

ÚLTIMAS PUBLICACIONES RECIBIDAS

Óscar Liera: *Teatro escogido*. Col. Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica-Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste, México D.F., 2008. 504 pp.

Con prólogo de Armando Partida Tayzan, el investigador más acucioso de la obra de Óscar Liera (Culiacán, 1946-1990), este libro recoge buena parte de su producción, entre las más vigorosas y diversas de la dramaturgia mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Tres veces ganador del Premio Juan Ruiz de Alarcón, en estas dieciocho obras –la mitad de todas las que escribiera–, se revela versátil en la amplia elección de recursos expresivos, y notablemente polémico, como agudo crítico del conservadurismo de las instituciones religiosas y del poder político.

En piezas como *Las Ubárry*, *La piña y la manzana* o *El gordo*, opta por la farsa y mezcla con habilidad realismo y absurdo. Resalta la recuperación del imaginario regional, y la voluntad expresa de experimentar con diversos planos de la ficción y la convención teatral. El autor se identifica con figuras reales, inscritas en su historia cultural, lo que le permite examinar circunstancias de la Historia, criticar la autoridad y el poder ejercido desde la opresión colonial o el dominio imperial, como cuando recrea la vida de fray Servando Teresa de Mier, o la del santo

ladrón Jesús Malverde. Siempre joven e infatigable, Liera vivió un intenso desempeño escénico como creador de mundos centrados en tensiones y conflictos pero también como director y actor, experimentó procedimientos épicos, se aproximó al modelo brechtiano para manifestar su postura social y fragmentó discursos desde una perspectiva múltiple. Emparentado con Rulfo, García Márquez y Garro, su obra resulta paradigmática, al decir de Partida Tayzan, y ha servido como referente para numerosos autores posteriores.

AA.VV.: *Ciudadanías en escena: performance y derechos culturales en Colombia*. Cátedra Manuel Ancizar. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, 2009. pp. 120.

Este libro recoge dos experiencias que tuvieron lugar en 2008 en Colombia: la Cátedra Manuel Ancizar y la Minga de resistencia indígena y popular. Esta cátedra de la Universidad Nacional de Colombia es un curso que se desarrolla cada semestre en el auditorio León de Greiff, nacida a raíz de la designación de este centro como sede del VII Encuentro Hemisférico de Performance y Política. Por su parte la Minga fue la más importante movilización indígena de los últimos treinta años en el país.

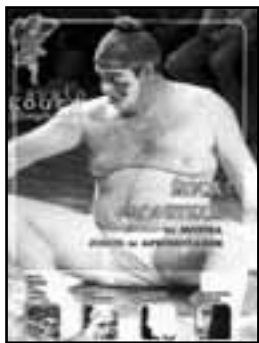
El volumen saca a luz las reflexiones y debates, alrededor del tema de los derechos culturales, de un vasto número de participantes, países y regiones convocados por la cátedra. Entre los que están tex-

tos de Patricia Ariza, Diana Taylor, Rolf Abderhalden, Ileana Diéguez, Miguel Rubio-Zapata, Marta Zambrano, Samuel Araujo, Roldán Esteva-Grillet, que dan cuenta de heterogeneidad de contribuciones y dispositivos performáticos presentes en cada encuentro.

Se recogen doce sesiones, integradas por una selección de ponencias, y que corresponden cada una a un capítulo. Comienza “La tras escena. Lecturas, reflexiones y repertorios”, el cual pone en discusión temas como performance y política y derechos y ciudadanías. “Colombia es pasión. Usos, desusos y abusos de símbolos patrios”, cuestiona el fervor nacionalista y patriótico que *parece contagiar* a Colombia. Por su parte “Coca, coca-cola, cocaína. Manejos de una hoja”, incluye un comunicado de denuncia de las organizaciones indígenas del Cauca, y un ritual de mambeo colectivo propiciado por una representante del pueblo nasa, eje central de la protesta, sesión que marca la convergencia de la cátedra y la Minga.

Varias sesiones coinciden con importantes acciones sociales llevadas a cabo en el país: las reflexiones presentes en “El caminar como acción política. Los pasos y las huellas”, son indisolubles a la marcha indígena que recorrió quinientos kilómetros, hasta culminar con su entrada en la capital y la instalación de la Minga en la Universidad Nacional, al tiempo que tenía lugar el debate “Protestas no violentas en contextos violentos. Lucha social y agencia cultural”, celebrado en el Teatro La Candelaria, al ser cerrada la Universidad.

Como cierre, “¿Bolívar vuelve a la lucha? Puesta en escena de la independencia”, a partir de una relectura histórica del concepto de ciudadanías, analiza distintos escenarios de la independencia.

