

I SEMINARIO DE ARTES ESCÉNICAS
CREACIÓN ESCÉNICA Y SU CONTEXTO SOCIAL, DIÁLOGOS HOY

Resúmenes de Comunicaciones

Autor	Título de la Comunicación	Resumen	Palabras clave
Erick Alexander Weis Bautista	Tres sentidos de la memoria en la obra <i>La Cautiva</i> de Luis Alberto León	La comunicación plantea desarrollar tres sentidos de la categoría de memoria en la obra teatral <i>La Cautiva</i> (2013) de Luis Alberto León. En primer lugar, nos centraremos en la recuperación del pasado reciente del personaje principal, representada en la narración de María Josefa de su propio fallecimiento. Se tomarán en cuenta específicamente los aspectos simbólicos de la muerte y la infancia y, a partir de estos, se debatirá sobre la posibilidad de considerar como colectiva a la memoria individual de la cautiva. Posteriormente, tomando en cuenta la teoría de los mundos posibles, resaltaremos la importancia de la creación de nuevos recuerdos y vivencias que provee el personaje de Mauro, el auxiliar, a María Josefa. Consideraremos, en este caso, el enriquecimiento literario que brinda esta serie de acciones representadas. Finalmente, tomaremos el aspecto externo del espectador, el cual, al enfrentarse a una obra que posee una relación directa con el reciente pasado histórico del Perú, es invitado al ejercicio de la reflexión, la crítica y el debate sobre las diversas aristas de la violencia política. Es a partir de estos accionares que se produce el tercer sentido de memoria: el del no-olvido.	Teatro, Luis Alberto León, memoria, violencia política, Perú, siglo XXI.
Alejandro Larco Drouilly	La crítica teatral y teoría del acontecimiento.	El objetivo de la presentación será proponer las herramientas filosóficas propuestas por Alain Badiou como herramienta de crítica del teatro contemporáneo. Esta crítica se basa en exponer cómo un tipo de “relación con la verdad” puede sostener una aproximación política al fenómeno escénico. Para desarrollar este tema se expondrán las categorías de teatro que Badiou propone. El autor vincula a cada tipo de teatro a una tradición del pensamiento y a una función social específica. Se dan además ejemplos de expresiones escénicas del mundo moderno para así comprender las cuatro categorías: Clásico, Romántico, Moderno e Inmanente. Se hace además un pequeño ejercicio de ejemplificación de cada uno en la escena local. Luego de expuesto, utilizarán las categorías de Badiou para aproximarnos a una crítica de la obra “Katrina Kunetsova y el Clítoris Gigante”. En este análisis, se usará lo expuesto por Badiou para entender la “relación con la verdad” inscrita en el montaje y a partir de ahí esbozar una crítica de sus dimensiones políticas. La finalidad última de la exposición es aportar a la creación de un sistema de crítica y reflexión de la escena teatral contemporánea. Herramientas claras y ordenadas como las de Badiou eluden el peligro de personalizar la crítica cuándo esta se torna de tinte casual o periodístico.	Teatro, Alain Badiou, teoría del acontecimiento, Dramaturgia Peruana contemporánea, teoría de la verdad.

