

15 > 18

MARS 2016

Université de Strasbourg

teatro
NUEVAS
hispánico
TENDENCIAS

II CONGRESO INTERNACIONAL
DE TEATRO HISPÁNICO
SIGLO XXI

15 et 16 mars > M.I.S.H.A. > Salle des Conférences

17 mars > Palais Universitaire > Salle Pasteur

18 mars > Institut Le Bel > Salle Ourisson

Informations

www.theatre-plateau.unistra.fr

www.cher.unistra.fr

Responsables scientifiques et organisateurs

Carole Egger (Université de Strasbourg)

Mónica Molanes (Université de Vigo)

Cristina Oñoro (Université Complutense, Madrid)

Isabelle Reck (Université de Strasbourg)

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Ce cahier est volontairement aéré pour vous permettre de prendre des notes
Los espacios en blanco van destinados a la toma de nota

II CONGRESO INTERNACIONAL DE TEATRO HISPÁNICO SIGLO XX1

15-18 DE MARZO /15-18 MARS 2016
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Photo: María Vidal, dans *La novia del viento*
Compagnie Abrego Teatro (Cantabria)

15 et 16 mars > M.I.S.H.A. > Salle des Conférences
17 mars > Palais Universitaire > Salle Pasteur
18 mars > Institut Le Bel > Salle Ourisson

Responsables scientifiques et organisateurs

Carole Egger (Université de Strasbourg)
Mónica Molanes (Université de Vigo)
Cristina Oñoro (Université Complutense, Madrid)
Isabelle Reck (Université de Strasbourg)

Informations

www.theatre-plateau.unistra.fr

www.cher.unistra.fr

cher
CULTURE ET HISTOIRE

plateau
001221

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Bienvenidos a Strasbourg

Tras el I Congreso de Teatro Hispánico Siglo XXI que tuvo lugar en Vigo, este II Congreso, Congreso de Strasbourg, reúne a investigadores y creadores que intercambiarán sus propuestas sobre las últimas tendencias, tanto formales como temáticas, que atraviesan la creación teatral actual en el mundo hispánico (España, Chile, Argentina, México, Perú, Venezuela), tanto en los textos dramáticos como en las puestas en escena.

Se debatirá sobre la emergencia de Nuevos Formatos y espacios teatrales. Pati Domenech y María Vidal de la Compañía Abrego Teatro (www.abregoteatro.es) estarán con nosotros para presentarnos la Teatrería, nuevo espacio teatral internacional y formato original en un contexto particular, un pueblo de la provincia de Santander. Asistiremos el día 16 a las 20h30, a uno de sus espectáculos : *La novia del viento*.

Se debatirá sobre formatos híbridos, sobre cruces de fronteras genéricas, porosidades, liminalidades, influencia de Nuevas Tecnologías, intermedialidades, escrituras dramáticas transmediales y, más generalmente, sobre el impacto que tienen todos estos nuevos lenguajes en la articulación de nuevas estéticas. Los artistas Olga Mesa, coreógrafa (Compañía Olga Mesa/Hors Champ/Fuera de Campo, creada en Strasbourg en 2005, www.olgamesa.eu) y Francisco Ruiz de Infante (instalaciones audiovisuales performativas), nos expondrán, en una conferencia performativa, el miércoles 16 de marzo, algunos de sus espectáculos y proyectos comunes en que han fusionado sus modalidades artísticas.

¿Cuál ha sido el impacto de la crisis (del 2001 en Argentina, del 2008 en España) en la aparición de estas nuevas formas y maneras de hacer teatro, de estos nuevos espacios y formatos, modalidades y estéticas? Se dedicarán varios espacios a esta cuestión de « la crisis » y Juana Escabias nos ofrecerá el viernes 18 de marzo una lectura de uno de sus textos, *Un crimen imperfecto* (una de las obras cortas de *Cuatro obras políticamente yncorrectas*).

Se examinarán las propuestas dramáticas cuánticas, fractales, fragmentadas, metateatrales, filosóficas de autores que han abierto vías y han creado escuela como José Sanchis Sinisterra y Juan Mayorga. La compañía EnArgoS Théâtre-Expressivité Arts Scéniques de Strasbourg nos ofrecerá una lectura de algunos de los textos de *Teatro para minutos* de Juan Mayorga, a cargo de Benoit Lautenbach y Jacques Lombard.

En varias mesas se examinarán las nuevas orientaciones y formas del «teatro político» y del «teatro de la identidad», así como las temáticas más recurrentes en este teatro hispánico más reciente, en particular las cuestiones de la memoria histórica (España, Chile, Argentina), de la crisis, de la violencia de género, de la identidad.

Estas jornadas de trabajo serán amenizadas el 15 de marzo a las 20h por un concierto de Tango a cargo del grupo estrasburgués, **Tangueras**, con Lorena Zarranz, Eugenia Bompadre, Annabelle Galland y Sylvie Bussiére.

ESPACIOS DEL CONGRESO/LIEUX DU CONGRÈS

15 y 16 de marzo

M.I.S.H.A. Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme d'Alsace

Allée Rouvillois (en el Campus Esplanade)

Parada « Observatoire », líneas de tranvía C, E y F

Salle des conférences et Salle de la Table Ronde (planta baja entrando a la derecha)

17 de marzo

Palais Universitaire

Place de l'Université

Paradas « Université » o « Gallia », líneas de Tranvía C, E y F

Salle Pasteur (1er piso), Salle Tauler (sótano), Salle 143 (1er piso)

18 de marzo

Institut Le Bel

Allée Blaise Pascal (en el Campus Esplanade)

Parada « Observatoire », líneas C, E y F

Salle Ourisson (1er piso)

15 y 16 de marzo > Espectáculos

Le Portique > Salle d'Évolution

14, rue Descartes

MARTES 15 DE MARZO > MATINÉE/MAÑANA > 8h30-11h05
M.I.S.H.A. > Salle des Conférences

8h30-9h

Accueil des participants /Acogida de los ponentes

9h-9h30

Palabras de bienvenida. Presentación del programa y de la organización del Congreso

> **Mathieu Schneider**, vicerrector (Ciencias en sociedad) de la Universidad de Strasbourg

> **Emmanuel Behague**, vicedecano de la facultad de lenguas y culturas extranjeras

> **El equipo organizador**

Carole Egger, directora del equipo C.H.E.R. Culture et Histoire dans l'Espace Roman-EA4376

Mónica Molanes (Universidade de Vigo)

Cristina Oñoro (Universidad Complutense, Madrid)

Isabelle Reck (C.H.E.R.-EA4376)

9h30-10h30

Plenarias

9h30-10h

Francisco Gutiérrez Carbajo

UNED, Madrid

Ni mar ni tierra firme (Tres monólogos sobre La tempestad de Lola Blasco y Kamouraska de Vanesa Sotelo).

10h-10h30

Eduardo Pérez Rasilla

Universidad Carlos III de Madrid

Escrituras autobiográficas en la escena española última.

10h30-10h45 > Debate

10h45-11h05 > Pausa/café

MARTES 15 DE MARZO > MAÑANA
> 11h05-12h30
M.I.S.H.A. > Salle des Conférences

**TEATRO POLÍTICO, TEATRO E HISTORIA,
TEATRO Y SOCIEDAD. TEATRO COMO
ENSAYO SOCIAL**

11h05-11h25
Adrián Pradier Sebastián
Universidad Internacional de la Rioja
Solidaridad estética y teatro de la memoria

11h25-11h45
**Iván Alvarado Castro y Gorka Álvarez
Barragan**
Univ. País Vasco/ Autónoma de Madrid
*Propuestas post-coloniales o sobre cómo
romper la quinta pared: del teatro como
espectáculo al teatro como ensayo social*

11h45-12h05
Béatrice Bottin
Université de Pau et des Pays de l'Adour
*Reinventar el lenguaje teatral: hacia una estética
de la pluralidad (sur surtitrage)*

12h05-12h20
Debate

12h45 > Almuerzo
Restaurant universitaire Paul Appell
8 rue de Palerme

MARTES 15 DE MARZO > MAÑANA
> 11h05-12h30
M.I.S.H.A. > Salle de la Table ronde

**TEATRO ESCRITO POR MUJERES. TEATRO
SOBRE MUJERES**

11h05-11h25
Introducción por Isabelle Reck
Université de Strasbourg
Las mujeres en el teatro hoy

11H25-11H45
Domingo Pujante González
Universitat de València
*La inmigración africana, a escena: Friday (2010)
de Irma Correa*

11h45-12h05
Sara Boo Tomás
Universidad de Barcelona
*La imposición del círculo en Selección natural, de
Pilar Campos Gallego*

12h05-12h20
Debate

MARTES 15 DE MARZO > TARDE > 14h30-17h
M.I.S.H.A. Salle des Conférences

**TEATRO, DANZA, PERFORMANCE Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS. EXPERIMENTACIONES Y
PROCESOS CREATIVOS LIMINALES**

14h30-15h10

Conferencia performativa
Oga MESA / Francisco RUIZ DE INFANTE :
*Fronteras resbaladizas (centros y periferias del
proyecto Carmen/ Shakespeare)*

15h10-15h20 > Debate

15h20-15h40

Juan José Villanueva (Red Room Lab)
Universidad Internacional de la Rioja/ Escuela de
Arte dramático de Castilla y León
Procesos creativos de dramaturgia en acción.
*Cuerpo y texto en el proyecto escénico: “Mi piel
líquida/ Diálogos” (Un proyecto artístico del 2014-
2015 en Madrid la canal)*

15h40-16h

Julio Provencio
Universidad Libre de Bruselas/ Universidad de
Salamanca
*Dramaturgias intermediales en el teatro español
del siglo XXI: el caso de la « Agrupación Señor
Serrano”*

16h-16h20

Diego Palacio Enríquez
Universidad de la Rioja
*El personaje videoprojectado: Última
Transmisión.*

16h20-16h35 > Debate

16h35-17h

Pausa café

MARTES 15 DE MARZO > TARDE > 17h-21h
M.I.S.H.A. Salle des Conférences

**EXPERIENCIAS DE ARTISTAS
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
CREACIÓN DE ESPACIOS TEATRALES**

17h-17h30

Ana Contreras Elvira y Alicia Blas Brunel
Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid (RESAD)
*De hilos, redes y laberintos: prácticas pedagógicas
de teatro discursivo*

17h30-17h50

Zoe Martín Lago
Universidad de Salamanca
Creación escénica con tecnología Open source

17h50-18h05 > Debate

18h05-18h40

Compañía Abrego Teatro (Cantabria)
Pati Domenech y María Vidal
*La experiencia de la sala y del proyecto La
Teatrería (Oruña de Piélagos, Cantabria)*

20h > Concierto

Salle d'Évolution > Le Portique

Grupo las Tangueras (Strasbourg)

Lorena Zarranz, Eugenia Bompadre,
Annabelle Galland y Sylvie Bussiére.

MIÉRCOLES 16 DE MARZO > MAÑANA

9h30-12h30

M.I.S.H.A. > Salle des Conférences

9h30-10h > Plenaria

José Romera Castillo

UNED

Algo más sobre teatro español en el siglo XXI

10h-10h05 > Debate

10h05-10h15

Homenaje a Josep Lluís Sirera

10h15-12h30

ASOCIACIÓN ATXXXI

ASAMBLEA GENERAL

Constitución reglamentaria de la Asociación

12h45 > Almuerzo

MIÉRCOLES 16 DE MARZO > TARDE

14h30-16h10

M.I.S.H.A. > Salle de conférences

TEATRO ARGENTINO. NUEVOS PARADIGMAS

14h30-14h50

Laura Alonso

Universidad de Gante

Teatro argentino y cultura contemporánea.

Reflexiones a partir de la obra de Mariano

Pensotti, Lola Arias y el fenómeno Teatro x la

Identidad (2001)

14h50-15h10

Gabriela Cordone

Université de Lausanne

Teatro argentino actual : manipulación, derrota y simulacro

15h10-15h30

Paola Bellomi

Università degli Studi di Verona

Lo judío como espacio liminal en el teatro argentino-israelí de Jacobo Kaufmann

15h30-15h45 > Debate

15h45-16h10 > Pausa café

MIÉRCOLES 16 DE MARZO > TARDE

14h30-16h10

M.I.S.H.A. > Salle de la Table Ronde

**ENTRE IMAGEN Y VERBO/EXPERIMENTOS
DRAMATÚRGICOS/NUEVOS LENGUAJES Y
FORMATOS EN EL TEATRO ESPAÑOL**

14h30-14h50

Fanny Blin

Université Bordeaux/ Montaigne

El proyecto "Teatro de la ciudad" : un formato novedoso para tres tragedias antiguas

14h50-15h10

Belén Tortosa Pujante

Universidade de Santiago de Compostela

Cuando la imagen se hace verbo y el verbo, imagen. Nuevas tendencias dramáticas en el teatro de El conde de Torrefiel.

15h10-15h30

Cerstin Bauer Funcke

Westfälische Wilhelms-Universität Münster,
Alemania

Propuestas para un nuevo lenguaje dramático en las obras de José Manuel Corredoira

15h30-15h45 > Debate

15h45-16h10 > Pausa café

MIÉRCOLES 16 DE MARZO > TARDE**16h10-22h**

M.I.S.H.A. > Salle de conférences

TEATRO Y MEMORIA HISTÓRICA

16h10-16h30**Emilie Lumière**Université de Toulouse 2-Jean Jaurès/Université
Toulouse 1-Capitole*Teatro e historia en el siglo XXI: nuevas
perspectivas***16h30-16h50****David Rodríguez Solas**

University of Massachusetts Amherst

*Memoria histórica y postmemoria: En la luna de
Sanzol y La piedra oscura de Conejero***16H50-17H10****Marilén Loyola**

Rockford University

*'Tienen ojos que no ven, tienen oídos que no oyen':
El Holocausto en Teatro del Siglo XXI en España***17H10-17H25 > Debate****17h25-17h50 > Pausa café**

TEATRALIDADES EN MÉXICO Y PERÚ

17h50-18h10**Hugo Salcedo Larios**

Universidad Autónoma de Baja California, México.

