

ÚLTIMAS PUBLICACIONES RECIBIDAS

VV.AA.: *Escena y esencia de Neza. Siete dramaturgias necenses*, Colectivo
Nezadrama, Estado de México, 2018, 248 pp.

Filadelfio Sandoval, Carlos Anaya, Roberto Vázquez, Antonio Toga, Gustavo Cortés, Luis Huerta y Maykol Pérez, presentan sus textos dramáticos en este volumen. Siete voces jóvenes proponen una mirada al pensamiento escénico de una zona casi ausente en el panorama teatral mexicano, Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México. Un material que resulta muy útil para investigadores e interesados en el teatro hecho fuera de la Ciudad de México.

Con prólogo del investigador, director y dramaturgo Alejandro Ostoa, las siete obras del libro, —*Aquí también apesta; El baúl del tío Matías; A la orilla del agua; El brillo de la vida; Los alientos de la tierra; La nueva Lemuria y Hombres de altura*— evidencian la fuerza del quehacer escénico necense. Un hecho que Ostoa clasifica de “histórico” en el mapa teatral mexicano. El prologuista detalla el proceso de gestación del Grupo de los Siete, autores de diversos recursos estilísticos, ofrece datos, y enfoca su mirada en principios temáticos y conceptuales presentes en los textos del volumen. Algunos de estos son: “Una dramática esencialmente política (traducir la temperatura social de sus días); una dramática revolucionaria de lucha anti individualista, anti psicológica y realista básicamente de servicio social; el teatro como algo popular y revolucionario”, entre otros aspectos que marcan las creaciones de los autores. “Todas ellas son teatro de

denuncia [...] teatro de ahora, de actitud social, voceras de la tierra”, afirma.

Ilustradas por diversos artistas plásticos de Neza, surgen estas obras en las cuales la farsa resulta vía para descarnar conflictos sociales. Tal es el caso de *Aquí también apesta...* que a través de una mirada carnavalesca discursa sobre las injusticias y la impunidad de la sociedad. De acuerdo a Ostoa, “este volumen es la respuesta de madurez de estos dramaturgos que no tienen fronteras, que han recorrido la legua y cosechado espectadores”.

Rolando Hernández Jaime: *Teatro de creación sicofísica y participativa. Contextualización latinoamericana del Método de las Acciones Sicofísicas*, Casa del Teatro de Medellín, Antioquia, 2017, 258 pp.

Estructurado en tres partes y siete capítulos, el presente título se gesta a partir de una investigación teórica-práctica sobre la aplicación del teatro de creación sicofísica y participativa en la escena colombiana. El investigador cubano Hernández Jaime fusiona en el plano conceptual, teórico y práctico, el Método de las acciones sicofísicas, de Stanislavski y el Teatro de Creación participativa, una hibridez que nombrará Teatro de creación sicofísica y participativa, y cuyo estudio atraviesa el volumen.

En el prólogo, el director e investigador colombiano Gilberto Martínez afirma cómo el método de Stanislavski “pone en funcionamiento permanente y de manera integral todo el sistema sicofísico del cuerpo del actor, resolviendo de forma definitiva la división que existía al trabajar por separado los elementos contenidos en la técnica interna y en la técnica externa”.

Como explica Hernández Jaime, uno de los elementos esenciales del Método es que impide que el actor se aprenda mecánicamente la letra de la obra, con lo que “se logra algo esencial para el trabajo del actor y la puesta en escena, que es el acercamiento a las estructuras dramáticas, a las características del personaje y a los contenidos fundamentales de la obra, no a partir del texto, si no a partir de la acción”.

De utilidad para actores, directores escénicos e investigadores teatrales, el volumen muestra un detallado análisis de Hernández Jaime sobre este método, quien además establece aspectos que lo caracterizan, tales como ausencia de presión en el trabajo del actor, facilidad para aprender la letra, espontaneidad en la aparición de las soluciones escénicas, integralidad del método, profundo conocimiento de la estructura dramática y los contenidos de la obra, unión natural y orgánica de acción, texto y movimiento, posibilidad de trabajar con actores no experimentados, entre otros principios.

Paso de Gato, n. 75, [octubre-diciembre] 2018, 116 pp.

