

GESTOS

**Gestos transitorios: presente, pasado y futuro
de las teorías sobre el teatro**

**Año 30, número 60
Noviembre 2015**

GESTOS is a multi-lingual journal devoted to critical studies of Spanish, Latin American and US Latino theater. Articles are published in English, Portuguese, and Spanish. Each issue includes four main sections: essays (ENSAYOS), performance reviews of Hispanic texts from around the world (HISTORIA DEL TEATRO), book reviews (RESEÑAS), and an unpublished play text (TEXTO) by a prominent dramatist from the Hispanic world. **GESTOS** strives to integrate studies on theory of theater and performance, Latin American, Spanish, and US Latino theater by considering a variety of theoretical approaches. **GESTOS** emphasizes the relationship between theater and other visual and performance practices from the perspective of cultural, theater, and visual studies. **GESTOS** also aspires to contribute to the understanding of theater as performance and cultural production.

GESTOS has published essays and writings by well known international scholars from Argentina, Brazil, Canada, Colombia, Chile, England, France, Germany, Israel, Italy, Mexico, Peru, Poland, Puerto Rico, Spain, United States, Venezuela, and plays by some of the most important contemporary Hispanic playwrights.

GESTOS also relies on a network of international correspondents from Argentina, Costa Rica, Colombia, Cuba, Chile, Denmark, the Dominican Republic, Italy, France, Germany, Mexico, Peru, Puerto Rico, Spain, Venezuela, the United States and Uruguay, who collaborate to make **GESTOS** a truly unique journal dedicated to theater and its many ramifications.

GESTOS

c/o Department of Spanish and Portuguese
University of California, Irvine, CA 92697
U.S.A.

Ph: (949) 824-7171. Fax: (949) 552-4820. E-mail: gestos@uci.edu

<http://www.humanities.uci.edu/gestos>

GESTOS TX 1 924 003

ISSN 1040-483X

GESTOS

Teoría y Práctica del Teatro Hispánico

Gestos transitorios: presente, pasado y futuro de las teorías sobre el teatro

In Memoriam:
Francisca Silva Villegas

Editores:

**Grace Dávila-López
Polly J. Hodge
Claudia Villegas-Silva
Juan Villegas**

**Año 30, N° 60, Noviembre
2015**

GESTOS is indexed in: Modern Language International Bibliography
Hispanic American Periodicals Index (HAPI)

You may purchase GESTOS's individual articles and plays of all issues
by writing to gestos@uci.edu
or by accessing the bibliographic services of
Gale Center Learning [www.gale.cengage.com]
Proquest Information and Learning [www.proquest.com]
Ebsco Publishing [ejournals.ebsco.com]
Latam -Estudios [www.latam-studies.com]

Subscribing agencies:

Blackwell, Ebsco, GALE, Harrassowitz, LICOSA, Puvill,
Teldan, Wolper, WTCOX

Cover:

Acuarela "Ma bire'e tie" ("Ya cumpli"). Pertenece a una serie de acuarelas
pintadas entre 1980-1985 por Jorge Contreras (1912-2004)

GESTOS TX 1 924 003
ISSN 1040-483X

Director/ Editor

Juan Villegas University of California, Irvine

Associate Editors

Grace Dávila-López Pomona College
Polly J. Hodge Chapman University
Claudia Villegas-Silva Arizona State University

Assistant Editor

Bibiana Díaz California State University, San Bernardino

Website and Typesetting Editors

Bibiana Díaz California State University, San Bernardino
Jared White Buena Vista University

Assistant to the Director

Jared White Buena Vista University

Editorial Board

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
Jorge Dubatti Universidad de Buenos Aires
Víctor García-Ruiz Universidad de Pamplona
Jorge Huerta University of California, San Diego
César Oliva Universidad de Murcia
Antonio Prieto Stambaugh Universidad Veracruzana
Lola Proaño Pasadena City College
Beatriz J. Rizk Miami-Dade College
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

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
Paola Marín & Gastón Alzate
Adela Morales
Kirsten Nigro

Mirada retrospectiva y agradecimientos:

Con este número, después de treinta años de publicación ininterrumpida, se cierra la historia de *Gestos. Revista de teoría y práctica del teatro hispánico* con sede en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Irvine. Fue fundada en 1985, por el suscrito, con la colaboración de Grace Dávila-López, entonces estudiante graduada. Su fundación contó con la contribución del Decano de la Escuela de Humanidades y el Decano de la División de Estudios Graduados. En estos treinta años recibió el apoyo continuo de los jefes del Departamento y los decanos de la Escuela de Humanidades.