*El performance y teatro queer en México como
manifestaciones escénicas de transgresión***18h10-18h30****Mayté Valencia Salinas**

Universidad Autónoma de México

*La ampliación de la escena. Nuevas teatralidades
en México***18h30-18h50****Carlos Vargas-Salgado**

Whitman College, Washington, EEUU

*Disonancias y emergencias: una mirada crítica al
teatro peruano del siglo XXI***18h50-19h > Debate****20h30 > Espectáculo > La novia del viento****Compañía Abrego Teatro (Cantabria)**Texto y montaje > **Pati Domenech**Interpretación > **María Vidal**

MIÉRCOLES 16 DE MARZO > TARDE**16h10-22h**

M.I.S.H.A. > Salle de la Table Ronde

AMÉRICA LATINA / TEATRO POLÍTICO

16h10-16h30**Carolina Fernández**

Universidad Autónoma de Madrid

*El tratamiento de la Historia en dos obras de teatro
político: discurso sobre la servidumbre voluntaria
(Andrés Recio) y Nuestra América (Teatro Público)
(Chile)***16h30-16h50****Henry Vásquez**

Universidad de Strasbourg/Universitat de València

*El teatro de Copi***16H50-17H > Debate**

17h-17h20**Mónica Molanes**

Universidade de Vigo

*La imaginación es la loca de la casa: EAJ1 de Juan
Mayorga (Para introducir la lectura dramática a cargo
de la Compagnie EnArgoS Théâtre)***17h20-17h25 > Debate****17h25-17h50 > Pausa café**

TEATRO DE UNA SOCIEDAD EN CRISIS (ESPAÑA)

17h50-18h10**Erwan Burel**

Université de Strasbourg

*Del teatro como arte de las posibilidades.**Texto y puesta en escena de Reikiavik, de Juan
Mayorga***18h10-18h30****Claire Dutoya**

Université Sorbonne Nouvelle – Paris III

*La empresa en escena: teatro de una sociedad en
crisis. Boomerang de Blanca Doménech (2014) y
Famélica de Juan Mayorga (2015)***18h30-18h50****Claire Spooner**

Université de Toulouse 2-Jean Jaurès

Escenas posibles ante un mundo en crisis:

Reikiavik y Famélica

18h50-19h > Debate**20h30 > Espectáculo > La novia del viento**

Le Portique > salle d'Évolution

Compañía Abrego Teatro (Cantabria)

JUEVES 17 DE MARZO > MAÑANA
9h30-12h30
Palais universitaire, Salle Pasteur

9h30-10h > Plenaria

Manuel Aznar Soler

Universitat Autònoma de Barcelona

La recepción de Himmelweg de Mayorga en Europa y América

10h-10h10 > debate

ESCRITURAS DRAMATÚRGICAS CUÁNTICAS, FRACTALES, METATEATRALES, FILOSÓFICAS
Palais Universitaire > Salle Pasteur

10h10-10h30

Évelyne Ricci

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

De la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría: exploración de una nueva tendencia del teatro español contemporáneo

10h30-10h50

Antonio César Morón

Universidad de Granada

Dramaturgia cuántica: técnica de escritura y enfoques de recepción

10H50-11H10

Luis Araújo

Autor, dramaturgo, Université de Strasbourg

Algunas reflexiones sobre el estatuto múltiple de mis personajes

11h10-11h25 > Debate

11h25-11h50 > Pause café

11h50-12h30 > Salle Pasteur

Teatro para minutos de Juan Mayorga

Lectura por Benoit Laudenbach y Jacques

Lombard. Compañía EnArgoS Théâtre-

Expressivité Arts Scéniques de Strasbourg

13h > Almuerzo

Restaurante universitario Paul Appell

JUEVES 17 DE MARZO > MAÑANA
10h10-12h30

Palais universitaire > Salle 143

TEATRO LATINOAMERICANO
Palais Universitaire > Salle 143

10h10-10h30

Javiera Larraín George

Pontificia Universidad Católica de Chile

Nuevas recursividades mediales en la escena chilena de finales de los 80. Análisis del teatro de Ramón Grifféro

10h30-10h50

Arianna Berenice De Sanctis

Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis

Tiers théâtre, Teatro laboratorio : échanges de théories et de pratiques théâtrales entre l'Europe et l'Amérique latine à cheval entre le XXe et le XXIe siècle.

10H50-11H > Debate

11h25-11h50 > Pause café

JUEVES 17 DE MARZO > TARDE > 15h-18h30
Palais universitaire > Salle Pasteur

PRÁCTICAS ESCÉNICAS COMUNITARIAS

15h-15h20

Eneko Lorente

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Asociación Española Danza+Investigación (D+I)
Bárbara Díaz
Escenarios de diseno. Prácticas escénicas comunitarias

15h20-15h40

Joana Sanchez

Université de Strasbourg
Entre teatro y fiesta ritual: El ejemplo del teatro comunitario en El casamiento de Anita y Mirko del Circuito Cultural Barracas

15h40-16h

Fernanda Machado de Oliveira

Universidade de São Paulo
Os Procedimentos de Augusto Boal e a Cena Contemporânea

16h-16h15 > Debate

16h15-16h45 > Pausa café

TEATRO GALLEGO

16h50-17h10

Emmanuelle Garnier

Université de Toulouse 2-Jean Jaurès
La acción teatral Escapárate de la compañía Chévere: interacciones mediáticas y producción de sentido

17h10-17h30

María Eugenia Romero Baamonde

Universidade de Vigo
Jichas, machirulas y drag kings. Testosterona de Chévere

17h30-17h50

Saúl Serantes Vaz

Universidade de Vigo
Aproximación a Delimvois, de Rubén Ruibal

17h50-18h10

Maruxa Baliñas Pérez

UNED, Madrid
Las marionetas también aman

18h10-18h30 > Debate

JUEVES 17 DE MARZO > TARDE > 15h-17h
Palais Universitaire > Salle Tauler

ADAPTACIONES, RE-ESCRITURAS

15h-15h20

Simone Trecca

Università degli Studi Roma Tre
Versiones y puestas en escena contemporáneas de los clásicos: La vida es sueño según Juan Mayorga y Helena Pimenta

15h20-15h40

Paloma González-Blanch Roca

UNED, Madrid
Teatro de investigación y recreación: Nao D'amores

15h40-16h

Silvia Rosa Torres

Université de Lausanne
El humor en tiempos de crisis: acerca de Los huerfanitos de Santiago Lorenzo y Traspasos Kultur

16h-16h15 > Debate

16h15-16h45 > Pausa café (Salle Pasteur)

21h > CENA DE GALA

VIERNES 18 DE MARZO > MAÑANA
> 9h-12h30
Institut Le Bel > Salle Ourisson, 1er piso

TRADUCIR Y EDITAR TEATRO HISPÁNICO
DEL SIGLO XXI EN FRANCIA

9h30-10h
David Ferré
Editor

10h-10h10 > Debate

EXPLORANDO LOS LÍMITES DE LA FICCIÓN Y
DE LAS IDENTIDADES

10h10-10h40
Nel Diago
Universitat de València
Explorando los límites de la ficción: Las ideas, de Federico León

10h40-11h10
Fabrice Corrons
Université de Toulouse 2-Jean Jaurès
La perspectiva imposible en el teatro de Marc Artigau: hacia una inestable dramaturgia de la identidad.

11h10-11h25 > Debate

11h25-12h > Pausa café

LECTURA DRAMÁTICA

12h-12h30
Juana Escabias
Dramaturga y directora de escena, miembro del grupo de investigación "Escritoras y Escrituras"
Lectura > *Crimen imperfecto*
Texto dramático de Juana Escabias publicado por Ediciones Irreverentes, dentro del volumen *Cuatro obras políticamente incorrectas*

12h45 > Almuerzo
Restaurante universitario Paul Appell

VIERNES 18 DE MARZO > TARDE
> 14h30-17h15
Institut Le Bel > Salle Ourisson, 1er piso

ALREDEDOR DE LA DRAMATURGIA DE
CALIXTO BEITO

14h30-14h50
Begoña Gómez Sánchez
Universidad Carlos III, Madrid
La dramaturgia contemporánea de Calixto Beito

14h50-15h10
Xoán M. Carreira Antelo
UNED, Madrid
Fuck you! A secret history of XXI's Century Opera

15h10-15h20 > Debate

TEATRO E INTERNET
NUEVOS ESPACIOS

15h20-15h40
Nerea Aburto González
UNED, Madrid
Compañías teatrales del País Vasco en Internet

15h40-16h
Marina Ruiz Cano
Université Paris-Ouest-Nanterre La Défense
Los espacios teatrales del Off Bilbao: de la emergencia a la consolidación

16h-16h10 > Debate

TEATRO, VIOLENCIA, MUJERES

16h10-16h30
Ruth Gutiérrez Álvarez
Universidad de Oviedo
Dramaturgias de la violencia: autoras contemporáneas en el teatro español del siglo XXI

16h30-16h50
Juana Escabias
WHATSAPP, *los malos tratos viajando por la red.*

16h50-17h > Debate

17h-17h15 > Despedida

THÉÂTRE HISPANIQUE XXIe siècle : Nouvelles tendances

Programme de spectacles

Dans le cadre du IIe Congrès international de Théâtre Hispanique XXIe siècle (AITXXI), consacré aux nouvelles tendances du théâtre en Espagne et en Amérique latine, qui se tiendra à l'Université de Strasbourg du 14 au 18 mars 2016, des lectures dramatiques de textes d'auteurs hispaniques contemporains et des représentations théâtrales illustreront certaines des orientations et des choix esthétiques d'aujourd'hui.

SPECTACLES, LECTURES / DU 15 AU 18 MARS

Avec le soutien du Service de l'Action Culturelle

Ver en la lista a continuación

Compañía Abrego Teatro

Compagnie EnArgos

Mesa, Olga et Ruiz Infante, Francisco

Escabias, Juana

Compañía Abrego Teatro (Cantabria, España)

www.teatroabrego.com

Espectáculo presentado

La novia del viento, par la Compagnie Abrego Teatro, créateur d'un nouvel espace alternatif, en milieu rural (Oruña de Piélagos, Cantabrie), La Teatrería, consacré aux « petites formes ».

Mise en scène : Pati Domenech. Interprétation : María Vidal

Lieu et date > Salle d'évolution, Le Portique, **le mercredi 16 mars 2016, 20h30**

La novia del viento

Julia Salmerón: ¿Por qué trató a Carrington con drogas si pensaba que no sufría una enfermedad mental?

Doctor Luís Morales: El arte, si no se canaliza bien provoca todo tipo de enfermedades: respiratorias, intestinales o mentales. En el caso de Leonora Carrington usé Cardiazol como sustituto químico del electroshock. La usé como tratamiento para la Leonora creativa. (Morales en Salmerón Cabañas, 2002). p. 88.

La Novia del Viento es el resultado de un proceso creativo apasionante emprendido casi por casualidad.

Vivía en mi infancia a muy poca distancia de la finca que en su día albergó al Sanatorio Psiquiátrico del Doctor Morales. De niño, fueron muchas las tardes de juegos en ese enorme paraje, que me resultaba, sin saber entonces bien porque, a su vez, inquietante, siniestro y fascinante. Supongo que tanto sufrimiento y tanta locura acumulada allí le han impregnado de

una energía especial que todavía perdura. Recuerdo especialmente una pequeña gruta a la que llamábamos "la cueva del ahorcado", situada en la zona ajardinada que hoy en día contiene un skate Park, donde acude a patinar mi hijo con sus amigos, entre otros muchos jóvenes de Santander.

Ese lugar de mis juegos infantiles fue en el que Leonora Carrington vivió una de las experiencias más intensas y terribles de su vida. Resultado de ese atroz internamiento, la artista escribe con sentimiento catárquico *Memorias de Abajo*. Para mi, como santanderino y como teatrista, después de conocer la muerte de la artista mexicana, sentí la necesidad de realizar un acto de desagravio poético, que ya se había demorado por demasiado tiempo, en el que reivindicar la memoria de su paso por esta pequeña ciudad de provincias de la mujer que amaba los caballos y cuya obra perdurará en el tiempo como un modelo de modestia, generosidad, rebeldía y genialidad inigualable.

No es por tanto *La Novia del viento* una biografía dramática de Leonora Carrington. La obra pretende desde la afinidad ideológica y la admiración artística, rendirle un homenaje personal, que por esfuerzo de la voluntad resulta a la vez universal. Rebeldía, antiautoritarismo, anticonformismo, originalidad y honestidad en la creación son los valores que me permiten entender la vida de esta artista imprescindible siglo XX.

En ese espacio de tiempo es en el que se desarrolla la pieza, un periodo lleno de acontecimientos extraordinarios marcados por el amor, el surrealismo, la política, la guerra, el feminismo, la represión, el castigo extremo por su inadaptación a las normas familiares y sociales, el intento de castración artística y existencial, y la recuperación de la libertad. Apunte de la Leonora que será posteriormente, completado con la asimilación de la rica cultura mexicana que absorberá por todos sus poros, y que junto a sus ancestros celtas, y la tradición católica familiar, conformará su inconfundible cosmogonía. *Memorias de abajo* es uno de los relatos más dolorosos y llenos de ella misma. El libro ocupa un lugar primordial en la bibliografía y en la biografía de Leonora, pues en él encontraremos los ingredientes que nos llevan a entender el trabajo y la vida de la artista. En la novela, nos narra el colapso nervioso que sufrió en Francia en el año treinta y nueve. La artista se encontraba en Saint-Martin d'Ardèche cuando una concatenación de hechos –la entrada de los alemanes en París y, por lo tanto, la inevitable partición en dos del territorio francés y la detención de Max Ernst por ser alemán– provocan en ella una crisis nerviosa que irá acentuándose con su huida del país y la entrada en España. Sus padres, conocedores de la situación de la artista, utilizan sus contactos y consiguen encerrarla en un manicomio en Santander, norte de España. Leonora nos irá contando en esta novela sus vivencias, convirtiendo el relato en una exorcización de su paso por el mundo oscuro de la locura y de la represión. Una vez acabado el brutal tratamiento de choque en España, sus padres intentan trasladarla a un centro psiquiátrico en Sudáfrica, pero ya, totalmente recuperada y lúcida, consigue zafarse de su enfermera-acompañante, entrar en contacto con Renato Leduc y, casándose con él, huir de la tutela paterna para llegar a Nueva York y posteriormente a México, a principios de los años cuarenta. *Memorias de abajo*, texto reivindicado por Breton y Mabille, posee la magia de lo oscuro, brillando en la literatura surrealista por méritos propios, convirtiéndose en el libro que da cierre a su vida de juventud. El relato se transforma en la plataforma que le permite, finalizar su relación con Max Ernst y con su padre y también muestra la denuncia de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y, en este caso, sobre una mujer que al sufrir un colapso nervioso, se encuentra en una situación de debilidad frente a su familia y a la sociedad de su momento.

La puesta en escena

Una Leonora dual en escena. Situada en diferentes círculos según su propio devenir espacio-temporal, nos hablan de la multiplicidad de un único ser. En un círculo interior Leonora que

revive su crisis nerviosa y el terrible castigo infringido por su desafección a los convencionalismos. Que vive en primera persona el desequilibrio emocional que la empuja por las orillas de la locura, y que muestra un mundo plagado de visiones estremecedoras. En un círculo exterior una Leonora extemporánea que rememora su infancia. Los acontecimientos más importantes que cimientan su personalidad, hasta el momento de sufrir la crisis nerviosa en 1939. Estas dos Leonoras en interacción permanente, transitan por círculos concéntricos hasta que en un momento dado, sus discursos se entrecruzan y sitúan en un mismo plano, en el que dialogan, se aman, se cuidan, y se lamen las heridas mutuamente. Después los círculos en los que se desenvuelven se invierten. La Leonora extemporánea ocupa el interno, más íntimo y en el externo, la otra Leonora expone elementos y símbolos que caracterizan su obra. El sentimiento que el espectador percibe durante el desarrollo de la pieza, es el de una Leonora compleja, llena de matices, poliédrica, que en diferentes momentos apunta a la enorme vida interior que será fuente inagotable para su creatividad. Además de algunos fragmentos recreados de *Memorias de Abajo* (Leonora Carrington), y de *Leonora* (Elena Poniatowska), base del argumento, se han incluido, no literalmente, declaraciones en prensa de la propia Leonora, algunos versos de Renato Leduc, Arthur Rimbaud, Lautreamont, y Max Ernst.

