

KAYLLA

REVISTA DEL
DEPARTAMENTO
DE ARTES ESCÉNICAS

PRESENTACIÓN

CONSTRUYENDO NUEVOS PELDAÑOS Y FORTALECIENDO NUESTRA MIRADA CULTURAL

Es con mucha satisfacción que ofrecemos el cuarto ejemplar de *Kaylla*, revista del Departamento de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El equipo de trabajo ha desplegado toda una estrategia para fortalecer el crecimiento de nuestro espacio de publicación en el medio académico y profesional de las artes escénicas. Ha habido un esfuerzo sostenido por dar continuidad al desarrollo de la revista en diversas perspectivas: consolidar su capacidad de convocatoria, vigorizar las posibilidades investigativas en las propuestas recibidas, asentar la diversidad internacional de las miradas culturales participantes, fortalecer las conexiones con revistas afines y, por último, seguir trabajando en la continua inserción en instituciones editoriales académicas que avalen cada vez mejor, por medio de indexaciones, la calidad científica de la revista.

Ciertamente, nuestro principal interés con esta publicación es continuar generando un espacio que permita colectivizar experiencias de investigación, perspectivas de pensamiento y reflexiones afinadas sobre los distintos lenguajes que construyen las miradas actuales en torno a las artes escénicas. De esta manera, contribuimos a la construcción de un tejido cultural en esta área artística que precisa ser resguardado, registrado y debidamente socializado.

Por mi parte, agradezco la confianza depositada en mí al haberme otorgado el cargo de editor general de la revista *Kaylla* para el ejemplar núm. 4 desde agosto de 2024. La conducción editorial de esta publicación ha sido y es un enorme desafío por la responsabilidad que conlleva su efectiva y compleja ejecución, sobre todo en el contexto actual, en el que la revista pasa por una fase de expansión y crecimiento. Debo señalar que la experiencia acumulada ha dejado un valioso aprendizaje tanto en el ejercicio de la función como en el entendimiento de lo que significa dirigir el movimiento editorial de una revista en nuestra área.

Este cuarto número de *Kaylla* está dividido en tres bloques: un *Dossier* temático, un conjunto de textos de Flujo Continuo y una serie de reseñas de libros. Aprovechamos la ocasión para agradecer a todas las personas investigadoras que se dispusieron a evaluar los artículos

encomendados. Asumieron con compromiso las exigencias del encargo, procurando establecer la objetividad necesaria y un examen lo suficientemente afinado como para garantizar el nivel cualitativo de los artículos recibidos.

DOSSIER: LAS ARTES ESCÉNICAS DISCUTIENDO LA HISTORIA

Pensar la historia ha sido siempre una tarea significativa para la cultura, especialmente para las artes. Este particular trabajo de la memoria implica revalorizar y debatir la identidad de un conjunto social específico, con la cual sea posible entender el momento histórico que le ha tocado vivir y actuar frente a él. La preocupación por la manera de presentar la historia ha sido recurrente en las discusiones culturales de las últimas décadas. Las denominadas “historias oficiales” que todo entorno genera son siempre cuestionadas y reformuladas en diferentes aspectos. Así, el movimiento cultural pide una revisión permanente de los hechos recordados o de las memorias heredadas.

Existe, por tanto, una preocupación por elaborar visiones desde diferentes perspectivas y teniendo en cuenta múltiples puntos de vista. ¿Cómo entender y apreciar nuestro pasado? ¿Cómo percibir el presente que nos afecta? ¿Qué perspectivas debemos fortalecer para el futuro? Estas son inquietudes marcantes que siempre nos acompañan. La historia compartida ha sido siempre un tema de gran fuerza en las artes, con manifestaciones expresivas en la literatura y el cine. De igual modo, las artes escénicas han elevado voces vigorosas dentro de esta perspectiva de reflexión. Dicha temática ha estado entrelazada, además, con la construcción escénica de renovadas tendencias teatrales y lenguajes de investigación contemporánea que propician una activa reflexión sobre la historia en determinados entornos.

