

INVESTIGACIÓN TEATRAL

Revista de artes escénicas y performatividad

Vol. 12, Núm. 20

octubre 2021-marzo 2022

Segunda época

ISSN impreso: 1665-8728

ISSN electrónico: 2594-0953

Universidad Veracruzana
Centro de Estudios, Creación y
Documentación de las Artes

Este obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0
Internacional.

Documento

Portafolio fotográfico. La quinta dimensión del teatro: artes escénicas en tiempos de pandemia

Nota introductoria:

Antonio Prieto Stambaugh*

* Universidad Veracruzana, México.

e-mail: anprieto@uv.mx

Doi: 10.25009/it.v12i20.2690

Nota introductoria

A 19 meses de haber iniciado la pandemia desencadenada por el virus del COVID-19, las artes escénicas ya no son ni seguirán siendo las mismas. El encierro obligado por las medidas sanitarias impulsaron a las personas dedicadas al teatro, la danza y el performance a transitar hacia la “modalidad virtual”. ¿Cómo se han transformado las artes escénicas en su necesidad de trabajar a través de la pantalla valiéndose de lenguajes cinematográficos, videográficos y digitales? Ofrecemos aquí un portafolio de imágenes que dan pistas sobre las soluciones creativas encontradas por creadores y grupos escénicos mexicanos durante el año 2021. Solicitamos fotos de puestas en escena digital recientes a la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Teatro de esta misma universidad, así como a la asociación Área 51 Foro Escénico (de Xalapa, Veracruz) y la Compañía La Rendija, de Mérida, Yucatán. Nuestra pequeña muestra abarca obras creadas en el marco institucional, un trabajo realizado por estudiantes de licenciatura, y puestas en escena del ámbito independiente. Hay que destacar que todas las imágenes son de trabajos realizados en las ciudades de Xalapa y Mérida, fundamentales en la escena nacional descentralizada.

En un libro publicado en 1998 (con una segunda edición ampliada en 2011), la investigadora mexicana Josefina Alcázar denominó “la cuarta dimensión del teatro” a la incorporación de las tecnologías del cine y del video que transforman la percepción del cuerpo, el tiempo y el espacio escénicos, ofreciendo nuevas posibilidades de expandir el campo teatral. En ese entonces, Alcázar señalaba que el video es “un arte independiente con su propio ritmo, su propio lenguaje” que se puede usar “como recurso adicional para reforzar y multiplicar el lenguaje escénico” (180). A fines del siglo pasado, apenas se empezaban a vislumbrar las posibilidades de los sistemas cibernéticos y computacionales en el teatro. Otro investigador mexicano, Enrique Mijares, emprendió esta línea de indagación con su libro *La realidad virtual en el teatro mexicano* (1999). Mijares proponía un “realismo virtual” en textos dramáticos que

se valen de la estructura del video clip, los *talk shows* y otros formatos de la televisión para romper con estructuras lineales y explorar los lenguajes electrónicos.

Actualmente podríamos estar ante la emergencia de una quinta dimensión del teatro, en la que el video y los lenguajes digitales ya no son un mero recurso adicional, sino parte integral del lenguaje escénico. El convivio presencial fue sustituido por el *tecnovivio* digital (Dubatti), a la vez que las computadoras y dispositivos móviles se transformaron en *prótesis afectivas*, como señala Gloria Luz Godínez en el Foro “Artes escénicas en contingencia”, publicado el año pasado en la revista *Investigación Teatral*. Para Godínez, los dispositivos electrónicos y digitales se han convertido en una “segunda piel”, gracias a la cual adoptamos “cuerpos protéticos” que establecen nuevos vínculos creativos y afectivos con personas a distancia (23). A pesar de estas promisorias reflexiones, tras casi dos años de trabajo a distancia mediante plataformas digitales, todo el mundo desea recuperar el antiguo ritual de encontrarnos cuerpo a cuerpo para contarnos historias, imaginar mundos y danzar.

Hacia los últimos meses del 2021, gracias a que los índices de contagio del COVID-19 han disminuido, los teatros comenzaron a reabrir sus puertas, con estrictas medidas sanitarias. Sin duda las habilidades tecnológicas adquiridas durante la pandemia llegaron para quedarse, lo que permitirá que se sigan montando puestas en escena digitales de diversos tipos a la par de los montajes presenciales. En ese sentido, el teatro, la danza y el performance habrán ganado una *quinta dimensión* tras la severa crisis suscitada por la pandemia. Sirva el siguiente portafolio de imágenes como testimonio del ingenio y la creatividad que demostraron durante estos meses colegas que ejercen la actuación, la dirección escénica, la dramaturgia y el diseño visual.