Notas al programa de mano

La surrealista Leonora Carrington vivió con apenas 20 años la experiencia más aterradora de su vida en Santander. En esta ciudad española, la antifascista comprometida en la lucha contra el fanatismo nazi, fue ingresada en el Sanatorio Psiquiátrico del Doctor Morales. La Musa de Max Ernst, por él llamada "La novia del viento" padeció un intento de castración psíquica durante su estancia en el psiquiátrico para anular su capacidad creadora. Lejos de conseguirlo, esta luchadora de todas las causas y convencida feminista, tuvo una larga vida de amor y creación artística en México. "Cuando alguien dice que eres fuerte, es que piensa pisotearte" contundente conclusión de Leonora que la sitúa no entre el mito y el surrealismo, sino de una forma más terrenal, entre el miedo a la guerra y la huida constante de su infancia y juventud. *Memorias de abajo*, escrito en 1943 es un manual de un viaje por los infiernos de la locura, la guerra, y el desamor, aderezado con el terrible tratamiento para torcer su carácter indómito, aplicado en Santander a base de cardiazol, equivalente químico del electroshock. *La Novia del viento* obra de teatro que ahora presentamos, parte de *Memorias de abajo* para recrear una increíble historia llena de intriga, amor al arte, a la vida, de una artista que fiel a sus principios, que nunca quiso definirse como surrealista, antifascista, musa ni feminista.

Cronología de hechos y escenas de la obra

- I. 2011. *La Novia del viento*. Necrológica radiofónica de Leonora Carrington.
- II. 1943. Una mirada atrás. Leonora recuerda cuando escribió *Memorias de Abajo*.
- III. 1927. La amiga de los duendes. Leonora niña.
- IV. 1939. Requetés y camiones. Madrid. Leonora viaja desde San Martín de Arlech, Francia, a Madrid donde es violada por un grupo de oficiales requetés.
- V. 1932. La Debutante. Lancashire. Leonora adolescente discute con su padre sobre la conveniencia de ser presentada en sociedad.
- VI. 1940. Soy un caballo. Santander. España. Leonora es ingresada en el psiquiátrico.
- VII. ¡Ay que bonito es volar ! Allí vive una experiencia cercana a la muerte.
- VIII. 1936. La primera vez. Londres. París. San Martín de Arlech. Comienza sus estudios de pintura. Conoce a Ernst. Viaja a París y de allí, con él a San Martín de Arlech.

- IX. 1939. Soledad. Locura y patatas. San Martin de Arlech. Francia. Max es detenido por segunda vez por los gendarmes. Leonora sufre una crisis nerviosa. Viaja a Madrid huyendo de la guerra.
- X. Si tomas un pincel, te crecerá un bosque. Leonora dialoga consigo misma.
- XI. 1941. La escapada. La libertad. Santander. Lisboa. Nueva York. Escapa del Psiquiátrico de Santander y se refugia en la Embajada de México en Lisboa. Se casa con Renato Leduc. Viajan a Nueva York. 1942. El resto de su vida. México.
- XII. Lo que es: Un caballo. Una artista. La luna. El sol. La amiga de los sidhes.

La compañía Abrego Teatro

1 María Vidal y Pati Domenech (Abrego Teatro, Cantabria) llevan veinte años recorriendo escenarios de distintas partes del mundo, con espectáculos de ética y estética comprometida con valores y causas que a nadie dejan indiferentes.

Sus gestos, sus voces, sus textos y sus propuestas han llenado teatros de Francia, Italia, Portugal, Suiza, Finlandia, Suecia, plazas y campos de refugiados de Bosnia, centros culturales y teatros de Brasil, fundaciones y salas de Manta, Quito y Guayaquil, teatros hispanos de EEUU, teatros públicos de La Habana y de San José de Costa Rica, de Argentina, Chile, Uruguay, México y Bolivia, centros dependientes de las embajadas de España en el África subsahariana, así como de la mayoría de las ciudades y pueblos de España.

Reflexiones sobre la discapacidad, la violencia de género, la muerte sin sentido y sobre la biodiversidad del planeta son dirigidas a públicos de todas las edades.

1-Producciones propias : Producción de espectáculos con el equipo permanente de la compañía y actores y directores invitados. Abrego incorpora a su equipo de trabajo a artistas de diferentes disciplinas y nacionalidades, en un intento de que sus espectáculos reflejen diversidad vital y ópticas mestizas con toda su potencia creativa. En esta línea, para sus producciones a contado con los artistas plásticos Puchi Incera, Marijo Velo, Lourdes Fernández y Sara Huete, los músicos Kate Gass, Marcos Bárcena y Ramón Bueno de Atlántica Folk, Fátima Cué de Vozpornoche, Nacho Mastretta, las bailaoras Isabel Daven, Paz Díaz, Carmen Armengou y Esther Machón, además de un conjunto de profesionales y técnicos entre los que destacan el editor Guillermo del Pozo, la diseñadora Nikolina Radulovic, el fotógrafo Alberto Ibañez, el iluminador Marcos Varona, el director Isaac Cuende, la maestra de baile Rosa Nuñez, los actores Fernando Madrazo y Alfonso Señas, la actriz Teresa Arguelles y a los autores Áureo Gómez, y Rodolfo Santana.

2. Coproducciones internacionales.

Realización de coproducciones con compañías de otros países, tal es el caso de *Diosas del olvido* de Paulo Atto, con el CIACEN de Salvador de Bahía.

3. Centro Joven de Iniciativas Teatrales.

Ámbito de desarrollo de experiencias escénicas con jóvenes creadores.

4. Talleres Internacionales de Investigación Escénica.

A través de la invitación a diferentes profesionales del teatro a compartir sus técnicas de trabajo con los miembros de la compañía.

5. Exhibición en España de trabajos de compañías extranjeras invitadas.

6. Edición electrónica de materiales teatrales.

7. Edición de material audiovisual, como los cuatro volúmenes de la Colección Signos de Identidad, Cuentos dramatizados de la Mitología de Cantabria, libro/disco.

Abrego es una compañía concertada con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y con el Palacio de Festivales de Cantabria, miembro de la ACEPAE, integrada en la FAETEDA y ha desarrollado programas en colaboración con Caja Cantabria, Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria, Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos Autonómicos, Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Educación y Cultura, UNIFEM dependiente de la ONU.

Espectáculos

Ayumbayé

La novia del viento

Hoy no quiero levantarme

Me sobra la vida

Cientos de pájaros me impiden volar

Meninas duermen en la rúa

Diosas del olvido

El corazón de Antígona

Mujeres fraguando sueños

Quiero que estés a mi lado

La última vez

Una niña y un niño no son dos niños

Pollos con clorofila

Leyenda de los besos

La mar de salada

Nave tierra

De corazón a corazón

Compagnie EnArgoS Théâtre-Expressivité Arts Scéniques de Strasbourg

<https://enargostheatre.wordpress.com/>

Chansons du répertoire argentin de tango, par le groupe strasbourgeois **Tangueras**, avec Lorena Zarranz, Eugenia Bompadre, Annabelle Galland et Sylvie Bussière
Lieu et date > Le Portique, Salle d'Évolution, **le mardi 15 mars, 20h**

Teatro para minutos, lectures à deux voix de quelques-unes des pièces courtes de Juan Mayorga par Benoit Laudenbach et Jacques Lombard
Lieu et date > Palais universitaire, Salle Pasteur, **le jeudi 17 mars 201, 12h**

EnArgoS Théâtre est un collectif qui donne la primauté à la **situation**, portée par des comédiens qui **inter-agissent**.

Le comédien est dans l'*ici et maintenant* de l'**action scénique**, dans une articulation organique entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.

EnArgoS est un théâtre de texte qui récupère l'aspect vivant de la performance, son *expressivité*.

L'expressivité, c'est la présence vivante, l'*enargeia* des anciens Grecs. Est *énargès* ce qui se rend visible avec intensité, ce qui frappe vivement les yeux et l'imagination, dans une narration, une oeuvre d'art ou une performance scénique.

La compagnie EnArgoS Théâtre est une branche de l'association culturelle strasbourgeoise Enargos.

Benoît Laudenbach

Benoît Laudenbach commence à faire du théâtre amateur en France (Théâtre de l'Être, Cercle Paul Bert) et continue sa trajectoire en Allemagne (La Compagnie) et en Alsace (Artus), en se formant aussi bien à la technique de l'acteur qu'à l'écriture théâtrale, la vidéo et les lumières.

À Strasbourg, tout en suivant des études classiques, il fait ses débuts professionnels comme acteur (*Histoire du Soldat*) et régisseur (*La Veuve joyeuse*) ; il monte aussi de petites mises en scène et est reporter radio sur l'actualité théâtrale locale.

En 2006, il part se former à Barcelone et entre à [l'Institut du Théâtre](#), où il participe à des projets d'élèves catalans et polonais ; il travaille avec la compagnie Bacantoh et fait quelques figurations au Mercat de les Flors (*Chaptel/Chapter* de la Bill T. Jones/Arnie Zane Company) et au Teatre Lliure (Premis Laus 08). En 2010, il collabore avec le groupe 39 du [Théâtre National de Strasbourg](#) (*Rien n'aura eu lieu*, de K. Keiss, dir. A. Énon) et depuis lors travaille en France et en Catalogne, comme comédien, dramaturge et traducteur.

Il a notamment collaboré avec l'Élan Lyrique sur *L'Histoire du Soldat* et *La Veuve joyeuse*. Avec la compagnie espagnole [A Tres Bandes](#), il a conçu en 2011 le spectacle *A l'altra banda / De l'autre côté. Voix croisées pendant la Guerre d'Espagne*, actuellement en tournée en France et en Espagne. En 2012, avec le [Collectif Notre Cairn](#), à Strasbourg, il dirige des sessions d'entraînement actoral adressées aux comédiens professionnels.

À nouveau installé à Strasbourg et papa d'un petit garçon, c'est pour lui qu'il décide de monter la pièce *Cochinito*, créée pour le *Baby Planet 2011, IIIe rencontre européenne de Théâtre et Danse pour la petite enfance*, [Escena Miriñaque](#), Santander (Espagne).

Compagnie. Olga Mesa // Hors Champ // Fuera de Campo

www.olgamesa.eu

Olga Mesa (direction artistique, chorégraphe, danseuse) et **Francisco Ruiz Infante** (direction artistique, plasticien, vidéos (longs et courts métrages))

Conférence performée

Fronteras resbaladizas (centros y periferias del proyecto Carmen/ Shakespeare)

Date et lieu : Salle des conférences, MISHA

Le mardi 15 mars, 14h30-15h15

L'histoire de la compagnie est intrinsèque à celle d'Olga Mesa, qui a fondé l'association Hors Champ/Fuera de Campo, et à son installation en Alsace, en 2005. La compagnie a depuis réalisé plusieurs créations et laboratoires à Strasbourg qui ont voyagé à travers l'Europe, et plus récemment en Amérique Latine et en Afrique.

La compagnie Hors Champ/Fuera de Campo n'a de cesse de creuser les sillons de nouvelles créations et consacre une part de son énergie à développer la diffusion des spectacles et des processus de création.

En 2012 Francisco Ruiz de Infante devient artiste associé et donne de nouvelles perspectives aux projets chorégraphiques en développant la dimension installation audiovisuelle performative, en renforçant la présence de dispositifs technologiques qui conjuguent lumière/son/image/.

La compagnie a donc, en France comme à l'étranger, le souci de partager les temps de recherches pour les créations, le souci de transmettre des modes de pensées et de faire. Les résidences, les laboratoires, les conférences performatives, tissent la toile d'une rencontre avec un public toujours plus grand, désireux d'entrer dans l'univers de l'artiste autrement que par la seule représentation sur un plateau.

Olga MESA. Née en 1962 à Avilés (Espagne).

www.olgamesa.eu

Chorégraphe et artiste visuelle, Elle est une des figures clef de la danse contemporaine espagnole. Depuis les années 90, sa recherche d'une écriture du corps à la fois personnelle et renouvelée l'engage à affirmer la part de l'intime dans la représentation, par une construction alliant l'expression et la perception.

Installée depuis 2005 à Strasbourg, elle fait de la caméra une complice grâce à laquelle conjuguer l'expérience de l'espace et la question du regard, prolongeant le corps d'un outil de vision qui la fait devenir simultanément sujet et objet de ses créations. L'image est l'outil d'une mise à distance par laquelle dévoiler une mémoire du corps ; par laquelle interroger et percevoir le monde. Cette démarche sensible et conceptuelle se réapproprie et prolonge les expérimentations théoriques sur l'espace-temps à l'ère des nouveaux médias, menées par les artistes pionniers de l'art vidéo dans les années 60 et 70.

Dans sa trajectoire internationale, elle développe un travail à caractère expérimental, délibérément à la lisière de la danse, de la performance et des arts visuels. Ses pièces scéniques se développent fondamentalement dans des projets thématiques : La trilogie du corps *Res, non verba* (1996-1999), le cycle en cinq mouvements *Más público, Más privado* (2001-2006), le projet *labOfilm* (2010-2012) et la suite en quatre actes « Carmen / Shakespeare » (2012-17).

Francisco RUIZ DE INFANTE. Né en 1966 à Vitoria-Gasteiz (Espagne)

www.ruizdeinfante.org

Artiste hors-format, il appartient à une génération dont la sensibilité est marquée par la rencontre et la confrontation des machines audiovisuelles avec les matériaux les plus simples, voire les plus quotidiens. Il jongle sans complexes entre la haute technologie et le bricolage d'urgence pour construire ses installations et ses films.

Dans son œuvre, il reconstruit la manière dont fonctionne la mémoire lorsqu'elle nourrit le présent : par saccades pleines d'erreurs d'information, ou comme un torrent d'images qui recommencent sans fin.

Francisco questionne quelques états éphémères (présent/passé/futur), quelques espaces instables, plusieurs dualités faussement ressemblantes (réel/imaginaire) et plusieurs complexes accélérateurs de l'inconscient... parmi lesquels, évidemment le corps.

Il a exposé des projets importants au Musée Guggenheim de Bilbao, à l'ARC Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, au MNCA Reina Sofía de Madrid, à la Kunst-halle de Bonn, au

PAC de Milan, au Stedelijk Museum d'Amsterdam, à la Ferme du Buisson (Noisiel-Paris), à la Biennial Site SANTA FE (USA), au ZKM de Karlsruhe, la Kunst-Halle de Bonn ...

Olga Mesa et Francisco Ruiz de Infante travaillent ensemble depuis 2011 dans l'amplification du projet labOfilm et actuellement construisent le projet scénique, plastique et audiovisuel « Carmen / Shakespeare » (2012-17)

Juana Escabias (autora, directora)

Crimen imperfecto, de Juana Escabias (Madrid)

Lectura por Juana Escabias de una de las obras de *Cuatro obras políticamente yncorrectas* par l'auteure

Lieu et date > Institut Le Bel, Salle Ourisson, 1er étage, **le vendredi 18 mars, 12h**

Sinopsis: *Crimen imperfecto*

Crimen imperfecto es un texto dramático publicado por Ediciones Irreverentes, dentro del volumen *Cuatro obras políticamente yncorrectas*, de Juana Escabias. Es un duro y crítico monólogo que describe la toma de conciencia de una mujer acerca de su condición de mujer maltratada.