En este Dossier se plantea detener la mirada en la forma en que las artes escénicas discuten y reflexionan sobre distintos aspectos de su historia, y reunir voces investigativas que trabajan desde esta inquietud y siguen transitando por este camino. ¿Cómo nos afecta la narrativa histórica que recibimos? ¿Qué historia oculta u olvidada queremos visibilizar? ¿Qué parte de nuestra historia queremos rescatar o construir? Las artes escénicas se preocupan también por mostrar la necesidad de debatir una construcción histórica que llega cargada de dudas, dolores, traumas, nostalgias, vacíos, amores guardados, ilusiones perdidas o ilusiones por reencontrar. Sabemos cuánto la historia afecta, duele y moviliza, pues el presente político y social perturba. Esto ha llevado a artistas escénicos, en sus distintas áreas y con diferentes motivaciones, a rebuscar y reencontrar respuestas en el pasado histórico que nos permitan reunir fuerzas como ilusión de nación o como anhelo de grupo social frente a las dudas que siempre vivimos.

El siglo XXI ha traído una nutrida fuente de propuestas escénicas. La reconstrucción de la trayectoria de hechos y procesos sociales registrados y recibidos ha sido una inquietud cultural relevante en el inicio de este siglo. La (des)mistificación de los hechos históricos es una preocupación que ha servido de fuente e impulso para la creación en las artes escénicas. Posiblemente, esta seguirá siendo un semillero importante para la creación, por lo que es necesario tomar conciencia y dar especial relevancia a los trabajos artísticos que muestran este tipo de discusiones ante un público.

De manera particular, en América Latina, la segunda década del siglo XXI ha estado marcada por un momento compartido entre sus diferentes países: las celebraciones de bicentenarios para conmemorar tanto su independencia colonial frente a España y Portugal como el inicio de

sus etapas republicanas. Estas celebraciones han mostrado una Latinoamérica reflexiva ante los logros y fracasos producidos hasta ahora. Se han generado reflexiones sobre la historia construida, haciendo un balance sobre cómo se han ido desarrollando las experiencias sociopolíticas en cada nación. Frente a esto, se delibera sobre las perspectivas que se vislumbran para un futuro común. En ese sentido, la significación de estas fechas conmemorativas reviste particular importancia para generar ponderaciones culturales y las expresiones escénicas que se manifiestan al respecto.

El siglo XXI también trae consigo una tarea fundamental para los artistas en su foco de investigación: el fortalecimiento de la memoria en la historia. Esta necesidad surge después del impacto de las teorías de Fukuyama sobre el fin de la historia, a las advertencias sociológicas sobre generaciones amnésicas que irrumpen en el presente siglo frente a las influencias peligrosas del uso de la tecnología y al incontrolable flujo caótico de la información mediática. Parece ser que la tarea del presente siglo consiste en fortalecer algo que antes parecía implícito: preservar el recuerdo, la memoria, la visión de lo anterior. En ese mismo sentido, se hace necesario contrarrestar un capitalismo que busca el consumo ciego del presente, tornando peyorativa toda visión de lo antiguo o de lo pasado.

El tema de este *Dossier* busca reforzar algo que parece estar constantemente debilitado: la construcción de la memoria. Esta es una labor de absoluta importancia entre las preocupaciones culturales mundiales de hoy. Se pretende evitar la consolidación de un presente amnésico y desarraigado de su vivencia histórica. Las artes escénicas no dejarán de reaccionar ante esta necesidad trayendo discusiones, estudios y construcciones estéticas en torno a ella.

En general, la propuesta temática de este cuarto *Dossier* tuvo un resultado muy significativo. Su repercusión ha sido tan contundente que, en la selección efectuada, no ha sido posible incluir todas las propuestas aceptadas en un solo ejemplar. Se recibió una gran variedad de artículos relacionados con este tema, que, con doce artículos, abarcaron prácticamente todo el espacio posible en la revista. Por ese motivo se decidió extender el tema del *Dossier* dándole continuidad en el próximo ejemplar de *Kaylla*, en el que volveremos a reunir voces que giren en torno a esta inquietud.

Las preocupaciones vinculadas con la discusión de la historia se expresaron en distintos enfoques: encuentros entre dramaturgia y puesta en escena; en la relación entre historia y actos de *performance*; en el examen del papel del archivo dentro de la cultura social; en la reflexión sobre la importancia del trabajo histórico en la educación artística; y en el debate sobre la arquitectura del espacio teatral considerando sus antecedentes históricos.

