

Memoria: I Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas

Memoria:
I Encuentro Centroamericano
de Mujeres de las Artes Escénicas

346.001.792

E56m

Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas,
Mujer: identidad, imagen y palabra (1º: 2013; San José, CR)
Memoria / Instituto Nacional de las Mujeres; Ministerio de Cultura y
Juventud. -- 1 ed. -- San José: Instituto Nacional de las Mujeres; Mi-
nisterio de Cultura y Juventud, 2013. (Colección Haciendo Historia,
n.5)172 p.; 22 X 28 cm.

1 disco compacto: 4 3/4 pulg.; il.
ISBN 978-9968-25-300-0

1. MUJERES. 2. TEATRO. 3. GÉNERO. 4. IGUALDAD DE
GÉNERO. 5. EQUIDAD DE GÉNERO. 6. ARTES ESCÉNICAS. I. Costa
Rica. Ministerio de Cultura y Juventud. II. Título

Créditos:

Edición:

Ester Serrano Madrigal

Coordinadora a.i

Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida

Instituto Nacional de las Mujeres. Costa Rica

Erika López Garro

Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida

Instituto Nacional de las Mujeres. Costa Rica

José Montero

Asesor Viceministro de Cultura Ministerio de Cultura y Juventud

Nerina Carmona Castro

Productora y Coordinadora General

I Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas

“Mujer: identidad, imagen y palabra”

Apoyo documental:

Zelenia Rodríguez Morales

Jefa Unidad de Documentación

Instituto Nacional de las Mujeres. Costa Rica

Coordinación y supervisión técnica:

Ester Serrano Madrigal

Zelenia Rodríguez Morales

Diseño, diagramación y edición de libro electrónico en formato disco compacto:

Roxana Marín Segura

Tel.: (506) 2273-7517 / (506) 8392-6650

Producción electrónica, noviembre 2013, San José, Costa Rica.

Memoria: “I Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas”

Índice General

Presentación.....	5
Programa de Actividades.....	7
Exposición “Mestizas” – Verónica Riedel.....	13
Agradecimiento a Cádiz:	
Palabras Viceministro de Cultura, Iván Rodríguez Rodríguez.....	14
Palabras Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Maureen Clarke Clarke	16
Palabras Pepe Bablé, Director Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.....	18
Encuadre del evento:.....	21
Palabras Ester Serrano Madrigal, Coordinadora a.i. Area Construcción de Identidades y Proyectos de Vida – Instituto Nacional de las Mujeres.....	21
Palabras Margarita Borja, Coordinadora Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas.....	29
Palabras María Bonilla, “Mujer, Identidad y Teatro”.....	33
Apuntes sobre la perspectiva de género en la escritura dramática.	
I Encuentro Costa Rica, Aylín Morera.....	36
Conversatorio 1: Apropiarse de la imagen y la palabra.	41
Testimonios 1	46
Conversatorio 2: Mujeres, teatro, institución	51
Conversatorio 3: Mujeres y oficio teatral	57
Presentación de Ediciones “Tinta en Serie”, Rodrigo Soto.....	64
Construcción de los personajes femeninos en la dramaturgia costarricense, María Bonilla.....	64
Testimonios 2.....	68
Conversatorio 4: Procesos dramáticos.....	73
Conversatorio 5: Teatro en Centroamérica hoy.....	77
Testimonios 3.....	81
Conversatorio 6: Procesos teatrales comunitarios.....	84
Testimonios 4.....	88
Conversatorio 7: Nuevas dramaturgias.....	93
Testimonios 5.....	98
Apuntes de cierre.....	103
Homenajes.....	105
Muestras de trabajo.....	109
Créditos.....	115
Lista de participantes.....	118

Presentación

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) se complacen en presentar la Memoria del Primer Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas, “Mujer: identidad, imagen y palabra”, que recoge las ponencias y los principales insumos que se derivaron de esta importante experiencia, que se llevó a cabo por vez primera, en San José, Costa Rica del 19 al 22 de junio del 2013.

Este Encuentro se enmarca en la alianza que desde hace varios años sostienen ambas instituciones, y este año en particular, nació la iniciativa de generar un espacio de encuentro de mujeres vinculadas a las artes escénicas, para hacer presentes sus voces desde sus diversidades, sus historias, sus aportes y logros.

Además, esta actividad, se piensa a manera de espejo del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, producto del intercambio de experiencias que se ha venido gestando entre el MCJ el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el Ayuntamiento de esa ciudad y con el Patronato del Festival.

Así, este documento pretende mostrar y compartir los “platos fuertes” del Encuentro: propiamente las discusiones y ponencias de mujeres escritoras, actrices, dramaturgas, directoras de escena, entre otras múltiples facetas que abarca el mundo de las artes escénicas, que nos honran no solo con su contribución indiscutible al campo desde lo profesional, sino también al acercarnos a su vivencia e historia como mujeres pioneras y actuales que han ido dejando huella y cuyo legado al ámbito escénico de las artes, merecía un espacio particular para destacarlo, validarlo y homenajearlo.

Ante el espectro de producciones, conocimientos, obras e historias, traducidas en lecciones de rico alcance, es que se convertía en una tarea obligatoria la elaboración de un documento que recogiera estas experiencias, y se convirtiera en un insumo de lectura obligatoria para aquellas personas, grupos y organizaciones interesadas en conocer y profundizar sobre el mundo y el aporte de las mujeres en el teatro, y el camino que han ido abriéndose y abriendo para otras.

Esperamos, por tanto, que adicional a su aporte como herramienta de discusión y análisis, esta memoria permita dar cuenta de los logros sustantivos alcanzados por estas mujeres, y que también posibilite visibilizar y desafiar el reto de continuar ventilando sus voces, sus miradas, sus textos e imágenes, sus actos y creatividades, sus interlocuciones con diversos actores y actoras sociales y con el mundo en general, pues viéndolo así, se trata de mujeres protagonistas de la historia para el alcance de un mundo más justo y equitativo.

María Isabel Chamorro Santamaría
Ministra de la Condición de la Mujer
Presidenta Ejecutiva
Instituto Nacional de las Mujeres

Iván Rodríguez
Vice Ministro de Cultura y Juventud.
Ministerio de Cultura y Juventud

Programa de la Actividad

“I Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas” Mujer: Identidad, imagen y palabra Del 19 al 22 de junio 2013

(En alianza con el Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, FIT de Cádiz).
Lugar: Salones del 3er piso del Hotel Holiday Inn.

Miércoles 19 de junio

9:30 am

Consideraciones generales: ENCUADRE

Techi Serrano Madrigal, INAMU.

Margarita Borja, coordinadora del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas. Fit de Cádiz.

“Mujer, Identidad y Teatro”, María Bonilla.

“Dramaturgia y género”, Ailyn Morera.

Nerina Carmona, moderadora.

10.30 am

Receso

11:00 am

INAUGURACIÓN OFICIAL

Palabras Ministro de Cultura a.i. señor Iván Rodríguez.

Palabras Ministra de la Condición de la Mujer.

Presidenta Ejecutiva Instituto Nacional de las Mujeres, Señora Maureen Clarke.

Palabras Director del FIT de Cádiz, Señor Pepe Bablé.

2 pm

Conversatorio 1 (ALICAC): Apropiarse de la imagen y la palabra

“De héroes, monstruos y seres humanos. Un encuentro con la obra MEDUSA, del autor mexicano Emilio Carballido”, Maritza Toruño.

“El recuento de un proceso de análisis literario y montaje de la obra “La razón blindada” de Arístides Vargas, Silvia Arce.

“La heterosexualidad como marco transgredido en Sandra y la Sombra, Bernardo Mena.

“El in-soportable poder de la imagen y la palabra”, María Bonilla, con poemas de Mía Gallegos y Lil Picado, con fotografías proyectadas de Ana Muñoz, música de Luis Diego Solórzano, danza de Selma Solórzano y voz de María Bonilla.

Isabel Gallardo, moderadora.

3.15 pm

Receso

3.30 pm

MUESTRA DE TRABAJO: Marco Canale, Patricia Orantes y Las Poderosas Teatro (Guatemala).
Monólogo teatral “Naciendo”, Lesbia Téllez.

Margarita Borja, presentadora.

4.45 pm

Testimonios 2: Todas tenemos la misma historia.

“50 años no son nada, ¿o son todo?”, Arabella Salaverry.

“Todas tenemos la misma historia”, Raquel Hernández.

“En el nombre del padre, mi metáfora: el teatro secreto”, Elvia Amador.

María Bonilla, moderadora.

8 pm

ESPECTÁCULO: VACIO. Grupo Abya Yala en Teatro La Aduana.

Jueves 20 de junio

9 am

DECONSTRUCCIÓN: Vacío, Teatro Abya Yala.

Roxana Avila.

Anabelle Contreras.

Margarita Borja, moderadora.

10 am

Conversatorio 2: Mujeres, teatro, institución

“Cultura, género y resistencia”, Tatiana de la Ossa, Directora Nacional de Artes. Secretaria de Cultura de la Presidencia de la República de El Salvador.

“La necesaria y obligada distancia”, Marielos Fonseca. Directora Teatro Melico Salazar.

“Mujer-artista-funcionaria. Del trabajo artístico independiente al trabajo dentro del estado”, Gladys Alzate, Directora Compañía Nacional de Teatro.

Madelaine Martínez, moderadora.

11.15 am

MUESTRA DE TRABAJO: Las Peor, obra de las privadas de libertad del Buen Pastor, Teatro Oscar Fessler, (TNT).

Ofir León.

Valentina Marengo.

Margarita Borja, moderadora.

2:30 pm

Conversatorio 3: Mujeres y oficio teatral

“Espiral en ascenso: La fuerza presencial de las mujeres en la dramaturgia y en especial, en la dirección teatral en Costa Rica”, **Aurelia Valentina Dobles.**

“Dramaturgia, voz femenina e Identidad: El recurso de la introspección como acceso a la palabra”, **Dayanara Guevara.**

“Entre la dirección y el diseño”, **Eugenia Chaverri, Jody Steiger, Pilar Quirós.**

Maríalaura Salom, moderadora.

3.30 p.m

Presentación Ediciones Tinta en Serie: Multiplicidad de voces: la dramaturgia femenina costarricense.

“Lo siniestro y el cambio de modelo político en Costa Rica: tres obras teatrales de autoras contemporáneas”, **Rodrigo Soto.**

“Panorama de la dramaturgia costarricense”, **Luis Lázaro.**

“La construcción de los personajes femeninos en la dramaturgia costarricense”, **María Bonilla.**

Escenas de “La hija de Barbazul,” Rodrigo Soto, baila Selma Solórzano, voz de Gerardo Arce, música de Carlos Escalante e imagen de Ana Muñoz y “Ofelia y Hamlet”, de María Bonilla, actúa Naty Arias, imagen de Ana Muñoz.

Margarita Borja, moderadora.

4:30

Receso

4.45 p.m

Testimonio 2: Hacer teatro desde “el otro lado”.

“Pertener o ser: el reto de la performance”, **Elia Arce.**

“Me llamo Jahel y soy mexicana”, **Jahel Palmero.**

“Descubrir el teatro otra vez”, **Maud Le Chartier.**

“La mochila invisible: testimonio de una teatrante migrante en Costa Rica”, **Simona Trovato Apollaro.**

María Silva, moderadora.

7 pm

ESPECTÁCULO: AY AMOR YA NO ME QUIERAS TANTO. Grupo Teatro Justo Rufino Garay (Nicaragua) en Teatro 1887.

Viernes 21 de junio

9 am

MUESTRA DE TRABAJO: “La casa de Cuca”, Maritza Vernaza (Panamá).

Margarita Borja, moderadora.

10 am

Conversatorio 4: Procesos dramaturgicos

“La ficción de la memoria en la creación de Yolanda Oreamuno”, **Dorelia Barahona.**

Escrito, actuado, dirigido y vivido por mujeres”, **Katherine Peytrequín.**

“Miedo y violencia de género en las calles de San José: un análisis del proceso creativo del espectáculo.

“Manuales de (in)seguridad” del grupo costarricense Teatro Oshún”, **Yorlenny Alpízar.**

Margarita Borja, moderadora.

10:50

Receso

11:05 am

Conversatorio 5: Teatro en Centroamérica hoy

“Voces que emergen del fondo de los barrancos en un país escindido”, **Patricia Orantes** (Guatemala)

“Mujeres al frente: Teatro Aplicado como vehículo de empoderamiento comunitario después del terremoto de Cinchona ” **Gina Sandí.**

“Mujer, Identidad en el teatro centroamericano hoy”, **Zoa Meza** (Nicaragua).

María Bonilla, moderadora.

2 pm

DECONSTRUCCIÓN: Ay amor ya no me quieras tanto, dramaturga y actriz Lucero Millán (Nicaragua) y miembros del grupo.

Margarita Borja, moderadora.

3 pm

Testimonios 3: Vivencias teatrales.

“Dramaturgia femenina costarricense contemporánea. La propuesta de Milena Picado, Elvia Amador y Angie Cervantes”, **Patricia Fumero.**

María Bonilla, moderadora.

3:40 pm

Receso

4:00 pm

Conversatorio 6: Procesos teatrales comunitarios

“El Hecho Teatral como aporte creativo para la construcción de una metodología participativa en la promoción de Liderazgos Comunitarios desde el enfoque de la Pedagogía Crítica y el Desarrollo de Capacidades: Experiencia de una práctica interdisciplinaria desde la docencia y la investigación universitaria”, **Enid Sofía Zúñiga**.

“La configuración de la identidad de las mujeres de la comunidad de Llano Grande de Cartago: una exploración del cuerpo como medio de la expresión de la Identidad”, **Andrea Mata**.

“Memoria como construcción escénica en los adultos mayores”, **Marinievas Barahona**.

María Bonilla, moderadora.

6 pm

ESPECTÁCULO: RESPUESTAS PARA UN MENÚ. Grupo Los del 5o piso (El Salvador) en Teatro 1887.

11

Sábado 22 de junio

9:00 am

Testimonios 4: El viaje interno.

“Confesiones dialécticas de una escritora insatisfecha y apasionada de edad mediana en los albores del tercer milenio”, **Claudia Barrionuevo**.

“Ser dramaturga en Costa Rica: de cómo la práctica determina la estética”, **Ana Istarú**.

“Termómetros internos”, **Ana Clara Carranza**.

“Consuela y el agujero”: Inicio del viaje de regreso... (Una reflexión sobre la búsqueda de una teatralidad personal)”, **Vivian Rodríguez**.

“Planteamiento de la mujer según mis personajes transitados”, **María Chaves**.

María Bonilla, moderadora.

10.15 am

Receso

10:30 am

Conversatorio 7: Nuevas Dramaturgas

“Alquimia Teatral: Hacia un Ser Poético (Reflexión con mirada desde la feminidad)”, **Mariela Zavala** (Honduras).

“Análisis de 3 personajes femeninos de la dramaturgia panameña”, **Nyra Soberón** (Panamá).

“Haciendo dramaturgia urgente desde las Mujeres”, **Egly Larreynaga** (El Salvador).

“El descaro de no saberlo todo”, **Alejandra Nolasco** (El Salvador).

Dorelia Barahona, moderadora.

2 pm

DECONSTRUCCIÓN: Respuestas para un menú. Dramaturga y actriz Jorgelina Cerritos.

Margarita Borja, moderadora.

3 pm

Testimonio 5: Teatro en proceso

“Búsqueda Utópica: retrospectiva de un proceso creativo”, **Sandra Herrera Dean** (Honduras)

“Mujer, erotismo, teatro, catársis”, **Marisa Maccagno.**

“Un par de tetas en el escenario: una reflexión queer sobre ser mujer y ser actriz a partir de las presentaciones del monólogo BONDAGE”, **Andrea del Valle.**

“Proyecto 37-T: Un trabajo de performatividad sobre la identidad”, **Grettel Méndez.**

María Bonilla, moderadora.

4 pm

Apuntes para el cierre del encuentro

Margarita Borja.