Cavalo louco. Revista de Teatro, n. 6, julio, 2009, 44 pp.

Con una traducción del texto “Notas sobre el itinerario y aportes del teatro popular en Latinoamérica y Perú desde los años 70”, recogido por Miguel Rubio, director del colectivo peruano Yuyachkani, en su libro *Notas sobre teatro* (2001) abre este número de la revista de la Tribo de Atuadores Ói Nóis Aquí Traveiz, de Brasil, publicación que, según expresa su editorial, quiere ser “un vehículo de reflexión sobre la práctica teatral y pretende diseminar sus problemáticas entre un mayor número de personas”. El número recoge también un itinerario sobre la labor del colectivo Brava Companhia, que junto a otros grupos ocupa el espacio denominado Sacolão das Artes, ubicado en un barrio periférico de la zona sur de São Paulo. Por su parte, el profesor Edelcio Mostaço aborda las relaciones entre anarquismo y teatro, mientras Amélia Gimmler se refiere a la labor pedagógica de la Tribo, en particular a la muestra “Juegos de Aprendizaje” que ofreció a los espectadores el resultado de varios talleres populares de teatro realizados por el grupo en diversos barrios de Porto Alegre. Más adelante la entrega dedica espacio a la vida y obra del dramaturgo alemán Heiner Müller. Una entrevista a Wolfgang Storch, miembro de la Fundación Internacional que lleva el nombre del autor de *Hamlet Machine* y un texto sobre las relaciones entre el dramaturgo alemán y el director

norteamericano Bob Wilson, propician un acercamiento diverso al legado de este creador, del que también se incluye un artículo denominado “El país”. Completan el número un acercamiento al trabajo del actor en un contexto de creación colectiva, un recuento sobre la labor del destacado director brasileño Augusto Boal, fallecido recientemente, y un ensayo sobre la puesta *Hoje é dia de rock*, del Teatro Ipanema, así como documentos vinculados al V Encuentro Nacional de Redemoinho y reseñas críticas sobre la labor de la Tribo de Atuadores Ói Nóis Aquí Traveiz.

Juan Felipe Restrepo David: *Voces de la escena: Dramaturgia antioqueña del siglo XX. Asociación de Trabajadores de las Artes Escénicas, Medellín, 2008, 216 pp.*

Un recorrido por temas, estilos y nombres que dan sustento a la producción dramatúrgica de la región de Antioquia es la propuesta de este volumen que busca cubrir los vacíos existentes mediante un ejercicio investigativo que, al compendiar autores y piezas, intenta una valoración exhaustiva y al mismo tiempo la ubicación de estas piezas en el contexto nacional y regional. La investigación, fruto de una beca otorgada por el Ministerio de Cultura de Colombia, aborda las poéticas de figuras tan notables como Gabriel Latorre Jaramillo, considerado como el primer dramaturgo antioqueño; Alejandro Mesa Nicholls, que pese a morir prematuramente dejó una producción de cierto interés; Ciro Media, de quien se consideran cuatro eta-

pas de labor en las cuales aborda indistintamente la vida en el campo y la ciudad; Gilberto Martínez, creador de un “teatro alquímico” que da peculiar realce a la Historia; Henry Días Vargas, creador de sólidos personajes; Samuel Vásquez, quien refunde la historia bíblica en *Raquel, historia de un grito silencioso*; José Manuel Freidel, marcado por la impronta dramatúrgica de Jean Genet y Enrique Buenaventura y, finalmente, Víctor Viviescas, quien desarrolla temas vinculados con la muerte, el odio y el soledad, a partir de los cuales profundiza en el enigma de la existencia sin dejar de plantear acuciantes problemas sociales. El autor recorre las principales piezas de cada uno de estos creadores deteniéndose en sus aportes y considerando en cada caso los puntos de contacto con la tradición escénica que sirve de marco a sus creaciones, para ello reconstruye las fábulas y los contextos de recepción. Mas como se trata de atender toda la dramaturgia publicada, el autor va más allá al completar el análisis de los principales dramaturgos con un acercamiento a nombres no menos importantes entre los que se destacan las dramaturgas y creadores que producen obras para niños. Completa el libro una amplia bibliografía que recoge de manera exhaustiva la producción de cada uno de los autores, así como la reflexión en torno a la producción previa a la publicación de esta búsqueda.

Sergio de Carvalho y Marcio Marciano: *Companhia do Latão. 7 peças.* Companhia de Latão, Cosac Naify, São Paulo, 2008, 416 pp.

