas, compañeros investigadores, estudiantes y amigos: Jorge Dubatti, Marina Sikora, Mario Rojas, David William Foster, Leonardo Azparren Giménez, Miguel Ángel Giella, Roger Mirza y Juan Villegas.

A tribute to this renowned theater research scholar, based on personal memories, expressions of intellectual debt and friendship by former colleagues, fellow research scholars, students and friends: Jorge Dubatti, Marina Sikora, Mario Rojas, David William Foster, Leonardo Azparren Giménez, Miguel Ángel Giella, Roger Mirza and Juan Villegas.

Gustavo Geirola. Festival de Teatro de las Siete Puntas, Corrientes, Argentina

Reseña del Festival de Teatro de las Siete Puntas realizado en la provincia de Corrientes, Argentina, en el mes de julio de 2010. Se detallan las obras y los grupos que participaron; también se deja constancia de los talleres y publicaciones presentados durante el Festival.

Review of the Theatre Festival of the Seven Points, Province of Corrientes, Argentina, July 2010. The review mentions the plays and the groups involved; it also gives information on the workshops and publications presented during the festival.

Jorge Huerta/Tiffany Ana López/Carlos Morton. A Conversational Review of Josefina López's *Detained in the Desert*

Jorge Huerta hace de moderador en una conversación con Tiffany Ana López y Carlos Morton en que discuten el estreno de *Detained in the Desert* de Josefina López (dirigida por Héctor Rodríguez, 2010). La dramaturga es conocida por su comedia *Real Women Have Curves*. Los tres críticos están de acuerdo en que esta nueva obra ha sido la mejor hasta el momento por su provocante perspectiva en torno a temas de inmigración, trabajo, transnacionalismo y feminismo. Aunque Tiffany López y Morton difieren en cuanto al uso de la violencia en la obra, los tres coinciden en que la pieza pone de relieve la función del arte en desarrollar la conciencia política y el activismo.

*Jorge Huerta moderates a discussion with Tiffany Ana López and Carlos Morton regarding the world premiere of Josefina López's *Detained in the Desert* (directed by Héctor Rodríguez in 2010). The playwright is best known for her comedy *Real Women Have Curves*. The three critics agree that this new play is the playwright's most serious work to date, a thought-provoking look at issues of immigration, labor, transnationalism and feminism. Although Tiffany López and Morton disagree on the use of violence in the play, they all agree that this play underscores the role of art in fostering political awareness and activism.*

Alicia del Campo. Yuyachkani Cuarenta Años: Recordando, pensando y haciendo futuro

Registro del encuentro académico-artístico-performativo y de las diversas actividades que este pasado julio conformaron una semana de celebraciones por los 40 años de trayectoria del Grupo Cultural Yuyachkani en Lima, Perú.

A summary of the academic-artistic-performative event and various other activities, which were all part of a week long celebration commemorating 40 years of theater history by Grupo Cultural Yuyachkani, this past July in Lima, Peru.