El eje centrado en la discusión de la historia y su influencia en el paradigma contemporáneo siempre ha sido especialmente abordado e investigado por la dramaturgia y por la puesta en escena teatral de cada entorno. Desde antaño, dentro de cada cultura, este siempre ha constituido un paradigma dramatúrgico y espectacular manifiesto. Sabemos que es una voz que seguirá manifestándose en las actividades culturales y que, por tanto, seguirá dejando ecos retumbantes en el medio.

En este *Dossier* tenemos a María Fukelman con el texto “Estrategias feministas en *Una casa de muñecas* (Henrik Ibsen) y *Cándida* (George Bernard Shaw)”, en el que desarrolla un trabajo de dramaturgia comparada entre los autores que menciona en el título. Fukelman muestra

cómo la simbología social, encarnada por personajes como Nora y Cándida (cada una en su respectiva obra), marcó una senda particular dentro de las discusiones políticas feministas emergentes en aquella época.

Por su parte, Luis Alfonso Santistevan presenta las encrucijadas y decisiones que enfrenta el creador de una dramaturgia de corte histórico ante un fragmentado material histórico (documentos y crónicas) institucionalmente recibido. En su artículo “Historia nacional y teatro épico: Proceso de creación de *Una hazaña nacional*” seguimos su experiencia en ese proceso de composición.

En tanto, Laura Gabriela Conde, en su texto “Acercamientos a lo real: Las didascalías en la obra de Beatriz Catani” rememora la dramaturgia de la autora platense. En ese sentido, describe los aportes que Catani introdujo en las búsquedas dramatúrgicas contemporáneas al elaborar didascalías particulares, con un alto potencial performativo en la ejecución de una puesta en escena.

Asimismo, Jorge Dubatti, en su trabajo “El grotesco como transpoética y su territorialización en el ‘grotesco criollo’” desarrolla todo un análisis sobre la pieza Mateo (1923), de Armando Discépolo. Nos muestra cómo esta obra fue un hito importante para asentar la corriente teatral argentina del “grotesco criollo”.

A su vez, Florencia Davidzon, en su escrito “Un viaje experimental: La creación de una obra de dramaturgia histórica con apoyo de la inteligencia artificial” nos inserta en su proceso de creación para una obra de época. La autora nos conduce hacia la polémica y el paradójico proceso que implican desarrollar una obra dramatúrgica histórica mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. En su exposición nos revela los mitos y aciertos que nos podemos encontrar en este camino y nos deja abierta una importante y compleja discusión que aún tiene mucho por explorar al respecto.

En lo que respecta al arte de la *performance* y la historia se incluyen dos aportes relevantes. El primero es el de Luciana da Costa Dias: “Performances of Disappearance: Ana Mendieta’s Work as Feminist-Decolonial Historiography?”, en el cual nos hace recorrer momentos clave en la biografía de la *performer* Ana Mendieta, enlazándolos con las obras contundentes que esta dejó en el imaginario y en el bagaje del arte contemporáneo. Del mismo modo, Mora Hassid, en “Didascalías del espectador: Una aproximación a las performances *Antavisita* y *Cuarto intermedio*, producidas por víctimas infantiles del terrorismo de Estado argentino”, nos habla de dos eventos de *performance* que fueron fundamentales en la discusión histórica posdictatorial.

Por otro lado, se presentan propuestas sobre las artes escénicas que reflexionan en torno al “archivo social” (siguiendo los conceptos de Diana Taylor sobre archivo y repertorio), con el que se compone el registro de la historia. Los autores Marcio Aquiles y Alexandre Mate nos traen el texto “A Realização de Processo de Registro Documental do Teatro de Grupo em São Paulo e nas Capitais do Brasil”, en el que ofrecen una visión panorámica que nos permite apreciar la notable cantidad de grupos teatrales formados que actúan en el estado de São Paulo y en las diferentes capitales brasileñas desde finales del siglo XX.