Siete obras escritas en la sala de ensayos, en pleno fragor de la creación y con la colaboración del equipo artístico del destacado grupo brasileño, reúne esta edición que anticipa su décimo aniversario y para el cual han publicado también *Introdução al teatro dialético, experimentos da Companhia do Latão*, organizado por de Carvalho y con reflexiones y entrevistas sobre el trabajo con Brecht y Stanislavski, y las virtudes y equívocos del proceso colaborativo, entre otros temas; y *Atuação crítica, entrevistas da Vintem e outras conversas*, que agrupa entrevistas al sociólogo Francisco de Oliveira y a varios teatristas, como Ariano Suassuna, Gianni Ratto, Matthias Langhoff, Ariane Monouchkine y Jean-Claude Carrière.

Las siete piezas del primer volumen, subdivididas en tres bloques: Imágenes de Brasil –*El nombre del sujeto, La comedia del trabajo y Auto de los buenos tratos*–; Escenas de la mercantilización –*El mercado del gozo, Visiones siamesas*–, y Relecturas –*Ensayo para Danton y Equívocos coleccionados*–, se publican acompañadas de excelentes imágenes de sus montajes y son, al decir del director del colectivo y coautor Sergio Carvalho, ensayos, surgidas de los años de aprendizaje del grupo, reveladoras de la herencia de Büchner y Brecht, para ellos modélicos en muchos aspectos formales y conceptuales. E incor-

poran, “experimentos sobre una teatralidad en la cual los patrones ideológicos de la representación son confrontados con las prácticas materiales, las experiencias vivas de los actores y de los espectadores respecto a las formas actuales de la mercantilización y la lucha de clases”. El prefacio de Iná Camargo Costa refuerza esta condición profundamente revolucionaria, indagadora de su realidad y concientizadora, de la Companhia de Latão.

Cuadernos de Dramaturgia Contemporánea n. 13. XVI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, 2008, 208 pp.

Estructurado en seis segmentos: Los autores y la dramaturgia actual, En torno al teatro, Sobre Homenajes, Premios y Actividades –que examina la edición y la traducción–, Desde la otra orilla, Muestra-Maratón de Monólogos y Balance de Muestras Anteriores, esta edición de los *Cuadernos...* editados en Alicante, ofrece una muy actual aproximación a la dramaturgia. El valioso bloque dedicado a Latinoamérica incluye una reflexión de Jorge Dubatti titulada “Textos dramáticos y acontecimiento teatral”, en la que reconoce la ampliación del concepto dramaturgia, según la cual distingue tres tipos de texto según su relación con la escena y revive el vínculo entre oralidad y teatro, para resaltar cómo hoy la producción dramática puede leerse a partir del diseño de un nuevo corpus, mucho más vasto, y establece una pauta para una tipología de cada texto dramático, que constituye

un eficaz aporte al análisis de su estatuto específico. El también argentino Cipriano Argüello Pitt en “Notas sobre operaciones dramáticas en la actuación” revaloriza el trabajo físico e intelectual insustituible y creador del actor, al que destaca como principal portador y generador de sentido. Y el dramaturgo mexicano Edgar Chías, con “Historias del falso elefante falso (o las cosas no son lo que las nombra)” resitúa el rol de la narración en el teatro, liberadora y subversora de dogmas y de ataduras veristas, y reclama a la crítica una labor que llene y complete los vacíos conceptuales que aporta la creación y que proponga instrumentos de lectura y análisis consecuentes.

El *Cuaderno...* completa las reflexiones teóricas con seis breves monólogos de escritura contemporánea.

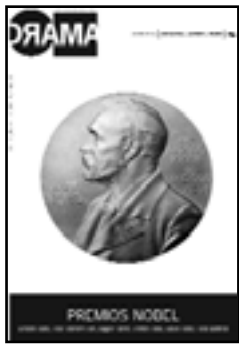

Diana Amiama: *Teatro: Asamo y Eva, Amaterasu, Baba de araña, El maltrato, La venida, Los cardinales, Minas, Óleo sobre la tela, Sangrando por la herida.* Corregidor, Buenos Aires, 2008, 174 pp.

Nueve piezas cortas integran el presente volumen de la dramaturga, narradora y directora argentina Diana Amiama. Con una presentación de Mauricio Kartun, quien enfatiza el hecho de que sea en el siglo XX que se consolide la presencia femenina dentro de la dramaturgia y la escena. “Por primera vez ese universo es iluminado por sus ojos y los personajes femeninos son lo que son y no apenas el resultado del deseo de la otra parte”.

