

**Nuevos espacios
Nuevos formatos
Nuevas dramaturgias
en el teatro hispánico actual**

Belén Tortosa Pujante y Guadalupe Soria Tomás (eds.)

Dykinson, S.L.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70/93 272 04 07.

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial.
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienessomos

© Los autores: Madrid, 2022

© Diseño de la cubierta:

Imagen cedida por cortesía de la Sala Cuarta Pared © Mila Benítez
Madrid

Editorial DYKINSON, S. L. - Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid

Teléfonos (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69

e-mail: info@dykinson.com

<http://www.dykinson.es>

<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1122-209-9

Depósito legal: 9209-2022

ISBN electrónico: 978-84-1122-253-2

Preimpresión e Impresión:

SAFEKAT, S.L.

Laguna del Marquesado, 32 - Naves J, K, y L - 28021 Madrid

www.safekat.com

PRÓLOGO

Nuevos espacios, nuevos formatos, nuevas dramaturgias en el teatro hispánico actual

En noviembre de 2019, unos pocos meses antes de que el mundo se parara a causa de la pandemia de Covid-19, el grupo de investigación PERFORMA celebró en Santiago de Compostela el último de los encuentros académicos de una serie de seminarios y congresos, que tuvieron lugar desde el año 2015 en el marco del proyecto de investigación «PERFORMA: El teatro fuera del teatro: performatividades contemporáneas en la era digital» —FFI2015-63746-P (2016-2019)—, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dirigido por la Universidad de Santiago de Compostela, y con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y la Université Toulouse Jean-Jaurès. El Proyecto tuvo como principal eje de investigación el análisis y estudio de aquellas manifestaciones escénicas que se han ido alejando progresivamente de los escenarios tradicionales para ir ocupando otros espacios, reales o virtuales. Durante el desarrollo del Proyecto, pretendimos ahondar en la idea de un «teatro performativo» al tiempo que explorábamos su relación con otros ámbitos de estudio como las artes audiovisuales, la literatura o los nuevos medios tecnológicos.

Fruto de ese último encuentro, y de otras investigaciones posteriores —realizadas principalmente en el proyecto PDI2019-104402RB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación— es la publicación de este

libro. Los modos de concebir los conceptos de espacio, formato y dramaturgia de cada uno de los trabajos seleccionados responden a una forma particular de situarse respecto al teatro, y las artes escénicas en general, donde predomina lo liminal, lo procesual, el cruce o el tránsito. Es decir, se centran en prácticas artísticas que exploran los caminos intermedios, los lugares de intersección entre disciplinas, y que cuestionan los espacios y los formatos tradicionales del conocimiento y del saber, al margen de cualquier aparato hegemónico institucional.

Desde mediados del siglo pasado hemos sido testigos del desplazamiento espacial, formal y dramático que las artes vivas han experimentado a través de una visión más performativa de la escena. No es casual que a partir de los años noventa este desplazamiento se viera íntimamente relacionado con conceptos como giro ético, educativo o social. De hecho, uno de los aspectos más llamativos de esta nueva forma de entender la escena teatral es su progresiva inserción en una dimensión más pública, junto a una reflexión en torno a los mecanismos de relación y producción de sentido dentro de nuestra sociedad.

Hemos considerado oportuno dividir el libro en tres secciones que simbólicamente se corresponderían con estos tres desplazamientos (espacial, formal y dramático): 1. Okupar lo institucionalizado / negociar los poderes, 2. Esfera relacional / producción de sentido y 3. Otras escrituras / habitar el cuerpo. Sin embargo, a pesar de esta división, cada una de las secciones y los capítulos que las componen dialogan entre sí, se alimentan y se complementan de tal manera que generan un amplio mapa de las diferentes formas de acercarse a la creación y a la investigación en las artes escénicas.

La primera sección, *Okupar lo institucionalizado / negociar los poderes*, comprende una serie de trabajos que contemplan otras formas de situarnos frente a los espacios públicos e institucionales. Desde esta óptica, José Manuel Querol Sanz realiza un análisis de la *performance* política en «Plazas, calles y balcones: el escenario de la *performance* política» a partir de una tipología del espacio urbano en su uso político. Espacios como la plaza, el balcón, la calle, el bar, la cervecería, el cementerio, la iglesia constituyen el espacio público de las ciudades, pero, además, se presentan como lugares orientados hacia la ritualidad performativa política donde la tensión o presión entre los diferentes poderes generan cambios o transformaciones sociales. Estos mismos cambios, aunque en esta ocasión dentro del ámbito universitario, son los que presenta Óscar Cornago en «Abstraer, concretar, situar: economías del conocimiento en la investigación en Humanidades».