Alexandre Gandolfi	Os Cabeções em Cápsulas de Poesia	<p>Os Cabeções es una intervención escénica urbana que busca la interacción con los espectadores en el espacio público. Fue concebido como una propuesta de crítica a la mercantilización e industrialización de la cultura en las grandes ciudades y de reflexión sobre la existencia humana en tiempos de enfermedad social - en los que los individuos son regidos por una lógica de productividad y rendimiento, sin tiempo para disfrutar del arte, del esparcimiento y de la compañía de otras personas. Los personajes, una pareja de cabezas gigantes cuadradas, interpelan a los transeúntes, interfiriendo en su cotidiano, mientras distribuyen poesías dentro de cápsulas de remedios. La performance ejercita una lectura del mundo diferenciada, reinterpretando las relaciones que se establecen en la ciudad, e impulsando el diálogo y la participación entre diversos segmentos de la sociedad a partir de la expresión artística. La creación de la intervención surge de diversas reflexiones sobre el uso del espacio de la calle para la difusión y apropiación del arte con el objetivo principal de encontrar una forma de intervenir artísticamente el espacio urbano sin necesitar usar un texto dramático o de lenguaje verbal. Los personajes se concibieron a partir de la investigación sobre la obra de los grafiteros paulistas (de São Paulo) conocidos como Os Gêmeos (Los Gemelos) para proponer un impacto visual que pueda generar un extrañamiento en los transeúntes y, al mismo tiempo, tenga la fuerza para romper con las imágenes habituales posibilitando que surjan nuevas miradas sobre los lugares cotidianos. El objetivo está en el deseo de diseminar gentileza, rescatar momentos de placer y de contacto humano entre las personas que están inmersas en la agitada rutina de la vida en la ciudad. Para esto, se entregan poesías dentro de cápsulas de remedios generando contacto con la literatura y la reflexión sobre cómo mantener el cuerpo y la mente saludables.</p>	Intervención escénica, teatro de calle, literatura
Andrea Zárate y Paulo Cárdenas	Grupo de Teatro Dionisios y los servicios ofrecidos a Empresas	<p>En el marco del curso: Teatro y Comunidad de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP, nos parece relevante exponer sobre la propuesta de la compañía de teatro Dionisios, de Brasil, la cual fue fundada en 1997 y opera en el ámbito de espectáculos culturales, producción y educación artística, que contribuyen a la formación cultural de Santa Catarina y Brasil. Desde su fundación, alcanzó una audiencia de más de 500 mil personas. Actualmente tiene en su repertorio obras de teatro, de las cuales ocho han sido premiados en varios festivales nacionales. Ha participado en festivales y proyectos internacionales en expansión de los horizontes de hacer teatro. (dionisios.com.br) En esta oportunidad, a los investigadores nos interesa hablar sobre el trabajo de esta compañía teatral en las empresas: Teatro Playback, Representaciones Teatrales, Cursos y talleres, Intervenciones, Comercialización, Responsabilidad social y otros proyectos. Nos centramos en el análisis de los productos que ofrecen, el proceso de su aplicación y los resultados obtenidos. Todo esto, en función al impacto de esta compañía teatral en la comunidad. Se espera poder adaptar y replicar las experiencias de este grupo teatral en nuestro país.</p>	Teatro aplicado, Dionisios

<p>Elaine Cristina da Silva</p>	<p>Coletivos teatrais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST: Uma cartografia possível</p>	<p>La siguiente investigación pretende mapear los grupos teatrales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra - MST, importante movimiento social en la lucha por la reforma agraria en Brasil. A partir de la creación de la Brigada Nacional Patativa do Assaré, en 2001, se crearon diversos grupos teatrales a lo largo de todo Brasil que establecieron procesos de formación con el Centro del Teatro del Oprimido - CTO de Augusto Boal y el Teatro Épico de Iná Camargo, además de realizar trabajos en conjunto con grupos teatrales profesionales brasileños como la Companhia do Latão, el Teatro de Narradores y Oi nois aqui traveiz. ¿Cuales son los temas que trabajaron o están trabajando? ¿Las experiencias teatrales realizadas desencadenan prácticas de enfrentamiento en el campo ideológico? ¿Los sujetos se empoderaron a partir de la experiencia artística? ¡Preguntas que rondan!</p> <p>La pesquisa parte de un proceso de cartografía crítica (Acseirad, 2008) en la que el mapa, además de visibilizar los colectivos teatrales, se torna una herramienta de comunicación que posibilita que aparezcan las diversas relaciones entre los participantes de los grupos. Organizando sistemáticamente los datos encontrados sobre los colectivos y abriendo camino para la discusión de las relaciones de poder y el posible empoderamiento (Moura, 2008) de los actores sociales, nos preguntamos si los participantes de los grupos teatrales del MST alcanzan una emancipación política a través del teatro y de qué forma esto aparece. ¿Sus integrantes se sienten empoderados para combatir ideológicamente con el sistema hegemónico vigente?</p>	<p>Movimiento social, Teatro, Cartografía, Empoderamiento</p>
<p>Jorge Tadeo Baldeón Rodríguez</p>	<p>Arte acción, comunidad(es) y la gestión-gestar <i>como quehacer político</i></p>	<p>Nos interesa pensar la comunidad en sentido plural y reconocernos en un tránsito entre los diversos núcleos comunitarios. Situándonos desde una perspectiva múltiple y asumiendo estos “encuentros” como un espacio y laboratorio de comunicación e intercambio, a través de las herramientas del arte acción. Desde la experiencia de elgalpon.espacio como plataforma de investigación y creación interdisciplinarias, así como generador también de espacios de formación auto gestionadas abordaremos proyectos que hemos desarrollado como colectivo creativo y de gestión en la ciudad de Lima: ESPACIO_02 / Residencia Artística en arte acción, proyecto que generó encuentros entre artistas, gestores, vecinos/as, académicos, etc. alrededor de un proyecto pedagógico académico no formal impulsado desde la gestión pública municipal en el año 2013. EXPERIENCIAS DE LA CARNE/ Encuentros de performance que este año realiza su cuarta edición, expandiendo sus prácticas hacia el campo de la pedagogía, espacio público y generación de redes en el campo de la gestión del arte acción.</p>	<p>Arte acción, gestión, investigación interdisciplinaria, espacio público, comunidad.</p>