El primer número apareció en Abril de 1986. Desde el número 1 al 40 la edición fue exclusivamente impresa. A partir del número 41 la edición es tanto impresa como digital. En la actualidad, toda la revista ha sido digitalizada. Junto a la revista se creó la colección Ediciones de GESTOS, en la cual se han publicado 18 títulos, impresos y digitales.

A lo largo de estos treinta años, la revista cumplió con sus objetivos de estimular el desarrollo de los estudios teóricos sobre el teatro, integrar las culturas de raíz hispánica —España, América Latina y US latino—, publicar textos teatrales y recolectar información utilizable para las historias del teatro en el futuro. Al fundarse, se pensó que la gran contribución de una nueva revista debería ser el enfatizar los estudios con un fuerte trasfondo teórico, el estimular la reflexión teórica y, a la vez, servir de instrumento de divulgación de ensayos teóricos originales por investigadores internacionales. Durante estos 30 años, sin cambiar el objetivo principal, incluyó ensayos que hicieron evidente las transformaciones de las teorías tanto como de las prácticas escénicas y las causas de esas transformaciones. Los desplazamientos más evidentes fueron desde el énfasis en el texto dramático hasta el predominio de las reflexiones sobre el espectáculo teatral, el concepto de teatro desde una concepción limitada a una expansiva en la cual el término teatro incluye una pluralidad de teatralidades y prácticas escénicas.

En cada número se ha incluido textos teatrales inéditos, tanto de dramaturgas y dramaturgos consagrados como de aquellos en sus instancias iniciales. Se han publicado 64 obras teatrales, algunos de cuyos autor@s/as se dieron a conocer internacionalmente a través de *Gestos*.

La revista a la vez sirvió de elemento de enlace con otras actividades académicas vinculadas al teatro. Tres de las más significativas fueron: la organización de un grupo de investigación teatral asociado al Departamento de Español y Portugués en la Universidad de California, Irvine; la organización anual de un Congreso Internacional de teoría del teatro y los teatros hispánicos en la misma Universidad y la incorporación de investigadores internacionales a integrarse al grupo en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

El grupo de investigación Irvine Hispanic Theater Research Group (posteriormente denominado *Gestos* Research Group), aunque su composición varió con los años, incluyó profesores y estudiantes graduados de la University of California, en Irvine, Los Ángeles, Riverside, San Diego, además de otras instituciones del Sur de California (California State University Los Angeles, California State University Fullerton, Cal Poly Pomona, Chapman University, Pomona College, Whittier College). Por medio de un acuerdo con el Director del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, José Bablé, el IHTRG se encargó de organizar y coordinar los foros del FIT de Cádiz e integró a investigadores internacionales a sus proyectos de investigación.

Agradezco a las Associate Editors: Grace Dávila-López, Polly J. Hodge y Claudia Villegas-Silva; las Assistant Editors —Alicia del Campo y Analola Santana—; los Assistants to the Editor: Jacqueline Cruz, Jared White. Sin su entusiasmo, responsabilidad y dedicación la continuidad de este proyecto no hubiera sido posible. Agradecimientos especiales a Patricia Villegas-Silva (Administrative Assistant), quien se encargó con gran eficiencia y responsabilidad de las suscripciones y la composición de la revista por varios años, y a Bibiana Díaz Rodríguez (Assistant Editor) quien, con gran dedicación, ha tenido a su cargo la composición de la revista, la actualización del diseño del portal, su mantención y la preparación de la edición digital. Debo agradecer a numerosos estudiantes, tanto graduados como no graduados, que participaron en una diversidad de funciones: Ivette Aparicio, José Antonio de Dios, Carmela Ferradán, Lola Proaño-Gómez, Jessica Puma, Rosamatilde Puma, Ernesto Silva, José P. Villalobos, Kendra Wallace.

Se agradece también a los miembros del Consejo Editorial, a los correspondientes, a los evaluadores de los trabajos recibidos, cuyas sugerencias y recomendaciones contribuyeron a la calidad académica de la revista, y, finalmente, a los fieles patrocinantes y subscriptores cuyo apoyo la mantuvo económicamente.

Dedico este número a mi esposa Francisca Silva Villegas, amante del teatro, compañera de muchos años y entusiasta impulsora de *Gestos*, fallecida el 10 de mayo de este año.