Desde un punto de vista de la investigación en artes, y a través de un cuestionamiento de los espacios y los formatos tradicionales del saber y del conocimiento, Cornago plantea la necesidad de establecer nuevas metodologías de investigación a través de un lenguaje autónomo y propio que se aleje de la homogeneización académica amparada en el rigor científico y el conocimiento especializado. Frente al tono conclusivo y asertivo que impone la investigación académica, la investigación en artes se localiza en la duda, la contradicción y la divergencia que posibilitan esos modos de conocimiento práctico y creativo de la experiencia, a partir de su naturaleza acumulativa e inmediata que dan a ese conocimiento un carácter colectivo y situacional. Esta misma lucha contra el estado de «anemia emocional» de las instituciones está también presente en los trabajos de Mónica Molanes y Álvaro Caboalles. Así, «*Espazo en espera: performance e intervención ciudadana en el museo*», de Molanes, analiza diferentes estrategias de resignificación del espacio que pasan desde la okupación, la invisibilidad, el anonimato, la desobediencia, el vandalismo, y que permiten una crítica de los espacios institucionales dentro de la propia institución. El uso de la *performance* como estrategia de resignificación del espacio museístico como lugar para la acción o al menos para la reflexión sobre esta pone de manifiesto la preocupación por democratizar la institución y trabajar con la idea de que los espacios institucionales pertenecen también a la ciudadanía. Otras formas de resignificación de estos espacios pasan a través de los nuevos modelos de mediación cultural que los teatros y centros culturales están poniendo en marcha durante los últimos años. Caboalles, en «Teatros del Canal: más allá de la representación escénica. Análisis de los nuevos modelos de mediación cultural», presenta estas nuevas formas como una deriva necesaria para generar unas políticas culturales que tengan un enfoque comunitario. En este sentido, la mediación cultural se concibe como estrategia generadora de espacios de empoderamiento y aprendizaje colectivo a través de procesos de simbolización. De esta manera, los teatros ya no se conciben como meros espacios de exhibición escénica, sino que su campo de acción se expande a su contexto inmediato de recepción a través de un trabajo en red donde se configuran nuevos modos de relación entre creador-espectador, artistas-ciudadanía.

La segunda parte, *Esfera relacional / producción de sentido*, se detiene en el análisis del espacio desde una dimensión afectiva, es decir, como lugar de interacción, retroalimentación y transformación de lo social. A través de una reescritura del espacio del barrio, Martín B. Fons Sastre analiza en «Dramaturgias de la emergencia, dispositivos escénicos y compromiso so-

cial: *Krekovic Camina* y *Un buco nella città / Una enclètxa a la ciutat*», dos proyectos artísticos y de investigación que tienen como objetivo la transformación social a través de la creación de propuestas escénicas que experimentan nuevos formatos. *Krekovic camina* y *Un buco nella città / Una enclètxa a la ciutat* trabajan desde un tipo de praxis teatral que indaga en la puesta en marcha de dispositivos escénicos que invaden el espacio público desde estrategias participativas y de acción colectiva. Dichas propuestas abordan el espacio urbano no como escenografía sino como dramaturgia, donde la participación se convierte en eje central para la construcción de la propia representación. El capítulo firmado por María Ángeles Grande Rosales presenta una retrospectiva de diversas creaciones de Alex Peña, en particular del exodrama *Recreativos Federico*, a partir de una relectura de las obras canónicas de Lorca desde la perspectiva de lo performativo y de la concepción del «teatro como no lugar». La importancia de lo relacional y de la resignificación poética de los espacios que ocupamos y de cómo los ocupamos forma parte también de los análisis de los dos últimos capítulos de esta sección donde predomina el uso contemporáneo del dispositivo escénico como maquinaria de creación colectiva y de nueva producción de sentido. «Feminismo(s) a escena: nuevos espacios / nuevos formatos» plantea estas problemáticas desde un punto de vista de género. Belén Tortosa presenta un análisis de diferentes manifestaciones artísticas que nos invitan a cuestionar las estructuras androcéntricas y patriarcales que rigen nuestra sociedad, así como el campo del arte, a través de la creación de nuevos espacios y formatos, que generalmente muestran un fuerte vínculo con las nuevas tecnologías (el vídeo, el videoclip, el *streaming*, las aplicaciones *app*) y las redes sociales, con el objetivo de facilitar su accesibilidad y a su vez dotarlas de un uso más democrático. Por su parte, Ana Abad de Larriva analiza el trabajo artístico del bailarín y *performer* gallego Javier Martín en «La búsqueda de nuevos espacios generadores de discurso en la danza de Javier Martín» a partir de una perspectiva postespectacular. La obra de Martín es un ejemplo más de estas otras formas expandidas de crear donde el foco de atención se sitúa en la disolución de la frontera entre las artes y la atención hacia los espacios de encuentro que la propia obra genera más allá de su exhibición.