Piezas como *Minas*, *Sangrando por la herida* y *Los Cardinales*, las cuales han obtenido premios en distintos certámenes, componen este libro. También aparecen los monólogos *Amaterasu* y *El óleo sobre tela*. *La vénida*, una versión libre de *Las Bacantes*, de Eurípides, dirigida tal vez a un público mayoritariamente joven, recrea el clásico en la Argentina actual con grandes dosis de humor negro e ironía. Completan la selección *Adamo y Eva*, *Baba de araña* y *El maltrato*. De un fuerte compromiso con su tiempo y desde una mirada eminentemente femenina, la obra de Amiama aborda aspectos medulares de la sociedad contemporánea.

Temas como el exilio, la familia, la soledad, la guerra-violencia, la maternidad son abordados con dureza e irreverencia; nociones que también determinan esta escritura desde la forma.

Las puertas del drama. Revista de la Asociación de Autores de Teatro, n. 33, 2008, 55 pp.

El presente número está dedicado a los Premios Nobel en el teatro. Abre un artículo de Ricardo Bada, “El teatro, la cenicienta del Nobel”, en el cual realiza un paneo de los dramaturgos galardonados. “El teatro fugitivo de Gao Xingjian”, de Lidio Sánchez Caro, aborda la dramaturgia del escritor chino y varios de los conceptos mediante los que plantea su idea de un “teatro puro”. Este es el primero de cinco artículos dedicados a la vida y obra de dramaturgos laureados con este premio. “Günter Grass ensaya la represen-

tación”, de Miguel Sáenz, se adentra en la producción dramática del autor desde el análisis de varios de sus títulos, y las particularidades de esta escritura dentro de su obra en general. Fermín Cabal en “Pinter ese desconocido” analiza la influencia del teatro de Harold Pinter en la escena contemporánea y específicamente su relación con la escena española. Por su parte, David Ladra estudia la obra de Elfriede Jelinek desde aspectos como la condición femenina, la innovación “posdramática” y su compromiso con la historia de nuestros días. En “Dario Fo. El nobel de Fo: polémica a la Italiana”, Carla Matteini analiza aspectos esenciales de las más recientes piezas de este autor a partir de su vinculación con la cultura popular.

Componen este número además las secciones “De aquí y de allá”, integrada por un fragmento de *El teatro y su doble* de Antonin Artaud, y una entrevista a Ariane Mnouchkine; y “Libro recomendado”, dedicada a Harold Pinter, sección compuesta por un estudio preliminar, una entrevista y una bibliografía de sus obras.

María Mercedes Jaramillo y Juanamaría Cordones-Cook: *Más allá del héroe: antología crítica de teatro histórico hispanoamericano*. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2008, 494 pp.

La antología recoge biografías dramatizadas de hombres que marcaron con su impronta la historia de la América Latina, cada una de ellas precedida por un estudio crítico. Doce obras que recorren un

amplio marco histórico y geográfico, que se inicia con la Conquista hasta concluir con las guerras de guerrillas; y que comprende desde el Río Grande y el Caribe hasta la Tierra del Fuego. Las piezas mantienen un orden cronológico que permite realizar un paneo por la historia política, social y cultural de Latinoamérica.

Abre el volumen la pieza *Tragedia del fin de Atau Wallpa*, una de las versiones de los dramas de Atahualpa en la región andina y que narra la muerte del Inca. Estudiado por Betty Osorio como “la memoria oral y ritual de los nativos del antiguo Perú”. *Dados*, de Néstor Caballero, continúa con las figuras dentro de la Independencia en el siglo XIX, al abordar la vida del general colombiano Rafael Urdaneta. *Pancho Villa y los niños de La Bola*, de Antonio Zúñiga, recurre al imaginario fotográfico de la Revolución Mexicana para recrear una de las más importantes insurrecciones armadas y a uno de sus protagonistas. Por último, *Los fantasmas del héroe* dramatiza las horas finales de Ernesto Guevara a partir de la evocación de una joven en la contemporaneidad.

Otro de los temas que hilvana esta antología son los protagonistas del acervo cultural del subcontinente. *Plácido* de Gerardo Fullea León, con estudio de Inés María Martiatu, toma como figura protagónica al poeta cubano Gabriel de la Concepción Valdés. A su vez *Amor pasado*, de Víctor Manuel Leites, recrea la vida de otro escritor: Horacio Quiroga. Carlos Gardel es el personaje central de *Matatangos (Disparen sobre el zorzal)*. *Homenaje en un acto*, de Marco Antonio de la Parra, obra que yuxtapone al héroe popular y al hombre, realidad y leyenda, para mostrar distintos aspectos de una sociedad y su tiempo.