

ÚLTIMAS PUBLICACIONES RECIBIDAS

Luis de Távira: *Hacer teatro hoy*. Ediciones El Milagro / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Colección El Apuntador. México, D.F., 2006, 296 pp.

Del maestro, dramaturgo y director, poeta y teórico, creador integral mexicano, cuya “pasión por la vida y por la escena lo convierten en una de las más vigorosas presencias mentales y emocionales de nuestro tiempo” –al decir de la prologuista Patricia Cardona–, este libro reúne un conjunto de ensayos en los que confluyen análisis y especulaciones éticos y filosóficos ligados a la(s) profesión(es) de la escena. Como propone Távira: “una reflexión que se ha vuelto urgente para el teatro de este tiempo hostil al espíritu: la de una poética capaz de contemplarlo a la luz del arte, más allá del lenguaje y de la técnica”.

El examen sobre la ineludible actualidad del teatro y la pérdida de actualidad, centra el primer ensayo, por medio de un recorrido por el pensamiento y la práctica teatral de Occidente, que apunta a la interlocución viva, necesaria y pendiente. Aparecen también “El teatro de lo otro”, fragmento de la conferencia dictada en el Simposio “El teatro en una sociedad multicultural”, organizado por el ISTA, en el que Távira fue la voz latinoamericana; “La responsa-

bilidad artística del director de escena”, “La ciudad del teatro”, acerca de la obra de Rodolfo Usigli; y “Recuperar la esperanza”, sobre la urgencia de validación de la cultura y de construir un discurso teatral mexicano, entre otros. Cierra el volumen la pieza *El director de teatro* –singular homenaje a Mozart que es también, como el libro todo, aguda propuesta para un diálogo efectivo entre herencia histórica y ejercicio contemporáneo, tradición y experimentación.

Leidson Ferraz (Org): *Memórias da Cena Pernambucana, t. 2*. Funcultura Pernambuco-Secretaria de Educação e Cultura, Recife 2006, 200 pp.

Este panorama artístico regional –segundo tomo de una serie de cuatro–, que se vale de fuentes muy diversas, recoge parte de lo mejor producido en el teatro pernambucano desde los años 60 hasta la actualidad, a través de la labor de Grupo Chegou Maria Preá!, Loucas de Pedra Lilás, Dramart Produções, Teatro Popular do Nordeste-TPN, Tem na Linha, Grupo de Teatro Bandepe, Ilusionistas Corporação Artística, Aquarius Produções Artísticas, Grupo Feira de Teatro Popular y Haja Teatro, protagonistas de una importante contribución a la escena nordestina, brasileña, latinoamericana y universal. El conjunto revela una “provocativa diversidad”: grupos de los centros urbanos y del interior del Estado, repertorios que abar-

can clásicos y dramaturgia contemporánea, teatro musical, para niños y jóvenes, teatros “de producción” y alternativos, tendencias estéticas y de lenguajes expresivos diferentes. Entrevistas, paneles de debate integrados por muchos de los protagonistas de cada agrupación, reseñas, artículos y cronologías con fichas técnicas componen este compendio, acompañado de numerosas imágenes de las puestas en escena que configuran cada trayectoria. Todo lo cual revela la riqueza de proyección de estos grupos, desde el punto de vista artístico pero también cultural y social, a través perspectivas políticas y de género.

Tierra adentro, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, n. 139, abril-mayo 2006, 96 pp.

La revista de CONACULTA reúne una serie de artículos que abordan desde distintas aristas el acontecer de la escena mexicana, con el objetivo de mostrar a sus lectores “los nexos entre el teatro, las artes y la vida misma”. Abre la entrega una entrevista al director Raúl Quintanilla quien discurre sobre el tema de la formación actoral en México; Flavio González Mello, por su parte, propone desde una perspectiva apócrifa una peculiar revisión de *La poética*, de Aristóteles, mientras la directora Claudia Ríos da testimonio de su propia estrategia de producción-creación teatral. El testimonio del director teatral, dramaturgo y actor, Claudio