Fuentes consultadas

Alcázar, Josefina. *La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y video en la escena moderna*. Segunda edición. México: CITRU, INBA, Conaculta, 2011.

Dubatti, Jorge. “Entre el convivio y el tecnovivio: artes de pluralismo, convivencia y diversidad epistemológica”, en “Foro Artes escénicas en contingencia”. *Investigación Teatral*, vol. 11, núm. 18, 2020, 18-21. <https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/2649/4596> consultado el 1 de octubre de 2021.

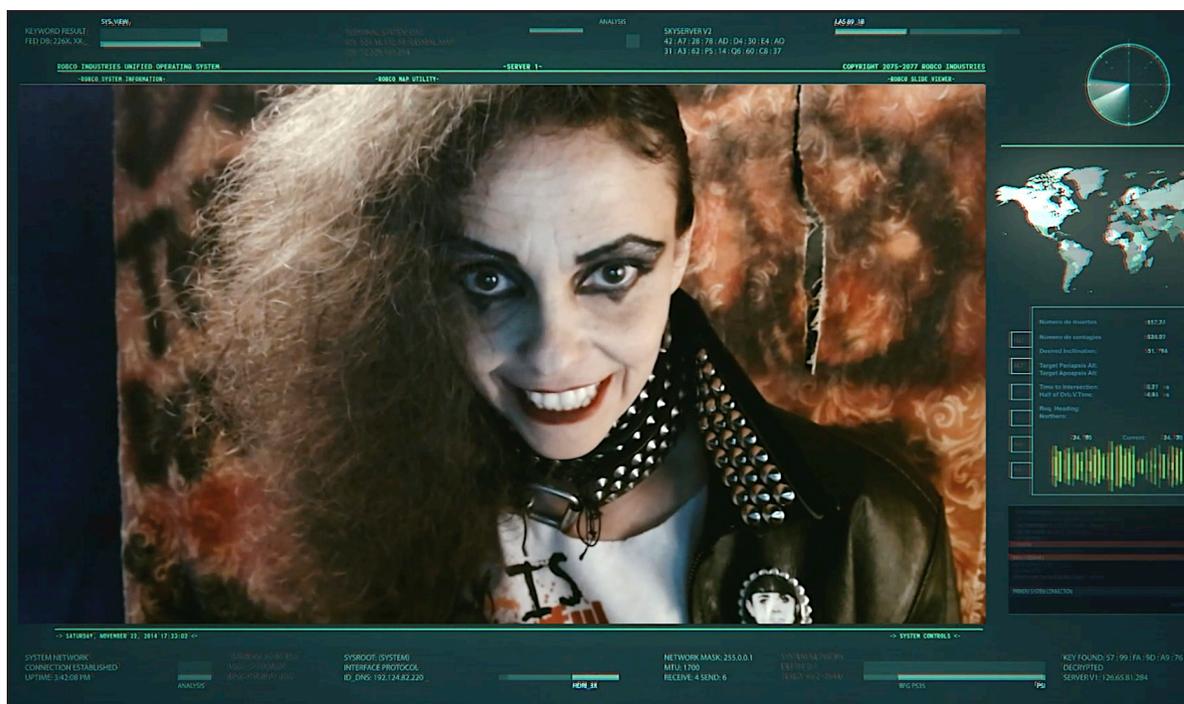
Godínez, Gloria Luz. “Prótesis afectivas”, en “Foro Artes escénicas en contingencia”. *Investigación Teatral*, vol. 11, núm. 18, 2020, 22-25. <https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/2649/4596> consultado el 1 de octubre de 2021.

Mijares, Enrique. *La realidad virtual en el teatro mexicano*. México: CNCA, Ediciones Juan Pablos. 1999.