Juan Villegas

Índice

Juan Villegas	
Mirada retrospectiva y agradecimientos	5-6
Índice	7-8
Abstracts/Resúmenes	9-13
Los editores	
Gestos transitorios: presente, pasado y futuro de las teorías sobre el teatro y las prácticas escénicas	15-18
Tendencias teóricas actuales y el teatro latinoamericano	
Lola Proaño-Gómez	
Contexto histórico, política y pluralidad metodológica	19-32
Beatriz J. Rizk	
La sociedad del espectáculo y la “estética de lo real” en el teatro latinoamericano contemporáneo	33-46
Propuestas de nuevas estrategias teatrales	
Jorge Dubatti	
Hacia una cartografía teatral radicante y un pensamiento cartografiado	47-57
Eli Rozik	
Future Theatre Research	58-67
Mauricio Barría Jara	
Alegoría y minoridad. Dos estrategias filosóficas para la interpretación de textos dramáticos contemporáneos y no tanto	68-75
Ileana Diéguez	
Teatralidades. Las expansiones de un término	76-85
Óscar Cornago	
Contra el método (académico): aproximaciones prácticas al conocimiento teórico	86-94
Historia de las teorías teatrales	
Fernando de Toro	
Del Círculo de Praga a la semiología teatral y los estudios transdisciplinarios	95-104
David William Foster	
Reafirmaciones sobre lo <i>queer</i> y el teatro	105-111
André Helbo	
Spectacular Mediations and Semiotic Stakes: Some Remarks on Adaptation Processes	112-120

José Luis Ramos Escobar	
La dramaturgia en tiempos posdramáticos	121-125
José Moreno Arenas	
¿Postmodernista? A las pruebas me remito	126-132
Dramaturg@s y teatristas	
Diana Raznovich	
Algunas pesquisas conscientes	133-139
Rosa Luisa Márquez	
Teatralizando	140-150
Liza Ann Acosta and Alexandra Meda	
Teatro Luna Manifesto: Ensemble Collective Work and Our Place in 21st Century Latin@ Theater	151-160
Claudio Santana Bórquez	
Sobre práctica y lucidez del <i>performer</i>	161-172
Janko Navarro Salas	
Estrategias de creación en la teatralidad de <i>El Patio</i>	173-178
Espectáculos y nuevas tendencias teatrales	
Rosalina Perales	
<i>Manual del bestiario doméstico: teatralidades en torno a la pobreza cotidiana</i>	179-183
Natacha Koss	
El mundo, las palabras y el misterio en <i>Spam</i> de Rafael Spregelburd	184-188
Ana María Díaz-Marcos	
<i>El gurú</i> de Alejandro Olvera y <i>Amigas</i> de Paco Pozo en el contexto del Microteatro por Dinero	189-194
Israel Franco	
Mujer y <i>muxe</i> en dos fiestas: El Grupo Teatral Tehuantepec	195-200
Libros recibidos	201

Abstracts/Resúmenes

Lola Proaño-Gómez. Contexto histórico, política y pluralidad metodológica

Se propone una metodología flexible que busque las mejores herramientas para desentrañar la articulación entre la escena y el contexto. Por ello, se recurre a teorías filosóficas y estéticas, políticas y sociológicas, a la hermenéutica y a la teoría semántica de la metáfora, lentes a través de los cuales se intenta visualizar aspectos no evidentes en la producción teatral latinoamericana. El corpus privilegia a aquellos productos teatrales, que a partir de los 60 ya facilitan una comprensión crítica de la realidad presente o pasada.

Beatriz J. Rizk. La sociedad del espectáculo y la 'estética de lo real' en el teatro latinoamericano contemporáneo

Examina los discursos teóricos y críticos utilizados con respecto al teatro latinoamericano a partir del Nuevo Teatro, pasando por los aires renovadores posmodernistas y por los alcances de una globalización dispareja que trajo consigo el neoliberalismo, hasta la actualidad cuando las sociedades funcionan bajo los signos de los medios de comunicación y la tecnología informática.

Jorge Dubatti. Hacia una cartografía teatral radicante y un pensamiento teatral cartografiado

Se propone una Filosofía de la Praxis Teatral y una valorización del Pensamiento Teatral como desafíos para la Teatrológica y especialmente para multiplicar los puentes entre teatro y producción de conocimiento científico en las Universidades latinoamericanas. Se trata de componer una cartografía radicante de las prácticas latinoamericanas y establecer un diálogo de cartografías.

Eli Rozik. Future Theatre Research

Toward the 1990's traditional theatre semiotics faced a dead end regarding adequate analyses of what it considered the genuine text of theatre: the performance on stage. This impasse required a fundamental change of paradigm. The first step was made in 1991 through the establishment of the Performance Analysis Working Group (PAWG). The goal of this group was to develop a pertinent methodology for the analysis of performance-texts, in an inductive manner. The intention of this study is to suggest further changes needed for an effective method of theatre research to emerge.