La última sección, *Otras escrituras / habitar el cuerpo*, explora la posibilidad de otras formas dramaturgias orientadas a la construcción de un nuevo cuerpo / sujeto colectivo. «*Performances invisibles, Existencias bruta*», de Fernanda Carla Machado de Oliveira, indaga en otras formas de escritura académica a través de un tipo de escritura performativa que se construye al

tiempo que entra en contacto e intercambio con su contexto inmediato. Machado realiza una descripción de un viaje interior, de resignificación de su propio cuerpo, como creadora escénica, para converger como investigadora en la descripción del viaje que el propio Augusto Boal realizó para la creación de su teatro del oprimido. Siguiendo los planteamientos de Boal, la autora nos presenta la *performance invisible* como la puesta en escena de situaciones en el espacio público que, a pesar de que parezcan formar parte de cualquier otra acción cotidiana, buscan activar conciencias y generar reflexión dentro del tejido social en el que se insertan. Esta misma preocupación por los pares individual / colectivo se encuentra presente en el trabajo de Muriell Mundaca Trujillo, «*Rosa Cuchillo: Encuentros con la memoria colectiva en escenarios no convencionales*». Mundaca analiza el trabajo del grupo teatral peruano Yuyachkani como un tipo de escritura que busca sanar las heridas del pueblo peruano a través de un ejercicio de rememoración que active una memoria común, cuyo objetivo es el empoderamiento de las mujeres como colectivo pero también como individuos. Por su parte, «Palimpsesto de voz, respiración y cuerpo: las cartografías de Silvia Penas a partir de tres cantigas medievales», de Lara Rozados, analiza la obra de una de las *performer* y dramaturgas gallegas más representativa de esta última década: Silvia Penas. Desde una perspectiva feminista, la obra artística de Penas se adentra en una escritura «palimpsestuosa» a través de un ensamblaje de imágenes, documentos, sonidos y palabras, que explora otras estructuras dramáticas posibles y que construye a su vez nuevos formatos alejados de los modos tradicionales de creación. Por último, Georgina Azucena Rodríguez analiza en «Alusiones e imaginaciones espaciales en *La paz de la buena gente* de Óscar Villegas» la construcción del espacio en la obra del dramaturgo mexicano como lugares indefinidos, despersonalizados y deshumanizados, reflejo del ambiente violento y marginal en el que viven sus personajes.

Estas nuevas formas teatrales conciben los espacios, los formatos y las dramaturgias actuales como construcciones capaces de generar nuevos significados a través del lenguaje artístico y las relaciones que se establecen entre aquellos que forman parte del encuentro. Asimismo, se concretan como una acción política basada en el cuestionamiento de los espacios y formatos tradicionales para generar una nueva mirada sobre las formas de crear y a su vez de relacionarnos en sociedad. De tal modo que frente al coleccionismo o exhibicionismo del museo, frente al reduccionismo académico o al automatismo formalista, las artes escénicas y la investigación en artes hoy abogan por la creación y producción de espacios, formatos y dramaturgias generadores de sentido.

Prólogo

De alguna manera este libro, junto con otros títulos que recientemente ha publicado el grupo Performa, cierra un ciclo de investigación de cuatro años y a su vez abre otros interrogantes en torno al hecho escénico como el lugar que hoy ocupa el espectador, las posibilidades reales de transformación o emancipación, el auge de los formatos virtuales o semi-presenciales en un contexto de pandemia, los cambios en los modos de recepción de estos formatos, y un largo etcétera. Pero estos son quizá temas para otro libro.

Belén Tortosa Pujante (Université de Strasbourg) y Guadalupe Soria Tomás (Universidad Carlos III de Madrid)

Enero de 2022