La revista de teatro mexicano nos muestra un número dedicado a los sucesos que conmocionaron a México en octubre de 1968 y a los que la escena no ha estado ajena. Mediante la nota editorial “A 50 años del 68, ¿México cambia?”, Jaime Chabaud lanza esta pregunta como muestra de fe ante el porvenir. A cincuenta años de la matanza de Tlatelolco, la entrega muestra el dossier titulado “Utopías y teatro: a 50 años del 68”, con textos de grandes voces de la escena y del activismo social como Enzo Cormann, Juan Villoro, Sandro Romero, Patricia

Ariza, Abraham Oceransky, Héctor Bonilla y Fernando Bonilla, Felipe Galván, Jesús Coronado, Berta Hiriart, Flavio González, Martina Tosticarelli, Ileana Diéguez, David Gaitán, María Fernández Aragón y el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol.

En el dossier resalta el trabajo “El equilibrio es para los valientes”, del dramaturgo, actor y director mexicano David Gaitán en el cual se refleja la búsqueda de la memoria y el vínculo entre arte y política. Otro de los artículos “La imaginación al poder”, escrito por la actriz, directora y activista colombiana Patricia Ariza, afirma que “antes del 68 ya se respiraba utopía por todos lados”. Con el triunfo de la Revolución cubana y “su influencia política y cultural” en la intelectualidad, “los sesenta son la década de los y las jóvenes, pero también de la represión de las insurgencias”, comenta Ariza.

La teatrística colombiana firma otro de los trabajos del número, que es el que dedica la sección Perfil a la actriz, dramaturga y directora Perla de la Rosa, fundadora de la compañía teatral Telón de Arena, en Ciudad Juárez. Brisa Frías, Luisa Huertas y Joaquín Cosío, completan esta semblanza de la artista mexicana, directora del grupo Telón de Arena e impulsora del Festival Internacional Teatro sin Fronteras, en la capital de Chihuahua. Otros colaboradores del número son Pepe Bablé, con un trabajo acerca del 33 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, María Fernández Aragón; Susana Meléndez y Faviola Llamas; Bryan Vindas; entre otros. A ello se suman dos obras en Estreno de papel: *Vida y obra de Dalomismo*, pieza de Enrique Ballesté y *La hecatombe*, de Juan Tovar.

Janneth Aldana Cedeño: *El teatro de Santiago García. Trayectoria intelectual de un artista*, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2018, 232 pp.

Con un fragmento del poema “A los que vendrán”, de Bertolt Brecht, comienza este volumen destinado al camino escénico del maestro Santiago García y el Teatro la Candelaria, referentes esenciales en la historia teatral latinoamericana y universal. Luego de un prólogo y una introducción, se suceden cinco capítulos que detallan las búsquedas escénicas en torno a la creación colectiva.

Según el dramaturgo, investigador y profesor Víctor Viviescas, autor del prólogo, este libro resulta un viaje que “se presenta como una metáfora de la visita a distintos parajes, que son los campos del arte o la cultura en relación con el teatro, sin confundirse con él”. Originada de la investigación de la autora para obtener el título de Doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, surge esta “biografía intelectual de Santiago García”, al decir de Viviescas. Mediante una mirada interdisciplinaria, Aldana Cedeño vincula la trayectoria de García con las transformaciones culturales y sociales de la segunda mitad del siglo XX.

La investigación testimonial y de documentos fluye en este ensayo, que se acerca a la vida artística y literaria de García, pero también a su trascendencia en la esfera política y cultural. Primero arquitecto, luego diseñador escenográfico hasta llegar al campo de la creación práctica y teórica sobre el teatro, García ha defendido un arte fuertemente vinculado a los procesos emancipatorios de la América Latina y a la búsqueda de públicos en los sectores populares de la sociedad. En las Conclusiones, la autora describe el panorama actual de Teatro La Candelaria, que de las enseñanzas de García “ha preservado la incorporación en escena de los problemas de la gente común de Colombia, junto a la apropiación de esa propuesta teatral por un público relativamente diversificado de procedencia no elitista”.

Mario Ficachi: *El teatro. Evocaciones, Obras, Ensayos*, Solar Servicios Editoriales S.A. de C.V., Ciudad de México, 2017, 212 pp.