Valdés Kuri y los textos narrativos de Lisa Owen, Luis Ayhllón y Mario Campillo forman también parte del número, que incorpora en uno de sus encartes diseños de vestuarios de las hermanas Tolita y María Figueroa. Se incluyen también un artículo sobre la importante actriz mexicana Margarita Sanz, el testimonio de la actriz y cantante Carmen Mastache, un fragmento de la obra de Jorge Kuri, *Fragmento en claroscuro*, así como una encuesta en la que diversos creadores de la escena mexicana responden a la pregunta: ¿qué determinó su pasión por los escenarios? Ilustran esta entrega, preparada por la actriz y directora Aracelia Guerrero Rodríguez, las excelentes fotos de José Jorge Carreón y la imagen conceptual y promocional que sintetizan carteles y programas de mano de varios espectáculos.

Job Joani Jurado: *El premio*. Colección Cada Día un Libro. El Perro y la Rana, Ediciones del Ministerio de la Cultura. Venezuela, 2006, 52 pp.

Este libro forma parte de la colección Cada día un libro, creada por el Ministerio de la Cultura y el Consejo Nacional de la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de propiciar nuevos y mayores espacios de interacción cultural en una de las áreas fundamentales del conocimiento: la lectura. Esta colección, y como parte de ella la obra *El premio*, es el

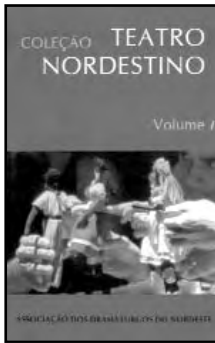
resultado de la participación en la convocatoria del Certamen Mayor de las Artes y las Letras, promovido a lo largo de todo el país por el CONAC, y que se ha convertido en un espacio de reunión para las nuevas voces que, en su mayoría, publican sus obras por vez primera. Con lo que se “apunta a la promoción y consolidación de nuevos autores nacionales”. El dramaturgo guanareño Job J. Jurado se adentra en problemáticas sociales como el robo intelectual, el maltrato que sufren los indocumentados o la diversidad sexual. Los personajes traspasan las fronteras de la realidad y la ficción literaria, hasta el punto en que una se hace dependiente de la otra. Se crea entonces un juego teatral donde los personajes se desdoblan en otros que, a su vez, son ellos mismos, en tanto son producto de sus fantasías, sus anhelos, sus frustraciones.

Julio César López Cabrera: *Contigo América: 25 años de una experiencia teatral independiente*. Contigo América. CITRU, México, 2007, 189 pp.

La memoria del grupo teatral que fundaran Blas Braidot, Raquel Seoane y Mario Ficachi, en 1981, es reconstruida a través de esta publicación de homenaje por los veinticinco años del colectivo que, inspirado en la trayectoria del uruguayo El Galpón, de donde provenía Braidot en su exilio político, definió un rostro propio de innegable validez y permanen-

cia en el contexto de la escena independiente mexicana. Luego del un breve estudio introductor a cargo de López Cabrera, quien realizó la investigación y coordinación de este volumen, el cuaderno recoge una cronología extraordinariamente pormenorizada que da cuenta de los más importantes estrenos y procesos sostenidos por los integrantes del grupo. La cronología se acompaña de fotos, carteles y otros documentos que dan fe de una trayectoria signada por el compromiso social que obliga a una mirada siempre crítica de las circunstancias. Semblanzas de los fundadores, vivencias y anécdotas permiten al lector reconstruir desde la mirada de los protagonistas la dimensión peculiar de esta aventura escénica, seguida de cerca por un gran número de directores, dramaturgos, críticos, quienes también dan testimonio y valoración sobre la experiencia. Finalmente aparecen las fichas de cada una de las puestas, entre las que destacan *Los que no usan smoking*, del brasileño Gianfrancesco Guarnieri; *Costumbres*, del uruguayo Víctor Manuel Leites y *Donceles 19*, de Blas Braidot, Ramón Puente y Pablo Jaime. Los documentos recogidos aquí son también, al decir de Rodolfo Obregón “huellas de una confrontación entre un modelo de operatividad y unas prácticas teatrales que apuestan por la liga directa entre creadores y beneficiarios del arte”.