Aburto González, Nerea

nerea.aburto@gmail.com

UNED, Madrid

Compañías teatrales del País Vasco en Internet

Internet se ha convertido, en estos primeros años del siglo XXI, en un escaparate inevitable para aquellos que quieran acercarse al trabajo que las compañías teatrales del País Vasco llevan realizando en las últimas décadas.

Por esta razón, esta comunicación mostrará la manera en la que estas compañías, profesionales o no, emplean Internet y las redes sociales para la comunicación y difusión de su trabajo, analizando, para ello, los canales digitales que emplean, la información que muestran en los mismos y los idiomas en los que esta se puede consultar, con la intención de acercar, a quien no la conozca, una parte de la realidad teatral del País Vasco del siglo XXI y el reflejo de la misma en Internet.

Alonso, Laura

laura.alonso@ugent.be

Universidad de Gante (Bélgica)

Teatro argentino y cultura contemporánea. Reflexiones a partir de la obra de Mariano Pensotti, Lola Arias y el fenómeno Teatro x la Identidad (2001)

El teatro de Buenos Aires vive desde la postdictadura (1983) y, muy especialmente, a partir del año 2001, lo que Jorge Dubatti ha llamado “el auge de lo micropoético”: poéticas de un ente poético particular. Esta coexistencia y convivencia de poéticas individuales en la escena porteña actual, se contraponen al predominio de cualquier tipo de ortodoxia y modelos abstractos. Se trata pues, siempre según Dubatti, de espacios en los que todo es posible siempre dentro del marco-límite que imponen las coordenadas de la historicidad. Lo que me interesa explorar en mi contribución son, justamente, las marcas de esas coordenadas de la contemporaneidad en un conjunto de autores y obras representativas (Pensotti, Arias y el fenómeno TxI). Rastrear estas marcas no con el objetivo de homogeneizar sino de reconocer ciertos elementos que son expresión de nuestra cultura contemporánea. Entre estos elementos figuran: la relación entre vida y arte, el agotamiento de los paradigmas identitarios, la emergencia de subjetividades fragmentadas y móviles, la presencia de temporalidades transitorias sobre las posiciones de sujeto móviles, el desdibujamiento de los límites entre lenguajes o soportes artísticos, la presencia de lo contingente y de una temporalidad atravesada por otros regímenes cronológicos (Bravo, 2015).

Alvarado Castro, Iván y Álvarez Barragan, Gorka

ivan.alvarado@uam.es

gorkalvarez@gmail.com

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad del País Vasco

Propuestas post-coloniales o sobre cómo romper la quinta pared: del teatro como espectáculo al teatro como ensayo social.

Al hablar sobre teatro político en Europa aparecen los nombres de Peter Weiss, Bertolt Brecht o Erwin Piscator entre otros. Sin embargo viene ganando fuerza en nuestro continente la propuesta transatlántica de Augusto Boal, el cual desterritorializa el teatro del ámbito espectacular haciendo emerger su multidimensional capacidad política.

Nuestra propuesta se acerca a esta visión del teatro desde un enfoque antropológico atendiendo a éstas premisas: 1) Abordar la ontología del ser social, la cual se transforma en los procesos de creación teatral; b) Plantear una transdisciplinariedad que enriquezca nuestra mirada, rescatando aspectos filosóficos y socio-políticos; y c) Aplicar una mirada autocrítica post-colonial que sepa rescatar el saber y el hacer de otras propuestas teatrales

Atendiendo a estos factores podremos aportar, no soluciones, pero sí nuevos enfoques a la eterna pregunta: ¿De qué manera puede el teatro ser una herramienta de transformación social?

Araújo, Luis

Autor, Dramaturgo,

araujoluis@yahoo.fr

Université de Strasbourg

Algunas reflexiones sobre el estatuto múltiple de mis personajes.

El personaje es una entidad pragmática generalmente compuesta de un discurso lingüístico y, fundamentalmente, de todo el entorno que ese discurso implica. Dada la múltiple enunciación del discurso teatral, dicho entorno pragmático se multiplica en consecuencia. Pero la cualidad intergenérica de la dramaturgia contemporánea lleva el estatuto del personaje teatral a participar de una multiplicidad de categorías entre las que intervienen la de vector actante, la de personaje de ficción en el sentido convencional, la de narrador, maestro de ceremonias o conductor, la de performer, e incluso la del actor real, quizá entre varias otras, entrecruzadas en una misma instancia: el aquí y ahora de la escena desarrollada ante el espectador.

Hoy no podemos considerar que el personaje se define exclusivamente por sus características psicológicas o físicas, ni siquiera por sus características interrelacionales con otros personajes. Por más que esos acercamientos sigan siendo indiscutiblemente útiles, tanto para su creación como para su composición, interpretación y ejecución por parte de los profesionales, hoy ese múltiple estatuto convierte al personaje en un elemento variable, proteico, de la ficción, que se mueve entre diferentes contextos y paradigmas conduciendo al espectador a través de su juego imaginario de la realidad-ficción.

Propongo una reflexión sobre ese múltiple estatuto, a través del recorrido que efectúan con él algunos personajes de mis textos.

Luis Araújo (Madrid, 1956). Autor, director y actor vinculado a compañías en España (Tábano, Teatro Libre, Tres Tristes Libres, Artefacto, C.C.C:K., Culebrón Portátil) y Francia (Rénaud-Barrault, Les Piétons, Space Kumulus). Ha estrenado, entre otros: "Las aventuras y andanzas del Aurelio y la Constanza" (1983), Premio Iberoamericano de Dramaturgia Infantil, "Vanzetti" (1993), "La construcción de la catedral", Premio Tramoya, *mejor texto en lengua española del año 2000*, "Trenes que van al mar" (2001), "Mercado libre" (Premio Esperpento 2008), o "Kafka enamorado" (2013). Ha sido traducido al francés, inglés, portugués, italiano, alemán, rumano, búlgaro y gallego. Ha puesto en escena o producido en lecturas semi-montadas numerosos autores españoles y extranjeros actuales en el Centro Dramático Nacional, el Círculo de Bellas Artes, el Teatro Español, el Teatro Real, el Ateneo de Madrid, teatros privados y salas alternativas. Profesor de escritura dramática en la Escuela de Letras, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, la R.E.S.A.D., la Fundación Autor, el ISADAC (Rabat, Marruecos) y otros centros universitarios y alternativos, enseñó interpretación en la Universidad de Montréal (Canadá) y el Instituto de Estudios Europeos Teatro y Dirección de Escena en la University of Kent at Canterbury. Secretario General (1992-95) y Vicepresidente (1995-98) de la Asociación de Autores de Teatro, es autor de estudios sobre los lenguajes metateatrales y el teatro alternativo, colaborador en revistas especializadas y fue consejero de redacción de Primer Acto. Actualmente imparte cursos de Teatro y Lengua Española en la Universidad de Estrasburgo (Francia).

Aznar Soler, Manuel

manuel.aznar@uab.cat

Universitat Autònoma de Barcelona

En mi intervención voy a analizar la “documentación escénica” de algunos estrenos de *Himmelweg* de Juan Mayorga.

Entiendo por documentación escénica el análisis de los textos de los directores, escenógrafos, músicos, iluminadores y de cuantas personas intervienen en la representación teatral.

Y, por otra parte, quiero realizar también el estudio de la recepción crítica que tuvieron algunos de los sucesivos estrenos de la obra *Himmelweg* de Juan Mayorga, tanto en España (Barcelona, Málaga, Madrid, San Javier) como en Europa (Dublín, Londres, Oslo, París) y América (Buenos Aires, Montevideo y Nueva York).

Un estudio que se realizará a través del análisis de los principales artículos y críticas publicados en periódicos y revistas del lugar en que la obra fue estrenada, materiales textuales que nos permitan valorar su recepción por parte de la crítica y de públicos tan diferentes de continentes tan distintos. Obviamente, los contextos sociales, históricos y políticos en que se produce cada estreno de esta obra permiten interpretaciones y actualizaciones de su sentido que se vinculan a la experiencia personal y colectiva de los distintos públicos teatrales.

Baliñas, Maruxa

maruxabalinas@gmail.com

UNED, Madrid

Las marionetas también aman. Os Monicreques de Kukas

Entre 2001 y 2015, la compañía “Os monicreques de Kukas” (Santiago de Compostela, 1979) ha producido una docena de obras de teatro musical de gran formato en colaboración con la Real Filharmonía de Galicia y la Temporada Lírica de A Coruña, inspiradas en composiciones de Falla, Britten, Dukas, Mozart y en músicas de tradición oral, en las cuales actores, cantantes, instrumentistas y payasos comparten un complejo espacio escénico diseñado al servicio de los grandes protagonistas, marionetas artesanales de intensa emocionalidad, al margen de la diversidad de su tamaño y de las técnicas de manipulación utilizadas.

Su última producción *A frauta máxica no maxín* (2015) sobre *Die Zauberflöte* de Mozart, representa un hito en la larga carrera dramática de “Os monicreques de Kukas”, por la sintonía entre los valores fundacionales de la compañía (promoción de espectáculos didascálicos, hedonistas y populares para la sociedad gallega) y los de las corrientes principales del teatro musical occidental del siglo XXI (comunicación, emoción, reflexión, decoro y libre uso del repertorio, entendido como museo de la memoria).

Palabras clave: marionetas, monicreques, política cultural, teatro musical, Kukas

Enlaces

Os Monicreques de Kukas <http://kukas.redbiocultural.net/>

Buenas ideas <http://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/21950/Buenas-ideas>

Bauer Funke, Cerstin

cerstin.bauer-funke@uni-muenster.de

Westfälische Wilhelms-Universität, Alemania

Propuestas para un nuevo lenguaje dramático en las obras de José Manuel Corredoira

El objetivo de la ponencia es analizar cómo el dramaturgo José Manuel Corredoira crea un nuevo lenguaje dramático. En este contexto también es imprescindible analizar los espacios dramáticos creados por el dramaturgo en su relación peculiar con el lenguaje.

Bellomi, Paola

paola.bellomi@univr.it

Università degli Studi di Verona

Lo judío como espacio liminal en el teatro argentino-israelí de Jacobo Kaufmann

Jacobo Kaufmann es un autor argentino de origen judío, trasplantado en Israel desde 1972. A pesar de los muchos años que lleva fuera de su país de nacimiento, sigue privilegiando el español como lengua de creación; parte de su obra está dedicada a la reflexión sobre la identidad judía en contextos históricos y geográficos diferentes, de la España medieval a la cuestión de los marranos en Hispanoamérica y a la identidad judía después de la Shoah.

Su obra dramática está caracterizada por la presencia de las huellas judías que el autor explota de manera totalmente innovadora; en mi comunicación me propongo reflexionar sobre los personajes, que definiría chagallianos, de Kaufmann y analizar la temática relacionada con lo judío que define el teatro de este autor. La intención es la de ofrecer una aproximación a una producción dramática casi enteramente inédita y que juega con los confines y los límites (geográficos, culturales, lingüísticos, religiosos, etc.) para modificarlos.

Blin, Fanny

fanny.blin@live.fr

Université Bordeaux Montaigne III

El proyecto «Teatro de la ciudad»: un formato novedoso para tres tragedias antiguas.

La iniciativa « Teatro de la ciudad », desarrollada durante la temporada 2014-2015 en Madrid, como experiencia dramaturgica colaborativa, se autodefinió como « teatro plural sin casa ». Miguel del Arco, Andrés Lima y Alfredo Sanzol apostaron por una reflexión y producción comunes, volviendo a las raíces del teatro griego: una ceremonia popular. De la simbiosis de tantos profesionales, actores y oyentes, ha surgido un experimento teatral nuevo, para responder al reto que constituye la crisis actual.

La ponencia estudiará las modalidades de semejante formato, que consiste en abrir los talleres al público, compartir escenarios y una misma estrategia de comunicación. Así, se convirtieron en ágora las puestas en escena de *Antígona*, *Edipo rey* y *Medea*. La actualización radical del modo de creación, participativo e intermedial, favorece el vínculo entre comunidad ciudadana y compañías teatrales. ¿Cómo se recupera, pues, la antigua función de la tragedia, mediante este proyecto a la vez secular e innovador? Se expondrá lo que distingue este proyecto de las profusas versiones contemporáneas de las tragedias, en particular las de *Antígona*.

Boo, Sara

sarabootomas@gmail.com

Universidad de Barcelona

La imposición del círculo en *Selección natural*, de Pilar Campos Gallego.

Patricia O' Connor en *Mujeres sobre mujeres en los albores del siglo XXI: teatro breve español* señala, como uno de los rasgos distintivos de las autoras del siglo XXI en comparación con las del XX, es la elección por personajes, «mayormente femeninos», más variados, identificados, a menudo, genéricamente. Observación que encontramos claramente en la primera parte de la obra de Pilar Campos, cuyos personajes son identificados como Abuela, Madre e Hija. Todas ellas, a su vez, se llaman "Ana", uno de los nombres ordinarios más utilizados en las dramaturgas. Según nos informa Emmanuelle Garnier, en *Lo trágico en femenino*: "Ana, en la mitología católica, el nombre de la mad

re de la Virgen, les confiere aquí a los personajes dramáticos de mujeres una dimensión ejemplar de madre. De madre primera, de madre absoluta. Aquella a partir de la que todo puede nacer, vivir, edificarse". Pero, al mismo tiempo, como todo símbolo, ofrece un significado opuesto, siendo inmovilidad y encerramiento. Según Campos Gallego: "Hay nombres que parece que se tiene la sensación que no envejecen. En el inconsciente colectivo permanecen como supervivientes al paso del tiempo. Son los llamados "nombres sin edad" pero con identidad. Son nombres donde lo permanente y la finitud se mezclan de manera extraña. Son nombres que implican vida...pero por la misma razón, implican muerte...". Quizá por ello la dramaturga escoge el nombre de Ana para las protagonistas de la primera parte de *Selección natural*: Ana-Hija, Ana-Madre y Ana-Abuela, «una parábola en la que se produce la misma fusión identitaria de varias generaciones de mujeres en el mismo nombre de pila cargado de significaciones», son palabras de Garnier.

Bottin, Béatrice

beatrice.bottin@univ-pau.fr

Université de Pau et des Pays de l'Adour

Reinventar el lenguaje teatral: hacia una estética de la pluralidad

El subtítulo ha favorecido la difusión de las creaciones teatrales, ha despertado la curiosidad del público, influenciado y enriquecido los textos, así como las puestas en escena de los creadores españoles. Rodrigo García ha ido integrando la traducción francesa de sus textos en sus obras, montando espectáculos interpretados en castellano y en francés, utilizando el texto traducido como decorado. La compañía L'Alakran dirigida por Óscar Gómez Mata propone montajes que pueden representarse en varios idiomas y que siempre cuentan con la participación activa del público. Otro ejemplo sería la compañía Le Petit Théâtre de Pain que opta por el trilingüismo. A través de los espectáculos de estas tres compañías, de este teatro experimental, social, participativo, analizaremos la emergencia de un lenguaje teatral mestizo, híbrido y su impacto en el público. ¿El éxito depende de los espectadores, es distinto según el país? ¿Cambian los códigos, hay que adaptarse al país, acentuar el lenguaje corporal?

