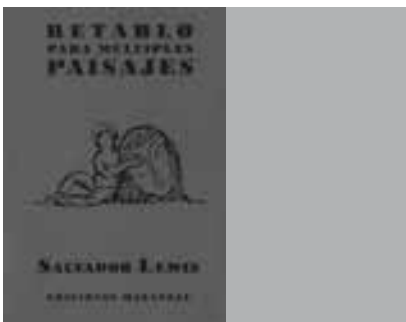

ÚLTIMAS PUBLICACIONES RECIBIDAS

Salvador Lemis: *Retablo para múltiples paisajes*, Ediciones Matanzas, Matanzas, 2018. 90 pp.

Dramaturgo, director teatral, poeta y narrador holguinero residente en México, en este volumen Lemis nos brinda tres textos para la escena titeril. Autor de la reconocida pieza *Galápago*, el creador posee una trayectoria marcada en la creación teatral para niños y de títeres. Precedidos por un lúcido estudio del maestro matancero de la escena titiritera Rubén Darío Salazar, ante el lector aparecen: *El extraño caso de los espectadores que asesinaron a los títeres*, farsa conformada por doce cuadros “cabalgantes”; *Franz Kafka y la niña de la muñeca perdida*, y *Rosete Aranda: Sueño de autómatas y titiriteros*, una obra escrita en el ámbito de la Escuela Latinoamericana del Arte del Títere de Huamantla, en la región mexicana de Tlaxcala. Según Salazar, esta tríada refleja “tres de sus obsesiones: la tradición titiritera del mundo que debe morir, los personajes de la cultura mundial ficcionados por su inquieta pluma, y la investigación perenne del rico patrimonio titeril mexicano”.

Salazar comparte una compilación con los criterios y conceptos principales del imaginario teatral de Lemis, titulada “Pequeño organon lemisiano”, De esta manera, los interesados en el teatro de figuras encontrarán un análisis de la escena titiritera, surgido de la experiencia práctica de Lemis, pero también de su diálogo con otros creadores, como el sostenido vía correo electrónico con Rubén Darío, lo cual, de algún modo enlaza ambas visiones en torno a la figura animada. “El arte es disciplina, estudio, actualización, búsqueda

de referentes valioso, genotexto ampliado, necesidad de expresión, apasionamiento, respeto al otro, unidad de criterios, exploraciones sin prejuicios, todo eso y más”, según afirma Lemis.

Bajo la enseñanza de la práctica escénica, Lemis distingue como principios esenciales en el teatro para niños y de títeres, el respeto, la sabiduría y ser consecuente con la fantasía, no minimizar o subvalorar la inteligencia del niño. Un aprendizaje marcado por varias décadas de práctica escénica.

Gabriel Cabrejas: *Años de Fuego. Veinte años de historia y poéticas teatrales. El Séptimo Fuego. (1997-2017)*, Editorial de la Asociación de Promoción y Fomento del Arte y la Cultura “El Séptimo Fuego”, Buenos Aires, 2017, 263 pp.

El volumen surge como un homenaje a la escena de Mar del Plata y a su Centro Cultural Séptimo Fuego. Mediante una escritura minuciosa, propia de un académico e historiador como Cabrejas, el texto se adentra en la historia del centro cultural que, a decir del investigador, no se explica sin la presencia de figuras esenciales para su desarrollo como Viviana Ruiz, “que no solamente forjó veinte años de ardua continuidad en una ciudad abortiva y deletérea como Mar del Plata, sino formó a centenares de estudiantes de arte escénico, trajo a la ciudad a expertos de los más remotos orígenes y al revés llevó el teatro local a las comarcas más alejadas e hizo por la solidificación del teatro, o sea, de los otros tantos Centros, mucho más de lo que hoy podemos cuantificar”.

Estructurado en tres capítulos con apéndices críticos, el presente título brinda la historia de un colectivo teatral defensor del teatro independiente como actitud creativa.

Dueño de una escena política y comprometida en torno a la propia historia argentina y los conflictos sociales, desde el año 1997 el Séptimo Fuego (7F), conducido por Viviana Ruiz y Marcelo Romer, cuenta con piezas como *Blanca mariposa negra*, acerca del cruento golpe militar; *Moreira, la sombra de un hombre*, unipersonal de Ruiz; *Variaciones Meyerhold*, inspirada en la pieza de Pavlovsky, entre otras.

