

ARTES ESCÉNICAS Y GENERACIÓN DE DIÁLOGO EN TIEMPOS DE CRISIS

Es con gran placer que presentamos este número inaugural de *Kaylla* – Revista del Departamento de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Con esta publicación, buscamos contribuir a la generación de espacios para socializar experiencias y reflexiones de y sobre los distintos lenguajes propios de las artes escénicas, así como de sus entrecruzamientos y su relación con el entorno social.

El número está dividido en dos bloques: un *Dossier* temático y un grupo de textos de Flujo Continuo.

El *Dossier* “Artes escénicas y generación de diálogo en tiempos de crisis”, surge, en primera instancia, de la conciencia de que nuestro actuar como artistas fluye en constante interacción con el entorno social, el cual alimenta nuestra toma de decisiones y va marcando nuestra actuación como ciudadanos. En segundo lugar, partimos del hecho de que vivimos en permanentes crisis que condicionan nuestro actuar y nos confrontan con las posibilidades de imaginar otras narrativas para el futuro. Desde allí, nos preguntamos ¿cómo las artes escénicas pueden proponernos maneras para atravesar juntos/as las crisis?, ¿desde dónde y de qué forma sus poéticas y estéticas pueden contribuir a romper con las dicotomías y generar diálogo en beneficio de lo común?, ¿cómo esta vivencia es encarnada por los cuerpos individuales y colectivos de creadores/as y públicos?

Estamos saliendo, tal vez, de una de las peores crisis sanitarias de la historia moderna, pero estamos lejos de hacerlo de las distintas crisis que parecen arraigadas en nuestra humanidad. Guerras, corrupción, destrucción de la naturaleza y un largo etcétera siguen inundando nuestra vida cotidiana. ¿Qué papel cumplen las artes escénicas en estos contextos de crisis?, ¿cómo estas crisis afectan las prácticas escénicas y a quienes participan de ellas?

Estas y otras preguntas detonaron los textos de los distintos autores del *Dossier*, que consta de cinco artículos, una entrevista y una reseña. Son diversas miradas sobre la relación entre las artes escénicas y la crisis, donde el diálogo con la propia experiencia como artistas e investigadores toma lugar.

En “Para vivir mañana todavía: Reconfiguraciones de la mirada y la memoria en el proceso de creación presencial y virtual de *Aliento y Vacío*”, de Cristina Velarde Chainskaia y Lucero Medina Hú, se presenta una reflexión sobre dicha experiencia desde la mirada de los *performers* y su relación con el material escénico-audiovisual. Las autoras, directora y dramaturgista de la pieza, respectivamente, incorporan sus propias conversaciones al revisitar la pieza, para explorar el lugar de la memoria corporal como detonante en la reescritura del material escénico, y como puente hacia el tejer colectivo dramático a distancia.

El ensayo de Tim Prentki, “The Poetics and Politics of Empathy: Theatre as Education” discurre sobre la importancia de desarrollar la empatía como un recurso para enfrentar los problemas del mundo, y abunda en cómo el teatro es uno de los mejores caminos para lograrlo. El autor incide en la importancia del trabajo teatral para formar a la juventud en el ejercicio de la empatía.

En “Bailar sobre los escombros: colectivizando el luto, compartiendo el dolor.

Conversaciones con la performance *Insuflación de una muerte crónica*” de Sandra Bonomini, la artista-investigadora revisita la performance del proyecto “Mujeres en cuarentena” de Brasil, desde una perspectiva feminista contrahegemónica, donde tienen lugar las posibilidades de vivir el luto y los afectos y cuidados que este tema despliega. En la propia escritura de Bonomini, su lugar de enunciación *tambalea*, tal y como los pensamientos y sentires alrededor del arte durante la pandemia. Desde esa incertidumbre, surge el diálogo con su propia biografía, para generar una conversación íntima con la muerte y la vida, a nivel personal y colectivo

“Temporary Performance Artist Communities. The model of the Venice International Performance Art Week” de Andrea Pagnes (VestAndPage) presenta, desde el testimonio de sus gestores, la experiencia de creación de comunidades en la Semana Internacional del Arte del *Performance* de Venecia, con énfasis en la importancia de generar espacios de encuentro con y desde las personas.