Burel, Erwan

erwan_burel@hotmail.fr

Université de Strasbourg

Del teatro como arte de las posibilidades.

Texto y puesta en escena de *Reikiavik*, de Juan Mayorga.

Como suele pasar a menudo en el teatro de Juan Mayorga, una multitud de espacios, tiempos y situaciones se superponen virtualmente en el escenario y participan de una peculiar teatralidad. En la pieza elegida, los dos jugadores de ajedrez, Waterloo y Bailén, no juegan *stricto sensu* al ajedrez, sino que juegan a “Reikiavik”, aquella partida mítica que opuso, en el contexto de la Guerra Fría, al americano Bobby Fischer contra el ruso Boris Spasski. Esta partida de partida le concede a la pieza una evidente dimensión metateatral, pero le permite también alcanzar un grado de teatralidad que, en el caso de Mayorga, calificaremos de elíptica. Volveremos sobre este concepto, apoyándonos en las reflexiones de Alain Badiou que nos habla – en *Éloge du théâtre* – del teatro como arte de las posibilidades. Y es que la obra *Reikiavik* parece inscribirse plenamente en esta concepción. Marcos Ordóñez, en una acertada referencia al cuento de Borges, titulaba su reseña del montaje – llevado a cabo por el propio Juan Mayorga – “El tablero de senderos que se bifurcan”. Efectivamente, lo que nos ofrece la pieza es, en palabras del dramaturgo, “probar una variante”. Una variante no sólo del ajedrez, sino también del teatro y de la vida misma.

Carreira, Xoán M.

mundoclasico@gmail.com

UNED, Madrid

Fuck you! A secret history of XXI's Century Opera

Alemania 2005. Febrero, Bayerische Staatsoper, Doris Dörrie ambienta en *El planeta de los simios* su producción de *Rigoletto*. Marzo, Oper Köln, Günther Krämer hace que actores caracterizados como policías cacheen las zonas íntimas del público durante la representación de *Jonny spielt auf* y Katharina Thalbach ambienta *Salomé* en unas cocinas en las cuales la soprano Camilla Nylund moldea con harina y orines el *dildo* con el que culminará su danza de los siete velos. Octubre, Komische Oper Berlin, Camilo Bieito narra *Madama Butterfly* como un episodio de turismo sexual. Teatro Real, agosto de 2004, José Carlos Plaza sitúa el pasacalles de *La Dolores* en el granero de Patricio, de cuyo techo cuelgan cadáveres de campesinos. Gran Teatre del Liceu, enero de 2006, Camilo Bieito ambienta *Wozzeck* en un mundo postapocalíptico en el cual los niños han de usar máscaras antigás.

La insolencia, la violencia y la vulgaridad de la perturbadora versión de la habanera de *Carmen* por Nina Hagen (1982) parecen haber impregnado buena parte de las *régies* operísticas europeas del siglo XXI, una tendencia paradigmática del “Arte del hundimiento del ayer”, descrita por Greil Markus en *Lipstick Traces* (1989) como característica de los movimientos punk.

Palabras clave. Ópera, Punk, Camilo Bieito

Enlaces

Misógina y desagradable. <http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-imprimir.aspx?xml=28cf5bd5-b004-4d1b-8dbf-cee9a977b272&tipo=C>

Cuando los simios hacen ópera. <http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-ver.aspx?id=481fd049-bcc6-4055-a148-015efddd7eff>

Una versión sosa pero con momentos desagradables.

<http://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/doc-ver.aspx?id=ef8b19aa-bb7b-4a95-b124-12cb05ad2288>

Otro país, otra seducción. <http://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/7341/Otro-pais-otra-seducccion>

Sólo para adultos. <http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-ver.aspx?id=dc320ab4-cf53-4be4-8410-8f5de1f150f0>

Wozzeck devorado. <http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-ver.aspx?id=b7d630e3-52d8-4d3e-8cee-523c2985f040&bin=OK>

Habanera de *Carmen* por Nina Hagen (Copenhague: 1985)

<https://www.youtube.com/watch?v=1j27sqVJOR8>

Compañía Abrego Teatro

Université de Strasbourg
II Congreso de Teatro Hispánico Siglo XX1

2016

La Novia del viento

Compagnie Abrego Teatro

Mise en scène > Pati Domenech

Interprétation > María Vidal

Mercredi 16 mars

20h30

Le Portique

Salle d'Évolution

14, rue Descartes
Campus Esplanade

Compagnie EnArgos

Université de Strasbourg
II Congreso de Teatro Hispánico Siglo XX1

Teatro para minutos
(28 piezas breves)
Juan Mayorga

Lectura dramática

Compagnie EnArgoS
Théâtre-Expressivité Arts Scéniques de Strasbourg

2016

Benoit Laudénbach
et Jacques Lombard

Jeudi 17 mars
11h50
Palais Universitaire
Salle Pasteur

cher
plateau
SUAC
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Contreras, Ana Elvira y Blas Brunel, Alicia

anacontreraselvira@gmail.com; alieye30@gmail.com

Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD)

De hilos, redes y laberintos : prácticas pedagógicas de teatro discursivo.

La mayoría de renovadores de la escena han fundado escuelas para hacer de la pedagogía un espacio-tiempo de creación artística, una obra de arte (Stanislavsky, Anne Bogart, la Bauhaus, École Nomade del Théâtre du Soleil, etc.)

Por otro lado, hoy día existe un inusitado interés por todo lo que concierne a la Educación en todas sus dimensiones y aspectos. Como el teatro, la escuela es un lugar de construcción de subjetividades políticas.

Siguiendo tanto la tradición aludida como esta inquietud contemporánea, en los últimos años hemos llevado a cabo en la RESAD de Madrid un trabajo de pedagogía colaborativa y teatro discursivo cuyos resultados han podido verse en teatros nacionales y eventos internacionales como la última Cuatrienal de Praga.

Se trata de experiencias que trascienden lo pedagógico y lo artístico. Son acontecimientos personales y políticos donde el arte teatral recupera su sentido como lugar de encuentro, debate y acción sobre problemáticas sociales concretas.

Cordone, Gabriela

Gabriela.Cordone@unil.ch

Université de Lausanne (Suisse)

Teatro argentino actual : manipulación, derrota y simulacro.

La categoría histórica de “postdictadura” ha sido propuesta por Jorge Dubatti para estudiar las creaciones a partir de 1983 (final de la dictadura) hasta la actualidad. El término “postdictadura” se refiere no solo al período posterior a la dictadura sino también a la época que se vive como “consecuencia” de la dictadura. En este contexto, presentaremos dos de las cuatro obras que componen « Teatro y Crisis: Antología de teatro argentino » (edición bilingüe de cuatro piezas breves e inéditas, en preparación). Por su inserción histórica y cultural, estas piezas pertenecen a la categoría histórica definida por Dubatti, pero además, están centradas en situaciones de manipulación, derrota y simulacro, que las recorren en filigrana y ofrecen al espectador una reflexión acerca de las relaciones enfermas entre el individuo y su entorno social e histórico.

Corrons, Fabrice

fabrice.corrons@gmail.com

Université de Toulouse 2- Jean Jaurès

La perspectiva imposible en el teatro de Marc Artigau : hacia una inestable dramaturgia de la identidad.

Marc Artigau (1984) es un dramaturgo, poeta, contista catalán. Ubica el hecho teatral en la encrucijada del relato y de la representación, en esta zona liminar en la que el poder visual de la palabra poética cobra sentido, donde dialogan con elasticidad de cuento los espacios-tiempos. Proponiendo una mediación radicalmente perturbadora (Caixes), exponiendo el punto de vista improbable del protagonista (Un mosquit petit) o jugando con la labilidad de las autorías discursivas de sus personajes (Les sense ànima), la dramaturgia nos ofrece ejemplos de una perspectiva imposible en el teatro. A partir de la teoría de los dispositivos y las reflexiones del teatólogo José Sanchis Sinisterra, nos propondremos estudiar esta característica de la obra de Marc Artigau que le permite a su vez desarrollar una inestable dramaturgia de la identidad, para la cual yo / tú / él-ella resultan ser las mismas personas del verbo escénico.

De Sanctis, Arianna Berenice

ab.desanctis@gmail.com

Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis

Tiers théâtre, Teatro laboratorio : échanges de théories et de pratiques théâtrales entre l'Europe et l'Amérique latine à cheval entre le XXe et le XXIe siècle.

En 1964, se constitue en Norvège l'Odin Teatret groupe de théâtre qui, à partir de la moitié des années 70, commence à tisser des relations privilégiées avec l'Amérique latine. Pendant ses nombreuses tournées sur le continent latino-américain (1976-aujourd'hui), l'Odin a été connu par ses activités méta-théâtrales et par ses spectacles. Il a organisé des conférences, des rencontres, des séminaires, des démonstrations de travail, des *trocs*, a montré des vidéos et développé une activité éditoriale importante. Si, d'un côté, la présence de l'Odin sur le continent latino-américain a contribué à l'apparition de notions telles que *troc*, *anthropologie théâtrale*, *pré-expressivité*, de l'autre, il a promu le développement d'un courant artistique international revendiquant une vision complémentaire du métier et de la vie, une idéologie communautaire, l'importance du *training* et l'autonomie du *performer* dans sa recherche créative. L'étude de ce réseau européen/latino-américain permet de mieux comprendre et situer l'évolution du spectacle vivant contemporain, au niveau local et international.

Diago, Nel

nel.diago@uv.es

Universidad de Valencia

Explorando los límites de la ficción: *Las ideas*, de Federico León

En una época como la nuestra, comienzos del Siglo XXI, en que los procedimientos de la teatralidad se han extendido a múltiples manifestaciones sociales, no necesariamente artísticas (la política, el fútbol, la vida cotidiana...), el teatro ha de buscar nuevos caminos para hacer creíbles sus propuestas estéticas.

Uno de ellos pasa por la irrupción de lo real en el marco de la ficción. Como diría Luis de Tavira, “cuando la realidad se teatraliza, el teatro se realiza”. Ese juego que borra fronteras entre lo real y lo ficcional se manifiesta hoy en múltiples montajes teatrales. Uno de los más singulares y recientes es *Las ideas* del dramaturgo argentino Federico León, recientemente estrenado en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

Dutoya Claire

claire.dutoya@gmail.com

Université Sorbonne Nouvelle – Paris III

La empresa en escena : teatro de una sociedad en crisis

Desde la publicación de *El método Grönholm* de Jordi Galcerán en 2006, y en particular en los últimos cinco años, se han publicado numerosas obras que teatralizan el mundo de la empresa y las relaciones laborales. *Boomerang* de Blanca Doménech (2014) y *Famélica* de Juan Mayorga (2015) realizan incursiones en el microcosmos de la empresa para analizar la relación del individuo al trabajo. A partir del análisis de estas dos obras, estudiaremos cómo la ficción teatral escenifica la crisis económica actual. Reduciendo la comunicación entre los personajes a relaciones de tipo económico y sobrevalorando el trabajo como elemento identitario, los dramaturgos proponen una mirada crítica hacia el modelo de la empresa capitalista y más generalmente hacia la sociedad que lo sostiene. Sea en la vertiente trágica de una empresa que aplasta al individuo en *Boomerang*, o en la vertiente tragicómica de *Famélica* que presenta una situación de resistencia dentro del sistema capitalista, las dos obras ponen en escena a uno o a varios personajes que intentan subvertir el sistema existente desde el interior. Dentro de la dimensión intrínsecamente teatral de las relaciones laborales, teatralizar las estrategias de gestión de personal y optimización del trabajo permite cuestionar la jerga técnica de la empresa. Además de compartir la temática empresarial, las dos obras son fruto del trabajo colectivo del autor con el director y los actores, situación de co-creación que parece cada vez más presente entre las nuevas tendencias del teatro español actual.

Escabias Juana

escabiasjuana@gmail.com

Dramaturga y directora de escena, miembro del grupo de investigación “Escritoras y Escrituras”. Autora del texto y directora del montaje.

WHATSAPP, los malos tratos viajando por la red.

WhatsApp es un texto dramático publicado por Ediciones Irreverentes, dentro del volumen *Cuatro obras políticamente yncorrectas*, de Juana Escabias. Su estructura es muy original: un intercambio de mensaje a través de la pantalla de varios teléfonos móviles. La acción dramática se concentra ahí. La obra será estrenada en breve en Madrid. El texto ha sido objeto de estudio por parte de dos investigadoras docentes en EEUU, Rosanna Fialdani y Lourdes Bueno.

WhatsApp, es un escaparate sobre la crueldad humana en la vertiente de los malos tratos en la pareja. Los mecanismos psicológicos de la manipulación y la dominación se manifiestan con acierto y maestría de la mano de su autora, Juana Escabias. El montaje mantiene al espectador en vilo, atrapado en el siniestro submundo del acoso a través de la red.

Mi propuesta es hablar del texto y el montaje como autora y directora del espectáculo. La ponencia se apoyará en la proyección de un vídeo del montaje.

Universit  de Strasbourg
II Congreso de Teatro Hispánico Siglo XX1

2016

CUATRO
OBRAS
POLITICAMENTE
YNCORRECTAS

JUANA ESCABIAS

PRÓLOGO DE
EDUARDO PÉREZ-RASILLA

ESPERPENTO
EDICIONES
TEATRALES

Lectura dramática

Crimen imperfecto

Por su autora Juana Escabias

Vendredi 18 mars
12h
Institut Le Bel
Salle Ourisson

4, rue Blaise Pascal
Campus Esplanade

cher plateau SUAR

Fernández Cordero, Carolina

carolina.fernandez@uam.es

Universidad Autónoma de Madrid

El tratamiento de la Historia en dos obras de teatro político: *Discurso sobre la servidumbre voluntaria* (Andrés Recio) y *Nuestra América* (Teatro Público)

Esta comunicación trata de estudiar el modo en que el teatro político se sirve de las tensiones históricas para realizar su discurso teatral. Para ello la investigación se centrará en el análisis de dos obras recientes: por una lado, en el *Discurso sobre la servidumbre voluntaria*, de Andrés Recio, y el correspondiente montaje realizado por la Unidad de Producción Alcores, y por otro, en la obra *Nuestra América*, escrita en autoría colectiva y montada por la compañía teatral chilena Teatro Público. Ambas permiten estudiar y analizar los diferentes procesos históricos que se producen a partir de la lucha de clases en dos escenarios diferentes: la Historia occidental en el caso del *Discurso sobre la servidumbre voluntaria* y la de América Latina en el de *Nuestra América*.

Ferré, David

ferredavid@yahoo.fr

Traducteur

LES CARNETS

Plateforme créée en 2007 par David Ferré, *Actualités Editions* est née dans le champ des écritures dramatiques, littéraires et pluridisciplinaires, avec pour mission initiale la circulation des écritures hispanophones émergentes.