Asimismo, Carminda Mendes André, en el artículo “A Ausência Feminina no Moderno Teatro Brasileiro”, debate y cuestiona la notoria invisibilización de las artistas femeninas en el panorama histórico del moderno teatro brasileño. La autora muestra los innegables aportes de historiadores y críticos teatrales como Sábato Magaldi, Gustavo Dória y Décio de Almeida Prado a la hora de registrar la historia del moderno teatro brasileño; sin embargo, critica la (naturalizada) omisión de los trabajos elaborados por mujeres en este panorama.

En tanto, Juliana Atuesta, en su artículo “Archivar lo efímero: La huella, el tejido, la refracción”, nos trae la discusión sobre el reto de historiar la danza contemporánea en el contexto cultural colombiano. Señala, por un lado, la carencia de un bagaje documental institucional debidamente desarrollado y, por otro, lo engañoso que puede ser “volver a representar” una pieza del registro histórico escénico (en este caso, de la danza colombiana), pues nunca será lo mismo. En consecuencia, demuestra que el archivo funciona como referencia informativa, pero no como prueba definitiva, ya que, históricamente, el hecho escénico es irremediablemente efímero.

En relación con la importancia de reforzar el sentido histórico en la educación artística, tenemos la propuesta de Kathya María Ayres de Godoy y Letícia Doretto con el texto “Memórias e Ancestralidades em Dança na Sala de Aula: Caminhos Afrorreferenciados na Formação de Educadores(as)”. Las autoras relatan las experiencias de formación en danza para educadoras/es brasileñas/os de áreas artísticas que trabajan en la Red Estatal de Enseñanza del Estado de São Paulo. Este ciclo de formación, denominado “Las danzas en la historia y cultura afrobrasileñas”, tuvo como propósito presentar procesos de creación ligados al lenguaje de la danza como metodología de enseñanza. El punto clave de este taller fue subrayar la memoria y la experiencia histórica, de tal forma que la didáctica valorizara de manera especial los saberes afrorreferenciados de la danza.

Por último, otro tema distintivo en este *Dossier* se relaciona con la reflexión crítica sobre la arquitectura de los actuales espacios escénicos en Lima, a partir de la remembranza de los ámbitos teatrales a lo largo de la historia. En ese sentido, acompañamos el análisis de Carlos Mesta León en su artículo “Crisis del espacio teatral en Lima a partir de una revisión histórica del teatro occidental”.

Queremos concluir, como ya se mencionó, que el tema propuesto en este *Dossier*, “Las artes escénicas disputando la historia”, volverá en el ejemplar núm. 5 de *Kaylla*. Esto se debe, principalmente, a la amplia recepción de material cualitativo, cuya selección ha sido especialmente difícil. Consideramos que las propuestas incluidas colaboran de manera significativa con la complejidad del tema. Su producción, lejos de haberse agotado, aún promete generar diversas miradas y perspectivas para debatir la relación entre historia y creación escénica. Esta experiencia nos confirma que se trata de un tema altamente relevante dentro de las investigaciones y los impulsos creativos teatrales en los diferentes entornos. Por ese motivo creemos que la revista merece ofrecer un nuevo espacio para continuar con esta discusión. Desde ya, prevemos que habrá múltiples voces más que serán capaces de seguir dando cuenta de la resonancia de este tema tan complejo como estimulante.

VOCES DIVERSAS EN FLUJO CONTINUO Y RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

En la sección Flujo Continuo se reúnen tres voces investigativas relacionadas con la danza, la educación y la *performance*. Cristina Natali Velarde Chainskaia y Fernando Escudero Espinoza nos presentan el artículo “Artilugios del encuentro: Una aproximación a la creación colectiva desde el movimiento y su potencial para la revisión de discursos desde la teoría vincular”. En este texto, los autores reflexionan sobre procesos de creación colectiva en la danza, permeada por la “teoría vincular” a partir de las obras *El presidente más feliz* y *Artilugios de la mirada*.

Por su parte, Jailson Araújo Carvalho, en su trabajo “El teatro de figuras y la experiencia estética en la educación básica”, nos relata la práctica didáctica desarrollada en una escuela primaria de Brasil. Expone cómo aplican metodologías basadas en los principios básicos del teatro, mediante las cuales la/os alumnas/os llevan a cabo una creación escénica con elementos del teatro de títeres de papel.