“La presencia del sikuri metropolitano en las protestas de noviembre 2020 y dos de sus melodías” es la contribución de un joven egresado de la Especialidad de Música de la PUCP, atento al papel que cumplieron los ejecutantes universitarios de siku o zampoña en el periodo de la crisis política del 2020 en el Perú. El autor, Francisco Javier Serrano Finetti, analiza dos de las piezas emblemáticas interpretadas en esas circunstancias.

El *Dossier* continúa con una entrevista realizada por Rodrigo Benza Guerra al dramaturgo y crítico de la India, Rustom Bharucha, titulada “Teatro en crisis/Crisis en el teatro”. En ella, se cuestiona que las artes escénicas deban tener un papel en las acciones para resolver las crisis y se plantea que, quizás, la verdadera crisis es el poco valor que le da la sociedad a los artistas.

Cerramos esta sección con la reseña del libro *Este futuro es otro futuro*, de José Ignacio López Ramírez Gastón, publicado este año por la Universidad Nacional de Música, elaborada por María Pía Alvarado Arróspide, compositora egresada de la Especialidad de Música de la PUCP y activa participante de la escena musical contemporánea.

En la sección de textos de Flujo Continuo comenzamos con el artículo de Jorge Dubatti llamado “Expectatorialidad, expectación, expectativas, transexpectación” que trata principalmente sobre cómo el fenómeno de la expectatorialidad surge naturalmente de la teatralidad. Este texto está directamente en diálogo con el texto del mismo autor titulado “Actoralidad, actuación, actuaciones” (2002), publicado en *Conjunto*, revista de la Casa de las Américas.

El artículo “É possível habitar um corpo dançante? para uma anatomia anatomia furtiva dos afetos” de Martha de Mello Ribeiro, apunta a cómo se construye un cuerpo y se le prepara para la danza, como una suma de emociones, afectos y sentimientos, pero que requiere de una rehechura de todo un ecosistema que reúne cuerpo-alma-lenguaje-palabras.

Scarlett Siqueira Do Valle propone una colaboración escrita a partir de las notas y preguntas registradas en su diario de trabajo sobre el “cuerpo-marioneta”, una manera de entender el cuerpo del actor basada en el teatro *Bunraku*, uno de los tres grandes géneros tradicionales del teatro japonés, y en la película *Tambours sur la digue* (Tambores en el dique)

del Théâtre du Soleil, dirigida a crear un estilo de representación en el que los actores fungen como marionetas manejadas por marionetistas.

En esta sección tenemos un segundo texto que estudia el teatro *Bunraku*, titulado: “El Teatro *Bunraku*: La belleza y la tradición en el mundo de las marionetas japonesas”. Su autora, Violetta Brazhnikova Tsybizova, ahonda en el teatro de marionetas *Bunraku*. Hace un paralelo entre este y el teatro *Kabuki* y la proyección que han tenido desde sus orígenes en los siglos XVII y XVIII hasta el siglo XXI.

Por último, “Nuestro contemporáneo Óscar Liera: una crítica al autoritarismo de finales del siglo XX” de Santos Javier Velázquez Hernández, consiste en la revisión de tres obras políticas del destacado dramaturgo mexicano: *El jinete de la Divina Providencia* (1985), *Los caminos solos* (1987) y *Camino rojo a Sabaiba* (1988), como la lúcida respuesta de un intelectual al autoritarismo de los gobiernos mexicanos en la década de los ochenta.

La PUCP, nuestra universidad, es un espacio abierto y generoso para la reflexión, la crítica y la discusión sobre el arte, la escena, la creación, la interpretación y la producción artísticas. Esperamos que esta publicación enriquezca el desarrollo e intercambio de saberes sobre y desde las artes escénicas en nuestra región y que, con la participación colectiva de artistas e investigadores, alcancemos a darle una larga vida a *Kaylla* en constante diálogo con el presente.

Agradecemos a todas las personas involucradas en este proceso.

Aurelio Tello Malpartida
Lucero Medina Hú
Rodrigo Benza Guerra
Editores

REFERENCIAS

Dubatti, J. (2022). Actoralidad, actuación, actuaciones. *Conjunto. Revista de Teatro Latinoamericano y Caribeño*, (204), 6-8.
<http://www.casadelasamericas.org/revistaconjunto.php>

Esta publicación es de acceso abierto y su contenido está disponible en la página web de la revista: www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/kaylla/.

© Los derechos de autor de cada trabajo publicado pertenecen a sus respectivos autores.

*Derechos de edición: © Pontificia Universidad Católica del Perú.
ISSN: 2955-8697*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