Mauricio Barría Jara. Alegoría y menoridad. Dos estrategias filosóficas para la interpretación de textos dramáticos contemporáneos y no tanto

Se propone revisar dos categorías o estrategias de la filosofía como instrumentos para el análisis del teatro. Por una parte, la noción de alegoría que permite enfatizar en la materialidad de los procedimientos dramáticos y en segundo

término, la idea de literatura menor de Gilles Deleuze. Con ella se intenta comprender los procesos de traducción cultural o recepción que enfocan su atención en los pequeños desajuste de la norma.

Ileana Diéguez. Teatralidades. Las expansiones de un término

Presenta algunas reflexiones en torno al término “teatralidad” a partir de las experiencias de investigación desarrolladas por la autora. Se aborda el término en el ámbito de las artes y particularmente en la teatralización de la plástica, a partir de la noción de “campo expandido” (Rosalind Krauss) y del enunciado “un teatro sin teatro.” Además, se plantea el uso de la noción de teatralidad fuera del campo artístico para pensar las configuraciones espectaculares de la violencia en México.

Óscar Cornago. Contra el método (académico): aproximaciones prácticas al conocimiento teórico

Discute las relaciones entre teoría y práctica de la investigación teatral a la luz de las transformaciones tanto en la creación escénica como en la investigación en las artes en la última década. En cuanto a la creación se centra en los conceptos de representación, acción y situación como tres perspectivas desde las que considerar la obra. Se destaca al contexto histórico de la investigación y la posibilidad de una investigación en artes con instrumento de creación, y de qué manera esto afecta a la teoría al cuestionar la dimensión práctica, material y económica de producción de las teorías.

Fernando de Toro. Del Círculo de Praga a la semiótica teatral y los estudios transdisciplinarios

Plantea la necesidad de reconocer la historia de las teorías en el momento actual. El ensayo es una mirada retrospectiva de tendencias teóricas que contribuyeron al desplazamiento de la mirada desde el texto hacia el espectáculo. Destaca la significación de la Escuela de Praga, algunas de las tendencias de la semiótica para enfatizar, y finalmente, la importancia de la trasmedialidad y los estudios interdisciplinarios de la actualidad.

David William Foster. Reafirmaciones sobre lo *queer* y el teatro

Ante cierta concentración admirable de obras de teatro latinoamericano que se fundamentan en cuestiones feministas y *lesbigay*, el ensayo se propone articular un interés en un apartado de representaciones *queer* que, por mucho que traslapan con el feminismo y lo *lesbigay*, no pertenecen al mismo campo conceptual. Se trazan algunas consideraciones relevantes a la identificación de lo *queer* en el teatro y proporciona algunas propuestas sobre cómo se puede convalidar.

André Helbo. Spectacular Mediations and Semiotic Stakes: Some Remarks on Adaptation Processes

The paper aims at re-evaluating the notion of intermedial adaptation. Intermediality is a central concept in performing arts theory where it appears in several modalities: intersemiotic translation, transposition, adaptation, transformation from a source work to a target work and so on. It can be defined more generally as a cooperation mechanism between two semiotic structures. The main question has therefore become that of the modelling of experience.

José Luis Ramos Escobar. La dramaturgia en tiempos posdramáticos

Reflexión sobre los caminos de la dramaturgia actual en tiempos en que predominan enfoques posdramáticos. Se discute y analiza el proceso de creación y la estructuración de la acción para establecer la unicidad de cada obra. Para ilustrar los planteamientos, se utiliza la obra más reciente del autor, *Terror y miserias del tercer milenio*, estrenada en agosto de 2015.

José Moreno Arenas. ¿Postmodernista? A las pruebas me remito

Reflexiona sobre la posible presencia de la postmodernidad en su poética dramática. Reconoce que el inconformismo, la provocación y el desenmascaramiento constituyen los pilares que marcan su dramaturgia, aspectos que han destacado algunos investigadores junto a otros rasgos artísticos que permiten considerar sus obras como postmodernas. Destaca que el autor en el proceso creativo no piensa en esos términos. Cuestiona la validez de la etiqueta “posmodernismo” al reflexionar sobre su trayectoria teatral.

Diana Raznovich. Algunas pesquisas conscientes

La dramaturga argentina repiensa su propia obra —específicamente las obras *Desconcierto*, *Jardín de otoño* y *Casa Matriz*— a partir del concepto de estilo, el cual “otorga coherencia a lo que uno vive como diverso,” y hace una reflexión sobre el poder de las tiranías políticas. Su incursión en la perspectiva de género le ha permitido explorar el tema del poder en las relaciones domésticas y los errados conceptos del amor difundidos por los medios. Para Diana Raznovich el teatro de autoría individual, visto como un pequeño espacio ficcional, hace posible el dismantelar los mecanismos de una realidad opresiva.