Organizadores del Festival Nacional de Teatro Encuentro de Teatro Marplatense, A todo teatro, todos, 7F resulta un colectivo esencial a través del cual puede contarse gran parte de la historia del país de los últimos tiempos, Cabrejas lo sabe y de manera cronológica evidencia la influencia de cada suceso en la vida grupal. Para apoyar el recuento, el lector podrá encontrar unas páginas dedicadas a mostrar fotografías del devenir del colectivo. Aparece entonces la imagen de la tapa del suplemento de espectáculos del diario *El Atlántico*, de febrero de 1998, con el titular “La cultura encadenada: rechazan una clausura”, y la foto de Viviana Ruiz esposada a un árbol, junto a un grupo de artistas marplatenses, en rechazo a la clausura de la sede del Centro Cultural Séptimo Fuego. El volumen culmina con una selección de críticas de algunos espectáculos presentados por el Séptimo Fuego.

Michele Rolim: *O que pensam os curadores de artes cênicas*, Cobogó, Rio de Janeiro, 2017, 160 pp.

La crítica e investigadora teatral Michele Rolim estudia un tema fundamental de la vida del teatro, al entrevistar a quince de los principales curadores activos del Brasil en el campo de la escena. Cada uno es instado a pensar acerca de esta función multitarea,

que no se reduce a seleccionar y ordenar obras en una programación determinada, sino que se compromete esencialmente con todos los órdenes conceptuales, materializados en la logística, la promoción, los lenguajes, las actividades complementarias y la naturaleza del intercambio vivo que supone cada evento, y que se resumen en *cuidar* el festival.

El crítico Valmir Santos, autor del preface, introduce la idea de que el ascenso de los festivales en el calendario de la escena del Brasil puede inferirse en relación proporcional con el crecimiento del teatro de grupo y su proyección investigativa. Recorre la diversidad que signa a estos eventos y considera el contexto sociopolítico y el impacto del *impeachment* y la corrupción, junto con la ausencia de un efectivo Sistema Nacional de Cultura.

En estas páginas se suceden muy valiosas experiencias de los siguientes curadores en relación con sus eventos: Antônio (Tó) Araujo, coidealizador (con Guilherme Marques) y director de la Mostra Internacional de Teatro de São Paulo; Márcia Dias, TEMPO FESTIVAL - Festival Internacional de Artes Cênicas de Rio de Janeiro; Eid Ribeiro, Festival Internacional de Teatro Palco & Rua de Belo Horizonte; Alexandre Vargas, Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre; Luciano Alabarse, Porto Alegre Em Cena - Festival Internacional de Artes Cênicas; Luiz Bertipaglia, Mostra Internacional de Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil y Festival Internacional de Londrina; Paulo Braz, Festival Internacional de Londrina; Tania Brandão, Festival de Teatro de Curitiba; Guilherme Reis, Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasilia; Felipe de Assis, Festival Internacional de Artes Cênicas de Bahía; Dane de Jade, Mostra Sesc Cariri de Cultura, Kil Abreu, Olhares Críticos da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, y Sidney Cruz, Palco Giratório, del Sesc.

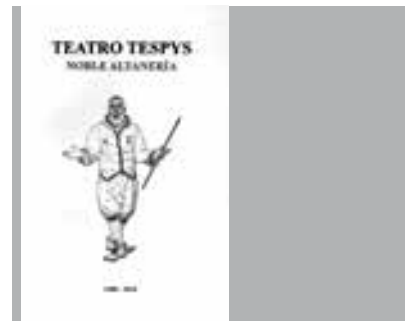
Hernán Gené: *La dramaturgia del clown.* Editorial Paso de Gato. Ciudad de México, 2017, 133 pp.

La editorial mexicana brinda este volumen esencial para los estudiosos del teatro de clown. Nacido en Argentina, y residente en Madrid, y considerado uno de los más relevantes creadores del arte del clown, Gené guía al lector por un camino enmarcado en su experiencia creativa. Desde la explicación en torno al concepto del clown y su dramaturgia, hasta la deconstrucción de algunos de sus montajes, ofrece coordenadas de su trabajo y encamina al interesado a encontrar su propio payaso.