[Coleção Teatro Nordestino, v. II, Associação dos Dramaturgos do Nordeste, Fundação Jose Augusto-EDUFRN-Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Natal, 2007, 344 pp.](#)

Con presentación y selección de Racine Santos, presidente de la Asociación de Dramaturgos del Nordeste, este libro difunde la obra de los autores teatrales del Nordeste brasileño. Cinco autores de los veinte que aparecerán en la colección, que también contempla a los más jóvenes, se dan a conocer aquí. *A Pedra do Navio*, de João Denys Araújo Leite, es una obra de aliento poético y antinaturalista, inspirada en un sitio de culto en las sierras que circundan la ciudad de Currais Novos, en Rio Grande do Norte. La pieza en un acto *A Arca de Noé*, de Aldo Leite, funde en un paradisíaco jardín de palmeras, hombres y pájaros, a Noé, un rey y una reina con funcionarios administrativos, en una versión paródica y festiva. *As Velhas*, de Maria de Lourdes Nunes Ramalo, es una suerte de crónica de la vida del sertón que denuncia la corrupción de los políticos frente a problemas ocasionados por la sequía y las malogradas ayudas a los damnificados. Heredera de una familia de artistas populares, la autora rescata una forma tradicional nordestina con la intervención de la música. *Chico Cobra e Lazarino*, de Racine Santos, cuyo título alude a los dos únicos personajes, y en la cual el

primero, que se dice heredero de los cangaceiros, empeñado en ajusticiar al delegado y al cura y en matar con ellos a todo el pueblo, es desarmado por la fe. Y la muy premiada *Anayde*, de Paulo Viera, recreación de acciones revolucionarias en la Paraíba de los años 30.

[Luis Mario Moncada: Así pasan... Efemérides Teatrales 1900-2000, Col. Escenología, Instituto Nacional de Bellas Artes-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Escenología A.C., México D.F., 2007, 552 pp.](#)

El dramaturgo, actor, investigador y activo gestor Luis Mario Moncada conforma con este volumen una historia de México vista desde la escena. Aperturas de teatros, estrenos notables, innovaciones técnicas, nuevas publicaciones, inicios de temporada, visita de personalidades célebres de otras latitudes, fundación de instituciones y más, aparecen aquí, año tras año a lo largo de un siglo como un prolijo resumen de la vida teatral mexicana en sintéticas fichas mensuales. El autor enuncia de manera caracterizadora cada década, en paralelo con el devenir político social: En tiempos de Don Porfirio, El país de la metralla, La república lírica, El sainete de la democracia, Hay que ser modernos, La zona intermedia, El juego que todos jugamos, Octubre terminó hace mucho tiempo, La corrupción somos todos, y Víctimas del pecado neoliberal, lo que se completa con nume-

rosas fotografías, con una bibliografía y con muy útiles índices de obras y onomástico. Del inicio de la temporada de la Compañía del Teatro Principal, con la revista musical *Entre dos siglos*, el 1ro de enero de 1900, a escasos días de la instalación de los primeros cinematógrafos Lumiere, hasta la aparición del número fundador de *Cuadernos de viaje Teatro*, editado por el Centro Cultural Helénico, en diciembre de 2000, el recuento factual ofrece a los lectores una interesante secuencia del desarrollo de la escena mexicana y sus principales figuras e instituciones en el siglo XX, y a los investigadores una valiosísima base de información de la que saldrán numerosas pesquisas, cruces y estudios comparativos.

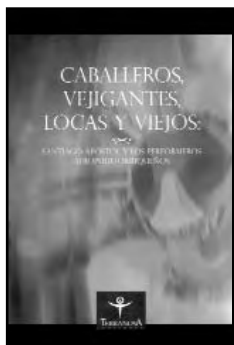

[Antonio Prieto Stambaugh y Oscar Armando García \(Eds.\): Ofelia Zapata "Petrona", una vida dedicada al teatro regional, Instituto de Cultura de Yucatán-Escuela Superior de Artes de Yucatán-Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, Mérida, 2007, 184 pp. \[más DVD y folleto de 36 pp.\]](#)

Este es un precioso libro objeto, que recrea un álbum de artista plagado de fotos personales y profesionales, carteles y fotografías filmicas de quien fuera una notable figura de la escena de Yucatán. Cultora del teatro de revistas, intérprete de duetos cómicos en televisión, directora de la Orquesta Femenil Copacabana, Ofelia Zapata personificó a "Petrona", un personaje

emblemático de la escena regional que arraiga a los yucatecos a su identidad mestiza ligada al Caribe y emparentada a otros personajes representativos de la región en su perspectiva de crítica social y su capacidad para la improvisación.

