

GESTOS

Teoría y Práctica del Teatro Hispánico

**Editora
Grace Dávila-López**

**Año 28, N° 56, Noviembre
2013**

GESTOS agradece

La contribución de:

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

El patrocinio de:

Héctor Mario Cavallari
Adela Morales
Bárbara Padrón

Imagen de la tapa:

Escenas de Instrucciones para abrazar el aire de Arístides Vargas
Fotos de Elena Vargas
Diseño de la portada: Polly J. Hodge

GESTOS TX 1 924 003
ISSN 1040-483X

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
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:

Elba Andrade	The Citadel
Luis Avilés	University of California, Irvine
Ileana Azor	Universidad de las Américas
Isabel Balseiro	Harvey Mudd College
Jacqueline Eyring Bixler	Virginia Polytechnic Institute
Becky Boling	Carleton College
Alicia del Campo	California State University, Long Beach
Héctor Mario Cavallari	Mills College
Julio Checa	Universidad Carlos III
Catherine Connor-Swietlcki	University of Vermont
Manuel Delgado	Bucknell University
Sharon Feldman	University of Richmond
Esther Fernández	Cornell University
Susan L. Fischer	Bucknell University
Katherine Ford	East Carolina University
Víctor García-Ruiz	Universidad de Pamplona
Bernardo Antonio González	Wesleyan University
Jean Graham-Jones	The Graduate Center. The City University of New York
Andrés Grumann	Universidad Católica de Chile
Paola Hernández	University of Wisconsin, Madison
María Soledad Lagos	Universidad FinisTerra, Chile
Catherine Larson	Indiana University
Iride Lamartina-Lens	Pace University
Sharon Magnarelli	Quinnipiac College
Lilian Manzor	University of Miami
Francesc Massip	Universitat Rovira y Virgili, Tarragona
Magaly Muguercia	Universidad d Chile/ Universidad Mayor
Enrique Mijares	Universidad Juárez de Durango
Priscilla Meléndez	Trinity College
Rodolfo Obregón	CITRU, México
Armando Partida	México
Pilar Pérez Serrano	Gordon College
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 España
Christopher Weimer	Oklahoma State University

ÍNDICE

Resúmenes/ <i>Abstracts</i>	7
Notas sobre teatro e imaginación	11
ENSAYOS	13
Eli Rozik	
The Vicarious Nature of the Theatre Experience	15
Davide Carnevali	
Del textocentrismo a la materialidad de la escena: Hans-Thies Lehmann y Erika Fischer-Lichte	31
Andrew Bennett	
The Threat of Absurdity: A Critical Reassessment of Cuba's <i>teatro del absurdo</i>	45
Nina B. Namaste	
A Continuum of Raw, Cooked and Rotten Politics: Metaphors of Decay in Marco Antonio de la Parra's <i>Lo crudo, lo cocido y lo podrido</i>	59
Alfonso Varona	
La muerte (anti)trágica de Fedra en un texto de Ximena Escalante	77
Paola Marín	
<i>Performance</i> y migración: Secos y Mojados	93
TEXTO	109
Grace Dávila-López	
El teatro de Arístides Vargas y el poder de la imaginación	110
Arístides Vargas	
<i>Instrucciones para abrazar el aire</i>	115
PARA LA HISTORIA DEL TEATRO	141
María Jesús Orozco Vera	
Premio Andalucía de la Crítica: el microteatro cosmopolita de José Moreno Arenas	141
Teatro en Los Ángeles, California	
John Benjamín Coates	
El teatro representado en español en Los Ángeles: lazos culturales y desafíos comunes	148
Jorge Huerta and Grzegorz Welizarowicz	
Conversational Review of <i>Queer Chicana Soul: Thirty Years of Fierce Performance, My Quinceañera Times 2</i> by Monica Palacios	158
Carlos Morton and Grzegorz Welizarowicz	
A Conversational Review of <i>Wild in Wichita</i> by Lina Gallegos	164