Trois entités la constituent : l'**ENE** (Ecole Nomade d'Ecriture), un **Laboratoire** de recherche théâtre-design indépendant, dont l'ouverture est prévue en 2016, et **Les Carnets**, une maison d'édition.

Les Carnets

Le principal enjeu de *Les Carnets* est le renouvellement de la pratique de la lecture, en concevant de façon innovante non pas la substitution du print par le livre numérique, mais en inscrivant ces deux espaces en complémentarité. Le concept majeur est marqué par l'interactivité du lecteur et le déploiement de sa créativité. Les écritures théâtrales hispanophones émergentes en sont l'objet, et le processus de traduction en langue française permet de mettre à profit les nouvelles interfaces. Le fondement de ces éditions est donc autant politique, culturel qu'économique.

Les notions d'arborescence et d'hypertexte sont au cœur du dispositif. Elles ont été théorisées dans le cadre d'un master II de recherche en *Arts du spectacle*. En effet, grâce au processus pluridisciplinaire de l'activité du traducteur, il est possible de produire des matériaux visuels et sonores relatifs aux imaginaires enfouis dans le texte, les coulisses alittéraires des écritures contemporaines. Cette *Skênê de la traduction* permet de multiplier les espaces de lecture et d'offrir des modalités d'exploration des textes contemporains.

- 1- **Le livre matériel-print** reprend, sous forme de *Carnets*, les caractéristiques du parchemin, fragile, léger, jetable mais aussi précieux. C'est un artisanat du livre, qui, en outre, donne accès au numérique. Le print n'est plus un objet fermé. Des institutions culturelles espagnoles en seront les partenaires.
- 2- **Le livre immatériel-numérique**, un espace interactif : un code flash (à l'intérieur du livre) permettra d'entrer dans l'espace numérique du texte. L'on y retrouvera le texte sous forme de e-book, mais ce sera davantage une ouverture vers *deux espaces collaboratifs* nouveaux :
 - Un premier avec l'auteur, qui peut l'alimenter avec l'ensemble de son activité (littéraire, artistique, production).
 - Un deuxième avec le lecteur, qui devient alors co-auteur : la *Skênê de la traduction* y est présentée sous la forme d'une base de données visuelles et sonores à partir de laquelle le lecteur élabore un environnement personnel et ce grâce à une matrice proposée en amont (une sorte de sommaire visuelsonore et de keywords). Dans ce décor, la lecture peut se déployer, donnant toute latitude à la projection du lecteur imaginaire. Par l'usage d'interfaces vidéo, il conduira la projection de sa propre lecture sur une scène, unique ou multiple.

Ainsi, le traducteur induit un imaginaire environnemental dans la chaîne de lecture, le lecteur devenant co-writer du texte initial. Par là-même, le concept de lecture, en tant qu'outil, revêt un nouvel enjeu dans le cadre des NTCI interactives, permettant une plus vaste diffusion des écritures hispanophones dans les imaginaires culturels francophones.

La lecture peut, dès alors, devenir l'atelier d'écriture imagé et sonore de l'utilisateur-lecteur, en redonnant toute sa force à ce dernier.

Paris, août 2015
David Ferré

Garnier, Emmanuelle

garnier@univ-tlse2.fr

Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès

La acción teatral *Escapárate* de la compañía Chévere: interacciones mediáticas y producción de sentido

Nuestro objetivo es el de someter la acción teatral *Escapárate* de la compañía gallega Chévere a un análisis utilizando las herramientas críticas de la intermedialidad para comprender cómo, en este dispositivo particular en la encrucijada entre el teatro –como media artístico reconocido, aquí bajo una forma tendente hacia la performance– y los escaparates de las tiendas en las zonas comerciales de las ciudades –reguladas por sus propios códigos sociales y comerciales–, el arte puede servir a la causa que pretende arraigar en el corazón mismo de vida ciudadana, a saber: luchar contra la violencia de género.

Este estudio particular da paso a una reflexión sobre los *Conversatorios* del artista Quico Cadaval, que utiliza igualmente el espacio comercial de los escaparates urbanos para proponer un dispositivo artístico ejemplar de prácticas híbridas contemporáneas capaces de cuestionar los valores estéticos y políticos del arte.

Estas reflexiones se inscriben en el marco de los trabajos llevados a cabo actualmente por el laboratorio LLA-CREATIS de la Universidad de Toulouse – Jean Jaurès, en particular en el seminario *Intermedialidades*.

Gómez Sanchez, Begoña

bec_ma@hotmail.com

Universidad Carlos III. Madrid

La dramaturgia contemporánea de Calixto Beito.

El estudio de la poética del director de escena español Calixto Beito es el objeto de esta comunicación tanto por su prestigio y extensa trayectoria profesional nacional e internacional como por la originalidad y el carácter trasgresor de las dramaturgias contemporáneas de sus puestas en escena teatrales. En contra de aquellas superficiales recepciones de sus espectáculos que afirman la expresa infidelidad y divergencia en pro de su propuesta escénica, el director de escena basa la mayoría de sus puestas en escena en textos pertenecientes al canon clásico sobre los que realiza un riguroso camino paralelo filtrado por el punto de vista contemporáneo.

González-Blanch Roca, Paloma

pgblanch@hotmail.com

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid

Teatro de investigación y recreación: Nao D'amores

El objetivo de esta comunicación es analizar la tendencia teatral que consiste fundamentalmente en un trabajo previo de investigación sobre textos dramáticos prebarrocos para culminar en un proceso de recreación de los mismos. Para ello nos centraremos en el trabajo llevado a cabo por Nao d'amores y en su *modus operandi* a partir de uno de sus montajes más recientes: Farsas y églogas, de Lucas Fernández, de 2012, en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Intentaré también describir la evolución que el grupo ha experimentado a través de los diferentes montajes abordados y el desarrollo de las diferentes técnicas dramáticas empleadas, así como su capacidad para sintetizar en sus espectáculos las diferentes artes dramáticas.

Gutiérrez Álvarez , Ruth María

ruthgutierrezalvarez@gmail.com

Universidad de Oviedo

Dramaturgias de la violencia : autoras contemporáneas en el teatro español del siglo XXI

A lo largo del siglo XXI, el teatro español ha venido experimentando varios fenómenos que han dado lugar a un horizonte teatral gobernado por la pluralidad temática y la complejidad de lenguajes escénicos. Tal vez uno de estos fenómenos fundamentales haya sido la incorporación a los escenarios –y a la literatura dramática- de un abundante número de autoras gracias a varios factores consolidados en este siglo XXI y que habría que comentar: la actitud de compromiso, el asociacionismo y la autogestión y dirección por parte de las dramaturgas de sus propias compañías de teatro.

A pesar de los diversos estilos y lenguajes dramáticos, existe entre las dramaturgas una necesidad común de denuncia y crítica ante una sociedad que se rige por el horror y la violencia. Así, Diana I. Luque, María Velasco, Vanesa Sotelo, Lucía Vilanova, Blanca Doménech, Laila Ripoll o Angélica Liddell, entre otras dramaturgas que analizaremos, cargarán sus creaciones de imágenes extremadamente violentas y aterradoras, a veces incluso con tintes grotescos. Se prestará especial atención a las creaciones breves de las dramaturgas, otro fenómeno esencial, el del breve, que ha conquistado su autonomía definitiva en el siglo XXI y que se presenta como el medio más idóneo y eficaz para la denuncia.

Gutiérrez Carbajo, Francisco

fgutierrez@flog.uned.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid.

Ni mar ni tierra firme (Tres monólogos sobre La tempestad de Lola Blasco y Kamouraska de Vanesa Sotelo).

Después de una breve introducción sobre las dramaturgias femeninas actuales se analizarán *Ni mar ni tierra firme (Tres monólogos sobre La tempestad)* de Lola Blasco y *Kamouraska* de Vanesa Sotelo, dos magníficos ejemplos del teatro escrito por mujeres en nuestros días. Los textos y las representaciones de estas y de otras dramaturgas españolas del siglo XXI alcanzan la excelencia del teatro de las mejores épocas y ocupan un lugar central en el universo de las manifestaciones artísticas.

Lola Blasco (1983) es Licenciada en Dramaturgia por la *Real Escuela Superior de Arte Dramático* y formada en interpretación en el *Estudio de Jorge Eines*. Vanesa Sotelo (1981) aparece ligada a la compañía *Inversa Teatro* para la que ha dirigido varios espectáculos. Las dos han publicado y estrenado textos, que han merecido una gran recepción. Los que se analizan en este trabajo son buenas muestras de su sabiduría y de su potencia creadora.

Larraín George, Javiera

javiera.larraing@gmail.com

Pontificia Universidad Católica de Chile

Nuevas recursividades mediales en la escena chilena de finales de los 80. Análisis del teatro de Ramón Griffero.

La presente ponencia plantea dar cuenta del cambio paradigmático que ocurre en la escena chilena de finales de los ochenta y que influenciará toda la producción teatral ulterior desde entonces en el país –a través de la propuesta espacial y transmedial que sostiene el dramaturgo y director Ramón Griffero. Por medio de la implantación de una poética escénica propia del espacio, gracias a su trabajo colaborativo con el arquitecto y diseñador Herbert Jonkers, Griffero pretende implantar una narrativa autónoma que ya no dependa de una dramaturgia textual –como ocurría hasta entonces–, sino que dé paso a nuevas configuraciones para la puesta en escena, de la mano de una verdadera « dramaturgia del espacio » Para ello se analizarán las primeras obras del autor, en las que plantean los ejes basales de su poética, como lo son : *Cinema Utoppia* (1985), *99 La Morgue* (1987) y *Río Abajo* (1995). A su vez, también se revisarán sus últimas propuestas en las que no sólo revisita su poética sino que también ésta es complementada y perfeccionada en relación a las nuevas posibilidades tecnológicas que ofrecen los dispositivos intermediales en la actualidad, como bien puede apreciarse en *Tus deseos en fragmento* (2002), *Extasis o la senda de la santidad* (2005) y *Prometeo el Origen* (2014).

Lorente, José Ignacio

eneko.lorente@ehu.eus, diazbarbar@gmail.com

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Escenarios de disenso. Prácticas escénicas comunitarias.

La investigación performativa es un programa emergente en el campo de la investigación en arte, a través de la cual se trata de indagar y generar discurso acerca de los procesos de creación artística en los cuales el sujeto y el objeto de la investigación se hallan estrechamente interrelacionados.

En esta perspectiva, uno de los objetos preferentes de investigación en el ámbito de las artes escénicas consiste en el estudio de las prácticas contextuales, en las que los artistas intervienen en situaciones sociales críticas –riesgo de exclusión social, internamiento, mediación-, con el fin de que sean los propios participantes los que contribuyan a su transformación.

El teatro, al igual que otras prácticas escénicas comunitarias, interviene en estos contextos sociales críticos con el propósito de poner en cuestión los factores que intervienen en su conformación y reproducción, situando el cuerpo y los procesos de subjetivación en el centro de la problemática artística misma, tanto en su dimensión escénica como social, como una estrategia para experimentar y hacer sensible, indagar y producir discurso acerca de cuestiones que han quedado invisibilizadas y consiguientemente pasan desapercibidas.

La escuela, el hospital o la cárcel constituyen los contextos, entre otros posibles, en los que el teatro y la danza intervienen para poner en escena e investigar los síntomas del malestar en la sociedad contemporánea.

Loyola, Marilén

marilen.loyola@gmail.com

Rockford University

***“Tienen ojos que no ven, tienen oídos que no oyen”:
El Holocausto en Teatro del Siglo XXI en España”***

En 1939, Max Aub escribió un monólogo en un acto titulado “De algún tiempo a esta parte,” cuya protagonista observa a distancia los primeros indicios del horror que iba a desatar el Tercer Reich en Europa. Reflexionando, dice: “Toda Alemania se ha vuelto ciega y sorda. Tienen ojos que no ven, tienen oídos que no oyen.” En los últimos cinco años, “De algún tiempo a esta parte,” desempeñada por la actriz/directora Esther Lázaro y el grupo Therkas Teatre, ha llegado a los escenarios contemporáneos en España e internacionales, y junto con ésta, obras como “El triángulo azul” de Laila Ripoll y Mariano Llorente (CDN, abril 2014) y, de Juan Mayorga, “El Cartógrafo” y “Himmelweg.” Esta charla examina las estrategias teatrales que en estas obras problematizan las dicotomías visible/invisible, presencia/ausencia, y pasado/futuro, considerando la teoría de Cathy Caruth (2013) sobre la literatura escrita “in the ashes of history.” Reflexiona sobre cómo el teatro contemporáneo en España hace memoria e imaginación, y crea posibilidades para un futuro ético, sobre la base de un pasado traumático que ha sido constituido precisamente por su desaparición

Lumière, Emilie

lumiere_emilie@yahoo.fr

Université Toulouse 2 - Jean Jaurès (Laboratorio LLA-CREATIS) Université Toulouse 1 - Capitole

Teatro e historia en el siglo XXI: nuevas perspectivas

Si el teatro histórico en su forma tradicional ha entrado en crisis, ya desde la segunda mitad del siglo XX, los dramaturgos del siglo XXI siguen mostrando un apego al tema de la historia, aunque más personal, más crítico, subversivo y reflexivo. Considerando los cambios ocurridos en la sociedad occidental desde el final del siglo XX y el principio del siglo XXI en la manera de pensar el concepto de “historia” y la relación del individuo y el artista con ella y con el discurso histórico, nos proponemos analizar nuevas formas de teatro histórico o vinculado con la temática histórica en la producción española (teatro de la memoria, teatro metahistórico, teatro del presente, teatro intermedial, etc.), que dan cuenta de un interés original y fecundo por el tema de la historia, nutrido de preocupaciones epistemológicas, artísticas, sociales y políticas propias de nuestra época.

Machado de Oliveira, Fernanda

fernandacarlam@yahoo.com.br

Universidade de São Paulo

Os Procedimentos de Augusto Boal e a Cena Contemporânea

Esta propuesta se basa en la investigación doctoral en curso en el momento. A partir de las investigaciones sobre los procedimientos de lo Teatro de los Oprimidos , desarrollado por el Director brasileño Augusto Boal, estableció relaciones con el rendimiento posible obra teatral contemporánea de investigación, performance, happening y intervención urbana. Es importante tener en cuenta que uno de los factores desencadenantes para este estudio fueron comunicaciones y los intercambios durante el I Congreso Internacional Teatro Siglo XXI, realizado en el año 2013, en Vigo, España.

Creemos que los estudios de Boal llegó a ser conocidos y practicado en el mundo, España, Francia, Argentina, Angola, Suiza, Estados Unidos, Canadá, etc. Pero, a pesar de este reconocimiento internacional, mucho todavía necesita ser revelados sobre él y sus escritos. Augusto Boal quería cambiar el mundo a través del arte!