<p>Malcolm Malca</p>	<p>El teatro como vehículo de integración comunitaria: La gran marcha de los muñeques y el FITECA en el barrio La Balanza de Comas.</p>	<p>Durante la década pasada realicé una investigación acerca de la práctica teatral en la Periferia de Lima Metropolitana. Uno de los rasgos característicos que dicho estudio me permitió identificar es la función del teatro como vehículo de integración de los individuos a su comunidad. Esta línea de trabajo (que es común a muchas agrupaciones de la zona periférica) continúa desarrollándose hasta la actualidad y ha cobrado una dimensión muy potente en muchas zonas de Lima. Un caso ejemplar es el del barrio la Balanza de Comas, donde trabaja el grupo de teatro La gran marcha de los muñeques y sucede desde el año 2002 el Festival internacional FITECA. Mi propuesta para este I Seminario de Artes escénicas es dialogar sobre el surgimiento del teatro como una práctica que ha ido envolviendo a la comunidad de La Balanza a través del tiempo y ha sido un motor para su desarrollo. Una experiencia que pone en evidencia el progreso de una actividad escénica de manera pragmática y conceptual. Una experiencia que inició con la incipiente gestación de un colectivo teatral, que se ha desarrollado incesantemente y ha logrado consolidarse como un elemento significativo para definir la identidad de la comunidad de la balanza, que hoy se piensa y se nombra con el concepto de “barrio cultural”.</p>	<p>Teatro comunitario, barrio La balanza.</p>
<p>María del Carmen Gutiérrez Castro</p>	<p>Performance y activismo desde mi experiencia con el colectivo Déjala Decidir.</p>	<p>A partir de mi participación en la campaña Déjala Decidir, busco reflexionar en torno a las características del uso de la performance o el arte acción como herramienta para ejercer activismo social en el Perú. La campaña Déjala Decidir persigue la despenalización del aborto en el Perú en casos de violación. Se trata de un tema que poco a poco se visibiliza y deja la categoría de tabú en un país conservador, cuya clase política está mayoritariamente influida por un pensamiento cristiano. El colectivo Déjala Decidir, en el que participan jóvenes feministas de todo el país, ha encontrado en las intervenciones performáticas en espacios públicos una herramienta eficaz para hacerse escuchar entre la ciudadanía y los medios de comunicación, lo cual ha aportado de manera importante en el debate político sobre el tema a nivel nacional. Las acciones contienen una construcción simbólica que busca generar reflexión en el espectador sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos; la problemática específica de los abortos clandestinos en el Perú y las violaciones a mujeres menores de edad. En esta conversación quiero reflexionar en torno a la utilización de la performance como herramienta para comunicar un punto de vista político y social en el contexto peruano a partir de mi experiencia como artista escénica y comunicadora activista del colectivo Déjala Decidir. Mis reflexiones implican una mirada al proceso creativo compartido con jóvenes activistas profesionales de diferentes campos y las reacciones; percepciones sobre la acogida del mensaje por el ciudadano/espectador de las acciones performáticas e ideas intercambiadas sobre el tema en entrevistas con jóvenes líderes de la campaña Déjala Decidir (Sandra de La Cruz y Liliana Huaraca) y la actriz y pedagoga Ana Correa del Grupo Cultural Yuyachkani.</p>	<p>Activismo, Performance, Déjala Decidir</p>