Nerina Carmona.

Techi Serrano.

María Bonilla.

5 pm

Homenaje a Mujeres en las Artes Escénicas Costarricenses

Ana Poltronieri Maffio.

Gladys Catania.

Haydee De Lev.

Anabelle de Garrido.

Ana María Barrionuevo.

Kitico Moreno.

Lupe Pérez.

Homenaje por su trayectoria teatral y aporte a los derechos de las mujeres en Costa Rica.

Adriana “Mimi” Prado Castro.

Exposición Mestizas de Verónica Riedel

Veronica Riedel

Artista visual, Guionista, Directora y Productora de Cine. Guatemalteca.

Estudió Periodismo en la Universidad de Columbia, South Carolina. Obtuvo un BFA en Cinematografía y Fotografía en la Universidad de Miami. Estudió Escritura de Guiones en UCLA y Dirección de Actores en Judy Weston Institute, Los Angeles, California. Cursó Arte en Anderson Ranch Center en Colorado.

Sus cortos, video artes, instalaciones y colecciones fotográficas de técnica mixta, han recorrido bienales, galerías, y museos internacionales (MOLAA – Museo Latinoamericano en Los Ángeles, ganadora en Bienal Centroamericana en Honduras, Forum Gallery NY, Art Miami, PhotoEspaña, etc.), recibiendo diversos reconocimientos.

Con su ópera prima de largometraje narrativo “Cápsulas”, obtuvo premios y participó en 28 Festivales de Cine Internacionales. Otros guiones y proyectos han sido reconocidos y apoyados para su desarrollo por Festivales Internacionales y organizaciones como Sundance Institute.

Mestizas

La historia de la mujer prehispánica y de la colonia ha sido invisibilizada a lo largo del tiempo. Con imágenes pretendo darles un nuevo papel, que parte del imaginario de aquella época combinado con la época contemporánea.

En Mestizas, represento a la mujer indígena en un puesto de honor, como si la conquista les hubiese concedido un nuevo espacio donde desenvolverse y desarrollarse como las madres de nuestra cultura.

A estas mujeres les he concebido una historia personal, he querido inmortalizarlas a través de mi trabajo y, en el proceso, reinventarme a mí misma. Mi historia con su historia.

Este proyecto es una celebración a la fuerza silenciosa de todas las mujeres que han conocido lo dura que es la lucha.

Verónica Riedel, 2013.

Palabras del Vice Ministro de Cultura Iván Rodríguez Rodríguez

Para el Ministerio de Cultura y Juventud es un honor realizar la primera edición del ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE MUJERES DE LAS ARTES ESCÉNICAS, que nace de la hermandad establecida, desde varios años, con el Ayuntamiento de la Ciudad de Cádiz y con su Festival Iberoamericano de Teatro, marco del cual se desprende el Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, precursor de nuestro encuentro.

Con el título *Mujer: identidad, imagen y palabra*, el encuentro tiene como objetivo facilitar un espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias, saberes y lenguajes entre las mujeres centroamericanas participantes, con la mirada puesta tanto en el contexto regional como en el iberoamericano. Pretende, asimismo, aportar criterios para el discernimiento de los estilos escénicos contemporáneos.

14

El Primer Encuentro Centroamericano contó con una variada programación de espectáculos que, a su vez, fueron el punto de partida de diversas ponencias y mesas de discusión. En estas últimas se analizaron las obras, como parte de la realidad del teatro centroamericano contemporáneo.

Siempre en el marco del Primer Encuentro, tuvimos la oportunidad de rendir un merecido homenaje a 8 mujeres de las artes escénicas costarricenses, por su trayectoria y sus aportes al fortalecimiento del sector teatral y a los derechos de las mujeres en Costa Rica.

Un elemento fundamental que fortaleció una perspectiva integral de género, así como un fructífero diálogo interinstitucional, fue la participación activa del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Esta institución comparte con el Ministerio de Cultura y Juventud el objetivo de potenciar aquellos espacios donde las mujeres son protagonistas.

Es importante anotar que el ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE MUJERES DE LAS ARTES ESCÉNICAS se desarrolla de manera paralela a otro gran proyecto, el Festival y Encuentro Centroamericano de Teatro. Ambas iniciativas forman parte de la política de fortalecimiento sectorial que ha desarrollado el Ministerio de Cultura y Juventud, desde el inicio de su gestión. Estas iniciativas suceden de forma conjunta para superar las eventuales dispersiones de esfuerzos que, en un país pequeño y con un presupuesto para la cultura bastante limitado, deben ser conjuntos; en este sentido, hemos trabajado arduamente por armonizar y potenciar esfuerzos, conscientes de que, al final del día, todas y todos trabajamos por el mismo sector.

Nuevamente, hacemos patente que la función del Ministerio debe ser la de facilitar y, al mismo tiempo, aglutinar esos esfuerzos, de modo que espacios como el Encuentro de Mujeres y el Festival y Encuentro de Teatro convoquen cada vez a más personas, teniendo así un mayor impacto para Costa Rica y para la región centroamericana.

Gracias a todas las personas que hicieron posible este Encuentro y, muy especialmente, a las invitadas especiales que acudieron a nuestro llamado, por darnos la oportunidad de conocer y dialogar sobre su trabajo, razón de ser de esta actividad.

Iván Rodríguez Rodríguez
Viceministro de Cultura

Palabras de la Ministra de la Condición de las Mujer y Presidenta Ejecutiva Instituto Nacional de las Mujeres Maureen Clarke Clarke

Buenos Días.

Sr. Iván Rodríguez, Ministro de Cultura y Juventud a.i.

Sr. Pepe Bablé, Director Festival Internacional de Teatro.

Sra. María de los Ángeles Fonseca, Directora Teatro Mélico Salazar.

Es un gusto para el Instituto Nacional de las Mujeres concretizar este Primer Encuentro Centroamericano de Mujeres en las Artes Escénicas, que nace como una apuesta interinstitucional para apoyar y fortalecer las propuestas y actividades creadoras de las mujeres en las artes escénicas.

Las mujeres hemos enfrentado la discriminación desde que la misma apareció en la vida social de la humanidad. Y lo hemos hecho en todos los campos, en todas las épocas, en todos los rincones. Y las artes escénicas no han sido la excepción.

Las mujeres han participado, ya sea desde detrás, apenas asomadas o delante de bambalinas. Y ese camino no ha sido ni dulce ni fácil para las mujeres.

Y ese paso, que les ha permitido actuar, escribir y dirigir, está impregnado de historias que deben ser contadas, escritas y transmitidas de generación en generación, como una muestra de la fuerza que ha acompañado a las mujeres en todas las luchas.

La historia del drama y el teatro es una historia que vale la pena contar. Y debe ser contada por las protagonistas, las que estuvieron y están ahí, las que pasan largas noches escribiendo, llamando a la musa para que finalmente la puesta en escena sea posible.

Si es como lo afirman autores y autoras del teatro, las mujeres no tuvieron problemas en participar activamente en los inicios del teatro. En la antigua Grecia, mujeres y hombres danzaban libremente

celebrando a sus dioses, sin limitación alguna. Claro, estas versiones no están exentas de debate, cuando de escribir la historia de las mujeres en el teatro se trata.

Entonces me pregunto: ¿cuándo fue que las mujeres fueron expulsadas de escena, cuando y con qué argumentos y sinrazones se forzó esa salida? ¿Quién o quienes lo hicieron?

¿Es la Edad Media, la época donde las mujeres son relegadas a los claustros o a matrimonios forzados, y sacadas de los teatros a rastras?

¿Por qué si en esos esos tiempos el teatro se prohibió y castigó como pecado a quienes lo hacían, es en los mismos monasterios donde esta actividad cultural resurge?

¿Será o debería ser el teatro, tal y como lo anunciaba el filósofo romano Cicerón, una imitación de la vida, un espejo de las costumbres, una imagen de la verdad?

Sin duda alguna, los escenarios del mundo han montado obras que reflejan la vida de los pueblos y las ciudades. Pero me pregunto una vez más. ¿Cuál visión de mundo y cuáles realidades se reflejan en ellos? ¿Quiénes fueron los que escribieron y pudieron llevar a escena sus visiones de mundo?

Las mujeres enfrentan grandes limitaciones como escritoras, como actrices, como directoras. Y ustedes lo saben muy bien. Los presupuestos son escasos... para las mujeres, los escenarios también son escasos... para las mujeres.

Para una mujer dramaturga, quizá su profesión no le alcance para vivir dignamente, y tenga que invertir mucho tiempo de su vida, lidiando con la búsqueda de sustento para cubrir sus necesidades básicas y las de los suyos.

Por eso, celebro que estos encuentros se den y sean apoyados por el Estado costarricense. Porque son espacios donde escucharemos las voces de las mujeres, escucharemos sus propuestas y sus palabras.

Podremos continuar construyendo nuestras identidades de mujeres centroamericanas, la fuerza de nuestra palabra, las imágenes que deben poblar nuestras mentes y nuestros actos, imágenes que deben sin duda alguna apoyar la igualdad y la equidad de género.

Saludamos a todas las mujeres que nos visitan de otros países, esperando que este encuentro les deje nuevas imágenes, nuevas palabras y nuevas identidades que pueblen los escenarios de los teatros de nuestra área y por qué no, del mundo entero.

Muchas gracias

Palabras de Pepe Bablé, Director Festival Internacional de Teatro

Saludo de la excelentísima Alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, señora doña Teófila Martínez Saiz.

Sra. Ministra Sr. viceministro, muy buenos días.

Antes de todo, en nombre de la alcaldesa y presidenta del FIT de Cádiz, quiero pedirles que excusen su ausencia, porque problemas de su cargo, le han impedido estar con nosotros.

No obstante me ha dejado unas notas que quiere que les lea. Y así lo hago.

Excelentísima Ministra de la Condición de la Mujer, excelentísimo viceministro de Cultura, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, señoras y señores.

Buenos días a todas y a todos.

Quiero pedirles disculpas por no poder estar hoy aquí con todos ustedes y agradecer que hayáis hecho realidad la idea de celebrar en Costa Rica, un evento similar al Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas que, desde hace tanto tiempo, venimos organizando en Cádiz; un gesto que viene a unir aún más nuestra ciudad con este hermoso país, tras mucho tiempo de estrecha colaboración.

Tras un año tan importante para nosotros, como fue 2012, en el que hemos conmemorado el bicentenario de la Primera Constitución Española, los lazos entre Cádiz e Iberoamérica son, si cabe, aún más fuertes.

El pasado año pudimos disfrutar, entre otros muchos actos venidos desde estas tierras, de exposiciones de gran nivel como 'Costa Rica: Tierra de Maravillas', que fue uno de los platos fuertes de la gran oferta cultural que nuestra ciudad acogió como Capital Iberoamericana de la Cultura; nombramiento que, además, obtuvimos precisamente en esta ciudad en 2006.

Como se ve, son muchos los lazos que nos unen a Costa Rica y ahora la celebración de este primer Encuentro Centroamericano de Teatro y de Mujeres Centroamericanas de las Artes Escénicas, que se mira en el espejo del FIT de Cádiz, es otro ejemplo de esta conexión trasatlántica.

Como saben, las artes iberoamericanas siempre han tenido un especial protagonismo en Cádiz, como lo avala los veintisiete años que llevamos celebrando el Festival Iberoamericano de Teatro; y puedo

asegurar que son muchos los proyectos que surgieron del Encuentro de Mujeres de Cádiz y que, felizmente, se han convertido en realidad; por eso en la misma medida, estoy segura de que también serán muchos los que se gesten a partir de este año en este país, y que verán la luz en próximas ediciones, tanto el FIT de Cádiz como en otras ediciones del Encuentro que hoy nos convoca.

Desde el FIT de Cádiz siempre hemos apoyado a la mujer, y como creemos firmemente que seguimos por el camino correcto para promover, ayudar y fortalecer, el papel fundamental de la mujer en el mundo teatral iberoamericano, desde Cádiz nos alegramos enormemente de que, a partir de ahora, también nos acompañéis en este camino.

El intercambio de experiencias entre actrices, dramaturgas y expertas en el teatro de los distintos países iberoamericanos hace de este encuentro una herramienta de gran valor en la carrera profesional de todas las mujeres que participan en esta iniciativa; y estoy segura de que sabréis aprovecharlo.

En nombre todos los gaditanos os deseo todo lo mejor para esta nueva aventura! que deseo que se vaya afianzando con el paso de los años.

19

Por último, quiero aprovechar para recordaros que Cádiz sigue siendo vuestra casa y que por lo tanto, esperamos que vengáis a visitarnos, no sólo durante la celebración del Festival Iberoamericano de Teatro, sino cuando podáis, para comprobar de primera mano, como en cualquier momento y en cada rincón puede palpase el vínculo especial que une nuestra ciudad con Latinoamérica.

Muchas gracias y felicidades de nuevo.

Fotos del Evento

Pepe Bablé, director del FIT de Cádiz.

En el orden usual: el señor Pepe Bablé, director del FIT de Cádiz, la señora Maureen Clarke y el señor Iván Rodríguez, Viceministro de Cultura.

Memoria: "I Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas"

Encuadre del evento: I. Palabras de Ester Serrano Madrigal Coordinadora a.i. Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida. Instituto Nacional de las Mujeres. Costa Rica

Una mujer es obligada a casarse a la edad de 7 años, y otra más camina hacia el claustro. Dos únicas opciones para las mujeres de la Edad Media. Las casadas permanecerán en la ignorancia, pues la educación les es vedada y las del claustro serán educadas.

Pero ambas, sin derecho a sus derechos. Porque unas fueron consideradas “*ignorantes en el mundo, y otras cultas pero fuera del mundo*”.

Las voces de las mujeres siempre se levantaron, se levantan y levantarán frente a las odiosas costumbres que nos relegan al vacío que implica la desigualdad y discriminación.

La historiadora feminista, Gerda Lerner se refirió a tres luchas defensivas que las mujeres hemos tenido que dar a lo largo del tiempo, para poder crear y heredar un pensamiento propio: por la autoría, por la originalidad y por la afirmación de unos precedentes históricos de ese pensamiento.

Este Primer Encuentro Centroamericano de Mujeres en las Artes Escénicas, nos proporciona un marco ideal, para dar continuidad a las identidades, imágenes y palabras que nos legaron estas mujeres, que en el largo camino de la historia, y desde diversos escenarios, crearon herencias para nosotras.

El Instituto Nacional de las Mujeres, es la instancia estatal costarricense que promueve y protege los derechos humanos de las mujeres, e impulsa políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad de las mujeres, en todos los campos. Porque la igualdad se debe lograr en todos los campos de la vida, sea en los ámbitos políticos, sociales y culturales. Las artes escénicas no deben ser la excepción. Es decir, y como ya lo decían bien las feministas de principio del siglo pasado: *Entendemos que muchas mujeres hoy en día trabajan por obtener una mayor tajada de la torta, pero yo no lo voy a hacer... porque prefiero trabajar para cambiar la receta*”.

Y en el INAMU también queremos que las mujeres tengamos una mayor tajada del pastel, pero también estamos cambiando la receta. Queremos lograr la igualdad, apostamos por afirmar que la historia

y lucha de las mujeres ha sido por reconocerse como humanas. Ninguna de las mujeres a las que hoy nos acercaremos, ha luchado por ser idéntica a los hombres. Ellas querían ser vistas como humanas. Con iguales derechos y oportunidades. Y como dice una querida feminista costarricense Alda Facio: Lucharon por el derecho a tener derechos. Y agrega:

“... la búsqueda de la igualdad entre los sexos, no ha estado centrada en una lucha por ser iguales a los hombres sino una batalla contra todo aquello que discrimine, oprima o dañe a los seres vivos como lo demuestran las variadísimas vertientes del feminismo en todo el mundo, una de las cuales es el movimiento internacional por los derechos humanos de las mujeres”.