Actor, director teatral, dramaturgo y profesor, Gené afirma cómo “para que haya clown tiene que haber personaje y para que haya personaje tiene que haber un actor que lo interprete, que le preste su cuerpo y le haga vivir las peripecias a las que está destinado”. Nociones como gag, suspense, incidente y *deus ex machina* son expuestas por el autor como elementos fundamentales en la dramaturgia. El lector podrá encontrarse con una nueva concepción del rol de la risa en las piezas de clown, pues no debe ser una risa fácil. “El público no puede reír durante mucho tiempo sencillamente porque se cansa, se agota y queda exhausto. Una dramaturgia del clown debe tener en cuenta este fenómeno para dosificar los gags y efectos cómicos, de modo que los espectadores tengan tiempo de recuperarse de una explosión de risa antes de la siguiente”, afirma.

De Hernán Gené también recibimos *El arte de ser payaso*, igualmente bajo el sello editorial de Paso de Gato. ¿Un payaso nace o se construye? ¿Es una herencia o una técnica? ¿Por qué un payaso es un actor? ¿Por qué un actor no es payaso? Son algunas de las preguntas debatidas en este volumen. “Tengo para mí que un clown es un personaje. Nada más, ni

nada menos: un personaje encarnado por un actor o una actriz, en este caso un intérprete. . . dónde uno mismo es clown, qué tiene cada uno de clown, de ridículo”, comenta el autor. Más adelante explica: “el clown, el personaje, no quiere que las cosas le salgan mal, no quiere romper la vajilla que le han encargado, ni quiere caerse al pisar un plátano. Por eso, porque no quiere que le suceda nada ridículo, es gracioso cuando le sucede”.

VV.AA.: *Teatro Tespys. Noble Altanería.* 1988-2018, *Aportes a los procesos teatrales y culturales de la región.* El Carmen de Viboral, 2017, 77 pp.

Fundado el 23 de abril de 1988, Teatro Tespys Corporación Cultural ha sido pionero en el quehacer artístico y teatral en el oriente antioqueño, desde el municipio de El Carmen de Viboral. Sobre los aportes de este grupo y su influencia a nivel local, regional y departamental, Verónica Andrea Marín y Diana Marcela Pérez muestran los resultados de una investigación, ganadora de la convocatoria en Cultura y Patrimonio 2017, Estímulo a la Investigación Teatral, impulsada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. La pregunta que atraviesa las páginas de este libro indaga en la percepción del gremio teatral acerca de lo que durante treinta años ha sido Teatro Tespys como promotor e impulsor de las artes escénicas. Para ello, las estudiosas entrevistaron a distintas personalidades relacionadas con el teatro de la región. Directores, actores, críticos y gestores culturales analizan la huella del grupo “durante su trayectoria en lo humano, lo político, lo social, lo estético y en la gestión desde lo local y lo regional”.

Apoyadas por una galería fotográfica, confluyen las voces de Cristóbal Peláez,

Patricio Estrella, Rolando Hernández, Juan Carlos Sánchez, Ramiro Tejada, Argiro Estrada, Carlos Soto, Kamber y Teatro Tespys —en la voz de cada uno de sus integrantes—. Desde su propio escenario, cada uno ayuda a componer las memorias del colectivo. De este modo se muestran las tres décadas del quehacer de Tespys, dueño de numerosas creaciones y hacedor de un evento tan significativo como el Festival de Teatro El Gesto Noble, que ya alcanza un cuarto de siglo y veintitrés ediciones.

VV.AA.: *La escritura de la/s diferencia/s*. Metec Alegre Edizione, Nápoles, 2018, 427 pp.

Con la celebración de una nueva jornada de la Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina La Escritura de la/s Diferencia/s, retorna la publicación de una antología de las obras ganadoras, esta vez de la VIII edición del Concurso de Dramaturgia Femenina, uno a nivel nacional y otro internacional, que precede cada encuentro. Las autoras son Rocío Blanco Ruiz (Colombia), Silvana Pérez Meix (España), María Beatriz Vergara (Ecuador), Sonia Antinori (Italia), Ana Jacobo (Guatemala), Margarita López Aguilar (Guatemala), Aravinda Juárez (Venezuela), Grettel Méndez (Costa Rica), Tatiana Sobrado (Costa Rica), Gicela Nolasco (República Dominicana), Selva Palomino (Argentina), Zanny Adairalba (Brasil) y María Helena Kuhner (Brasil).

En el prólogo al volumen, Alina Narciso, gestora italiana y directora general de la Bienal, insiste en la problemática acerca de si existe una dramaturgia femenina. Debatida y cuestionada, esta idea ha centrado la organización de La Escritura de la/s Diferencia/s, evento nacido por la necesidad de dar visibilidad al trabajo de las mujeres dedicadas al acto teatral y de lograr la igualdad de oportunidades y de “espacios”. “Haya o no una

escritura que se pueda definir femenina, lo que seguramente hay es una cultura ‘oficial’ que deja a las mujeres (a las que escriben y a las que dirigen) en una situación de silencio e invisibilidad”, afirma Narciso, quien llama a la literatura dramática que aparece en el volumen “de género”.