<p>María Lucía Guadalupe Mantilla Vera</p>	<p>Fortaleciendo la ciudadanía desde el teatro. El caso de la obra P.A.T.R.I.A. de la Asociación Cultural Tránsito.</p>	<p>Partiendo del estudio de la creación colectiva P.A.T.R.I.A. (2011) de la Asociación Cultural Tránsito, se buscó comprender el sentido político construido por sus creadores y espectadores para descubrir las posibilidades que el teatro ofrece al fortalecimiento de la condición ciudadana. Entre los principales hallazgos se encontró que el proceso teatral de P.A.T.R.I.A. permitió fortalecer la condición ciudadana de creadores y espectadores. Los creadores fortalecieron su ciudadanía al embarcarse en un proceso de creación democrático, cuyas premisas fundamentales son el ejercicio de la libertad creadora y el diálogo con los otros para la construcción conjunta. Este proceso les permitió ejercer oportunamente su participación política al intervenir en un contexto electoral con intencionalidades claras hacia los espectadores y su comunidad. Por su parte, los espectadores pudieron examinar históricamente su identidad y participación, elaborar reflexiones críticas sobre su entorno y sobre las diferentes formas de ser ciudadano; reafirmar los caminos elegidos o plantearse nuevos caminos; y en algunos casos movilizarse hacia acciones que implican el ejercicio responsable de derechos o que demuestran un compromiso por forjar lazos de convivencia y repercutir positivamente en el entorno. En P.A.T.R.I.A., el espacio teatral adquiere una prominente dimensión política, ya que creadores y espectadores comparten y construyen sentidos políticos desde el humor y el testimonio, desde la historia personal y nacional, desde lo racional y lo emotivo; todo lo que confluye en una fuerte motivación personal y colectiva al terminar la función.</p>	<p>Teatro, Creación Colectiva, Ciudadanía, Política, Espectadores, Participación, Identidad, Perú</p>
<p>Marleni Zenaida Zapata López</p>	<p>La dramatización como técnica educativa en la sensibilización medioambiental de los estudiantes de la Universidad María Auxiliadora - San Juan de Lurigancho</p>	<p>El presente estudio estuvo orientado a determinar la influencia del programa de dramatización en el conocimiento sobre el manejo adecuado de Residuos Sólidos domiciliarios para la sensibilización medioambiental en los estudiantes de la Universidad María Auxiliadora - San Juan de Lurigancho. Para tal propósito se seleccionó 46 estudiantes universitarios, con los que se conformó el grupo control y experimental, administrándole a este último, la técnica educativa que consistió en un programa de dramatización con información sobre el manejo de residuos sólidos durante 02 meses. Esta investigación es de tipo experimental, con diseño cuasi experimental de dos grupos intactos, con medición pre y post test. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un cuestionario sobre la Sensibilización Medioambiental (Manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios). Luego de efectuar la prueba de hipótesis se establecieron diferencias altamente significativas ($p < .001$) en los promedios del grupo experimental comprobándose el efecto positivo del programa al comparar la condición pre con el post test, estableciéndose asimismo que al culminar la aplicación del programa de dramatización los estudiantes del grupo experimental elevaron su nivel de conocimientos sobre el manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios con un promedio de 91.32 a diferencia del grupo control quien obtuvo un promedio de 42.16.</p>	<p>Programa de dramatización, sensibilización medio ambiental y residuos sólidos.</p>