Por ello, resulta imprescindible que los Estados puedan asumir la responsabilidad de escuchar las voces de las mujeres desde su diversidad, asuman la responsabilidad de apoyar proyectos políticos que garanticen la plena vivencia de sus derechos humanos. Es necesaria la aprobación y puesta en práctica de normativa legal que proteja los derechos humanos de todas las personas.

Y es necesario también, que los Estados y las personas que trabajamos en él, tengamos nuestros oídos, ojos y mentes prestas para ver, escuchar y entender la vida de las mujeres, como las que quiero compartir hoy con ustedes.

Dicho esto, me detendré a contarles hoy algunas historias de mujeres que nos antecedieron. Mujeres de carne y hueso y vestidas de guerreras. Sin duda alguna dejaré a muchas por fuera y por ello quedaré en deuda con ellas y con ustedes.

Creo y así lo espero, que sabrán disculpar mis omisiones, toda vez que mi interés por hundirme en el pasado, tiene sobradas limitaciones. Limitaciones a las que han contribuido el silencio, la discriminación y la violencia hacia nosotras las mujeres.

Pero como no me detendré ante estos obstáculos históricos, prefiero entonces compartir con ustedes algunos relatos, como un regalo de la vida de estas mujeres. Prefiero ponerlas de ejemplo, para que nos ayuden en nuestro trabajo artístico y de vida. Prefiero entonces compartir lo que sin duda alguna será un bálsamo para nuestra quehacer y para nuestros sueños, que seguramente siguen siendo los mismos que los de ellas. Prefiero que sean ellas las que aticen sus mentes, con ideas nuevas y viejas razones.

Las historias que les contaré, relatan la vida de mujeres que fueron asesinadas, que brincaron tapias, que huyeron, que se enfrentaron, que vivieron intensamente, que hicieron de los escenarios su espacio de trabajo, de lucha y de realización personal. Usaron esos mismos escenarios para la denuncia, para la revuelta, para subir el tono de sus voces, a favor de los derechos humanos de las mujeres.

Y también los usaron para escribir la historia, para saberse diversas en tiempos y espacios, en modos y en vivencias. Y que nos quieren recordar que ese pasado, es nuestro presente. Y que los hilos que con-

forman nuestro ropaje, fueros tejidos hace muchos siglos, a punta de conciencia, a punta de pasiones, pero sobre todo a punta de saberse sujetas de derechos.

Quizá pueda yo inspirarlas a ustedes, para que en estos cuatro días en que estaremos reunidas, el suave aliento de esas voces y la irremediable rebeldía de esas vidas, se conjuren a favor nuestro y den paso a una refrescante función, donde las mujeres, seamos espectadoras, actrices, dramaturgas, guionistas o técnicas conscientes de la fuerza que hemos heredado, para continuar trabajando a favor de la igualdad en todos los escenarios de la vida.

La primera historia nos recuerda a una mujer, cuya pasión por lo desconocido, la llevó a tener un conocimiento de las matemáticas y la filosofía y por cuyas ideas fue asesinada.

Hipatia, nacida en Alejandría a comienzos del siglo V, filósofa, científica y maestra, fue violada y lapidada, presumiblemente por oponerse al abuso del poder religioso y por representar la sabiduría femenina en una época que encerraba a las mujeres en prisiones culturales, religiosas y sociales. No podían existir mujeres sabias entonces, solo eran brujas peligrosas. Ninguno de sus escritos se conserva, pero su pensamiento viene a nosotras a través de las rendijas que la historia patriarcal deja abiertas y por donde se escurren las imágenes, las palabras y pensamientos de las mujeres.

Porque suponer que al desaparecer los libros y escritos, desaparece la historia que ellos contienen, es una falacia que las mujeres se han encargado de desmentir y muchas veces aplastar.

Las mujeres nos hemos movido entre la discriminación y la astucia. Y siempre ha ganado la astucia y el derecho a ser. A pesar de ello, la discriminación sigue pesando sobre nosotras.

En los siglos XV y XVI sucede lo que conocemos como Renacimiento. ¿Y fue así para las Mujeres? El teatro fue considerado como un antro de perdición, de gente mal viviente, de prostitución y lujuria para las mujeres.

Así es como en el año de 1508, el Consejo de los Diez, un tipo de policía secreta de la entonces República de Venecia creado en 1310, prohíbe “cualquier tipo de producción teatral pero especialmente en recepciones privadas y festejos nupciales”, prohibición que fue abatida muchos años después por las palabras, denuncias y acciones de muchas mujeres.

La segunda historia nos llevará a conocer como la pluma de una mujer puede construir ciudades donde las mujeres podemos caminar libres y seguras

Christine de Pisan, fue una escritora que vivió en el Siglo XIV, viuda a los 25 años de edad, madre de tres hijos, considerada hoy en día como la primera escritora que logró vivir de sus escritos y mantener a su familia. Iniciadora de lo que se conocerá durante el Renacimiento como la Querrela de las Mujeres, un movimiento en su defensa.

Estaba sentada una tarde en su cuarto de estudio -por cierto, una habitación que cinco siglos después seguía reclamando Virginia Wolf, como un elemento indispensable para el desarrollo intelectual de las mujeres- cansada de tanto trajín, quería leer algo liviano, algún poema quizá, y se encontró un libro que le habían prestado, llamado “Las lamentaciones de Mateolo”.

Y escribe: *“Me hizo sonreír, porque, pese a no haberlo leído, sabía que ese libro tenía fama de discutir sobre el respeto hacia las mujeres. Pensé que ojear sus páginas podría divertirme un poco”.*

Y continúa: *“Me preguntaba cuáles podían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos... sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos -y la lista sería demasiado larga- parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio”.*

Cayeron sobre ella los insultos misóginos de los hombres de la academia y las artes, que buscaban hasta por debajo de las piedras razones para argumentar la inferioridad de las mujeres.

Se entristeció y pensó: *“Si las mujeres hubiesen escrito los libros, estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma, porque ellas saben que se les acusa en falso”.*

Y entonces decidió escribir en el año de 1405 La Ciudad de las Damas, cuando, según nos cuenta, *“recibe la visita de tres damas coronadas de muy alto rango”* cuyo resplandor ilumina toda la habitación: la razón, la derechura y la Justicia. De la mano con ellas construyó *“una ciudad levantada y edificada para todas las mujeres de mérito, las de ayer, hoy y mañana”.*

Y esas damas le advierten: *“...la Ciudad que fundarás con nuestra ayuda nunca volverá a la nada sino que siempre permanecerá floreciente; pese a la envidia de sus enemigos, resistirá muchos asaltos, sin ser jamás tomada o vencida”.*

Se propuso dar a conocer su libro, *“al mundo entero”* por lo que planeó enviar copias *“cueste lo que cueste”* a reinas y damas de la nobleza.

Desde ese lejano siglo XIV nos llega a este I Encuentro su amada ciudad inventada, donde existe el claro convencimiento de que *“lo que dice sobre la maldad de las mujeres no se debe a ninguna característica intrínseca, sino a las circunstancias, que no es natural, sino social”.* En la mayoría de su obra, y especialmente en la Ciudad de las Damas *“reivindica para las mujeres el derecho del cual derivan todos los demás, es decir, el del reconocimiento de la condición de persona”.*

La tercera historia que les contaré, nos acercará a una mujer que prefirió ser llamada elocuente antes que casta.

Se trata de Isotta Nogarola (1418-1466), escritora del siglo XV, quien recibió los mayores improperios de los hombres escritores de su época. Fue acusada de incesto por su hermano, y por todos de promiscuidad y de lesbianismo, con base en la creencia de que ninguna mujer elocuente era casta.

Los sabios de la época le llegan a exigir que “abandone una profesión que no era adecuada para su sexo y que se casara, pues, lo que pretendía sólo era posible creando “a un hombre dentro de la mujer”.

Isotta fue desterrada a un silencio, donde tuvo que permanecer durante 10 años. Con su carácter fuerte e ingobernable, convirtió el silencio y el claustro en sus aliados y escribió “sobre la culpabilidad de Adán y Eva en el pecado original, dando a Adán parte de la responsabilidad que siempre se había adjudicado a Eva, a quien, sin embargo, culpaba de una fuerte debilidad femenina”. Isotta, justificó a Eva, diciendo que “*fue por culpa de su inferioridad, ya que Dios la había creado por voluntad propia débil e ignorante, la que la hizo caer en la trampa de la serpiente*”.

Argumentó que esa debilidad es una obra de Dios. Y concluyendo de manera rápida, no puedo yo menos que pensar que ante las obras de Dios, no existe la culpa humana.

La cuarta historia nos relata la astucia de unas mujeres que argumentan sus derechos desde los mismos estereotipos que las señalaban.

En el año 1587 llegó a España la compañía italiana de *Los Confidentes* y traía entre sus integrantes a tres mujeres artistas. Se hizo necesario solicitar el permiso para que la compañía pudiera presentar su obra, logrando la autorización del Consejo de Castilla, cuya licencia especificaba que debían representar “*en hábito y vestido de mujer*” no sin antes, “se comprobase que eran casadas y que iban acompañadas de sus maridos”.

Los mismos argumentos morales y religiosos fueron usados por las mujeres para ganar las batallas. Y esto tiene una actualidad realmente impresionante.

Astutamente Mariana Vaca, y Mariana de la O, actrices de esta compañía presentaron un documento, donde argumentaban que si se separaban de sus maridos, estos podían tener relaciones extramatrimoniales y además, si ellos tenían que actuar como mujeres, esto los podría lanzar al terreno del pecado. De esta manera, devolvieron los argumentos que eran esgrimidos en su contra y los depositaron en las altas autoridades de la época, que no tuvieron otra salida que levantar la prohibición.

La quinta historia, nos llevará a conocer a una mujer que se atrevió a llamar a las falsedades por su nombre.

Discípula de Pisan, y en el siglo XVI salta al escenario de la vida, Lucrecia Marinelli, filósofa reconocida por su gran agudeza de análisis. Defendió sobre la superioridad de las mujeres frente a los hombres, y desplazó estereotipos de otros, dando cabida a sus propias ideas y argumentos.

Escribió un tratado, donde contestó según sus propias palabras *“a las ligerísimas razones que cada día aducen en contra nuestras los hombres poco prudentes y poco sabios”*. Habló en este tratado de la falsa inferioridad de las mujeres y de su belleza.

Las mujeres son tratadas por ella como las *“maravillosas excelencias, producción y generación, fuego, esplendor del mundo, alma y vida, rayo divino y celeste, delicadeza y clemencia, dominio y señoría”*.

Y logra reconocer sin embargo que *“no faltan ni han faltado escritores (si bien en poca cantidad) que desprovistos de envidia han celebrado el sexo femenino con todo su poder”*.

Ella puso palabras en un contexto propio, y usando ejemplos de mujeres anteriores a su época y de su misma época, avivó la idea necesaria de la igualdad y equidad, aunque ella no lo reconociera precisamente así.

Y finalmente sentencia, *“queréis dar muerte a la materna fama, pero os fatigáis en vano, ya que la verdad, que resplandece en estas mis mal escritas hojas, las elevará, a pesar vuestro, hasta el cielo”*.

La sexta historia nos trae de regreso a una mujer que liberándose de las ataduras de su tiempo, luchó en los campos de batalla y fue reconocida por ello.

Allá por 1600 y a sus 15 años, una monja salta la tapia de su convento en el que la había encerrado su padre a los cuatro años, se embarca hacia Cartagena de Indias y se enrola en el ejército. Se llamaba Catalina de Erauso, conocida luego como Francisco de Loyola, una monja alférez a quien el mismo Papa le otorgó la facultad de usar ropas masculinas.

Esta mujer aventurera, llega al nuevo mundo para convertirse en militar condecorada.

La séptima historia que les relato, es de una mujer por cuya inteligencia y sensatez, inició el largo camino de alcanzar el derecho a la educación de las mujeres.

Ella es Elena Tarabotti, del siglo XVII (1604-1652), monja a la fuerza, entonces llamada Sor Arcángela, declara abiertamente que la disparidad entre los sexos se debía sobre todo a la educación (negada a las mujeres) y no a la inteligencia, y exigió la admisión de mujeres en la universidad.

La octava historia nos llevará a sentir como propias la sensualidad de una mujer que se empeñó en hacer valer el amor sensual y el derecho a vivirlo con intensidad.

Collette, nacida en el año 1873 escritora francesa, periodista, guionista, libretista y artista de cabaret publica a sus 60 años *“Lo puro y lo impuro”*, título que tuvo que ponerle bajo exigencias y amenazas de las época. Ella lo había titulado *“Esos placeres...”*.

Considerada por muchas personas como su autobiografía, esboza ahí y da vida a mujeres apasionadas mujeres luchadoras, revolucionarias, tristes y todas ellas cautivadoras de la vida. En esta obra presenta *“un auténtico alegato a favor del amor sensual y del derecho a vivirlo con intensidad”*.

Y no era para menos. En su juventud fue actriz en el ya célebre Moulin Rouge, donde *“quebrantando todos los convencionalismos sobre el género femenino, mostraba en el escenario uno de sus senos y simulaba incluso el encuentro íntimo”*. Quizá por eso y por su vida entera, al morir le fue negado un servicio religioso católico, argumentando su divorcio como pecado principal. Sin embargo, se le otorgó el derecho a tener unos funerales de Estado.

Collette reivindica los derechos de las mujeres a la sensualidad, al disfrute y al placer.

La novena historia nos dibuja a una mujer vestida con ropajes masculinos y que se paseó a vista y paciencia de la ciudad que la veía caminar, escribir y actuar.

En los inicios del siglo XIX, una mujer recorre *“Paris de punta a punta, con chaqueta de grueso paño gris, con el pantalón y el chaleco iguales. Con un sombrero gris y una gruesa corbata de lana, calza botas, que la afirmaban al suelo y que le causan tal placer que quería dormir con ellas. Salía con cualquier tiempo, volvía a cualquier hora, iba a la platea de los teatros. Sabía que no tenía nada de qué avergonzarse, y tenía también clara conciencia de las consecuencias que podía tener sobre su reputación y las condiciones de su vida”* esa forma de vestir.

La autora de esta escena, que vivió 71 años, cuando la esperanza de vida era muy inferior, contaba cuentos a sus hijos e hijas, armaba teatrillos con sábanas, escribió más de cien obras, se preocupó por las discriminaciones hacia los más débiles y denunció la desigualdad y la violencia en contra de las mujeres.

Esta mujer que nació cuando su madre bailaba y su padre tocaba el violín, fue nombrada al nacer como Aurora Dupin y será la eterna George Sand, y sigue entre nosotras, sigue persiguiendo la libertad espiritual, como ella misma dijo, y el derecho a ganarse el pan cotidiano sin esclavitud alguna.

Finalmente, la décima historia nos presenta a una mujer que hizo del “escándalo” una forma de liberación personal.

Vecina de Collette, Natalie Clifford Barney, nacida a finales del S XX, fue una escritora, poeta y novelista estadounidense, creó La Academia de las Mujeres, como respuesta a la Academia Francesa, compuesta exclusivamente por hombres

Bajo su lema, *“el escándalo es la mejor manera de librarse de las molestias”* publicó bajo su propio nombre, poemas de amor dedicados a las mujeres, sirviendo su vida como alimento para novelas que fueron éxitos de ventas. El Pozo de la Soledad, famoso libro escrito en 1928, que versa acerca de la vida lésbica, está inspirado en la vida de Natalie.

Les recuerdo una de sus frases famosas: *“Tengo la impresión de que aquellas que osan rebelarse en cualquier época, son aquellas que hacen la vida posible –son las rebeldes quienes expanden la frontera de lo correcto, poco a poco”*.

Y podría quedarme aquí, mucho más tiempo, para contarles de las mujeres que nos antecedieron en historia y en luchas. Podría nombrar a las mujeres latinoamericanas, centroamericanas, que hicieron de su vida, un camino de astucia y derechos. Mujeres que como nos dirá Gerna Lerner, insistieron en que tenían una historia, tuvieron que ganar cada paso del camino, y tuvieron que ganar el derecho de contarla... nadie les dio nada, sentenciaría entonces.