Essa proposta de comunicação é baseada na pesquisa de doutoramento em curso neste momento. Partindo de investigações sobre os procedimentos do método Teatro do Oprimido, desenvolvido pelo diretor brasileiro Augusto Boal, estabelecemos possíveis relações com as pesquisas teatrais contemporâneas que trabalham performance, happening e intervenção urbana. Se faz importante ressaltar que um dos disparadores para este estudo foram as comunicações e as trocas vividas durante o Congresso Internacional Teatro Siglo XXI, realizado no ano de 2013, em Vigo, Espanha.

Entendemos que os estudos de Boal se tornaram conhecidos e praticados no mundo todo, Espanha, França, Argentina, Angola, Suíça, Estados Unidos, Canadá, etc. Mas, apesar de todo esse reconhecimento internacional, muito ainda precisa ser desvendado sobre ele e seus escritos. Augusto Boal queria revolucionar o mundo através da arte!

Martin-Lago, Zoé

zoemartinlago@gmail.com

Universidad de Salamanca (España).

Creación escénica con tecnologías *open source*.

Esta comunicación tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión en torno a las posibilidades que se abren en el ámbito de la creación escénica contemporánea gracias al surgimiento de las tecnologías *open source*.

Para ello, tomaremos como punto de partida el trabajo que se está desarrollando durante este curso académico en el Laboratorio de investigación y Creación escénica que recientemente hemos puesto en marcha en la Universidad de Salamanca.

Expondremos los fundamentos, tanto teóricos como prácticos, tanto dramaturgicos como tecnológicos, que guían este proyecto. Y analizaremos la filosofía de las tecnologías de código abierto, centrándonos en el caso específico del trabajo con la plataforma de prototipado Arduino. El objetivo es analizar qué ocurre cuando esta tecnología es usada no solo como herramienta, sino también como contenido, como forma y como fondo de la creación escénica.

Mesa, Olga

« Oga MESA / Francisco RUIZ DE INFANTE : Fronteras resbaladizas (centros y periferias del proyecto *Carmen / Shakespeare*) »

14h30. Conférence performative (en castillan non sous-titré) : Mesa / Ruiz de Infante, Auditorium MISHA (Maison interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace)

Comment partager un projet en ébullition ?
Raconter les choses faites ?
Montrer quelques preuves ?
Parler de ce qui viendra ?...
Peut-être expérimenter ici et maintenant quelques énergies.

Dans la tétralogie “Carmen / Shakespeare” (2012/2017) Olga Mesa (chorégraphe) et Francisco Ruiz de Infante (artiste multimédia) brisent des frontières : Danse ? Théâtre ? Arts Plastiques ? Cinéma ?

Pour le colloque ATS XXI ils nous proposent une conférence-performance dans laquelle ils partageront leurs façons de créer ensemble dans la frontière glissante qui sépare réalité et fiction.

Université de Strasbourg
II Congreso de Teatro Hispánico Siglo XXI

Cie. Olga Mesa // Hors Champ // Fuera de Campo

Olga Mesa et Francisco Ruiz de Infante

Conférence performée

Fronteras resbaladizas
Centros y periferias del proyecto Carmen/ Shakespeare

Mardi 15 mars > 14h30

2016

M.I.S.H.A.
Salle de Conférences
Allée du Général Rouvillois
Campus Esplanade

cher p3o3o3 SUAC UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Molanes, Mónica

monica.molanes@gmail.com

« La imaginación es la loca de la casa : EAJ-1 de Juan Mayorga ». Para introducir la lectura dramática a cargo de la Compagnie EnArgos Théâtre.

Juan Mayorga cuenta que uno de sus más vivos recuerdos de infancia es el de la lectura en voz alta de su padre, de quien pudo heredar su amor por la palabra, elemento medular de su proyecto dramático. Para Mayorga la importancia de la palabra reside en su capacidad para apelar a la imaginación del espectador, en su potencia crítica para construir memorias y experiencias. En *EAJ-1*, pieza breve escrita por encargo para conmemorar los 90 años de historia de Radio Barcelona, la palabra se hace audible en la emisión radiofónica. Mediante el juego metateatral, el lector/oyente asiste a la expectación de unos personajes que van a ser testigos de la primera emisión radiofónica en España. Las diversas historias que imaginan constituyen el armazón humorístico de la obra.

Morón Espinosa, Antonio César

acemores@gmail.com

Universidad de Granada

Dramaturgia Cuántica: técnica de escritura y enfoque(s) de recepción para el espectador del siglo XXI.

La *dramaturgia cuántica* se ha convertido desde hace algunos años en una nueva técnica de escritura dramática capaz de aglutinar y dar respuesta a los planteamientos estéticos y filosóficos que la postmodernidad del siglo XXI está poniendo de relieve a través del arte y el ensayo. Ahora bien, ¿qué tipo de recepción requiere esta técnica de escritura? ¿Qué espectador hace falta? ¿Qué modelo crítico es necesario desarrollar para asimilar el espectáculo que los postulados de la *dramaturgia cuántica* exigen? Este trabajo pretende exponer los enfoques críticos y receptivos pertinentes para establecer una relación comunicativa eficaz entre autor, director y espectador. Se analizará esta relación partiendo de criterios extraídos fundamentalmente de las diversas tendencias de la Escuela de la Recepción, englobando directrices relacionadas con la hermenéutica, la semiótica y la psicología.

Palacio Enríquez, Diego

diegopalacioenriquez@gmail.com

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

El personaje videoprojectado: *Última Transmisión*.

Proponemos una comunicación sobre el proceso de trabajo del espectáculo *Última Transmisión* (Festival de Almada, Frinje 2015) creado por un equipo de trabajo con un gusto hacia la intertextualidad, la intermedialidad, la transmedialidad y la ontaminación de géneros, así como creación de nuevos territorios entre el audiovisual, la música electrónica, la instalación y el teatro.

Los dramaturgos Quique y Yeray Bazo, se nutren de la ciencia ficción, las películas de serie B, los cómics, el videoclip y todo un mundo habitualmente ajeno al teatro; ambos dramaturgos provienen del Nuevo Teatro Fronterizo, dirigido por Sanchís Sinisterra, que ahonda en la investigación de nuevos caminos y lenguajes en la dramaturgia contemporánea.

Explicaremos el proceso de depuración que sufrió el espectáculo hasta llegar a la resultante final de puesta en escena donde uno de esos personajes aparece completamente sustituido por su imagen videoprojectada interactuando a tiempo real con el actor presente en escena.

Pérez-Rasilla Bayo, Eduardo

eduardop@hum.uc3m.es

Universidad Carlos III de Madrid

Escrituras autobiográficas en la escena española última

Una de las líneas más relevantes en la dramaturgia española última es la recurrencia de una escritura biográfica. No es un fenómeno nuevo, ni se circunscribe al ámbito español. Tampoco es exclusivo del teatro. Sin embargo, su presencia relevante, en esta segunda década del siglo, justifica esta atención.

Sin la pretensión de ceñirme a etiquetas como biodrama, dramaturgia del yo, escritura confesional u otros marbetes que se han empleado y cuyo uso, sin duda, puede resultar pertinente, me propongo examinar algunos espectáculos recientes -tanto de teatro propiamente dicho como de danza, en los que se utiliza también la palabra- y encontrar notas comunes en este tipo de escritura y, si fuera posible, aventurar paradigmas desde los que se aborda. Aunque la referencia a Rodrigo García, Angélica Lidell, Matarile, El canto de la cabra, Teresa Nieto, Isabel Vázquez, Esther Bellever, etc, es inevitable, me ocuparé preferentemente de la generación más joven.

Pradier Sebastián, Adrián

adrian.pradier@unir.net

Universidad Internacional de La Rioja

Solidaridad estética y teatro de la memoria

El propósito de la comunicación consiste en dibujar la relación existente entre el teatro español de principios del s. XXI y el problema de la recuperación de la memoria histórica. El teatro es capaz de traer al presente causas dolorosas del pasado histórico, generando un nuevo dolor ficcional capaz de transitar hacia una reflexión no ficcional. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en la anterior generación de dramaturgos, algunos autores señalan un cambio en el mismo núcleo de la recepción, un nuevo estatuto donde se transita desde un tipo ideal de espectador *militante* hacia otro no necesariamente identificado de forma partidaria con las causas de ese dolor, pero «dispuesto a la paradójica profundidad de la compasión» [Ibáñez Fanés 2009: 61], más que al partidismo. Se trata de una respuesta que solicita de la nueva dramaturgia claves para comprender e, incluso, para perdonar.

Provencio, Julio

julio.provencio@gmail.com

Universidad Libre de Bruselas / Universidad de Salamanca

Dramaturgias intermediales en el teatro español del siglo XXI: el caso de Agrupación Señor Serrano

Dentro de las tendencias presentes en el teatro hispánico de nuestro siglo cobra una especial relevancia la creciente utilización de diversas tecnologías que, ya sea de modo protagonista u instrumental, ocupan la escena contemporánea a múltiples niveles. En sus diez años de vida, la compañía ‘Agrupación Señor Serrano’ –capitaneada por Álex Serrano y Pau Palacios– supone un ejemplo paradigmático de la utilización teatral de los recursos intermediales sobre el escenario, articulando sus dramaturgias a través del trabajo con múltiples dispositivos tecnológicos, y dando como resultado un lenguaje propio, rico en herramientas heterogéneas y en referencias a la realidad contemporánea. En nuestro estudio de sus obras “Katastrophe” (2011), “BBBB” (2012), “A House in Asia” (2014) y la inminente “Birdie” (2016), analizaremos el modo en que la construcción multimedial de sus espectáculos se revela íntimamente ligada a un particular desarrollo dramático de los temas abordados en cada una de sus piezas.

Pujante González, Domingo

Domingo.Pujante@uv.es

Universitat de València

La inmigración africana *a escena* : Friday (2010) de Irma Correa.

Aunque la inmigración africana y las transformaciones socioculturales que ésta conlleva representan un fenómeno de importante relevancia en España, sobre todo desde la última década del siglo pasado, esta realidad, a menudo cruel, ha sido proporcionalmente poco tratada como eje articulador de la intriga en el teatro (o en el cine) español contemporáneo. De este modo la producción cultural española parece dar la espalda a esta realidad, al menos institucionalmente. Si hablamos de dramaturgas, el resultado es bastante anecdótico. Tras un breve recorrido por algunos autores que se han interesado por el tema en el teatro del siglo XXI (Carles Batlle, Juan Diego Botto o Manuel Molins), dedicando una especial atención a la escasa producción femenina (Antonia Bueno o Lidia Falcón), nos centraremos en la actriz y dramaturga gran Canaria Irma Correa (1975) quien en su obra *Friday* (2010), premio SGAE de teatro, sitúa en el centro de la escena el drama de la inmigración africana a las costas canarias a través del niño-héroe nigeriano de 10 años que da nombre a la pieza, ayudándonos, como señala Itziar Pascual, a “desentrañar el alma africana”. Se trata sin duda de un emotivo y comprometido tributo a la “memoria de todos los huesos que habitan nuestros mares”, como reza la dedicatoria de la propia autora.

Ricci, Évelyne

evelyne.ricci@free.fr / evelyne.ricci@univ-paris3.fr

Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris 3

De la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría : exploración de una nueva tendencia del teatro español contemporáneo

La labor creativa de los dramaturgos españoles actuales experimenta desde hace unos años una evolución importante : no se contentan con escribir obras que otros se encargarán de poner en escena, sino que, muchas veces, son a la vez creadores, directores y teóricos del hecho teatral, cuando no profesores y actores. Llama la atención la intensa actividad reflexiva y teórica que llevan estos autores y que nutre su creación. Teoría y praxis van íntimamente unidas, conformando un nuevo tipo de arte teatral, plenamente consciente de sí mismo, de sus posibilidades, de sus planteamientos y de las experimentaciones dramáticas que autoriza. Se va creando así una nueva poética teatral que lleva constantemente de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría.

Apoyándose en los trabajos de Sanchis Sinisterra y de Juan Mayorga, esta comunicación se propone explorar los nuevos derroteros teóricos del teatro español actual y analizar su influencia en la obra de ambos autores.

Rodríguez Solas, David

dsolas@umass.edu

University of Massachusetts Amherst

Memoria histórica y postmemoria : *En la luna* y *La piedra oscura*

En la luna, de Alfredo Sanzol y *La piedra oscura* de Alberto Conejero, son dos ejemplos recientes en los que son indisolubles la llamada memoria histórica y la postmemoria (Hirsch 2008). En la primera, el espectador asiste a los preparativos del entierro de Franco, la guerra sucia contra ETA, o la localización de las fosas comunes, que se alternan con los juegos y recuerdos de la infancia. *La piedra oscura* rescata del olvido la relación de García Lorca con Rafael Rodríguez Rapún y el manuscrito perdido de una obra. Concebida como una confesión de Rapún a su carcelero, el montaje llama la atención sobre la inmediatez de la experiencia vivida y la mediación de la memoria. Mi objetivo es estudiar en ambas obras la actuación de la memoria, el uso de la fragmentariedad y la ruptura de la ilusión de realidad como herramienta de resistencia ante los relatos memorialísticos impuestos.

Romera Castillo, José

jromera@flog.uned.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Algo más sobre Teatro español en el siglo XXI

Siguiendo las pautas trazadas tanto en Congresos anteriores del SELITEN@T (15 sobre teatro y 10 sobre teatro en el siglo XXI) me propongo en esta comunicación, además de sintetizar lo realizado hasta el momento por nuestro Centro de Investigación, incursionar en otros aspectos de estudio que nos ocupan en estos quince años del siglo XXI.

Romero Baamonde, Mª Eugenia

mullerona@hotmail.com

Universidad de Vigo.

Jichas, machirulas y drag kings. Testosterona de Chévere.

El cuestionamiento del sistema sexo-género considerándolo un constructo artificial, centrado en un determinismo biológico identifica estos dispositivos como recursos ideológicos para preservar el orden social establecido y, a la vez, al ser considerados como tales, abren la puerta a su transformación.

Salen a escena, cuerpos que diluyen y amplían las identidades, visibilizan las sexualidades disidentes y optan por la multiplicidad, haciéndose eco de una hibridación de discursos ideológicos y estéticos que se desenvuelven en la interdisciplinariedad.

La compañía gallega Chévere estrena en 2009, su espectáculo Testosterona, proyecto de creación escénica e intervención cultural que cuestiona la identidad y la construcción de género a través de un taller para-teatral, una conferencia espectáculo y la propia obra de teatro, Testosterona. Se trata de cuestionar la división normativa en dos sexos, de jugar con las masculinidades femeninas, de proponer un género abierto, flexible, sirviéndose de la música, el transformismo, la performance, la acción directa, el teatro.

Rosa Torres, Silvia

Silvia.RosaTorres@unil.ch

Universidad de Lausana (Suiza)

El humor en tiempos de crisis: acerca de *Los huerfanitos* de Santiago Lorenzo y *Traspasos Kultur*.

Esta ponencia se propone establecer un diálogo entre la novela *Los Huerfanitos*, de Santiago Lorenzo (2012) y la puesta en escena de la misma, realizada por la compañía *Traspasos Kultur* (2015).