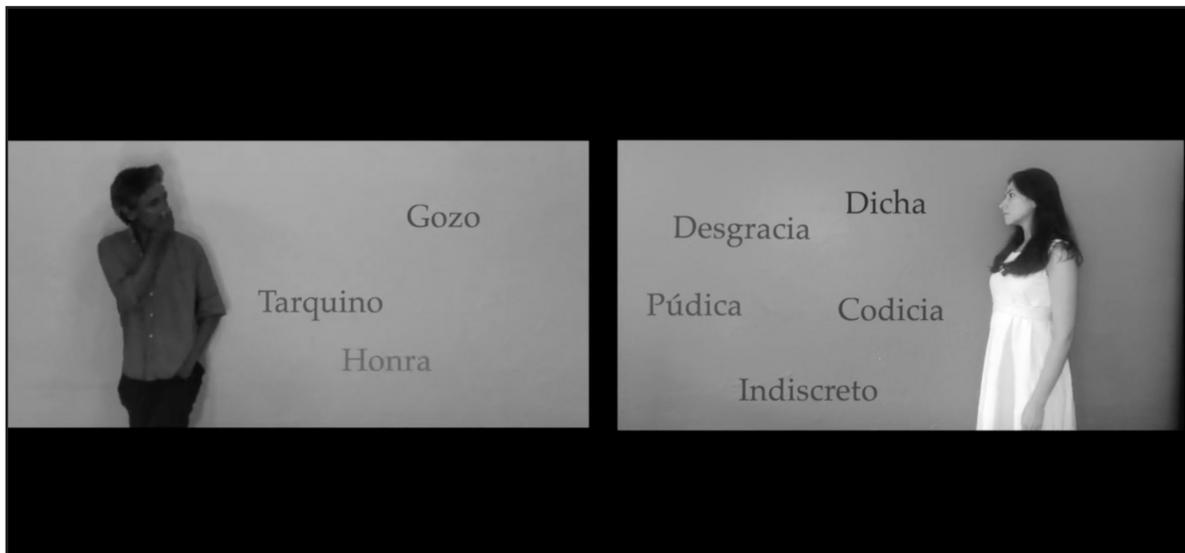
Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana

El Mandarín. Un relato sobrenatural de Eça de Queiroz (escena del capítulo 3). Dirección de Geovani Cortés; guion de Luis Mario Moncada. En la imagen Jorge Castillo como Ti Chin-Fu. Estreno 12 de febrero del 2021, Xalapa, Veracruz. Imagen archivo de la Orteuv.

La catastrófica alianza del señor M y la señora R. Texto y dirección de Martín Zapata; diseño visual y fotografía de Sebastián Kunold; vestuario y maquillaje de Adriana Duch. En la imagen Adriana Duch como la señora R. Estrenada en plataformas digitales el 20 de agosto de 2021. Fotografía cortesía de Sebastián Kunold.

Lucrecia, de William Shakespeare. Traducción de José Luis Rivas; dirección de Luis Mario Moncada; actuación de Freddy Palomec e Iris Ladrón de Guevara. Estreno 9 de octubre del 2020, Xalapa, Veracruz. Foto archivo de la Orteuv.

Díaz Mirón y Cía. La serie. Concepto y guion de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio; dirección de Luis Mario Moncada. En la imagen Iván Ontiveros como Salvador Díaz Mirón. 2020, Xalapa, Veracruz. Foto archivo de la Orteuv.

Facultad de Teatro UV

Los mendigos, de José Ruibal, Adaptación audiovisual y dirección de Rubén Reyes. En la imagen, Emilio A. Martínez Marín como Lagarto. Diseño de máscara y vestuario: Emilio A. Martínez Marín. Producción de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana (grupo “Taller práctica escénica C”). Estreno 21 de mayo de 2021 mediante plataformas digitales. Fotografía de Rubén Reyes.