Estructurado en tres partes y una introducción de la dramaturga, directora y crítico teatral Estela Leñero, el libro muestra el trabajo diverso que realiza Ficachi en el ámbito teatral de su país. Director, actor, dramaturgo y ensayista, Ficachi acerca al lector a su cotidianidad pasada mediante el capítulo Evocaciones. Como una secuencia de imágenes, transcurren los recuerdos como su club de amigos en el árbol, su visita al Museo de Antropología. El autor comparte estos fragmentos de la memoria y con ello establece una complicidad con el lector.

El texto *Calabaza en tacha*, concebido para radioteatro, abre el espacio destinado a sus obras. La pieza narra un día de muertos en Oaxaca a través de la atmósfera generada por las palabras de los personajes. El recuerdo de un hijo muerto se une al transcurrir del tiempo frente al altar. La producción de este guion radiofónico, dirigido por el propio autor, fue premiada en la Primera Bial de Radio Latinoamericana en 1996.

Otro de los textos es *Fridísima*, comedia musical que desde su escritura, propone para el montaje el uso de una pantalla para proyectar imágenes, cuadros de la pintora y otros espacios que apoyan la acción. La vida de Frida Kahlo se muestra a través de la relación entre dos personajes: Frida como protagonista y Friduchín, una especie de alter ego de la artista. A ello se unen otras tres piezas cortas recreadas por Ficachi.

Dos ensayos integran el tercer capítulo como muestra del trabajo ensayístico del autor. Mención honorífica en el Primer Concurso de Ensayo Teatral, “Los profetas de Clipperton”, analiza el montaje y el texto de *Clipperton*, de David Olguín. El volumen

finaliza con “Greguerías y paráfrasis teatrales”, en el que de manera lúdica, Mario Ficachi traza un paralelo entre artistas de la historia teatral y sus ideas en torno al teatro.

VV.AA.: *Dramaturgia de Saltillo*, Gobierno Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 2018, 316 pp.

Compiladas por el dramaturgo mexicano Medardo Treviño aparecen diecisiete realidades que tienen a la ciudad de Saltillo como espacio donde se desarrolla la acción. Los textos del volumen presentan ámbitos diversos que trazan un mapa de la identidad del saltillense. Nacidas a partir del Taller de Dramaturgia impartido por Treviño, en el que comenzaron cincuenta participantes, se presentan estas obras que se llevarán a cabo a través de los talleres subsecuentes, hasta llegar a su producción final.

Con su prólogo, la dramaturga mexicana Maribel Carrasco señala cómo Saltillo parece “un oasis, en medio de este panorama desértico”, en el que “en muchos de los talleres, no se logra tener continuidad y esto desemboca en grandes esfuerzos que solo quedan a la deriva, en el olvido o en algún párrafo de un currículum”, destaca.

Impulsados por el Gobierno Municipal de Saltillo y el Instituto Municipal de Cultura, surge este volumen con textos que apuestan por montajes escénicos de alto rigor artístico. Guiados por Treviño, los autores escriben a partir de sus raíces y de su identidad saltillense. El propio Treviño cuenta cómo “todos contaban historias por la necesidad que tienen de elevar su espíritu, de mantenerse integrados para conocerse a sí mismos, reafirmandose ante los demás. De ser escuchados con su propia verdad, dando un sentido pleno a su existencia”.

A títulos como *El olor de las almendras*, Ana Laura Corpus; *Carrusel de sombras*, de José Domingo Ortiz; *La delgada línea*, de Martha Matamoros y *El extraño*, Araceli de la Peña, se suman piezas de los autores José Luis Zamora, Aldo Ledezma, Luis Falcón, Brenda Peña, Sylvia Vilchis, Luis Gatica, Pablo González, Luis Fernando Hernández, Noé Leonardo Ruiz, Óscar Troyo, Raúl Bustos, Guillermo Guajardo, Saúl Martínez y Alexis Flores. Todos, con el volumen apuestan por el arte como defensa ante las armas y la violencia.