Jorge Huerta	
Latino Theater Alliance/L.A. <i>Encuentro 2013: We've</i> <i>Come a Long Way, Baby!</i>	169
Bitácora teatral	
Analola Santana	
Ernesto Anaya's <i>Las Meninas: An Exercise in Corrosive</i> <i>Ingenuity</i>	171
Esther Fernández	
Cara a cara con los clásicos: entrevista con Miquel Gallardo	177
Reseñas	187
Laura Cilento	
Jorge Dubatti. <i>Cien años de teatro argentino. Desde 1910</i> <i>a nuestros días</i>	187
Cristina Ferradás Carballo	
José Romera Castillo. <i>Teatro español entre dos siglos a examen</i>	190
Guillermo Schmidhuber	
Roberto Perinelli. <i>Apuntes sobre la historia del teatro occidental</i> Tomos 1 y 2	194
Rosalina Perales	
Enrique Ruelas. <i>Historia del arte escénico a través de siglos,</i> <i>épocas y edades</i>	195
Reseñas informativas	
Geirola, Gustavo. <i>Ensayo teatral, actuación y puesta en escena.</i> <i>Notas introductorias sobre psicoanálisis y praxis teatral en</i> <i>Stanislavsky</i>	197
Lola Proaño Gómez. <i>Feminismo y teatro en Latinoamérica. Identidad,</i> <i>subjetividad y utopía</i>	198
Helena Stablier Pérez (ed.). " <i>Cantad hermosas.</i> " <i>Escritoras ilustradas</i> <i>y románticas</i>	198
Socorro Merlín. <i>La estética en la dramaturgia de Emilio Carballido</i>	199
Socorro Merlín. <i>Teatro y política en la obra de Marcelino Dávalos</i>	199
Beatriz J. Rizk, Luis Ramos-García y Nelsy Echávez-Solano, eds. <i>Posmodernismo y teatro en América Latina: Antología crítica</i>	200
Rosalina Perales. <i>Teatro puertorriqueño en Estados Unidos.</i> <i>Antología de traducciones</i>	201
Beatriz J. Rizk y Nelsy Echávez-Solano, eds. <i>25 años celebrando</i> <i>la cultura hispana en Estados Unidos: El Festival Internacional</i> <i>de Teatro Hispano de Miami</i>	202
Libros recibidos	203

Abstracts/Resúmenes

Eli Rozik. The Vicarious Nature of the Theatre Experience

The spectator's involvement with the characters is usually explained in terms of "identification." This essay suggests an alternative and/or complementary explanation. It intends, first, to show that fictional worlds are thoughts, formulated through the imagistic/iconic mode of representation, which are self-referential and potentially metaphoric; and second, to explore the thesis that the theatre experience is vicarious in nature.

Davide Carnevali. Del textocentrismo a la materialidad de la escena: Hans-Thies Lehmann y Erika Fischer-Lichte

Lehmann y Fischer-Lichte son hoy en día las dos figuras de referencia en el ámbito de la teoría del teatro alemana y europea. Sus líneas de investigación se enfocan en el teatro como fenómeno material, interesándose más en la creación y la recepción del espectáculo que en la composición dramática. A partir de ahí el teatro se replantea cuestiones como la de la autoría de la dramaturgia para la escena y la de la participación del espectador en el acto performativo.

Andrew Bennett. The Threat of Absurdity: A Critical Reassessment of Cuba's teatro del absurdo

This essay argues that the Cuban *teatro del absurdo* should not be understood as an exclusively aesthetic category, but as a politically charged space of ideological difference, claimed by playwrights like Piñera, Triana and Arrufat. These authors as a group fashioned the aesthetic into a space of opposition to conceptual authority in a very direct way, which accounts for its lasting resonance among Cuban audiences.

Nina B. Namaste. A Continuum of Raw, Cooked and Rotten Politics: Metaphors of Decay in Marco Antonio de la Parra's *Lo crudo, lo cocido y lo podrido*

Marco Antonio de la Parra's play (1978) blurs distinctions between history, truth, reality, fiction, past, and present through the use of culinary metaphors of excess and decay. The restaurant's waitstaff and clientele, the parodic language employed, the ritualistic games, and the disjuncture between word and deed demonstrate the rigid power structures, hierarchies, and constructed national identity present in Chilean politics and history.

Alfonso Varona. La muerte (anti)trágica de Fedra en un texto de Ximena Escalante

Se examina la reescritura que la mexicana Ximena Escalante lleva a cabo del mito de Fedra en *Fedra y otras griegas* (2002), específicamente de las versiones

trágicas de Eurípides, Séneca y Racine, así como de *Amor es más laberinto* (1689) de Sor Juana Inés de la Cruz. Se identifican los elementos empleados para refutar la escritura patriarcal de la tragedia de Fedra, mientras se asume una herencia dramaturgica y mexicana que reivindica al género femenino.

Paola Marín. *Performance y migración: Secos y Mojados*

Estudio de la manera en que el colectivo de *performance* Secos y Mojados, de San Francisco, California, se aproxima a la problemática de la migración de América Latina a EE.UU. en *Atrapada en el cuerpo del recuerdo* (2007) y *Esquirlas del tiempo presente* (2011). Se contextualiza la producción del grupo y se indaga en sus estrategias descolonizadoras en contraposición a los discursos dominantes sobre los migrantes en los medios y la política de EE.UU.