Mujeres que con un guiño de ojo, nos visitan en las noches de escritura, se convierten en nuestras musas, para ayudarnos a reconstruir los textos, las imágenes y las palabras que nos han calumniado y que nos han entristecido. Mujeres que nos regalan textos que deben ser incluidos en nuestros escritos, en nuestras batallas personales y de género. Mujeres que sin duda alguna, nos empujan con suaves e invisibles manos, a la conquista de la igualdad y la equidad.

Porque señoras, esa conquista llegará, lenta tal vez pero llegará, doblando la esquina y con una gran sonrisa, trayendo los bailes, las puestas en escena, las discusiones y las ciudades inventadas en otros tiempos por ellas y como un presente para nosotras.

¡Muchas gracias!!!

II. Palabras de Margarita Borja

Es para mí un placer muy especial compartir la apertura del 1er Encuentro Centroamericano, surgido en alianza con el FIT de Cádiz y el Encuentro de mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas, que celebramos allí desde hace dieciséis años, y que coordino desde que lo cofundamos un pequeño grupo de autoras españolas en 1996.

Me alegra sobremanera abrir esta primer mesa de intervenciones junto a colegas artistas, amigas que estimo y reconozco desde tiempo atrás. De una en una...

Nerina Carmona, una de las compañeras más asiduas en Cádiz, el año pasado expresó su voluntad de poner sus capacidades de gestión a disposición de este proyecto, si las instituciones lo ponían en marcha. A no dudar, asumiendo la coordinación con tanta convicción como profesionalidad, ha contribuido a que el sueño de esta alianza se materializara.

María Bonilla, compartió intensamente conmigo los complejos inicios del encuentro en Cádiz, de ella admiro su talante emprendedor, su predilección especulativa por la poesía, elevada a categoría escénica, su enorme tarea docente a favor del teatro, incluida la apertura de espacios definitivos para las creadoras y para la integración social, y que haya contribuido y enriquecido ahora desde su experiencia docente, esta alianza de encuentros que me parece una fiesta.

Creo que puedo decir por todas las aquí presentes: GRACIAS NERINA, Y GRACIAS MARÍA.

Me une a Ailyn Morera una singular amistad, coincidimos en sensibilidades feministas, y en visiones teóricas, tenemos pendiente de desarrollo un compromiso de escritura dramaturgica a cuatro manos, y es una satisfacción para mí que su texto nos acompañe en esta primera mesa, haciéndose presente en palabras, porque ella está fuera del país.

Es una hermosa oportunidad conocer a las aquí reunidas en esta estupenda convocatoria. Ha sido minoritaria la presencia de creadoras de algunos países centroamericanos en nuestro Encuentro en Cádiz, una carencia que me ha preocupado y que este encuentro Centroamericano ayudará sin duda a corregir.

Y es un estímulo saber que también, nos acompaña Techí Serrano, desde su larga, solvente trayectoria en defensa de las mujeres, y como coordinadora del Instituto de la Mujer costarricense, puesto que el INAMU se ha sumado a esta convocatoria. El dato es de la mayor importancia para crearle horizonte a este empeño: acerca la estructura institucional de nuestros dos encuentros; veo en ello signos como

parpadeos de un faro a otro por los extremos oceánicos, que permiten avizorar viajes, intercambios, continuidad.

En Cádiz también recibimos desde el principio el apoyo nacional del Instituto de la Mujer, fue nuestra piedra angular. Estas similitudes me llevan a enfocar mi intervención con pleno convencimiento desde el elogio de las instituciones que hacen posible la realización de este primer Encuentro Centroamericano.

Disponer de las adecuadas instituciones democráticas, con arreglo a las necesidades en los sectores culturales y sociales, siempre es un logro de la ciudadanía de cada país, que tarda tiempo en conseguirse, y que, una vez logrado, descubrimos que afloran, como una bacteria resistente, las mismas inercias de discriminación integradas en las prácticas organizativas de la cultura patriarcal, fuertemente contestada, pero todavía dominante. Esta reincidencia implica poner en marcha otro delicado proceso vindicativo, exigir la transformación para que las instituciones lleguen a ser verdaderas estructuras al servicio tanto de las ciudadanas como de los ciudadanos. Una tarea nada fácil.

A finales del siglo XVIII, John Stuart Mills, reconociendo que los hombres han sido secularmente educados en el privilegio y se han acostumbrado a vivir en la supremacía de lo masculino sin cuestionarla, ya advertía de las resistencias de facto que necesitan ser sistemáticamente revisadas en todo tipo de prácticas y normas administrativas. Es tan larga la costumbre impune de la devaluación de lo femenino y está tan enquistada y tan naturalizada la discriminación en la piel de la sociedad, que resulta imprescindible vigilar para que el devenir institucional no se convierta en otra sucesión, tácita o difusa, de acciones obstaculizadoras, abocadas a retrasar y reducir las trayectorias de las mujeres, actuando como un virus silencioso.

En el caso que nos ocupa, el de las artistas y demás profesionales que desarrollan su creatividad, su docencia y su trabajo de producción y gestión en el ámbito de la cultura, los datos investigados en muchos países, Francia y España entre los que mejor conozco, arrojan resultados alarmantes. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes licenciadas en carreras de artes y humanidades es superior entre un 70 y un 75 % al de los hombres. Por el contrario, los desarrollos profesionales caminan en sentido inverso: ellas ocupan las bases de todas las pirámides en los lugares de trabajo profesional útil y efectivo, que sirven para sustentar la visibilidad en la cúspide... del mérito de ellos.

Una trayectoria creativa de un hombre puede durar entre 30 y 40 años, las de las mujeres apenas alcanzan la mitad de esa cifra temporal.

Estamos ante una situación profundamente injusta que las apariencias distorsionan, necesitada de mucha investigación académica, mucho trabajo comparativo y evaluativo de datos cruzados con variables, para llegar a poner los puntos de luz allí donde toca esclarecer la oscuridad.

Por eso, no conviene olvidar que las instituciones se levantan con el dinero de todos, también con el de las mujeres. Me parece importante precisar que en situaciones como la que hoy nos convoca, disfrutamos de una acción justa pues no se puede igualar lo desigual.

Hace tiempo que dejamos de ser ciudadanas de segunda. Imaginen... el segundo sexo de Simone de Beauvoir es un título surgido de un acto administrativo vergonzante: un niño nacido en Francia recibía el número 1, la niña, el 2. Esas cifras marcadas iban, y no sé si aún van a acompañarles en todos los documentos legales de su existencia.

En la empresa hacia la igualdad entre mujeres y hombres, hay y hubo empeños individuales y colectivos, algunas veces heroicos. En contrapartida, no remite el acecho de distintos sectores fácticos, interesados en lograr un retroceso, que disponen, argumentan, y presupuestan y actúan con espíritu de contrarreforma, cada vez que avanzamos significativamente.

La cobertura institucional nos pertenece, y debemos solicitarla desde la sociedad civil cada vez que sea necesario.

La paridad como instrumento hacia la igualdad real contenida en la Declaración del 1er Encuentro de Mujeres en el Poder en Atenas en 1992 es, en sí, una propuesta de equidad loable: pone en marcha un sistema de equilibrio en balanza que no permita más de un 60% mayoritario para un sexo ni menos de un 40 %. Es una más que razonable propuesta de reparto de opciones garantista que prevé un territorio neutro de un 20 por cien, ante la eventualidad de que el grupo mayoritario en los lugares de poder, profesionalidad y representación, sea de uno u otro sexo.

El proceso hacia la igualdad todavía es un larguísimo camino y cada paso dado por voluntad expresa de hombres y mujeres concretos, desde sus ámbitos de decisión, merece ser celebrado. Marca un nuevo límite. Crea un referente que podremos invocar para seguir la iniciativa.

Entre las personas en el ámbito profesional de las artes escénicas de Costa Rica y España que, hasta donde yo sé, han tomado y sostenido esta propuesta desde sus ámbitos de decisión, y nos acompañan ahora, cito con simpatía y agradecimiento cómplice a Iván Rodríguez, vuestro viceministro de Cultura, a Pepe Bablé, mi director del FIT de Cádiz y mi amigo, por tantas cosas compartidas, a Marielos Fonseca, de quien depende toda la estructura del Teatro Mélico Salazar y del Festival Centroamericano, y a Gladys Alzate, directora de la Compañía Nacional de Teatro, que nos visitó hace unos años en Cádiz y formó parte de una de las sesiones de trabajo sobre la paridad, que tanto nos han ayudado a abrir caminos en esa dirección. Que dos profesionales mujeres estén al frente de estructuras centrales en la cultura escénica de un país, denota que Costa Rica nos lleva alguna delantera en los temas que nos ocupan y puede favorecer, desde su experiencia, iniciativas más rezagadas en otros países.

Iván Rodríguez el año pasado, recogió una pregunta mía, para quedársela: ¿Por qué no se animan ustedes a levantar en sus países otros encuentros de características parecidas a estas...?

Pepe Bablé acogió hace 18 años el encuentro que le proponíamos, y a lo largo del tiempo ha ido abriendo su programación a las creadoras, cooperando con el espíritu del encuentro, hasta convertirse el FIT, bajo su dirección, en el único Festival en España que practica la transversalidad, mostrando un saludable equilibrio entre creadoras y creadores.

Para que la alianza que inauguramos hoy se hiciera realidad, ha sido indispensable y hermoso el acuerdo firme entre la Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez y la Ministra de la Condición de la Mujer costarricense Maureen Clarke que nos acompañará dentro de un momento.

No todas las mujeres que llegan al poder contribuyen a dar prioridad a la agenda política hacia la igualdad democrática. A la Alcaldesa de Cádiz, las mujeres allegadas desde distintos lugares de Iberoamérica que nos reunimos regularmente en el FIT, nos referimos a ella como “nuestra Alcaldesa”. Su enérgica complicidad con nuestra causa ha ganado el reconocimiento, el afecto y la simpatía de todas nosotras, y el mío en concreto.

32

Para cerrar el propósito de transparentar el proceso hacia la realización del 1er Encuentro Centroamericano, señalando a sus protagonistas, añadiré que Iván Rodríguez y Pepe Bablé, creo que bien merecen estar en la corta pero eminente lista de “Amigos de las Mujeres”... como John Stuart Mills... o como el intelectual ilustrado del XVIII, el asturiano Padre Feijoo.

Y por último, desde mis años de experiencia en el Encuentro de Cádiz puedo afirmar sin equivocarme que buena parte de la innovación estética, formal y argumental del arte escénico de nuestro tiempo se debe al talento de las creadoras y a sus equipos.

Para mí será un gran placer moderar las mesas que me han asignado, en unos casos me supondrá conocer nuevos trabajos, en otros, reconocer con énfasis en voz alta el mérito de lo que ya conozco.

Inauguramos hoy otro tramo de una epopeya común que se bifurca en mil senderos por distintas geografías, sin perder la brújula original.

Por el camino, mientras damos la vuelta al mundo, hemos aprendido a dejar espejos colgados de los árboles, que dan cuenta de nuestra vida vivida, de nuestras sociedades, de la historia reinterpretada y, sobre todo, de nuestros sueños creadores.

III. Palabras de María Bonilla Mujer, identidad y teatro

La construcción de espacios de diálogo, intercambio y debate de problemas comunales en la ficcionalidad de la escena, es una de las maneras en las que el arte teatral pone su granito de arena en una obligación de todos: la constitución de una comunidad responsable de un frágil presente que, si descuidamos tan solo un poco más, dejará de tener un futuro posible, porque la contemporaneidad trajo consigo un mundo donde la identidad, la palabra y la imagen, han dejado de tener valor y credibilidad, porque los seres humanos hemos dejado de tener valor y credibilidad.

Para la antropología, el lugar es un espacio fuertemente simbolizado, en el cual podemos leer la identidad de los que lo ocupan, sus relaciones y la historia que comparten. Tenemos todos una idea, una intuición o un recuerdo del lugar entendido y vivido de esta manera. Pero como dice Marc Augé (AUGÉ, 2000), en la contemporaneidad vivimos en no-lugares, espacios donde esta lectura ya no es posible: espacios intercambiables donde somos anónimos, con quienes establecemos una relación de consumo. Pasamos nuestras vidas en espacios de transporte (autopistas, carreteras, aeropuertos), de consumo (supermercados, hoteles) y de la comunicación (pantallas, cables).

En esta circunstancia, el teatro es ese lugar en el que encontramos partes de nuestra identidad, de nuestras relaciones y de nuestra historia.

Es un archivo de la memoria del ser humano. Por eso, este encuentro es importante por varias razones: por la recuperación del valor de la producción de sentido en equipo y la variedad de posibilidades de esa producción y porque el camino teatral es el camino de la transdisciplinariedad en el campo artístico, camino mucho más largo de lo que es posible comprobar.

En las condiciones de trabajo actuales, en las que hay cada vez menos presupuestos para la investigación y la experimentación en el campo artístico, la colaboración interdisciplinaria, sea a nivel estatal, universitario, independiente o privado, es fundamental en proyectos de alto riesgo, como el teatro, porque implica la posibilidad y la capacidad de trabajar en las diferentes opciones de colaboración, tan variadas como sus responsables y sus comunidades lo planteen y requieran.

Y porque es un proyecto en el que somos convocados no desde el lugar del aprendiz que recibe el conocimiento y el dinero de un espacio más desarrollado, sino desde el lugar de interlocutores válidos, que intercambian en un lugar protegido de libertad y de respeto, experiencias creativas y humanas. Ese es el reto mayor y en épocas de crisis, el más importante de enfrentar. Este es el sentido de la construcción del espacio posible en proyectos como éste que hoy nos convoca.

El estudio, el intercambio y la vivencia de experiencias teatrales diversas, abre puertas transhistóricas y transdisciplinarias.

Todo creador tiene ante sí la ambivalencia del héroe laberíntico (PÁEZ CASADIEGOS, 2003): por un lado, la esperanza y la alegría de la búsqueda que le vincula a la vida y por otra, el temor a la muerte o a sus consecuencias simbólico-cognoscitivas.

Esta expedición metafórica es un peregrinaje intelectual hacia otro espacio en el cual ubicar las preguntas sin respuesta, es la posibilidad del regreso orientado por el hilo del saber; es decir, con la clave decodificadora del lenguaje oculto en el laberinto.

La decisión de todo creador sobre ¿quiénes somos ante el camino de la búsqueda? y ¿qué es realmente lo que andamos buscando? es fundamental. Ser Teseo, ser Ariadna, ser Edipo o ser Casandra, nos lleva a diversos lugares. Encontrar y matar al Minotauro y apoderarse del vello de oro, hacer un acto de amor por el otro y ser abandonada en una isla desierta, enfrentar a la Esfinge y sacarse los ojos, gritar a quien no quiere oír, ser testigos del desastre anunciado o quedarse en silencio, es parte de lo que la decolonización del conocimiento nos convoca a revisar.

34

Para las mujeres, habitar la memoria, dejar de moverse en los espacios de pasados coloniales o imperiales o fronterizos (Ribeiro y Escobar, 2008), va más allá de la experiencia dura que esto significa para los hombres, porque somos uno de los términos y de los contenidos cuya visión hay que cambiar de manera radical.

Porque aunque ya se asuma y acepte que “hay una triple dimensión de la identidad: histórica, cultural y política” (MORENO, 2001, p. 160); que “Asia y América Latina fueron inventados, construidos a través del discurso como subdesarrollados y consecuentemente tratados de esa forma de allí en adelante” (Conversaciones sobre la diferencia, p. 3) y que “... el primer momento de la articulación con la diferencia es pensar cómo este discurso del desarrollo se produce no sólo como un discurso de dominación sino de producción cultural de Asia, África y América Latina” (y) “Lo que hay que pensar es qué es lo que se excluye y cómo pensamos eso que se excluye” (IBID, p. 4), lo cierto es que las mujeres somos lo excluido y el problema de género continúa siendo una exclusión que apenas empieza a ser pensada. El crear espacios de encuentro entre creadoras a nivel internacional, es crear memoria, pertenencia, lugares de vida y no de muerte.