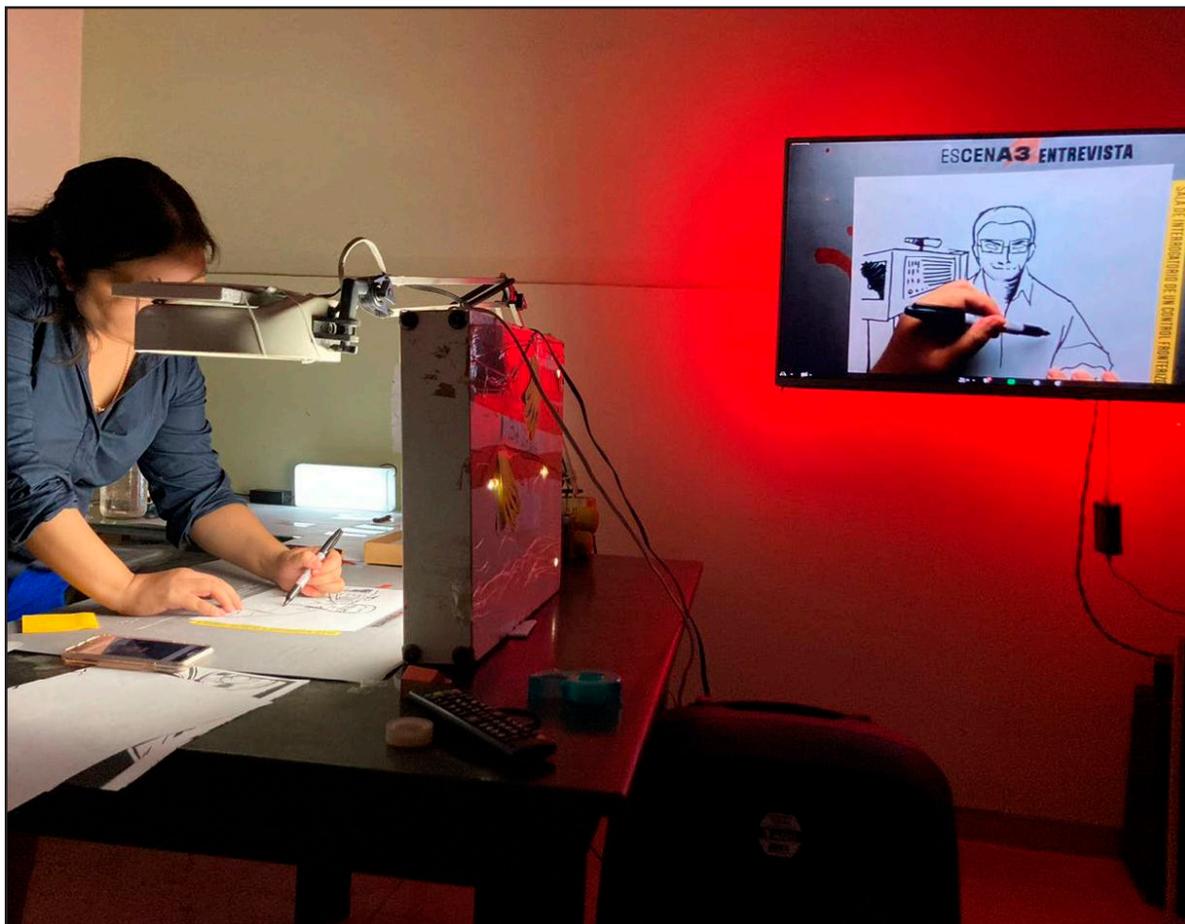
Los mendigos, de José Ruibal, Adaptación audiovisual y dirección de Rubén Reyes. En la imagen, Daniel Hernández Hurtado como Asno. Máscara por Mario Mendoza (“Transce”); diseño de vestuario de Daniel Hernández Hurtado. Producción de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana (grupo “Taller práctica escénica C”). Estreno 21 de mayo de 2021 mediante plataformas digitales. Fotografía de Guadalupe Gaspar Ramírez.

Área 51 Foro Teatral

Ítaca, bitácora de viaje, escrita y dirigida por Saúl Enríquez. Actuación de Ana Lucía Ramírez. Estreno online en marzo 2020, Xalapa, Veracruz. Área 51 Foro Teatral.

Compañía La Rendija

Tulum Tulum, de María José Pasos, narrativa gráfica en tiempo real. Dirección de Ulises Vargas. En la foto, Carmen Ordóñez, diseñadora y artista visual de la obra. Estreno el 19 de septiembre de 2020 en el marco de “Escena Sur: Lecturas en Zoom” de Teatro de la Rendija, Mérida Yucatán. Fotografía de Laura Sánchez.

Niña de maíz y sal, dramaturgia y dirección por Mabel Vásquez. Obra de teatro de papel en maya y español, para público infantil. En la imagen, “detrás de cámaras” de la videograbación de la obra. 2020, Teatro de La Rendija, Mérida Yucatán. Fotografía de Erik Soto.

Picnic, conceptualización de Raquel Araujo; dirección de Raquel Araujo y David Hurtado. Experiencia inmersiva de recorrido transmitido en tiempo real vía redes sociales. En las imágenes, escenas de Las Cazadoras, dos perritas que graban sus recorridos con cámaras montadas en sus lomos, los espectadores ven la acción desde su punto de vista. Estreno 4 de agosto de 2021 en el 2º ANTI Festival de la Asociación Nacional de Teatros Independientes. Foto de Óscar Urrutia Lazo.