Es el caso de la pieza *Adicta al dramón*, de María Beatriz Vergara, cuya acción describe una historia de vida diaria de una mujer, sus diferentes etapas, sus procesos interiores y cambios de vida al llegar la menopausia, situación que le sirve para criticar estereotipos sociales y culturales. Aravinda Juárez también explora una temática femenina en *Papel con letras*, acerca de la soledad de dos mujeres en el “fin del mundo”.

Junto al presente título nos llegó la publicación de la propia editorial titulada *La scrittura dellae differenzae 2018*, edición en idioma italiano de las tres piezas ganadoras del Concurso Internacional: *El síndrome de Ulises*, de Rocío Blanco; *Adicta al dramón*, de Vergara y *Asat en el jardín de las mujeres*, de Silvana Pérez.

VV.AA.: *Arlequín Teatro, tercera parte de una historia. (2008-2017)*. Editorial Servilibro, Asunción, 2017, 287 pp.

Con el apoyo del Congreso de la Nación, a través de su Centro Cultural de la República El Cabildo, se publica este homenaje por los treinta y cinco años de Arlequín Teatro, emblemática institución del arte escénico en Paraguay. Ante la carencia de un sitio donde se presentaran puestas teatrales durante todo el año, el actor y director José Luis Ardissonne fundó esta sala. Numerosas figuras nacionales y extranjeras han ofrecido sus puestas teatrales y también han formado a varias generaciones de actores.

Estructurada en tres amplios bloques, 2007, 2008 y 2017, se presenta la tercera parte de la compilación de los textos en torno a las presentaciones de Arlequín Teatro, a su trayectoria, a las piezas y a los actores que han habitado su escenario. Así aparece la reseña “La historia en escena”, crítica en torno a *San Fernando*, pieza de Alcibiades González Delvalle, que según el periodista Nelson Aguilera, “representa la ruptura con la política stronista respecto a la ‘historia oficial’ del Mariscal López que nos fue contada en las escuelas y los colegios del país durante la dictadura”.

Igualmente aparecen trabajos sobre el montaje de *Galileo Galilei*, dirigido por el también actor Arturo Papico. Entre las críticas que pueden leerse sobre esta puesta está “El Galileo Brechtiano del Arlequín”, del estudioso y promotor cultural Ticio Escobar. Otras piezas como *Julieta y Romeo*, *Los físicos*, *Frida*, *Viva la vida*, también aparecen reseñadas en el volumen. Cada hecho del camino de Arlequín se presenta por sus testigos, como es el caso de la repercusión ante la muerte del director teatral Carlos Aguilera, ligado durante más de dos décadas al colectivo.

Nuestra redacción también recibió la segunda entrega del volumen, que relata el período comprendido entre 1999-2007. Ambas publicaciones resultan un valioso archivo de textos e imágenes de la escena paraguaya.

Manuel Antonio Morán: *Mantequilla. Aventuras y tribulaciones de un niño puertorriqueño*. Publicaciones SEA, Nueva York, 2017, 172 pp.

Como muestra de la propia identidad de su autor puertorriqueño residente en Nueva York, el presente título resulta una edición bilingüe en español e inglés. Titiritero, director escénico, gestor y dramaturgo, Manuel Morán escribe

diversas historias de la niñez de Tito. De acuerdo a la prologuista del volumen, la investigadora cubana Yudd Favier, Morán “hace un viaje a su infancia, la recorre a través de capítulos de una vida de variados matices: tenebrosos, humillantes, alegres, reveladores, tristes y definitorios para convertirse en el hombre que escribe la historia”.

Destinadas especialmente al público infantil, las páginas de este libro nos muestran el mundo a través de la mirada de un niño a quien le encanta el sabor a mantequilla. Dedicadas a su hijo Manuel Gabriel, Morán presenta estas estampas de la niñez acompañadas de las coloridas ilustraciones del diseñador de títeres, escenógrafo y animador José A. López Alemán.