¿Utopía? Tal vez... pero en estos días que se desangran en los no lugares de violencia en los que hemos terminado por sobrevivir, sólo los utópicos pueden creer y luchar por ellos.

Bibliografía:

Conversaciones sobre la diferencia. Encuentro con Arturo Escobar. En Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. ISSN: 1851-2577. Año 2, n° 4, Buenos Aires, noviembre 2008.

AUGE, Marc. (2000)

Los “no-lugares”. Espacios del anonimato. Editorial Gedisa, S.A., España.

LINS RIBEIRO, G. y ESCOBAR, A. (2008) Antropologías del mundo. Transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder. CIESAS, Colombia.

MORENO, (2001) La identidad andaluza en el marco del estado español, la unión europea y la globalización. En G. GARCIA CANO et al. La identidad del pueblo andaluz, Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz.

PÁEZ CASADIEGOS, Y. (2003) El Minotauro en su Laberinto. APOSTA, Revista de Ciencias Sociales No. 3, en www.apostadigital.com

IV. Aylin Morera Apuntes sobre la perspectiva de Género en la escritura dramática

Me siento muy honrada de participar en el “I Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas”, en Costa Rica. Durante varios años soñé con este espacio, tan necesario para “entre aprendernos” y enriquecer nuestro medio escénico.

La jurista y activista costarricense Alda Facio, nos invita a ponernos “los lentes del género” con el fin de mirar más allá de lo que estamos acostumbradas y acostumbrados. Puestos “los lentes del género” vemos que el patriarcado está en todo: en el amor, en las canciones, en la ideología, etc., etc., y, por supuesto, en el teatro.

Sabemos que desde sus orígenes el teatro ha tenido una preocupación por las realidades sociales, políticas y un sentido histórico. Temas de denuncia contra las guerras, contra la mala distribución de la riqueza, contra la explotación obrera, la migración, etc. Estos argumentos han sido los mismos durante siglos en la historia teatral; quizá lo que ha cambiado han sido los principios para la organización performativa pero, en esencia, la acción humana ha sido y sigue siendo el sustento temático de la experiencia escénica.

Entonces, si desde el arte se escribe, una y otra vez, sobre los mismos temas, ¿será que podemos escribir sobre lo mismo pero desde otra mirada? Es decir, con los lentes del género. Es aquí donde, a mi juicio, cobra relevancia la epistemología feminista que comparte con el teatro el afán por la justicia social.

He escuchado declaraciones de personas que reaccionan con desazón ante la palabra feminismo o género, y manifiestan su preferencia por el concepto humanista considerando que tener perspectiva de género es igual a ser humanista, y desconocen por completo que el humanismo no incluyó a las mujeres porque la dimensión de lo masculino era lo humanista. Las mujeres ganamos reconocimiento a nuestra condición de humanas ridículamente hasta hace poco más de una década¹. También porque las mujeres no somos un sector de la población como pueden ser los indígenas. En palabras de Alda

¹ En la II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos realizada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, los derechos humanos de las mujeres quedaron consagrados en un documento avalado por la comunidad internacional bajo la denominación de Declaración y Programa de Acción de Viena, que establece que: “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”, y que “la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual, inclusive las derivadas de prejuicios culturales y del comercio internacional, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas” (Fuente: UNIFEM, PNUD, ACNUR, CEPAL, UNICEF, OPS, OIT, PNUMA, CINU, PNUFID).

Facio “estamos en todos o casi todos los sectores afectadas por la construcción de la identidad y las estructuras de género”.

La teoría feminista ofrece herramientas para ver el mundo desde otro lugar, nos “sacude” ; no ofrece una categoría de análisis, no estática, que varía según factores sociales, funciones políticas y económicas para visibilizar la diversidad de relaciones de poder que se dan en el patriarcado capitalista. Entonces, para abordar los temas de todos los tiempos y los actuales, creo que nunca como hoy, la teoría feminista ofrece herramientas para escudriñar en el palimpsesto de la cultura patriarcal afinada desde hace más de cinco mil años; porque una visión de y desde el género atraviesa todos los temas, replanteándolos.

¿Quiénes pueden escribir con perspectiva de género?

La creatividad es inherente al ser humano. En un artículo anterior afirmé que no necesariamente todo lo que escriba una mujer posee una perspectiva de género, porque algunas autoras perpetúan por medio de la escritura los roles, valores y estereotipos del patriarcado, ya sea por ser aceptadas dentro de los cánones literarios establecidos, o porque sencillamente su estructura de pensamiento patriarcal no permite abrir puertas en el mundo de las ideas. Y si están las mujeres que escriben sin resistirse al patriarcado, lógicamente hay hombres en la misma situación. Por supuesto que existe una gama muy amplia entre una escritura feminista y otra que no lo es. Alguna posición ideológica puede ser la oposición a la opresión; otra, escribir desde la liberación, o desde la intuición y, o, porque son feministas per se.

Afortunadamente, en Costa Rica, tenemos mujeres transgresoras que escribieron rompiendo con la imagen femenina de conformismo y sumisión; imagen característica de los textos dramáticos canonizados por la oficialidad entre los años 50 y 90. Estas mujeres son Victoria Urbano² quien escribió a finales de los años 50. A mediados de los años 60, Lupe Pérez Rey (1922-) inicia su fructífera producción que consta de unas veintitrés obras dramáticas. Así también, a finales de la misma década la escritora Carmen Naranjo (1928-2011) enriquece este género con un total de doce textos.

Estas autoras propusieron nuevas perspectivas de pensamiento al derrumbar prejuicios con la creación de personajes femeninos astutos, contestatarios, “con conciencia de ser “yo misma””. Sin embargo, la cultura teatral tiene una deuda con Victoria Urbano y Lupe Pérez Rey por haber “omitido” los aportes de estas creadoras, no solo porque sus obras fueron, junto con los dramaturgos canonizados, germen de una escritura nacional en evolución, con temáticas y estructuras novedosas, sino que también hay

²Victoria Urbano (n.1926-m.1984), escribe su primer texto dramático El fornicador. Esta lúcida escritora vio la puesta de sus tres obras dramáticas en España y en Estados Unidos; en Costa Rica solamente su primer texto fue llevado a escena en 1987 por la directora María Bonilla, y aunque en su país casi nadie conoce su legado, en la Universidad Lamar State College of Technology, Texas, EE.UU, existe un premio literario que lleva el nombre de Victoria Urbano.

que considerar los pasos dados de estas escritoras en la construcción de la identidad femenina como un salto significativo y necesario desde la literatura y el teatro. (Morera:) Estas mujeres nos abrieron el camino a una significativa cantidad de mujeres que hemos estado aportando en esta misma línea hasta el día de hoy. Puedo afirmar que en Costa Rica hemos creado obras feministas poderosas que han participado en importantes eventos internacionales en el tema de Feminismos y Derechos Humanos.

Escribir desde el feminismo es un acto político que instiga al despertar de la conciencia y señala la urgencia de cambiar paradigmas. Y qué línea tan delgada entre nuestra condición “natural” y todas las condicionantes sociales, que llegamos a verlas como “naturales”. Como menciona la investigadora Montserrat Sagot³, lo que ha sido socialmente construido, también puede ser socialmente transformado. Y a mi juicio este es el punto que me interesa como artista: ¿creadora de qué? Y ¿para qué?

Contestando la pregunta inicial, todos y todas podemos escribir “con los lentes de género”. Esto quiere decir que escribir con perspectiva de género puede ser realizado CON hombres y mujeres y POR hombres y mujeres.

Género y su efecto en la escritura dramática

Asumir una perspectiva de género, en el caso de la escritura dramática, nos llevaría a plantearnos los roles, las actitudes, los valores y las relaciones asignadas a niños y niñas, mujeres y hombres en las sociedades. Tendríamos el desafío de escribir acerca de las mujeres como sujetos y no como objetos. Implica, también, el reto en la construcción del lenguaje, ya que la lógica subjetiva del patriarcado está imbricada en el lenguaje de una manera asumida como “natural”. El gran desafío es escribir resistiendo nuestro arraigado paradigma patriarcal. Y es que quien no está en el lenguaje no existe en la realidad. Aquí la importancia de reconocer que los masculinos no son genéricos, por lo tanto, hay que integrar en el lenguaje la experiencia femenina que equivale a incluir la experiencia de la mitad de la humanidad. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres no es sólo un tema de derechos de las mujeres sino una re-conceptualización de la paz porque no puede haber sociedad pacífica cuando la mitad de la población está sometida a violencia en la calle, en la casa y en el trabajo sólo por ser mujeres.

En el caso de los hombres, el género nos conduciría a incluir sus experiencias en una perspectiva positiva en el lenguaje, que reafirme, por ejemplo, que cuando ellos cuidan a sus hijas e hijos no están ayudando a las mujeres sino que están ejerciendo la responsabilidad humana del cuidado de la vida, porque, de lo contrario, la mitad de la humanidad se desentiende del cuidado de la especie.

Otro aspecto de gran relevancia por apreciar cuando vemos con los lentes del género es la subjetividad, ésta es importante porque, hasta la actualidad, los saberes y experiencias de las mujeres han sido

³En Prada, Grace (2002) Mujeres Forjadoras del pensamiento costarricense: Ensayos femeninos y feministas. Tesis doctoral. Universidad Nacional. Heredia.

subvalorados o no tomados en cuenta. Precisamente porque para el patriarcado los valores y las relaciones son fundamentalmente arbitrarias, que funcionan partiendo de reglas y convenciones creadas por su propio sistema de valores. La genealogía de las subjetividades admite mirar desde las claridades reivindicativas, a pesar de que hurgando vemos lo contradictorio de esas genealogías. Sin embargo, el patriarcado no quiere hacer eso, porque desestabiliza su lugar. Uno de los resultados del patriarcado en la trama de la cultura es que vuelve clandestina la escritura de nuestra subjetividad y la crítica por auto-referencial.

Igual que no existe un manual de escritura, ni de creatividad, ni de originalidad, tampoco existe uno de cómo integrar la teoría feminista a la dramaturgia; lo que sí me atrevo a postular es comenzar con el ejercicio de escudriñarnos como persona, -antes que creadora (or)-, tratando de radiografiar el origen de muchas de nuestras posiciones ante lo que vivimos diariamente como normal o “natural”. El auto-ejercicio crítico “con los lentes del género”, el rigor con que nos acercamos a nuestro lado oscuro, a nuestras profundidades; podría ser,- a mi juicio- un buen entrenamiento para la compleja tarea de acercarnos al universo “multicolor” de las y los personajes.

A modo de conclusión

El aporte más significativo a la dramaturgia, desde la visión de género, va en el sentido de eliminar los estereotipos y esto es un reto que nos invita a deconstruir y por ende a enriquecer nuestros trabajos escénicos. Desde este punto de vista estaríamos interviniendo el lenguaje dentro de él mismo hasta convertirlo en irreverencia significativa; lenguaje lacerante, que rompa con la “naturalización” de lo establecido.

Investigar y apostar en el lenguaje y en la construcción dramática partiendo de una mirada con perspectiva de género nos puede conducir a crear y recrear nuevos imaginarios o nuevas relaciones. Y aquí la línea delgada entre escribir con perspectiva de género y un panfleto. La diferencia es, a mi juicio, que en el caso de personajes femeninos que se evidencien en escena como objetos tengan una razón sustancial de ser. Lo grave de este punto es que cuando la convención se hace con complicidad del público, y se asume como tal, como lo “natural” y normal, el público ni siquiera es capaz de objetar este registro por la sencilla razón de ser partícipe del mismo. El desafío es cómo reflejar lo esencial de la condición humana, en lugar de perpetuar ideologías falsas y denigrantes sin escribir un panfleto.

La perspectiva feminista nos aporta en la de-construcción de las imágenes, de las técnicas dramáticas, de las temáticas, del paradigma social, del lenguaje.

Les invito a que experimenten, a jugar desde la humildad, con buena actitud de aprender, de dejarse sorprender, de no tener miedo a equivocarnos. Todas las alternativas surgidas del patriarcado han tenido su espacio, se ha decidido y creado a partir de su visión, así que es momento para lanzarnos con responsabilidad y respeto al arte pero sin esperar que nos aprecien desde el “valómetro” patriarcal.

Bibliografía:

BLOOM, Harold (2006) *¿Dónde se encuentra la verdadera sabiduría?* Madrid: Santillana.

FACIO, Alda (2009) en www.alasdemariposa.org

IRIGARAY, Luce (1992) *Yo, tú, nosotras*. Madrid: Ediciones Cátedra.

MORERA, Ugalde Ailyn (2005) *Imágenes femeninas en la dramaturgia contemporánea escrita por mujeres en los años 90 en Costa Rica. Un estudio de: El Cristal de mi infancia, de Roxana Campos; Tarde de Granizo y musgo, de Leda Cavallini; Baby Boom en el paraíso, de Ana Istarú y ¿Me entiende?, de Ishtar Yasin*. Tesis de Posgrado de Magister Litterarum en Cultura Centroamericana, con Mención en Literatura Centroamericana. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional. Heredia.

MORERA, Ugalde Ailyn (2006) “La escritura femenina en la dramaturgia contemporánea costarricense: Deconstruyendo las imágenes femeninas”. *Revista de Teatro Latinoamericano Conjunto*. Casa de las Américas. No. 139. Cuba.

En el orden usual Margarita Borja, Nerina Carmona, Techi Serrano y María Bonila durante el Encuadre Metodológico del Encuentro.

Conversatorio 1

Apropiarse de la imagen y la palabra

El in-soportable poder de la imagen y la palabra

María Bonilla

Dejar constancia de la participación femenina en la historia de la Humanidad es prioritario en la creación artística de las mujeres, tanto como posición estético-emocional, como posición política.

Para ello, es imprescindible que la mujer logre apoderarse de la palabra y de la imagen que históricamente, le han sido negadas, problemática compleja y contradictoria, ya que es una lucha inscrita en la colonización del conocimiento, que pasa por un proceso de conciencia sobre una condición de mujer ubicada en el territorio de la pobreza, de la pequeñez, de la insignificancia y de la nada. Pasa por la aceptación de sus propias imposibilidades de lograr ser, porque la posibilidad de una mujer de ejercer de ella misma, se construye en un camino de trampas y equívocos. Pasa por los mitos ancestrales transmitidos en reglas que la mujer asume como propios con un espíritu sacrificial que, al igual que el lugar de la víctima, es una trampa para la construcción de la identidad

El gran tema de la creación femenina contemporánea es la construcción-reconstrucción de la identidad, que provoca vértigo, dualidades, fracturas y que lleva implícita una construcción de lo femenino desde la otredad que constituye la identidad masculina.

Pensar “devenir mujer en la contemporaneidad”, es pensarse en tanto heterotopía del no lugar en la posmodernidad, donde el proceso de creación en tanto proceso de decolonización, es una de las articulaciones obligadas de la construcción de la identidad.

Maritza Toruño Sequeira

Bachiller en Artes Dramáticas por la Universidad de Costa Rica.

Magister Artium en la especialidad de Artes Escénicas por la Universidad de Costa Rica. Doctora en

Arts Escèniques de la Universitat Autònoma de Barcelona (2011).

Actriz profesional de Teatro desde 1993, ha formado parte de elencos en las siguientes entidades: Teatro Universitario; Compañía Nacional de Teatro; Teatro Ubú; Teatro Nacional y Sala Vargas Calvo. Participando en giras internacionales con el Teatro Universitario de Costa Rica y Teatro Ubú, a Venezuela, México, Cuba y Bélgica.

Como locutora, guionista y productora radial ha creado los programas de radio “En Escena” (1998) y “Tercera Llamada”(2003), ambos en la Escuela de Artes Dramáticas y el Estudio de Grabación del Teatro Universitario, como espacios para la difusión y la recuperación del patrimonio teatral costarricense.