Rodrigo Benza	El proceso de creación de la obra Proyecto Empleadas	La presente comunicación busca establecer un diálogo entre el proceso de creación de la obra Proyecto Empleadas y la teoría sobre el teatro contemporáneo, con énfasis en el carácter social de este tipo de creación y de la responsabilidad ética de los creadores al utilizar material real en la construcción escénica. La obra se presenta dentro de la tendencia teatral contemporánea que coloca un énfasis en el diálogo establecido en el eje escena/autor - público en lugar del eje establecido dentro del escenario entre los personajes. En el caso del teatro documental, propongo añadir a los ejes comunicacionales intra - ficcionales (dentro del escenario) y extra - ficcional (escenario - público), un eje de diálogo entre diferentes miembros de la sociedad a través de la obra de teatro.	Teatro documental, creación escénica, sociedad.
Romina María Gatti Pareja	El homo sacer (des)centrado: el entrelazamiento de documento y símbolo para la repotenciación de la vida política en Antígona oriental de Volker Lösch y Marianella Morena”.	Antígona oriental (Uruguay 2012) es una pieza que oscila entre la evidencia y la metáfora, un documento simbolizado que se constituye como acto melancólico, aquel -siguiendo a Victor Turner y a Christian Gundermann- mediante el cual se recentra el contenido derrotado: el de la revolución cortada y el de los detenidos y desaparecidos durante el proceso dictatorial. Me interesa dialogar acerca de la hibridez que esta pieza instaura tanto a nivel de texto -la lectura alegórica del original de Sófocles en combinación con una cadena de testimonios enunciados por ex -presas políticas, exiliadas e hijas de presos- como en el de puesta -en la que la representación convencional se entremezcla con la presencia, pues los actores ficcionalizados intervienen junto con las testimoniadas, quienes conservan su identidad de homo sacer a la vez que funcionan en el drama como una especie de Antígona colectiva-. Mi objetivo es no solo dar cuenta de los mecanismos de la hibridez, sino, además, resaltar su principal consecuencia: la de conformación de un espectador también híbrido, que se ve forzado a asumir un rol en la ficción, que es el que se espera de él en la realidad: el de un miembro de la sociedad civil que toma parte activa en la exigencia de la restauración de los modos de la democracia.	Hibridez, liminalidad, documento simbolizado, Antígona, acto melancólico, testimonio
Ruth Patricia Zea Loaiza	Lima y sus “nuevos” espacios escénicos	La ponencia analizará las prácticas del arte contemporáneo en la ciudad de Lima con el fin de definir sus “nuevos” espacios escénicos: los estilos artísticos predominantes y las temáticas de fuerte contenido social como discriminación y ciudadanía. Para este fin, haremos referencia a reflexiones de importantes críticos del arte como Nicolas Bourriaud y Rosalyn Deutsch quienes han abordado el arte escénico como una experiencia de relación intersubjetiva en la cual la naturaleza social y política de los individuos es lo más importante. Asimismo, haremos un análisis de importantes proyectos de reflexión que se han realizado en Lima como “Proyecto 1980/2000” dirigido por Sebastián Rubio y Claudia Tangoa y “Explorando nuestro interior. Una exposición sobre la violencia de género” realizado por el Seminario Interdisciplinario de Performance y Movimiento CUERPO INTERVENIDO bajo la dirección de Mirella Carbone, organizado por la especialidad de Danza y la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú.	Lima Metropolitana, escena contemporánea, arte y política

<p>Vilma Campos dos Santos Leite</p>	<p>Máscaras - Das festas populares à apropriação teatral</p>	<p>En esta comunicación pretendo compartir el estado inicial de la investigación Payasos y otros juguetones enmascarados de la cultura popular: posibilidades en el trabajo de formación del actor. En el desarrollo de esta investigación pretendo comprender la teatralidad de las máscaras provenientes de las fiestas de América Latina y cómo estas pueden ser incluidas en el trabajo de formación del actor, ya que las escuelas brasileñas se han basado principalmente en la línea francesa que parte de la tradición de la máscara neutra, de las máscaras de la Commedia dell'Arte y de la nariz roja en el trabajo del payaso. Mi intuición de que sería importante una apertura a otras matrices de máscara se viene materializando a partir del proyecto "Tejiendo hilos – narrativa, memoria y máscara en la formación y creación teatral" que comenzó en 2011 cuando comencé a trabajar con las experiencias individuales que trajeron los ingresantes a la Facultad de Teatro en la Universidade Federal de Uberlândia. Como resultado de ese proceso presentamos los ejercicios escénicos "Entrelazando memorias" (2014) y "Retazos de nosotros" (2015) en escuelas y comunidades. Los espectadores se identificaron mucho con las narrativas y yo me fui preguntando si las máscaras provenientes de las fiestas populares no podrían también contribuir al acceso de una memoria colectiva, y si podrían contribuir a una formación del actor inserto en su tiempo y su espacio de origen. Para realizar esta investigación pretendo partir de la experiencia del grupo Yuyachkani que tiene una larga trayectoria y que viene utilizando las máscaras de las fiestas populares peruanas como uno de los elementos de diálogo con su propia cultura e identidad.</p>	<p>Formación del actor, máscaras, cultura popular.</p>
--------------------------------------	--	--	--

Lima, 03 de noviembre 2015