En ella abordaremos los textos mencionados desde dos perspectivas: por un lado, en su relación con la actual crisis española y su vinculación con la realidad inmediata y, por el otro, la relación transgenérica entre novela y obra dramática, ya que justamente el argumento de la novela de Lorenzo es la puesta en escena de una pieza teatral.

Por último, a fin de articular tanto la dimensión social como genérica, nos centraremos en el funcionamiento de la experiencia humorística considerándola eje vertebrador y posibilitador de sentidos.

Ruiz Cano, Marina

marinaruizcano@gmail.com

Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Los espacios teatrales del “Off Bilbao” : de la emergencia a la consolidación.

La transformación urbanística de Bilbao también se refleja en el nuevo panorama teatral. Las naves industriales han dejado paso a nuevos espacios de investigación y creación dramática basados en el diálogo y la interdisciplinaridad. Esta ubicación en pabellones de las afueras de la ciudad, en principio consecuencia del contexto económico, se revela como una opción estética de las diferentes compañías. Después de “La Hacería” y “La Fundición”, el último teatro que ha emergido en esta zona es “Pabellón 6”, una iniciativa privada con Ramón Barea a la cabeza gestionada tanto por los propios creadores como por el público. Inaugurado en 2011, en este espacio conviven muchos de los dramaturgos que construyeron el teatro independiente vasco con autores más jóvenes, que convierten el Pabellón 6 en un verdadero laboratorio teatral. Tras cuatro temporadas, su variada programación se ha convertido en un referente de la vida teatral de la ciudad.

Salcedo Larios, Hugo

tnsalcedo@hotmail.com

Universidad Autónoma de Baja California, México.

El performance y teatro *queer* en México como manifestaciones escénicas de transgresión.

En su faceta de crítica social, algunas de las realizaciones teatrales mexicanas han utilizado las estrategias del performance y el teatro posdramático como alegato contra la postura sexual heteronormativa. Tratamientos escénicos de la última década, abrevan de las diversidades sexuales marcadas por la predilección lésbica u homoerótica, el travestismo como juego de roles sexuales o como forma elegida para la convivencia social, en donde lo *queer* se exhibe también como un planteamiento crítico motivado por la corrupción e impericia de la clase gobernante y su homofobia institucional.

Lo “raro” o “anómalo” aparece mediante imágenes transgresoras que sirven como manifestación ante los atropellamientos de índole sexual o política que subvierte el sentido convencional. Es interés de la comunicación, presentar la obra dramática y performativa de creadores como *Lechedevirgen Trimegisto*, seudónimo del mexicano Felipe Osornio, apoyándonos en apuntes teóricos de Alcázar, Butler y Pavis para plantear los mecanismos de su funcionamiento espectacular.

Sanchez, Joana

joanasanchezraja@gmail.com

Université de Strasbourg

Entre théâtre et fête rituelle : l'exemple du théâtre communautaire dans *El casamiento de Anita y Mirko* du Circuito Cultural Barracas.

Depuis quasiment quinze ans à Buenos Aires, le théâtre communautaire *Circuito Cultural Barrajas* joue avec succès *El casamiento de Anita y Mirko* qui invite littéralement le spectateur à une fête de mariage. Il n'y a pour la représentation ni scène, ni fauteuils, ni distinction spatiale nette entre comédiens et public, mais une grande salle dans laquelle le public, assimilé à la famille des mariés, est invité à s'asseoir aux tables disposées pour le banquet et à prendre part à la fête. Entre improvisation et déroulement du scénario, la pièce s'articule entre des passages à dominante représentative, où le public est assis, et des passages « immersifs », plutôt que participatifs, où le spectateur devient acteur et doit assumer son rôle de membre de la famille en prenant part aux festivités, notamment par la danse, faisant corps avec les acteurs.

Si le spectateur est d'abord décontenancé par cette approche, c'est parce qu'elle bouleverse et interroge les codes de la mise en scène traditionnelle et la place du spectateur en croisant mise en scène théâtrale et mise en scène ritualisée de certains événements sur le plan du réel, comme un mariage. Comment s'effectue ce croisement ? Quelles sont les stratégies de la mise en scène ? Mais surtout, quels sont les enjeux de cette convergence entre mise en scène théâtrale et rituelle ? Pour le comprendre, il faut penser la pièce à travers l'esthétique et surtout l'éthique du théâtre communautaire qui cherche à recréer du lien social et humain dans une société argentine éprouvée, notamment par la crise en 2001, année de création de la pièce. La mise en scène du groupe par le rite, la fête et la cérémonie a souvent pour fonction l'affirmation du lien et de l'unité de la communauté, qu'il s'agisse de la famille (dans le mariage ou tout autre événement familial ritualisé), le village (fête populaire) ou la nation. En puisant dans cette fonction originelle de la mise en scène par le rite, le théâtre peut-il redevenir cet espace social créateur de lien et d'unité qu'il était au sortir du Moyen-âge ? Les nouvelles tendances ouvertes par le théâtre communautaire argentin ne renoueraient-elles donc pas, paradoxalement, avec d'anciennes tendances, que l'on pensait révolues, avec des formes originelles, archaïques, voire pré-dramatiques du théâtre ?

Au-delà de l'exemple choisi, l'analyse de *El casamiento de Anita y Mirko* ouvre un large champ d'interrogations sur le théâtre communautaire et les nouvelles tendances théâtrales dont il est le symptôme. Nous nous intéresserons en particulier au contexte d'émergence du théâtre communautaire, étroitement lié à la crise, aux raisons de son succès non démenti et surtout à la pertinence de son objectif. Est-il possible de penser le théâtre comme un agent d'intégration sociale sans tomber dans les travers du théâtre militant, justement critiqué par Jacques Rancière ? Assiste-t-on en Argentine à une nouvelle forme de théâtre politique, non pas par le contenu de ses discours, mais par sa forme et son organisation ? Peut-on réellement recréer du lien social, humain, un vivre-ensemble et un sentiment communautaire par le théâtre tout en proposant des spectacles de grande qualité ? Pour le dire autrement, le théâtre communautaire n'est-il qu'une belle utopie ou bien ouvre-t-il réellement de nouvelles perspectives théâtrales et sociales ?

Serantes Vaz, Saúl

saul.serantes@hotmail.es

ESCE Paris y Universidade de Vigo

Aproximación a Delimvois, de Rubén Ruibal

Esta comunicación, continuación lógica de la presentada en el I Congreso Internacional Teatro Siglo XXI, *Aproximación a* Limpeza de sangue, *de Rubén Ruibal*, pretende dar una visión global de los aspectos más destacables de la literatura dramática del escritor. El análisis de su obra más galardonada, evidenció la necesidad de adentrarse en sus obras posteriores para poder analizar la evolución literaria del autor.

Con el estudio sobre de *Delimvois* buscamos la existencia de una escritura consciente, que se manifestaría en la utilización reiterada de recursos literarios, que permita englobar la obra en una generación con unos rasgos determinados y de aquello que permita diferenciarlo y, por lo tanto, lo singularicen como autor dramático.

Con esta primera aproximación a *Delimvois* le haremos frente a la influencia de las teorías de la física cuántica en la concepción del universo dramático, a la escritura en hipervínculos o a la concepción de la escena en universos paralelos y realidades simultáneas. En resumen, nos encontraremos a un dramaturgo conocedor de su literatura contemporánea y decidido a experimentar con ella.

Spooner, Claire

claire.spooner.arraou@gmail.com

Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

Escenas posibles ante un mundo en crisis: *Reikiavik* y *Famélica*

“El teatro es un lugar para la crítica y para la utopía”, escribe el dramaturgo madrileño Juan Mayorga; en el escenario se imaginan situaciones ficticias que dan a ver lo que en la vida cotidiana pasa desapercibido, poniendo en evidencia el andamiaje de una sociedad en crisis. Juan Mayorga representa y critica un mundo en ruinas, siempre desde el pesimismo esperanzador propio de Walter Benjamin. La crisis no es concebida como final, sino como un punto de arranque desde el que construir “una sociedad secreta de hombres sin cadenas”, según afirma uno de los personajes de *Famélica*.

En esta ponencia quisiéramos estudiar, haciendo hincapié en la especificidad del proceso que condujo a su puesta en escena actual en los escenarios madrileños, dos obras que critican, ríen y sueñan desde una sociedad en crisis: *Famélica* y *Reikiavik*. La primera, con tintes humorísticos, critica las relaciones laborales a partir de una parodia del comunismo. En la segunda, el dispositivo teatral es un tablero de ajedrez, que divide el mundo en la época de la guerra fría, con el consiguiente deterioro de las relaciones entre individuos. El ajedrez aparece como metáfora del conflicto, pero también de la salvación a través del juego, y de la imaginación de posibilidades nuevas.

Tangueras

Université de Strasbourg
II Congreso de Teatro Hispánico Siglo XX1

2016

Las Tangueras

Lorena Zarranz
Sylvie Bussière

Eugenia Bompadre
Annabelle Galland

14, rue Descartes
Campus Esplanade

Mardi 15 mars
20h
Le Portique
Salle d'Évolution

Tortosa Pujante, Belén

belentortosapujante@gmail.com

Universidad de Santiago de Compostela

Cuando la imagen se hace *verbo* y el *verbo*, imagen. Nuevas tendencias dramáticas en el teatro de El conde de Torrefiel.

Toda nueva tendencia artística nace principalmente en la búsqueda de lenguajes radicalmente adecuados a las necesidades expresivas y comunicativas de cada momento histórico. Los inicios del siglo XXI llevan consigo un panorama político, social y económico en crisis. El lenguaje escénico que los nuevos creadores están desarrollando es el reflejo de unas necesidades expresivas y comunicativas completamente distintas donde la nueva escena se sitúa en un límite disciplinal. Un nuevo lenguaje que se reconoce en un cruce entre palabras e imágenes.

Pablo Gisbert y Tanya Beyeler encabezan el proyecto artístico El Conde de Torrefiel cuyas propuestas parten de una estética visual y textual donde conviven literatura, artes plásticas y coreografía. En sus puestas en escena las imágenes son comentadas, pervertidas, convirtiendo nuestra mirada (palabra) en un acto de *voyerismo*. La palabra se piensa desde el cuerpo como mecanismo de cuestionamiento de la propia representabilidad. Palabras contra imágenes e imágenes contra palabras. Ambas forman parte de los mismos interrogantes, aquellos que este nuevo siglo XXI nos enuncia y a los que la joven compañía trata de dar respuesta.

Trecca, Simone

simone.trecca@uniroma3.it

Università degli Studi Roma Tre

**Sobre una reciente puesta en escena italiana de Valle-Inclán: *Divine parole*,
dirigido por Damiano Michieletto, entre ópera y drama**

El montaje que el director Damiano Michieletto propone para el texto de Valle-Inclán, prácticamente desconocido en Italia, se fundamenta en un obsesivo y esmerado estudio de la escenificación, desde el diseño de iluminación hasta el uso de máquinas y tramoyas, pasando, cómo no, por una cuidada banda sonora. La escenografía desborda los límites de las tablas y anula el patio de butacas, que se convierte en escenario de barro, telúrico contrapunto a la evocación de la blancura y el candor de la luz y las notas celestiales (Pärt, Fauré, Allegri) que no dejan de acompañar la acción. En este no-lugar, interrumpido a veces por la irrupción de un telón metálico, se mueven la multitud de figuras de la miseria humana trazadas por el ingenio de Valle-Inclán.

Valencia Salinas, Karla Mayté

mayte.vs22@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México

La ampliación de la escena. Nuevas teatralidades en México

En el panorama escénico actual hay un grupo de artistas e investigadores cuyas prácticas desbordan el fenómeno de lo que tradicionalmente se define como “teatro” y lo llevan a nuevos territorios. El siguiente artículo muestra un mosaico de ideas, gestos y creaciones en torno a lo que se ha llamado –según la línea de investigación– escena expandida, teatro en el campo expandido o escenarios liminales, a partir de diferentes visiones: la de dos investigadores, un dramaturgo, un actor y un director escénico.

Vargas-Salgado, Carlos

vargasca@whitman.edu

Universidad: Whitman College, Washington, EEUU

Disonancias y emergencias: una mirada crítica al teatro peruano del siglo XXI

El nuevo siglo abre numerosas preguntas en torno al término "teatro peruano". Pasando por la apasionada discusión de fines del siglo pasado, entre teatro del cuerpo y teatro de la palabra así como la influencia de vanguardias políticas y estéticas europeas y norteamericanas, el teatro hecho en el Perú del siglo XXI se muestra complejo en su heterogeneidad y la disimilitud de sus circuitos de producción y consumo, así como la parcializada imagen que se proyecta en los circuitos del exterior. Todavía resulta pertinente plantear la pregunta por la peruanidad ante la profusa dramaturgia de autor creada desde fines de los 90, la emergencia de campos paralelos de teatralidad popular en las provincias y las zonas periféricas de la gran Lima, la persistencia de sistemas de teatralidad ritual en los Andes; todo lo cual dialoga con formas teatrales consumidas en centros culturales de grandes ciudades.

Vazquez Henry

henryvas@alumni.uv.es

Université de Strasbourg

Un argentino en París : Cachafaz de Copi.

Raúl Damonte Botana, conocido artísticamente como Copi, fue un escritor, dramaturgo y dibujante argentino (1939-1987) que llegó a París en los años 60 del siglo pasado. Escritor de varias novelas, historietas y obras de teatro tanto en francés como en español, destaca de su variada producción, desde el punto de vista de la representación y difusión internacional en la actualidad, su “ópera” *Cachafaz*, escrita originalmente en español. En efecto, esta historia rioplatense de amor, miseria y carne, suerte de “sainete trágico”, sigue gozando del agrado de directores y público gracias al eje central de la intriga que gira en torno al simbolismo del hambre y la depredación de una sociedad cruel y aniquiladora de la diferencia, tema que podría interpretarse en clave política respecto a la época peronista. Así pues, *Cachafaz* y *La Raulito* están destinados a sobrevivir, amarse y morir en un espacio degradado, despiadado y devorador. Aunque el autor opte por un estilo grotesco y un lenguaje irreverente que provoca sentimientos encontrados, esta historia transgresora cala hondo en el lector-espectador.

Villanueva, Juan José

redroomlab@gmail.com

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) / Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León.

Procesos creativos de dramaturgia en acción. Cuerpo y texto en el proyecto escénico “Mi piel líquida/Diálogos”.

Con la presente comunicación proponemos un acercamiento al proceso de dramaturgia en acción que el colectivo en artes escénicas y performativas *Red Room Lab* desarrolló durante su proyecto escénico en residencia seleccionado por Teatros del Canal, Madrid, en la temporada 2014/2015. Abordaremos las estrategias estéticas que guiaron nuestro proceso creativo dramático, asentadas en la búsqueda de un diálogo entre la composición de escritura en escenario, la dramaturgia del cuerpo y el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo coreográfico y el material textual resultante; una búsqueda, en suma, de una posible relación intermedia que trascendiera el mero desarrollo escénico simultáneo de estos lenguajes. Con todo ello proponemos una reflexión sobre el proceso creador del equipo de *Red Room Lab* y nuestros actores/bailarines, interrogándonos sobre las posibles vías de creación dramática que se transitan actualmente a través del lenguaje escénico, audiovisual y performativo.