***Cavalo Louco*, n. 17, junio 2017, 60 pp.**

Concebida desde la Tribo de Atuadores Ói Nóis Aquí Traveiz, en este número la revista recoge trabajos en torno al proceso creativo de *Caliban - La Tempestad de Augusto Boal*, reciente espectáculo de teatro de calle del grupo. De esta manera, Mariana Gomes y Sirlei Dudalski, analizan la obra del maestro brasileño a partir de los principios del teatro del oprimido en el trabajo “Caliban escribe de nuevo: la resistencia del oprimido en *La Tempestad*, de Augusto Boal”. Otro de los artículos es “Retratos de la escena feminista de RS”, de la periodista y crítico teatral Michele Rolim, acerca de cómo el activismo encuentra espacio en el teatro, a través de las voces de actrices como Tania Farias.

Los actores de Ói Nóis, Julio Kaczam y Keter Velho firman dos artículos sobre el teatro de calle, que al decir de Velho “toma la calle como espacio sobre todo simbólico, utilizando el ambiente escénico para la reflexión y conducción de posibles y necesarias transformaciones sociales”.

En la sección Especial, aparece el amplio trabajo “*Viudas* (Ariel Dorfman) y *Viúvas* (Ói Nóis Aquí Traveiz). Entre textos e imágenes”, de la investigadora Ligia Gomes Perini, sobre

la apropiación que hizo la Tribo de Atuadores Ói Nóis Aquí Traveiz de la obra del dramaturgo argentino. Por su parte, el segmento Magos del Teatro Contemporáneo, está dedicado a Judith Malina, actriz del emblemático colectivo Living Theatre, recientemente fallecida. Bajo el título “El teatro anarquista de Judith Malina”, el Núcleo Editorial de *Cavalo Louco* muestra diversos momentos de la trayectoria de la actriz junto al grupo, y cuenta de su vínculo con la escena brasileña.

La entrega cierra con el texto del crítico brasileño Valmir Santos titulado “La memoriosa”, que desmonta la pieza (demontaje y espectáculo a la vez) interpretada por Tania Farias *Evocando a los muertos – Poéticas de la experiencia*.

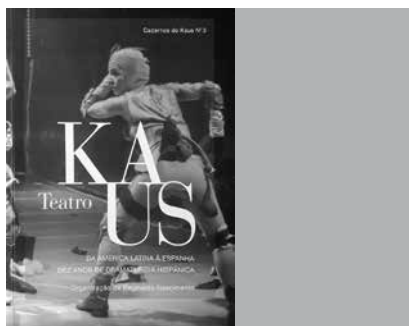

VV.AA.: *Teatro en los estados (2007 – 2017)*, Teatromexicano punto com AC, Ciudad de México, 2018, 106 pp.

Con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Alejandra Serrano, coordinadora general de Teatromexicano punto com AC, organización afiliada al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, compila textos sobre diversos grupos y obras que han marcado al teatro en las provincias. Bajo el título “Una década”, el prólogo del creador teatral y periodista mexicano Fernando de Ita, observa el volumen desde preguntas que lo atraviesan: ¿hay más grupos profesionales que hace diez años? ¿Es posible ser un grupo realmente independiente, es decir, depender solo del público? Según Ita “hay una fuga del teatro convencional hacia otra forma de socializar el arte, poniendo en cuestión el sistema de producción oficial —que no excluye al teatro universitario— y la noción misma del teatro burgués”.

El volumen contiene dos partes, la primera dedicada a contextualizar las tendencias del teatro mexicano y el desarrollo de las políticas públicas, y la segunda, que resulta un acercamiento directo al ámbito escénico de Xalapa, Mérida, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Jorge Fábregas, Verónica López García, Conchi León, Raquel Araujo, Ricardo E. Tatto, entre otros, conforman el mapa del teatro de estados.

La autora afirma cómo indagar en el teatro de esta etapa es revisar una década de violencia y desesperanza en México. A pesar de que asegura que no se puede etiquetar al teatro mexicano como un todo homogéneo, después de diez años de observar la actividad teatral la autora traza algunas tendencias como la presencia en escena de numerosos textos de dramaturgia mexicana contemporánea, y el desarrollo de espacios autónomos, fuera de los teatros convencionales.