Actualmente realizó su debut profesional como directora teatral con la adaptación de la obra: MEDUSA, de Emilio Carballido. Es profesora en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Animación Digital de la Universidad Veritas.

De héroes, monstruos y seres humanos.

Un encuentro con la obra MEDUSA, del autor mexicano Emilio Carballido.

Se pretende plantear en esta ponencia, un acercamiento al análisis del texto MEDUSA, del autor Emilio Carballido, tomaremos como base la adaptación y puesta en escena de la obra. En nuestra reflexión buscamos descubrir como desde diferentes puntos el autor plantea problemas relacionados a la idealización de las imágenes y la manipulación que tiende a fracturar la condición humana, produciendo la deshumanización.

En esta búsqueda nos encontramos con un fenómeno natural del teatro mundial, autores masculinos creando imágenes de lo femenino a través de personajes, al mismo tiempo, un acercamiento a la reinterpretación que una mujer da a las imágenes construidas por el autor y su condición humana.

Silvia Arce Villalobos

Filóloga, actriz, directora y docente.

Silvia Arce realizó sus estudios en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. En el 2005 se gradúa en esta disciplina y también como filóloga española en esta misma casa de estudios. Es licenciada en Docencia (UNED) y egresada de la Maestría en Literatura latinoamericana (UCR).

Ha participado en diversos montajes profesionales independientes e institucionales como actriz y directora. Desde 2004 ha sido la coordinadora del Departamento de Teatro de la Escuela Municipal de

Artes Integradas de Santa Ana, escuela en la que funge como docente, promotora cultural y directora del elenco estable de esa institución. Actualmente se desempeña como profesora universitaria en las áreas de artes y letras

En el 2010 funda Teatro La Maga, grupo independiente de teatro profesional, con el fin de realizar proyectos teatrales basados en textos de gran calidad literaria, posición crítica y transgresora.

En febrero de 2012 gana la convocatoria Escena Viva, realizada por la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica y el Centro Cultural de España para dirigir la obra *La razón blindada*, del renombrado dramaturgo Arístides Vargas. Actualmente, con Teatro La Maga, prepara su nuevo proyecto escénico.

La línea delgada y continua entre ficción y realidad

El recuento de un proceso de análisis literario y montaje de la obra “La razón blindada” de Arístides Vargas.

En la última década, en Costa Rica, las mujeres profesionales en las artes escénicas han encontrado espacios fértiles para el ejercicio de la dirección teatral. Proyectos universitarios tales como “Jóvenes Directoras” creado e impulsado por el Teatro Universitario, han sido fundamentales para atender la alta demanda de espacios de experimentación escénica para las mujeres (las cuales constituyen una franca mayoría) en el ámbito del teatro profesional.

Gracias a esta herencia consciente de pioneras en el campo de la dirección en Costa Rica, las directoras jóvenes hemos sido capaces de enfrentarnos y competir en el ámbito teatral nacional con nuestras propuestas y plantear así, nuevas herramientas estéticas y metodológicas en nuestros proyectos.

Dentro de este contexto, como directora joven, expongo mi experiencia de montaje de la obra *La razón blindada*, de Arístides Vargas. La propuesta de montaje de esta obra fue seleccionada el año pasado en una convocatoria nacional llamada Escena Viva, organizada por la Compañía Nacional de Teatro y el Centro Cultural de España.

Como dato curioso para sustentar lo que he afirmado anteriormente, cuatro de las cinco propuestas seleccionadas, fueron dirigidas por mujeres.

A continuación expondré mi experiencia y el esbozo del proceso metodológico en el que fundamenté el montaje de esta obra, el cual se basa en el análisis literario inmanente y trascendente al servicio de la puesta en escena.

Bernardo Mena Young

Dramaturgo, director y actor de teatro con quince años de experiencia en el medio profesional costarricense. Licenciado y Bachiller en Artes Dramáticas por la Universidad de Costa Rica. Actualmente

es egresado de la Maestría Académica en Lingüística del SEP de la UCR y está realizando la tesis correspondiente. Es profesor universitario en la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR donde ha impartido cursos sobre teatro clásico, estructura dramática, historia de la puesta y actuación. También es profesor en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional donde ha impartido cursos de teatrología, investigación y puesta en escena. Co-escribió junto con Dayanara Guevara y dirigió la obra *Sandra y la sombra* en el año 2005, un monólogo sobre diversidad sexual, amor y duelo.

La heterosexualidad como marco transgredido en *Sandra y la Sombra*

La ponencia presenta el caso particular del montaje *Sandra y la sombra*, una producción del 2005 del Grupo de Teatro Alquimistas. Parte de la noción de Erving Goffmann de marco para definir la heterosexualidad como un marco desde el cual se interpreta y se elabora las identidades sexuales marginales. Se basa en Judith Butler para proponer que la heterosexualidad se reproduce a través de cumplir con una serie de rituales identificatorios que deben ser repetidos para asegurar su reproducción pero, a la vez, estos deben ser exhibidos para reforzar su papel hegemónico en la sociedad. En contraste con la imagen que los productos culturales le asignan a las sexualidades marginadas (caricaturas, deformidades hilarantes, fenómenos) la obra presenta caricaturizados a los personajes que se presentan como heterosexuales y reserva para el personaje de Vanesa, una mujer joven lesbiana, la actuación cotidiana realista que lo convierte en un ser con una interioridad que crea identificación con el espectador. Al mismo tiempo, recontextualiza las canciones que responden al marco de la heterosexualidad para que canten el amor de Vanesa por Sandra, ya que pone en evidencia la carencia de referentes culturales para las relaciones marginadas. Estas estrategias se convierten en una sutil transgresión del marco de referencia heterosexual que potencia las relaciones empáticas entre el personaje principal y la audiencia. La audiencia tiene entonces la oportunidad de vivir como propio el amor de Vanesa por Sandra con independencia de la identidad que exhibe en sociedad.

Ana Muñoz Quirós

Directora de la Escuela de Fotografía de la Universidad Veritas, San José, Costa Rica. Fotógrafa profesional, egresada en Diseño Publicitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y como Commercial Photographer del Portfolio Center, Atlanta, Georgia, egresada de la Maestría en Estudios del Diseño, del Espacio, el Producto y la Imagen en la Universidad Veritas, Costa Rica. Dentro de su profesión, ha desarrollado:

Fotografía comercial y publicitaria.

Enseñanza de la fotografía, en el cual ha diseñado currícula y cursos para el **Colegio Universitario de Alajuela**, la **Universidad Latina**, la **Escuela de Fotografía Memorando** y la **Universidad Veritas**.

Diseño de escenografía, vestuario y utilería, para las principales instituciones teatrales del país: Compañía Nacional de Teatro, Teatro Universitario y grupos independientes, como el Teatro UBU y Abya Yala.

Fotografía artística, en el cual ha investigado tanto en el marco de la fotografía tradicional, participando en exposiciones colectivas en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y varias exposiciones individuales en San José, Costa Rica; como en el marco de la fotografía no tradicional e instalación fotográfica. En este ámbito y como parte de su trabajo en teatro y danza, su obra se ha expuesto en Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, Chile, Bélgica, Italia, y Grecia.

Isabel Gallardo Álvarez

Costa Rica. Licenciada en Filología Española de la Universidad de Costa Rica. Filóloga y educadora. Es profesora e investigadora en la Universidad de Costa Rica, ahí trabaja en la Escuela de Formación Docente donde imparte cursos sobre la Enseñanza del Castellano y la Literatura y además es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación (INIE). También es Profesora de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, donde se encarga de los cursos de Historia de la Danza. Ha publicado artículos en diferentes revistas universitarias sobre el tema de la lectura en la educación secundaria.

Selma Solórzano, bailarina y coreógrafa.

Testimonios 1

Arabella Salaverry

Costarricense. Escritora y actriz. Realiza estudios de Artes Dramáticas, Filología y Teatro en diversas universidades latinoamericanas (México, Venezuela, Guatemala y Costa Rica)

Ha participado como actriz protagónica y de reparto en más de 40 montajes de diversas instituciones. Ha trabajado en producción, dirección y actuación para radio, cine y televisión. Se ha desempeñado como Gerente General y de Mercadeo en el sector universitario. Dirige talleres literarios y de comunicación.

46

Vicepresidenta (2004-2008) y Presidenta (2008-2010) de la Asociación Costarricense de Escritoras. Integrante del grupo EL DUENDE de Gestión Cultural.

Ha publicado: “Continuidad del Aire”, “Chicas Malas”, “Breviario del deseo esquivo”, “Arborescencias”. “Dónde Estás Puerto Limón” “Erótica” y “Violenta Piel”.

Su obra literaria ha sido considerada en periódicos, revistas y blogs literarios tanto en el país como en México, Ecuador, España, Argentina y Colombia e incluida en diversas antologías en Costa Rica, México y España, así como en programas radiofónicos en la Deutsche Welle, Alemania, Radio Universitaria, CR. Radio UNED, CR. Ha ofrecido recitales en Costa Rica, Chile; en Colombia, en Panamá, México, Brasil y Argentina. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, polaco, catalán, italiano y al húngaro.

Invitada a diversos Encuentros y Festivales de Escritores tanto nacionales como internacionales.

www.arapalabras.blogspot.com

50 años no son nada...o son todo!

El testimonio que ofreceremos estará fundamentado en el quehacer personal en el ámbito del Teatro, utilizando como marco referencial el desarrollo de la actividad teatral en Costa Rica, a partir de los años cincuenta.

En este recorrido se mencionará el aporte del Teatro Universitario, en lo que denominaremos su primera etapa, ubicada en los años cincuentas; la creación del Teatro Arlequín, a finales de los cincuentas e inicio de los sesentas. El “ensayo general” de la Compañía Nacional de Teatro con el proyecto Sociedad de Producciones Teatrales S.A., a finales de los sesentas. La consolidación del Teatro Universitario y de la Compañía Nacional de Teatro, en los setentas y ochentas; así como la creación del Moderno Teatro de Muñecos; la incidencia en el movimiento teatral costarricense de los Grupos Independientes, entre ellos el Teatro Tiempo, hasta llegar al momento actual del movimiento teatral nacional.

Raquel Hernández Castro

Taller Nacional de Teatro TNT: Actriz y promotora cultural.1996,

Universidad Nacional UNA: Bachiller en arte escénico 2007.

Experiencia profesional:

2012: Espectáculo de narración oral: “Cuentos de Petra”

2012: Espectáculo de Teatro: Mujeres del Mundo”

2010: Espectáculo de narración oral “Las Princesas azules”.

2008 – 2009 – 2010: Espectáculo “El laberinto de las mariposas”.

2006 – 2007 Animadora y conductora del espectáculo “La vaca Lula” con el grupo de teatro Contraluz.

2007: “Laberintos de amor derramado”.

2006: “Panorama desde el puente”.

2005: “El Combate”.

2004: “Fin de Partida”

2004: Espectáculo infantil: “La Ratoncita, la gata y un viaje por el agua”.

2004: “Yerma”.

2003: “Las desventuras de Guli B”.

1999- 2003: Espectáculo Infantil: “Caperucita Verde”.

1998 – 2006: Monólogo “La mujer sola.

Experiencia audiovisual:

Varios capítulos del programa de televisión “Leyendas costarricenses” y comerciales de TV y locuciones para radio y TV.

Mi eterna contradicción e interrogante: ¿Hacer teatro y poder vivir del teatro? en un país pequeño y ser mujer, se las trae. O ser mujer y actriz en el país “más feliz del mundo”, esta característica que le pusieron a mi país que me confunde, porque no sé si es que vivo en el país más feliz del mundo o en realidad es que lo que quiero es ser una mujer y actriz muy feliz en el mundo, esto a pesar de tener la misma historia de mis mujeres antepasadas, presentes y futuras. Aunque hay mujeres trabajando para

el mundo futuro sea mejor. Y el teatro es una de las formas en las que muchas mujeres lo han utilizado como plataforma o escenario para poder aportar a esta hermosa construcción de un mundo mejor y equitativo. Como Franca Rame, la actriz que le dio vida a muchos monólogos sobre la mujer y que luchó siempre desde el escenario para construir un mundo mejor.

Este testimonio es una invitación para respetar el teatro de género y un reconocimiento a todas las mujeres que desde las butacas se han atrevido a compartir sus historias con otras mujeres y así comprender que “todas tenemos la misma historia”

Elvia Amador Rojas

Licenciada en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como actriz con el Teatro Universitario, la Compañía Nacional de Teatro, y varios grupos de teatro profesional independientes en más de veinte montajes.

Ha realizado Co-Producciones con la Compañía Nacional de Danza y el Teatro Nacional que le han llevado a investigar en conjunto la dramaturgia y la dirección escénica.

Cuenta con varios textos inéditos y las publicaciones de la obra “Sinapsis, cuatro locas masticando un imbécil” en el libro *Emergencias: Dramaturgia Contemporánea Costarricense* (2007), “Antikinesis” en el libro *Dramaturgia Joven Costarricense* (2010) y “¡Qué roja está la luna!” en el tomo dos de *Versiones y Visiones* (2012) de la colección *Tinta en Serie*.

Experimenta sobre el campo de la dramaturgia desde la creación y el juego actorales; sus trabajos tienen dos componentes determinantes que son el tratamiento autobiográfico de los ejes temático y estético (que exponen inevitablemente un enfoque de género) y la búsqueda de metodologías de creación escénica.

En el nombre-del-padre mi metáfora: el teatro secreto

“(…) la mujer no es muda. Pero es cierto que su palabra tiene otra necesidad que la del hombre. Ella está más cerca del inconsciente y de la palabra poética; dicho de otro modo, ella está más cerca de lo escrito y le deja al hombre la función de orador (..)”. Lemoine (1990).

Como una conspiración poética ocurre la comunicación entre un hombre que tiene la posición de orador y una mujer cuya posición es en función del orador y sus necesidades. Ya sea por convicción, desorientación personal o por mandato social.

Quiero hablar de cuando ocurre el teatro así: la forma, es decir, la intención que se da al proyecto, al código, al espacio, a la historia, es desarrollada en espacio y tiempo por ella y proclamada por él para su ejecución.

Esta dinámica es el teatro secreto, teatro adentro del teatro donde se construye en conjunto a sabiendas que la declaración sobre la autoría está otorgada a él y el silencio de ella está implícito por contrato.

Deconstrucción de la obra VACIO

Roxana Ávila

Máster en Bellas Artes con especialización en dirección escénica otorgado por la Universidad de Carnegie-Mellon bajo una beca Fulbright Hayes. Ha dirigido en Costa Rica, Londres, Nueva York, Sao Paulo y Edinburgo y participado en varios talleres y seminarios internacionales. Ha dirigido alrededor de veinte obras muchas de ellas originales. Además de haber escrito 9 obras teatrales, traducido dieciocho obras que han sido puestas en escena, grabado más de 300 programas de radio y doblajes, videos para televisión, diseñado luces para música, danza y diversas puestas, se desempeña como Profesora Catedrática en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una beca de tres meses, del gobierno de Japón para estudiar formas tradicionales teatrales japonesas y una de un mes por parte del gobierno de España para estudiar iluminación para la escena. Becaria del programa Ford Motor Company at the 92nd St. Y de líderes mundiales, en Nueva York, en el 2007. Ha impartido clases y talleres de teatro en Belice, Brasil, Estados Unidos y participado en talleres internacionales con Yoshi Oida, Luis de Tavira, Richard Armstrong, Helen Chadwick, Paula Molinari y el Odin Teatret.

Es co-directora del Teatro Abya Yala desde 1991.

Anabelle Contreras Castro

Maestría en Estudios Latinoamericanos y en Antropología Cultural y Doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Libre de Berlín. Docente e investigadora en la Universidad Nacional-Heredia. Directora del Doctorado Interdisciplinario de Letras y Artes de América Central. Dramaturgista del Grupo de Teatro Abya Yala.