La escritura de Morán es concisa, plagada de un efecto sinestésico en cada descripción y acción narrativa. El lector podrá “tocar” las galletas calientes chorreantes de mantequilla, o “sentir” el ardiente sol que calentaba el piso de la terraza. Titled “El teatro”, resulta revelador el capítulo dedicado al primer encuentro de Tito y el arte escénico, con el cual conocemos que *La plenópera del empache*, del autor boricua Leopoldo Santiago Lavandero, fue la pieza que inició el camino del niño como espectador del teatro de figuras. Así Morán nos cuenta cómo desde pequeño definió su vocación, “todo mi tiempo libre lo pasaba interpretando diversos personajes o haciendo presentaciones con títeres [. . .] Hoy soy un profesional del teatro y hago exactamente lo que aquella compañía de teatro hizo por mí años atrás. Me dio un propósito, una misión, un sueño”.

Alwin Bully: *The Ruler*, Compagnie l'Autre Souffle, La Plaine Saint-Denis, 2017, 687 pp.

Parte de la colección Repertorio Teatro Caribeño, el título presenta la pieza *The Ruler*

(*El Gobernante*) del autor dominiqués Alwin Bully. Inspirada en la novela *Gobernante de Girona*, de G.C.H. Tomas, el texto dramático aparece ante el lector en cuatro idiomas: inglés, francés, español y creol, lo cual enfatiza en el propósito de esta colección de difundir la creación teatral del Caribe en toda su dimensión cultural.

Precedida de un lúcido prólogo de la caribeñista canadiense Alvina Ruprecht, aparece la pieza que se desarrolla en una nación caribeña ficticia a punto de lograr su independencia. La obra aborda el ascenso de Jerry Mole, un personaje convertido en dictador corrupto, que supuestamente lucha por el pueblo contra el dominio británico. Finalmente, sus partidarios lo abandonan y traicionan. Tales circunstancias permiten discursar sobre los cambios políticos que ha ocasionado el logro de la independencia en muchos países de la zona.

Bully refleja un símbolo de la realidad política de la región del Caribe en el protagonista de la obra. Con este propósito, inserta imágenes de artículos de periódico y titulares de noticias. “Alwin Bully nos muestra la transformación gradual de este hombre, y todo transcurre tan sin contratiempos que no nos percatamos de lo que Mole se ha convertido en realidad, hasta que es demasiado tarde”, afirma Ruprecht.

Cuatro actos sirven al autor para dibujar una caricatura de un gobernante, cuyo final es su caída cercana a la locura.

V.V.A.A.: *Corporación Cultural Nuestra Gente 30 años - Ser, Hacer, Acontecer*, Fondo Editorial Universidad EAFIT, Medellín, 2017, 299 pp.

El libro resulta parte de la celebración de las tres décadas del nacimiento de la Corporación Cultural Nuestra Gente, en una de las

zonas más conflictivas de la ciudad de Medellín, el barrio Santa Cruz. Como un acto de resistencia cultural, ante el miedo provocado por una fuerte violencia, surge este grupo con el desafío de “oponerse a la muerte con actos de vida”.

Dueño de un gran trabajo comunitario, Nuestra Gente potencia la creación en las personas del barrio, quienes se han tornado en mediadoras de su propio desarrollo. Abanderados de la cultura y el teatro en la comunidad, el quehacer del grupo ha sido acto de supervivencia ante quienes se han opuesto a sus principios estéticos y éticos. “Que la Corporación Cultural Nuestra Gente esté cumpliendo treinta años es un hecho heroico”, afirma Juan Luis Mejía Arango, autor de las notas preliminares del libro. Tras una presentación realizada por Jorge Iván Blandón Cardona, cofundador de la Corporación, se suceden testimonios, reseñas y relatos de la historia artística y de vida de Nuestra Gente.

Voces diversas como las de Natalia Castaño Cárdenas, Carolina Jaramillo Ferrer, Rubén Darío Ospina Gil, Cristóbal Peláez, y muchas más, enfatizan en la creación de Nuestra Gente como acto de no-violencia. “Desde el teatro puedo enfrentarme al poder, al sistema, a la injusticia”, afirma Raúl Ávalos Muñoz a partir de su experiencia. Mediante un proceso de búsqueda estética en la que el artista resulta un ser comprometido con su momento histórico, social y político se han creado obras como *El zapato indómito*, *In-con-cierto*, *Decir sí*, y *El siguiente*. Otra de las proyecciones de la Corporación Cultural Nuestra Gente que el volumen aborda es el desarrollo del Encuentro Nacional de Teatro Comunitario Joven, promotor de un diálogo entre el artista y la comunidad, cuyo propósito resulta comprometer a la gente con su entorno social y cultural. 📖