Grace Dávila-López. El teatro de Arístides Vargas y el poder de la imaginación

Presentación de *Instrucciones para abrazar el aire* (2012) en el contexto de otras obras de Arístides Vargas en que se propone el tema de la imaginación como vehículo de entendimiento de la realidad e instrumento de sobrevivencia.

Arístides Vargas. *Instrucciones para abrazar el aire*

Una pareja de Abuelos se cuenta cada día la misma historia para sobrellevar el dolor de la desaparición de su nieta. En el acto de contar recrean las vidas de sus hijos muertos, los Cocineros, y las de los Vecinos, testigos de la violencia. Mediante la intersección del presente y el pasado, realidad e imaginación, humor y poesía, la obra rememora ficticiamente hechos reales acaecidos en 1976 en una casa de la calle número 30 de la ciudad de la Plata, Argentina.

Maria Jesús Orozco Vera. Premio Andalucía de la Crítica: el microteatro cosmopolita de José Moreno Arenas

El teatro minimalista de Moreno Arenas conforma una especie de espejo trizado donde se refleja el mundo contemporáneo. En sus diminutos actos estalla el conflicto, invitando al lector/espectador a sumergirse, por unos momentos, en la realidad cotidiana. Teatro mínimo indigesto que se permite cruzar las fronteras culturales y lingüísticas, como pone de manifiesto la edición bilingüe publicada por la editorial Gestos, *Dramatic Snippets. Pulgas dramáticas* (2010) le mereció el reconocimiento crítico por su originalidad, actualidad y modernidad.

John Benjamín Coates. El teatro representado en español en Los Ángeles: lazos culturales y desafíos comunes

Se detallan algunas de las conclusiones obtenidas de la reconstrucción de la cartelera teatral en español de Los Ángeles durante los años 2000-2010. Se

muestran ejemplos de la variedad de obras representadas y se comentan las ventajas que esto ofrece al espectador hispano de Los Ángeles.

Jorge Huerta and Grzegorz Welizarowicz. Conversational Review of *Queer Chicana Soul: Thirty Years of Fierce Performance, My Quinceañera Times 2* by Monica Palacios

This review of queer Chicana writer/performer, Monica Palacios' 30th anniversary performance situates her work in a larger aesthetic and historical context discussing the actress's versatility, acting skills, bodily humor and improvisation, as well as her use of music, Brechtian and agit-prop techniques.

Carlos Morton and Grzegorz Welizarowicz. Conversational Review of *Crazy in Wichita* by Lina Gallegos

Review of Lina Gallegos' prize winning play, which portrays themes of aging and love of an elderly Latino couple in a retirement home. Joaquin is a staunch *Mexicano* and Carmela a proud *Boricua*. Despite their differences they fall in love. The authors analyze the production and the script.

Jorge Huerta. Latino Theater Alliance/L.A. *Encuentro 2013: We've Come a Long Way, Baby!*

In his "Closing Remarks" for the Latino Theater Alliance/L.A. *Encuentro 2013*, renown Chicano director and scholar, Jorge Huerta, shares his observations on the current state of Latino theatre in Los Angeles.

Analola Santana. Ernesto Anaya's *Las Meninas: An Exercise in Corrosive Ingenuity*

This review of Anaya's play focuses on director Jimmy Noriega's ability to capture the life of the painting itself as a reflection of its socio-political legacy upon the ethics of modern society. Migdalia Cruz translated the play and was able to move beyond the cultural boundaries established in the original piece.

Esther Fernández. Cara a cara con los clásicos: Entrevista con Miquel Gallardo, Companyia Pelmànc

La entrevista con este director artístico profundiza sobre sus dos últimos montajes en solitario, en los cuales retrata psíquica y artísticamente dos de los grandes mitos de la literatura universal —don Juan y Hamlet— a partir de un innovador enfoque y dentro del contexto del teatro de títeres para adultos.

Notas sobre teatro e imaginación

La selección de materiales incluidos en *Gestos 56* ofrece una oportunidad de reflexionar sobre aspectos fundamentales del acercamiento crítico al análisis teatral, un tema que no deja de provocar, en especial a aquellos que enseñamos teatro en cursos de literatura —y que adiestramos a nuestros estudiantes a leer textos dramáticos bajo el precepto de la teatralidad implícita del género dramático— o a aquellos investigadores académicos que recurrimos a los textos para indagar en posibles interpretaciones. Implícito en el contenido de los ensayos teóricos, y en los estudios y reseñas —con base en textos dramáticos y *performances*, incluidos aquí, se observa la doble dimensión de base que usamos para definir el teatro y diferenciarlo de otros géneros: el teatro es texto dramático más espectáculo. Aunque las ideas que proponen y desarrollan los autores de ensayos teóricos de este número no le asignen el mismo valor al componente textual de la puesta en escena, estos nos invitan a considerar indirectamente aspectos del proceso de recepción, en especial el enfrentamiento a formas teatrales sujetas a interpretación, y que requieren el uso de una imaginación teatral.