Rosa Luisa Márquez. Teatralizando

La directora puertorriqueña reflexiona sobre su manera de definir lo teatral a partir de las acciones que la definen como “teatrera.” Partiendo de este concepto, recorre su trayectoria como actriz, directora, dramaturga, locutora radial, maestra y activista política, a la vez que constata su historia de trabajo colaborativo con el artista Antonio Martorell e importantes grupos latinoamericanos. Este manifiesto personal también celebra la influencia de sus maestros y amigos

Oswaldo Dragún, Augusto Boal, Peter Schumann, Miguel Rubio, Arístides Vargas y Charo Francés, y su heredado impacto en las nuevas generaciones de teatros puertorriqueños.

Liza Ann Acosta and Alexandra Meda. Teatro Luna Manifesto: Ensemble Collective Work and Our Place in 21st Century Latin@ Theater

This company has strived to be an open space for Latina women to create and devise work relevant to their communities in a collaborative environment. In this essay, the core beliefs of a sound ensemble practice come to light: radical collaboration; relationships; authentic storytelling; honoring roots while challenging static notions of identity; extending grace; and understanding limitations while not giving up on dreams. Art is honored as a radical expression of being and is extended to all women of color.

Claudio Santana Bórquez. Sobre práctica y lucidez del performer

El autor, director del ensamble Performer Persona Project, da testimonio de quince años de búsquedas y vivencias de su práctica actoral y teatral en Chile y Europa. Sintetiza su bagaje técnico y experiencial y formula un sistema de trabajo actoral cimentado en la esencia del *hacer del performer*, denominado Drama Práctico o Dramaturgia Práctica. Se refiere especialmente a su última producción: *Perdiendo la batalla del Ebr(i)o*.

Janko Navarro Salas. Estrategias de creación en la teatralidad de *El Patio*

El presente ensayo habla sobre algunas estrategias de creación utilizadas en la producción escénica *El Patio* de Teatro Abya Yala, de Costa Rica, como posibles ejemplos de los campos de cuestionamiento que el teatro contemporáneo se plantea, como lo son: la autoría, la poética, las búsquedas de estructuración que promuevan la libertad de acción, la autorreferencialidad y la performatividad.

Rosalina Perales. Manual del bestiario doméstico: teatralidades en torno a la pobreza cotidiana

Un nuevo grupo teatral de Puerto Rico, las Hijas de Nonó, que surge como teatro comunitario, muestra que el *performance* se puede utilizar con gran calidad desde los sectores más populares para expresar su situación social de pobreza y marginación. *Manual del bestiario doméstico* es una lección sobre ese estrato social precario y marginal, teatralizada desde ese mismo sector, con un resultado profundamente emocional y estético. Este trabajo describe el proceso de creación.

Natacha Koss. El mundo, las palabras y el misterio en *Spam* de Rafael Spregelburd

Spam pertenece al *Sprechoper* u ópera de diálogos, un género casi inexplorado en Argentina. La fuerza del texto, la música y la actuación generan una obra de novedad experimental en que se presenta “el cruce entre el pasado de la escena nacional, las nuevas tecnologías y la tensión con los procesos internacionales de globalización.” A partir del enmarcado de la teoría de las estructuras disipativas, el espectáculo juega con la idea de que todo está conectado con todo. A la vez, esta “lógica catastrófica” representa una reflexión sobre el lenguaje mismo.

Ana María Díaz-Marcos. *El gurú* de Alejandro Olvera y *Amigas* de Paco Pozo en el contexto del Microteatro por Dinero

Aborda la propuesta teatral de la compañía Microteatro por Dinero y su esfuerzo en materia de renovación escénica y “rebelión teatral.” Microteatro aboga por un teatro breve, popular, de espíritu abierto que logra magnificar su impacto por la cercanía entre el público y los actores. Las obras *El gurú* de Alejandro Olvera y *Amigas* de Paco Pozo son dos excelentes ejemplos de esta visión teatral y del buen hacer de la compañía.

Israel Franco. *Mujer y muxe* en dos fiestas: El Grupo Teatral Tehuantepec

Se exploran dos obras relacionadas entre sí de El Grupo Teatral Tehuantepec: *Fin de fiesta* (2011) y *Otro día de fiesta* (2013). Se destacan las famosas fiestas istmeñas, tradiciones culturales y la interacción entre la mujer y el *muxe* — homosexuales travestidos en Tehuantepec. Subraya la importancia de las acuarelas del pintor tehuano Jorge Contreras como fuente de inspiración de las obras.