Además, el *performer* mexicano Juan Vizcaíno, en el texto “*Nawagaka*: cortar monedas para dejar rastro. Prácticas de barroquismo escénico contemporáneo”, discute la manifestación de la *performance* en la cultura. El autor reflexiona sobre el ejercicio del arte y la *performance* en la vivencia política e histórica actual; además, analiza su experiencia al presentar la acción performática *Nawagaka* en la plaza central del municipio de Aguascalientes (México) durante un encuentro internacional de *performance* llevado a cabo en diciembre de 2022.

El ejemplar de la revista se cierra con dos reseñas bibliográficas. Susana Skura nos presenta el texto de Jorge Dubatti “Cien preguntas sobre el acontecimiento teatral y otros textos teóricos” (2024), una de las más recientes publicaciones del importante teórico y pensador escénico argentino. Por su parte, Lorena Saavedra González nos habla sobre el trabajo de Patricio Rodríguez-Plaza, “Teatro: mediaciones, materias, manualidades” (2024), en el que se reúnen cuatro artículos que abordan aspectos poco explorados del quehacer teatral, como los carteles, la crítica, el vestuario y los programas de difusión.

PERSPECTIVAS: LOS PELDAÑOS ALCANZADOS Y LOS QUE AÚN ESTÁN POR CONSTRUIR

La revista, en el conjunto de sus propuestas, ha posibilitado la gestación de un universo común: el encuentro de investigadoras/es y artistas-investigadoras/es que, desde distintas latitudes latinoamericanas, han desplegado interrogantes y reflexiones en torno a las artes escénicas. Este es uno de los principales logros en el desarrollo de la publicación y seguirá siendo parte de su foco de acción.

En el cuarto año de la revista *Kaylla* podemos afirmar que estamos creciendo a paso firme. El camino trazado en los tres años anteriores ha permitido afianzar una visibilidad y una credibilidad cada vez mayores. Con ese bagaje, este año se registró un importante incremento porcentual en las propuestas de publicación, con una variedad de trabajos de sustentable calidad. Como se ha señalado antes, el *Dossier* que se avecina en el quinto ejemplar dará continuidad a la reflexión sobre las artes escénicas discutiendo la historia y promete ofrecer una valiosa diversidad de miradas y perspectivas sobre este tema.

No obstante, cabe resaltar que uno de los principales logros cosechados en este cuarto año tiene que ver con la indexación de la revista. Hubo una notable expansión y un fortalecimiento de la posición de *Kaylla* en el ámbito de las redes académicas internacionales. Hasta el tercer ejemplar, la revista ya estaba incluida en diferentes bases de datos y catálogos académicos: Google Scholar, WorldCat, ALICIA (Concytec), LatinREV (FLACSO), CrossRef y ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources). En ese sentido, se han mantenido las conexiones ya conseguidas y, además, se ha trabajado para concretar nuevas indexaciones en vista.

Gracias al persistente trabajo del equipo editorial y al esfuerzo por aumentar la productividad de la revista en su cuarto ejemplar, en 2025 se consiguió lo siguiente con relación a las indexaciones: la aceptación en el índice de Latindex Catálogo 2.0 y Latindex Directorio, así como la incorporación en DOAJ (Directory of Open Access Journals), MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas), HAPI (Hispanic American Periodicals Index) y OpenAlex. Cabe resaltar que ser parte de Latindex es un paso importante en el desarrollo de la posición de la revista dentro del panorama académico internacional. Ciertamente, estos avances implicarán exigencias futuras, por lo que debemos prepararnos para un posible mayor flujo de artículos y continuar fortaleciendo el rigor académico necesario para ello.

Con estos logros se asienta la perspectiva internacional de *Kaylla* como un espacio de análisis, reflexión, discusión cultural e investigación en artes escénicas. Aun así, este trabajo tiene todavía un largo camino de expansión por recorrer en futuras etapas.

Sea como fuere, reafirmamos el deseo de que la revista del Departamento de Artes Escénicas siga creciendo y fortaleciendo su producción investigativa y cultural. Esperamos que los peldaños alcanzados sean parte de una escalera que nos lleve hacia nuevas y frondosas alturas en la producción de conocimiento.

Que vengan buenos vientos para *Kaylla*.

José Manuel Lázaro
Editor

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.