La obra Vacío trata problemas de mujeres, de cuerpos reglamentados por leyes masculinas, sufrimientos y “desórdenes mentales” asociados a la maternidad y atendidos en el Asilo Chapuí en San José. Estuvo motivada por el libro de Mercedes González “La construcción cultural de la locura femenina en Costa Rica: 1890-1910”. No quisimos hacer un teatro educativo, feminista. El tema refleja nuestra afiliación a ideas emancipatorias sobre el cuerpo, las construcciones de género y el sistema que las regula, pero fue tratado para ahondar en la raíz del problema y no en la vida del asilo. La base teórica para la puesta se nutrió de elementos sobre la historia de la locura, de las mujeres en el espacio público, tecnologías de género, dinámicas de representación y autorrepresentación de las mujeres, relación entre cuerpo feminizado y cuerpo de la nación (maternidad como imperativo), e ideales regulatorios

del sexo. Revisamos 1- tratados de anatomía y psiquiatría europeos del siglo XIX y principios del XX, que orientaron a los doctores del asilo, ejemplo de la función de la anatomía como productora de metáforas y patrones que moldean las subjetividades con visiones patriarcales, 2- el proceso de degradación que provocó el paso de mujeres veneradas por dadoras de vida y sacerdotisas, a parteras conocedoras de medicina natural, a brujas quemadas por la inquisición y, finalmente, a enfermeras ayudantes de doctores, 3- el discurso religioso como generador y/o soporte de estas visiones. La iglesia participó en la supresión de toda deidad femenina, quemó a miles de mujeres con saberes y dominio sobre sus cuerpos y produce leyes muchas veces por encima de las estatales, 4- la historia de la constitución del Estado-nación costarricense, que nos llevó a tomar en cuenta el período de 1950. Primero porque este lapso y el del cambio de siglo representan dos momentos modernizadores cruciales en la redefinición de qué es ser mujer y madre dada la secularización, legal que no fáctica, del Estado, y luego el cientificismo que masculinizó la maternidad y trató de suprimir, por medio de la academia y el hospital, el poder y el saber de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Segundo porque a mitad de siglo pasado vivieron y fueron educadas nuestras madres y abuelas, 5- las biografías de cada integrante del grupo como insumo, 6- la influencia de la radio y el cine como difusores de un abanico de imágenes, normas y sentimientos estructurados y divididos alrededor de lo masculino y femenino: cánones de belleza, formas de moverse en el espacio público, de sentir el amor y el desengaño, ideales de maternidad, técnicas amatorias y de seducción, maneras de ser y estar entre los límites de lo debido y lo socialmente inaceptable. Utilizamos cuñas publicitarias de periódicos y programas radiales que colaboran como fuentes de sentires gestados en una época dada, 7- canciones de las épocas tratadas, que las internas del asilo posiblemente asociaron con el amor, sus dolores, deseos y delirios. Estas ayudan a contar el mundo interno de aquellas “locas” en formato de cabaret.

Participantes del Encuentro.

Conversatorio 2 Mujeres, teatro, institución

Tatiana de la Ossa

Directora de teatro y productora artes escénicas, trabaja en gestión cultural y educación artística.

Directora Nacional de Artes, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República de El Salvador.

Ha dirigido y creado proyectos de desarrollo cultural como la Iniciativa EsArtes/Suchitoto Stratford, ha sido consultora para Cuso International, el Stratford Shakespeare Festival Canadá, AID, para el Consejo Nacional para la Artes y la Cultura y el Consejo Nacional de Seguridad Pública en El Salvador.

Ha formado parte de equipos gestores como el Comité Ejecutivo del Carromato- Iniciativa regional para el sector teatro con financiamiento de ASDI. Ha dirigido el Centro Nacional de Artes- CENAR, E.S., y los Teatros Nacionales de El Salvador.

Ha dirigido un número importante de piezas escénicas en Costa Rica y en El Salvador.

Ha impartido talleres de teatro para el fomento de culturas de paz, comunicación interpersonal, educación artística para maestros, cine, teatro, dramaturgia y gestión.

Imparte charlas, conferencia y seminarios sobre arte, género, violencia y teatro, en Centro Cultural de España, TED Talk, Museo de Arte, Certamen Ricardo Miró de Panamá, escuelas, organismos no gubernamentales y entidades de fomento cultural. Es también escritora de guiones, radio teatros y piezas teatrales, así como textos para la formación docente y la educación infantil (Mosaico, libros de educación teatral para primaria).

Como productora, estuvo a cargo de FIA 95 y los preparativos de selección de programa para FIA 96, manejo de grupos como Losdenmedium, eventos masivos en el estadio Morera Soto (11 de abril, 1995 y Abolición del Ejército, 1994), así como festivales en El Salvador (Escena), programas televisivos (En Escena).

La consternación y la resistencia (Cultura, género y resistencia).

Tatiana de la Ossa O.

Las mujeres hablamos desde los confines del mundo, desde la periferia. En Centroamérica, además, murmuramos bajo la humillación y una economía salvaje basada en posesiones y agresiones.

Nos propician necesidades falsas y consumos masivos. Cuanto más consumimos (información), cuánto mayor es el desecho de nuestras memorias culturales e históricas. El desecho masivo de herencias e identidades es la “digestión cultural” que deja visiones superficiales, destellos fragmentados de espejos rotos de la realidad.

Impunidad, ilegalidad y deshumanización son evidencias del vacío de la matriz: la ética perdida. Parecemos incapacitadas para gestar nuevas éticas para retornar al “bien común”.

El resultado del autoritarismo es la obnubilación y se refleja en los escenarios:

Reducción de financiamiento, insuficiente espíritu de sostenibilidad, exiguos presupuestos públicos (cultura), demanda por paternalismos estatales, teatros ensimismados, espectadores insaciables de primicias, búsquedas fragmentadas (normadas por pensamientos marginadores) de nuevos lenguajes escénicos y dramaturgias, géneros, generaciones, etnias...

Hay que dejarse estar en una noche oscura para fraguar la resistencia.

Es tiempo de resistirse a ser lemas de separación (fundamentalismos), dejar de reproducir los mecanismos de agresión y competencia, dejar de querer parecernos a los autoritarios (la estrategia del camaleón) para convertirnos en sus iguales (en dominancia).

Dejar de ser las leales guardianas del autoritarismo.

Dejar de soñar -como la madre de Bernarda Alba- en llegar a la orilla del mar y seguir enclaustradas.

La resistencia se encamina hacia las prácticas comunitarias e integradoras -como la Ceiba-, para regestar lo femenino, la crianza nuestra y de nuestras comunidades. Unir, encontrar, mancomunar.

Marielos Fonseca Pacheco

Inició su formación en el año 1991 en la Escuela de artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. A partir del año 1992 empezó a experimentar distintas oportunidades de trabajo desde el Teatro Universitario y con el Grupo Surco. Se ha desempeñado como actriz y productora primordialmente, aunque también ha incursionado en el mundo de la Dirección. Como actriz ha trabajado con el Teatro Universitario, Compañía Nacional de Teatro, Grupo Surco, Teatro Ubú, Colectivo Brecha y algunos otros grupos independientes y entidades. Sus inicios como productora los realizó en sus años universitarios, continuando su experiencia en la Compañía Nacional de Teatro y luego a nivel independiente. Básicamente su experiencia como productora se concentra en el área cultural, habiendo producido tanto espectáculos teatrales, como proyectos a nivel nacional con la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. En el área de la Dirección ha dirigido para la Compañía Nacional de Teatro, Colectivo Escénico Brecha, en el Programa de Jóvenes Directores y Directoras y algunos eventos relacionados con el flamenco y el folklor costarricense. Desde abril del 2012 ocupa el puesto de Directora Ejecutiva del Teatro Popular Mélico Salazar, institución adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud.

La obligada y necesaria distancia

El teatro es un enfrentamiento con uno mismo, con sus miedos, temores y complejos, de repente, una exposición absoluta que te va desnudando ante el ojo crítico de un maestro o maestra que atinadamente o no, le dice a uno sus defectos y virtudes.

La distancia nos ayuda a acomodar nuestras ideas y a evaluar nuestro trabajo pero a mi me ayuda a reconocermé, me obliga a buscarme, y a tratar de encontrarme como esa nueva persona de teatro, que aún, si la mirada externa, cuando regrese a las tablas me ve igual que cuando me alejé, no seré la misma. Esta distancia me ha revelado mi fragilidad, me ha traído de nuevo mis temores y cuestionamientos a ocupar un protagonismo envidiable para cualquier actriz.

Ahora más que nunca, en esta búsqueda que ni idea tengo de cuando terminará, soy creativa, día a día. A lo largo del camino he estado rodeada de mujeres fuertes, creativas, solidarias y luchadoras que decidieron darme la mano, enseñarme la imagen y la palabra. Me pregunto: ¿La suma de todo será finalmente mi identidad? No lo sé y no me angustio... ¡sé que llegará! En esta búsqueda me acompañan también hombres solidarios y defensores de mi posición y derechos femeninos, ellos son y seguirán siendo parte fundamental de mi crecimiento como mujer.

Gladys Alzate

Directora, actriz, productora y gestora cultural.

Nace en Medellín, Colombia. Trabaja con el Colectivo Teatral Matacandelas donde se forma como actriz y titiritera. Licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Medellín. Licenciada como Maestra en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, Colombia. Egresada en el 2006 de la Maestría en Artes, con énfasis en Arte Dramático, de la Universidad de Costa Rica.

Funda en Costa Rica en el año 1995 el Grupo de Teatro Contraluz, con el cual ha realizado una labor ininterrumpida hasta la fecha, de dirección, actuación y producción de espectáculos tanto para adultos como para niños. Docente de Literatura y Teatro en diferentes instituciones educativas. Miembro fundadora de las organizaciones escénicas costarricenses: Asociación Producciones Artísticas para niños y jóvenes Educarte, Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional Agitep y de la Red Costarricense de las Artes Escénicas. Presidenta de la Asociación de Producciones Artísticas para niños y jóvenes Educarte del 2008 al 2010. Directora General y Artística de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica desde el año 2010 hasta la fecha. Ha participado en Festivales, Congresos y Muestras Internacionales de Teatro en países como España, Brasil, Argentina, México, Colombia, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

Mujer, artista, funcionaria: del trabajo artístico independiente al trabajo dentro del estado

La reflexión propuesta gira en torno a la vinculación entre ser mujer, ser artista y las implicaciones de estos roles en el aprendizaje de la defensa de un lugar digno dentro de un contexto social. Así como lo que representan estos aprendizajes al desempeñarnos como funcionarias públicas.

El elemento que señalo como vinculante de estos tres roles es la rebeldía como impulso vital. Ésta nos ha permitido sobreponernos al modelo patriarcal, generando relaciones desde otros patrones diferentes a los que hemos heredado y luchando por “desnaturalizar” ciertos comportamientos que surgen en nosotras de una manera aparentemente “espontánea”.

La decisión profesional por el mundo artístico también ha marcado significativamente nuestra vida hacia una liberación como mujeres. El arte en sí mismo es una forma de resistencia y el teatro es una fuente inagotable de aprendizaje sobre la condición femenina.

Esta actitud de confrontación vital aprendida desde las luchas de género y desde el arte, debe extrapolarse a otros contextos, y desde el rol de servidoras públicas, se convierte en otra oportunidad importante de incidencia para el cambio.

Las mujeres-artistas-funcionarias tenemos una posibilidad de incidencia frente a los modelos de gestión tradicionales del estado, porque tenemos una historia personal de luchas y logros que la respaldan. Estos aprendizajes previos deben ser insumos importantes al momento de ejercer dentro de las instancias de poder, porque nos permitirán avanzar hacia un nuevo modelo de administración; con mayores posibilidades de ampliar la frontera de lo posible y lo permitido.

Madelaine Martínez Rojas

Actriz de teatro, radio, televisión y cine.

Licenciada en Artes Dramáticas de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Maestría en el posgrado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Locutora profesional.

Docente en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica en el área de Expresión Oral. Ha sido docente en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y en el Taller Nacional de Teatro.

Sus especialidades son:

Producción Teatral Técnica y Ejecutiva
Promotora Teatral y Cultural
Docente en el área Producción Audiovisual
Educación en Artes Escénicas
Manejo de la voz para actores
Locución comercial

Premios obtenidos:

1988 Mejor grupo de teatro: Teatro La Máscara
Actriz, promotora y productora teatral.

1989 Premio Ángela Acuña Brown, del Centro de Mujer y Familia, por: “Doña Justa, una mujer con la que podemos contar”
Producción radiofónica: CLADEM-VOCES NUESTRAS
Actriz-locutora.

2001 Premio Marconi 2001

CANARA

Agencia: Modern Noble Ovilgy

Producto: Tum's

Locutora institucional

Mención Honorífica Marconi 2001 CANARA

Programa: "De la mano...oportunidades para la vida"

Conducción y asistente de producción

Productor general: Luis Diego Solórzano

Producción general: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

2009 Premio Nacional Aquileo J. Echeverría a la Mejor Actriz de Reparto,

Ministerio de Cultura y Juventud

Obra: "Magdalena", de Ricardo Jiménez Guardia

Personaje: Doña Isabel.

Dirección: María Bonilla

Producción: Teatro Universitario, Universidad de Costa Rica

Conversatorio 3 Mujeres y oficio teatral

Aurelia Dobles Trejos

Comunicadora de amplia experiencia y trayectoria tanto en periodismo escrito como en televisión. Actriz de teatro.

Editora, Periodista free lance y Consultora de Proyectos de Comunicación. Como periodista se especializa en los géneros de entrevista, crónica, reportaje y columna de opinión.

Ganadora dos veces del Premio Joaquín García Monge de Periodismo Cultural (1983 y 1995); Mención Especial dos veces del Premio Ángela Acuña Braun (1995 y 1996); Premio a la Identidad por la Universidad de las Palmas de Gran Canarias (España, 2002); Premio Ludovico a la Comunicación Social por la Conferencia Episcopal (2000), entre otros.

Editora del suplemento cultural *Áncora* del periódico *La Nación* (1996-2006); conceptualización y dirección de periódico impreso y digital *Vuelta en U*, Grupo Nación (2007-08).

Escribe artículos y entrevistas para publicaciones internacionales como *Artemisa Comunicaciones* (Argentina); *Soho* (Colombia-C.R), *Global* (República Dominicana), *Marcapasos* (Venezuela).

Consultora de comunicación para Fundación Tayutic; Instituto Ciudadano; agencia de publicidad Tribu DDB (concibió y editó la revista *Alma*); INAMU (escribió los perfiles de 50 mujeres destacadas para su sitio web); Ministerio de Cultura y Juventud (escribió y editó los perfiles de 42 Premios Magón para el DVD "Magones de C.R"); y para instituciones como el PNUD, IIDH, entre otros.

Jurado en certámenes nacionales e internacionales de literatura, ensayo, ciencias, pintura, teatro, danza y baile popular.

Espiral en ascenso: La fuerza presencial de las mujeres en la dramaturgia y en especial, en la dirección teatral en Costa Rica

Desde la perspectiva de una comunicadora cultural, como es mi caso, que además ha estado inmersa en las artes escénicas desde su formación y acción, es notoria la espiral en ascenso de las mujeres en los campos de la dramaturgia desde los años 80's del siglo pasado hasta hoy y, en especial ahora, de la dirección escénica.

En proporción a la población global, y al segmento culturalmente activo, el porcentaje es relevante, pero es además notable la temática que abordan, que acusa la preocupación por visibilizar situaciones de la mujer en su historia y en su actualidad, así como la tendencia a la experimentación escénica con audacia y creatividad.

Para un orden en esta ponencia, separamos la dramaturgia de la dirección, aunque algunas incursionan en dirigir sus propios textos, y se da otra modalidad -aunque no son obras dramáticas con estructura tradicional-, el de directoras que dirigen guiones estructurados para la escena.