Primer resultado editorial del Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán (CINEY), como parte de un propósito de rescate y difusión de lo autóctono, contó con la colaboración documental de Ofelia Boeta, sobrina de la Zapata, y con contribuciones de los editores y de Raquel Araújo Madera, Socorro Merlín, Ana Marrufo, Luis Pérez Sabido, Enrique Martín, Víctor Salas, Héctor Herrera “Cholo”, Socorro Cerón, Lía Baeza, y Ofelia y Maru Boeta Zapata. La preciosa iconografía y las aproximaciones reflexivas y testimoniales se complementan con fragmentos de libretos, con un DVD que recoge el documental de Óscar Urrutia *Una mestiza de buen ver*, sobre la gran artista, y un librito, facsimilar de los de antaño, de bombas originales (piropos y requiebros que dice el bailaror de jarana a su pareja) con arreglos de Petrona, innata y aguda improvisadora de sabroso estilo.

Lowell Fiet: *Caballeros, vejigantes, locas y viejos: Santiago Apóstol y los performerros afropuertorriqueños*. Terranova Editores. Viejo San Juan, 2007. 160 pp.

Las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza constituyen una de las

más antiguas expresiones culturales tradicionales en Puerto Rico, signadas por un mestizaje que pone a jugar historia y religiosidad, la raíz española y el componente afrocaribeño, en tramas urdidas por personajes como el Vejigante, el Caballero, el Viejo y la Loca. El autor, profesor, crítico e investigador teatral especializado en la escena caribeña y practicante experimental, explora con pasión, como observador y pertinaz participante, la naturaleza, el origen y evolución de esta fiesta y sus atributos, cargados de sentido que los enlaza con otras performatividades carnavalescas y al mismo tiempo los singulariza como expresión de la cultura popular loiceña. Más de sesenta imágenes (fotos e ilustraciones) dan una visión cercana de los personajes, sus proyecciones rituales y su inserción activa en la comunidad como parte del desempeño festivo.

Lydia Milagros González apunta que el autor, “en este libro, ahonda sobre sus reflexiones como persona que ha indagado más allá de la máscara, ampliando así el significado de ese otro performance que es la Fiesta y sus personajes. Lowell Fiet es ese otro con cuya mirada, ya sea para celebrarlo o para cuestionarlo, se enriquece el reflejo de lo propio”. Y Juan Giusti Cordero resalta que “destaca la fluidez y plasticidad de las Fiestas, desenmascara su elenco (...) y nos descubre las máscaras detrás de las máscaras... que no son sino las de nosotros mismos. Un texto clave para el futuro de los estudios culturales afroboricuas y puertorriqueños”.

José Lira: *Guerrilla en Guanatos*. Conaculta, Secretaría de Cultura, Jalisco, 2006. 71 pp.

Guerrilla en Guanatos es el producto de un proyecto aprobado por el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Jalisco, en su emisión 2005-2006. La obra parte de una investigación que desarrollara el propio autor en torno a las guerrillas urbanas de esa ciudad y que dio como resultado el texto dramático. Esta dialéctica, de la investigación al texto y viceversa, marca en gran medida el producto final. Sin embargo, se evita un teatro partidista o de propaganda, al plasmar un tema hasta hace poco prohibido en el país, dentro del que se conjugan armónicamente elementos ideológicos, psicológicos y estéticos.

La pieza es portadora de una memoria histórica subversiva, en la cual los ideales de justicia y las ansias de lucha trascienden los cafés en las calles para ir a la acción. Procesos representados desde una perspectiva humana, desmitificando al héroe-guerrillero, quien se debate entre su concepción política-ideológica y sus anhelos afectivos.

El lenguaje refleja la dureza de las calles. Se produce así la llamada poesía callejera, dentro de la que se elevan códigos populares a categorías estéticas, que facilitan la comunicación con un público popular a través de la incorporación de elementos identitarios.