Eli Rozik explora la relación entre imaginación y creación/recepción teatral a partir de las dinámicas que rigen la subjetividad del yo en los sueños (y, por extensión, en la imaginación). Para este, el proceso creativo que experimentan el autor y el actor, —como también “el lector-espectador” al compenetrarse con los personajes—, es efecto de un proceso autorreferencial que hace posible la comunicación teatral. Por su parte, Davide Carnevali —quien explora las implicaciones de las teorías teatrales alemanas que privilegian la dimensión performativa del teatro sobre la textual— discute aspectos que se deben repensar al considerar esas nuevas formas asociadas al teatro postdramático. Para él, este teatro, cuya convergencia de diversos partícipes (texto, director, actor, lumino-técnico, etc.) y elementos extraliterarios suscita nuevos entendimientos y emociones en el espectador, desafía los modos convencionales de acercamiento teórico al espectáculo y contradicen las expectativas de objetivismo que en los estudios teatrales se asocian con el elemento textual. Aún con sus diferencias de enfoque, ambos críticos tienen en cuenta el proceso creativo que marca la comunicación teatro-espectador y la participación de destrezas subjetivas inmanentes a la interpretación de la experiencia teatral.

Gestos 56 presenta diversas prácticas de interpretación de textos dramáticos, espectáculos teatrales y *performances* que confirman conceptos contrastantes en torno a la relación o disociación texto-espectáculo. Aún así, tanto los ensayos de Andrew Bennett, sobre el discurso político de resistencia que caracteriza el teatro cubano del absurdo; el de Nina Namaste sobre *Lo crudo, lo cocido y lo podrido* como denuncia metafórica contra la represión institucionalizada en Chile; y el análisis de Alfonso Varona sobre *Fedra y otras griegas* como estrategia

teatral feminista que delata el machismo en la sociedad mexicana, parten de lecturas textuales que intuyen la teatralidad implícita en el texto. Esto se nota en las referencias a la caracterización de los personajes, los tonos, el sarcasmo, el humor e, inclusive, en los acentos y entonaciones nacionales que se infieren de los análisis y de los ejemplos que se citan. Por otra parte, el ensayo de Paola Marín, basado en *performances* del grupo Secos y Mojados, el cual no tiene referente textual, lleva a la estudiosa a urdir descripciones narrativas de los espectáculos y a imaginar posibles significados a las imágenes y acciones que los constituyen, así como a referir la reacción de los espectadores que se vuelve parte del hecho teatral. En ese sentido, se hace evidente que tanto los autores que desarrollan sus estudios a partir de texto, como los que se basan en espectáculos tienen que “leer” los posibles significados temáticos del texto o la puesta escénica, y darle coherencia significativa con destrezas de orden imaginativo.

El tema de la imaginación también está presente en el texto inédito que con mucho placer presentamos en este número. *Instrucciones para abrazar el aire*, la última obra de Arístides Vargas, se basa en un caso real relacionado a la historia de violencia y el problema de los desaparecidos en Argentina. El autor elabora una situación metateatral en que una pareja de Abuelos, afectados por la ausencia, recurren a la imaginación para enfrentar la verdad de su situación y sobrellevar el dolor. Desde su estreno en el 2012, la obra se ha presentado en América Latina, Europa y Estados Unidos, transformada por la estética del Grupo Malayerba, proceso que nos recuerda esa doble vertiente, textual y espectacular, que define el teatro y transporta al lector-espectador por diferentes rutas.

Como último, pero no menos importante, en este número de *Gestos* dedicamos un segmento de la sección “Para la Historia” al teatro latino de Los Ángeles. En este momento, en el cual los teatristas latinos de las diferentes zonas geográficas de Estados Unidos se unen en un esfuerzo por describir el estado actual del teatro latino en EE.UU. a través de iniciativas regionales, el teatro de Los Ángeles se manifiesta como una de las regiones de teatro más diverso y de mayor producción. Aunque este teatro merece mayor atención crítica que la que podemos darle en estas páginas, nos unimos a este momento de considerar su historia con artículos que muestran la diversidad y la vitalidad en sus modalidades de teatro en español, teatro latino en inglés y el *performance*. También incluimos el discurso de clausura presentado por Jorge Huerta en el encuentro del Latino Theater Alliance/L.A. el pasado julio. Sus palabras resumen el desarrollo de este cambiante teatro cuya constante ha sido, según este crítico y director chicano, el reafirmar la identidad, identificar las injusticias y tratar de resolverlas. Un testimonio más acerca del poder transformador de la imaginación.

Grace Dávila-López
Pomona College