VV.AA.: *Teatro Kaus, de América Latina a España. Diez años de dramaturgia hispánica*, Lamparina Luminosa, Sao Paulo, 2018, 172 pp.

Gestado por uno de los fundadores del grupo, Reginaldo Nascimento, el volumen registra el camino recorrido por Teatro Kaus y específicamente, la realización del proyecto Teatro Kaus de la América Latina a España - Diez Años de Dramaturgia Hispánica, que tuvo como eje la investigación de la obra del dramaturgo catalán Esteve Soler. También fueron revisitadas, en forma de lecturas y montajes, las dramaturgias de los españoles Fernando Arrabal y Angélica Lidell; del

cubano Reinaldo Montero y del argentino Santiago Serrano.

Esta edición establece un panorama de los más de diez años de estudio, investigación y escenificación de la dramaturgia de lengua hispánica. El volumen también cuenta con cuatro textos del dramaturgo Esteve Soler, traducidos al portugués por el profesor peruano Hugo Villavicencio. De este último es el prólogo “Teatro Kaus, una trayectoria de veinte años”, que señala cómo Teatro Kaus Compañía Experimental es uno de los colectivos que tiene un rol significativo en el panorama del teatro independiente paulistano.

Fundado en 1998, por Reginaldo Nascimento junto con la actriz y periodista Amália Pereira, la compañía ha mantenido su compromiso de realizar nuevas experimentaciones, manifiestas en el placer de descubrir nuevos autores y en el empeño por llegar a espectadores de muy diversos sectores sociales. Según Villavicencio, el grupo posee algunas características que lo distinguen como: la afirmación de una identidad propia y regional, cuyo objetivo es la suma de público popular al circuito teatral; su vínculo estrecho con la diversidad teatral en Brasil; el discurso escénico relacionado con los problemas de la historia latinoamericana; entre otros caminos.

Ilustrado por numerosas fotografías que ilustran la trayectoria de esta agrupación, el volumen abre la mirada a estudiosos y creadores de la escena brasileña.

VV.AA.: *Biodrama. Proyecto Archivos. Seis documentales escénicos*, Editorial Filosofía y Humanidades, Córdoba, 2017, 292 pp.

Mediante la compilación y coordinación de las investigadoras Pamela Brownell y

Paola Hernández, el volumen se acerca a la trascendencia de la creación de Tellas del Proyecto Biodrama para la escena teatral argentina, según versa la introducción firmada por las compiladoras. “Es la onda expansiva de esa acción —que aún hoy se siente con fuerza— la que explica mucho de lo que ha podido hacerse y pensarse en términos biográficos y documentales en nuestro teatro reciente”, afirman.

Consolidado como un proyecto biográfico-documental para explorar la vida de las personas desde el teatro, el Biodrama ha tenido diversas expresiones. En este volumen se recoge la serie del Proyecto Archivos, referente internacional de lo que actualmente se concibe como teatro de lo real. Con una exhaustiva descripción de importantes momentos del camino recorrido por Vivi Tellas y el Biodrama, las compiladoras explican que en Proyecto Archivos Tellas desarrolló su conocido estilo de trabajo con intérpretes no profesionales, “invitándolos a hacer teatro a partir de sus experiencias, sus objetos y los destellos de teatralidad de sus vidas profesionales y personales”.

Esta publicación recupera las versiones escritas de las primeras seis obras de Archivos: *Mi mamá y mi tía* (2003); *Tres filósofos con bigotes* (2004), *Cozarinsky y su médico* (2005), *Escuela de conducción* (2006), *Mujeres guía* (2008) y *Disc Jockey* (2008), concebidos como textos guía, desde y para el espacio escénico. Una parte esencial de esta publicación es el conjunto de textos críticos que acompaña los textos teatrales, escritos por reconocidos investigadores, quienes muestran una óptica diferente del trabajo de Vivi Tellas. Las voces de Brenda Werth, Beatriz Trastoy, Jean Graham-Jones, Julie Ward, Federico Baeza, Fernanda Pinta, Graciela Montaldo y Javier Guerrero reflexionan sobre los títulos de Proyecto Archivo. Como cierre, una entrevista a Vivi Tellas firmada por el escritor y periodista Alan Pauls. ■