Primero daremos un vistazo a las pioneras, que se encuentran entre las mujeres que asumen la escritura como una opción de libertad y asunción de su propio yo en el seno de una sociedad machista durante el siglo XX, pero también en la fuerte personalidad de mujeres artistas de otros campos, como el plástico, por ejemplo.

Ese linaje es el que quiero poner de relieve, así como la tendencia actualmente en ascenso de mujeres directoras y la continuidad de las dramaturgas.

Dayanara Guevara Aguirre

Actriz, directora, dramaturga y psicóloga graduada de la Universidad de Costa Rica, estudiante de la Maestría en Literatura Latinoamericana en dicha universidad. Académica en la Escuela de Arte Escénico (U.N.A) y en la Escuela de Artes Dramáticas (U.C.R). Codirectora del Grupo de Teatro Alquimistas desde el año 2000. Entre sus textos dramáticos entre destacan “Flo, la duendecilla valiente” (2003), “Sandra y la Sombra” (2005) y “Simulacros” publicado por la Editorial Tinta en Serie, y escenificado por la directora y actriz María Bonilla en el Centro Cultural de México. Ha dirigido textos de S. Beckett, M. Maeterlinck, Paloma Pedrero, S. Belbel, B. Mena, entre otros. Invitada como ponente y tallerista en Coloquios y Congresos de Teatro Iberoamericano en la Universidad de Santiago de Cali, Colombia (2008), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia (2009) y Universidad Juarez. Durango (2009) y la Universidad Nacional Autónoma de México (2011), México. Ha participado como actriz y directora en Costa Rica, Colombia, México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala y El Salvador. Por el cortometraje “Ellas se aman” de la directora Laura Astorga, se le otorgó en el año 2009 el premio a Mejor Actriz, en el Festival San Gio, en Verona, Italia.

Dramaturgia, voz femenina e Identidad: El recurso de la introspección como acceso a la palabra.

El tema central de la ponencia consiste en explorar el recurso de la introspección como un acceso a la palabra desde la voz femenina en dos textos dramáticos “Simulacros” y “Morphología”, textos sobre lo que he venido trabajando en los últimos tres años. El primero publicado por la Editorial Tinta en Serie y llevado a escena por la Directora costarricense María Bonilla, también actriz y escritora y el

segundo todavía inédito. La propuesta consiste en reflexionar “desde” y “con” la dramaturgia sobre el tema de la identidad. “Con” la dramaturgia porque en estos textos introspectivos (monólogos) que alternan con otros en estructura dialogada, permite que la dramaturgia misma se establezca como ejercicio identitario, atravesado por las mismas estructuras sociales que afectan las demás relaciones, cómo escribir implica no sólo pensar en los modelos de escritura e incluso artísticos sino en las estructuras de la feminidad, la masculinidad, la sexualidad, el amor, entre muchas. Y “Desde” la dramaturgia, pues esta voz femenina introspectiva, implica un acceso a la palabra desde la apropiación de un lugar de enunciación personal que se vincula y se separa de manera dialéctica con la “otredad”. Este lugar de enunciación en principio introspectivo e íntimo se vuelve público pues se construye como un espacio de indagación y desentrañamiento, en la complejidad de lo que implica relacionarse y amar en la modernidad.

Eugenia Chaverri

Actriz y Directora teatral. Licenciada en Artes Dramáticas, UCR. Profesora de actuación en el Taller Nacional de Teatro. Ha participado en importantes agrupaciones teatrales: Compañía Nacional de Teatro, Tierranegra, Teatro Tiempo, Teatro Carpa y representado al país en Festivales Internacionales en Nueva York, New Jersey, España, México, Colombia, Venezuela. Nueve veces “Premio Nacional como Mejor Actriz”, una vez el “Premio Nacional a la Mejor Dirección”, dos veces y bajo su dirección obtuvo el premio a la mejor obra costarricense puesta en escena, tres veces el reconocimiento “Anкора” otorgado por el Periódico La Nación y dos veces el reconocimiento a su actuación en la Muestra Nacional de cine y Video. Es fácil recordar sus interpretaciones en “Los hermanos queridos” de Gorostiza; en el “Tío Vania” de Antón Chéjov; en “Esperando a Godoy” de Samuel Beckett; en “El Premio Flaco” de Héctor Quintero; en “La Edad de la Ciruela” de Aristides Vargas; en “Todos era mis hijos” de arthur Miller, en “Rompiendo Códigos” de Hugh Whitmore, así como las direcciones de “La muerte de un viajante” de Arthur Miller, “Madre Coraje” de Bertold Brecht, “Inventarios” de Phillippe Myniana, “Yerma” de García Lorca, “Mientras dormías” de Guillermo Arriaga, estas tres últimas en codirección con Jody Steiger.

Reflexión sobre mi abordaje a un texto.

No siendo dramaturga, necesito apropiarme del texto, comunicarme exclusivamente con él, sin considerar los estudios sobre su autor y sus puestas anteriores. Leo la obra cuantas veces sea necesario, dejando que el texto me hable, me cuestione, me toque el corazón y me produzca imágenes que develen mi actitud crítica ante el conflicto expuesto y el cómo lo recibo sensiblemente. Esta etapa me devuelve lo que yo llamo “un embrión”, es decir mi concepción sobre el tema, lo que deseo comunicar al espectador y el porqué lo abordaré de esa manera.

Clara en mi intención, me voy al autor, su obra y todo lo que pueda encontrar de estudios previos. Eso me permite cuestionar mi propia propuesta y verificar su vigencia. Si yo misma puedo justificar y

defender las interrogantes y diferencias, me siento satisfecha con mi versión. Estoy clara en el cómo y el porqué de mi embrión.

En estos momentos estoy lista para convocar al equipo artístico. Les expongo mi “embrión”, sin detalles, para que puedan “imaginar” y “desarrollar” sus primeras propuestas libremente.

A partir de este momento me cohesiono con ellos y desarrollamos un trabajo integral donde se fusionan todos los elementos borrando las fronteras de las diferentes disciplinas que componen el arte teatral.

A mi juicio, la obra debe ser un grito al unísono, manteniendo el o la directora siempre la última palabra, ya que el embrión fue su autoría y es el responsable del éxito o fracaso de un montaje.

Jody Steiger

Diseñadora y directora teatral, ha participado en más de quinientas producciones nacionales e internacionales. Ha sido miembro de la junta directiva de la Compañía Nacional de Danza, el Festival Internacional de las Artes y el Teatro Nacional, donde sirvió como Directora General (2008 – 2010). Durante su período como Directora General creó el programa de Teatro al Mediodía y trabajó para abrir el Teatro a un público más amplio y más diverso.

A través de su carrera, recibió varios premios y menciones incluyendo el Premio Ancora en Teatro por la co-dirección con Eugenia Chaverri de la obra Inventarios, el premio a la Iluminación más destacada de BCArte y junto con Chaverri, un Aporte a la Creatividad y Excelencia de la Cía. Florida Ice & Farm para la producción de Yerma. En 2009 fue nombrada Personaje del Año por La Nación en el gremio de cultura.

Steiger tiene un Doctorado en Educación con énfasis en el papel de las artes en educación y el desarrollo social. Es miembro de la junta directiva de AccionArte, organización que coordina el programa Piensa en Arte para el MEP y de la Fundación ARDE – Arte para el Desarrollo.

En esta ponencia compartiré unas anécdotas de mis más de 45 años de experiencia como diseñadora de iluminación, con la esperanza de encender una chispa para una conversación profunda sobre la importancia del diseño teatral y el papel de la mujer en un rol no-tradicional.

Cuando llegué a Costa Rica no existía el concepto de diseño, solamente electricistas – todos hombres. Las pioneras de la iluminación teatral en Nueva York fueron mujeres. Pero en Latinoamérica era un mundo de hombres. Me pregunto, ¿por qué es el diseño un papel no-tradicional para las mujeres aquí? Creo que es por la posición jerárquica: una mujer al mando de un grupo de hombres.

Graciela Moreno, directora del Teatro Nacional, me ofreció el trabajo de crear un departamento de diseño: una mujer apoyando otra mujer. Establecí el primer departamento de diseño luminotécnico en el país, capacité los electricistas quienes hoy día forman la base del gremio y enseñé el diseño de iluminación a nivel universitario.

He sido privilegiada: no fue tan difícil para mí. Un reto sí, pero no imposible. Gané el respeto del gremio con una exigencia conmigo misma, un trabajo duro, una pasión hacia el trabajo y un éxito en los resultados: el arte escénico ganó una vida nueva a través del diseño de iluminación. He diseñado más de 500 producciones y tuve el honor de ser directora del Teatro Nacional de Costa Rica. Ser mujer no me detuvo; al contrario, reconocer y disfrutar mi género me ha hecho una profesional mejor.

Pilar Quirós Jiménez

Polifacética, tiene una experiencia de trabajo de 45 años en el mundo de las artes.

Ha incursionado con éxito en más de ochenta producciones en teatro, ópera, danza, cine, televisión, publicidad y diseño tanto dentro como fuera del país obteniendo numerosos premios nacionales, entre ellas:

2012.- Madre Coraje de Bertolt Brecht

2007.- Todos eran mis hijos de Arthur Miller

2003.- El Concierto de San Ovidio de Ramón de Valle Inclán

1998.- Sueño de una noche de verano de William Shakespeare Dirección: Luis Carlos Vásquez
Autodidacta, complementa con una sólida formación académica.

2005.- Doctorado en Pedagogía, con Énfasis en Mediación Pedagógica, Universidad de La Salle

2003.- Licenciatura en Artes Escénicas, Universidad Nacional, Heredia.

1971.- Diplomado en Artes Plásticas, Institute San Luc, Bélgica.

Catedrática en la Universidad Nacional.

Profesora de Escenografía, Vestuario y Práctica. Escuela de Arte Escénico.

Coordinó la Comisión de reconocimiento de aprendizajes por experiencia

2003-2004.- Curadora de la Galería Lola Fernández

2011.2012, 2013 Universidad Veritas. Diseño de Producción; escenografía y vestuario, Nueva Escuela de Cine y Televisión

Miembro de la Asociación AccionArte con programas de educación por medio de las artes en todo el territorio nacional.

Si explicitar desde dónde hablo cobra importancia para entender cómo veo el proceso teatral, cómo me veo a mí misma, los otros, el mundo, el Universo, trataré de ser clara y plantear algunas reflexiones.

¿Quién soy?

Soy una mujer adulta, costarricense, que ha visto pasar la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI desde muchos lugares reales e imaginarios.

¿Desde dónde hablo?

Hablo desde mi condición de artista, aunque los contenidos del sustantivo son tan bastos que asustan a cualquiera e incluyen a todos. Trato de vivir dentro de esta realidad aunando la teoría y la práctica, el corazón, la intuición y la cabeza...

¿Desde dónde veo el mundo?

Veo, como artista especializada, el Universo en que vivo con amor y respeto. Me enorgullezco de percibir, sentir y amar la belleza en las cosas más simples, cotidianas; también disfruto de formas estéticas mucho más elaboradas y complejas. Esto es un gran tesoro. Poder compartirlo con los demás es lo que trato de llevar a cabo en mi quehacer como persona y como persona de teatro.

Amo los procesos teatrales donde logramos ponernos de acuerdo; coincidir en un fluir participativo, abierto, cálido, creativo y aprendemos todos. Son momentos en que, privilegiados, tocamos la gran energía universal y logramos entender el todo: “momentos mágicos”.

He trabajado en teatro durante cincuenta años, una larga historia de amor, de pasión, de constancia y trabajo serio que al final me respalda como una profesional digna de confianza.

Marialaura Salom Pérez

Actriz de teatro y tv desde 1997. Ha trabajado con grupos independientes y con la Compañía Nacional de Teatro. Fue actriz de reparto en la teleserie *El Barrio* (1998-1999) y es actriz invitada del programa tv: *La Media Docena* (2005 – 2013). Estuvo bajo la dirección de Marcelo Gaete en: “Humores que matan” de Woody Allen, “Ricardo III” de Shakespeare, participó con “Escocés en las rocas” en el Festival Nacional de las Artes (2001), “El Marido Engañado” de Molière, dirección Andrés Montero, “Romeo y Julieta” por Luis Carlos Vásquez y “La Mandrágora” de Maquiavelo. Con esta obra, ganadora del Premio Nacional en el 2008 por Mejor Dirección, fue Asistente de Manuel Ruiz, con quien ha colaborado en 5 oportunidades. Fue asistente de dirección de: Luis Carlos Vásquez y José Pablo Umaña. Incursionó en la dirección teatral con la obra: “La Gorda Gana” (2006) para Jóvenes Directores y Directoras del Teatro Universitario. Ha sido directora invitada en dos montajes multidisciplinarios de María Bonilla. Con Teatro Expresivo trabaja como asistente del director inglés Paul Stebbings, para el montaje: “Un Mundo Feliz”, de Aldous Huxley. Con 16 años en el teatro costarricense, reúne experiencia, disciplina y energía para continuar en las tablas y detrás del telón.

Jody Steiger y Eugenia Chaverri.

Presentación de Ediciones Tinta en Serie Rodrigo Soto

(San José, 1962)

Escritor, dramaturgo y realizador audiovisual costarricense. Ha publicado una docena de libros en diversos géneros. Recibió en dos ocasiones el Premio Nacional de Cuento. Miembro del Comité Editorial de la Colección “Tinta en Serie”.

Lo siniestro y el cambio de modelo político en Costa Rica. *Tres obras teatrales de autoras contemporáneas*

Tres obras dramáticas costarricenses de autoras contemporáneas, de contenido político y producción reciente -“La loca”, monólogo de Ana Istarú, “Dicen las paredes”, de Ailyn Morera y “Pentadrama”, de Claudia Barrionuevo y Walter Fernández- se examinan a la luz de la noción de lo siniestro.

64

Lo siniestro nos permite nombrar “(...) todo aquello que debió haber permanecido en secreto, escondido, y sin embargo ha salido a la luz” (Scheling) o, por otra parte, “sería aquella suerte de sensación de espanto que se adhiere a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás” (Freud).

En dos de las tres obras analizadas, “Pentadrama” y “Dicen las paredes”, lo siniestro emerge como un sentimiento asociado con el cambio de modelo político que se registra en Costa Rica a partir de los años ochenta y que encontró su punto emblemático en los escándalos de corrupción contra tres expresidentes y en juicios penales contra dos de ellos.

La escritura de las obras dramáticas coincide por otra parte con un incremento notable de la producción de novelas policíacas y de género de negro en Costa Rica, todo lo cual vendría a confirmar la preminencia de lo siniestro como forma de simbolización del momentum histórico del país.

Construcción de los personajes femeninos en la dramaturgia costarricense María Bonilla

La primera obra considerada costarricense por sus personajes, temática, lenguaje y localización, es Magdalena, de Fernández Guardia, que lleva el título del nombre de su personaje protagónico, una mujer, nombre que carga un peso histórico, social y religioso polémico. Tanto Fernández Guardia como Martén en María del Rosario, Castro Fernández en Aguas negras o Victoria Urbano en El fornicador, escriben complejos personajes femeninos en conflicto con el papel que su época y su momento

histórico les destina, asignándoles pensamientos y acciones contrarios a la práctica social tradicional femenina.

En ese arte milagroso en donde co existen dos actividades artísticas independientes: lo literario-dramático y lo escénico que es el teatro, el autor necesita que su texto sea conocido, para que sea puesto en escena y la gente de teatro necesitamos conocer textos que podamos llevar a la escena. Por ello, “SI Productores” se plantea la publicación y difusión, a nivel nacional e internacional, de nuestra dramaturgia, en el proyecto editorial Tinta en Serie, en cuyos personajes podemos rastrear imágenes diversas de la complejidad del ser mujer en la sociedad costarricense actual, inmersas en procesos de construcción-reconstrucción-deconstrucción de su identidad vinculados a la identidad perdida de la cultura costarricense, vista desde una perspectiva crítica. En la ficcionalidad de la dramaturgia costarricense, se construye la identidad de una mujer contemporánea en busca de sí misma y de una sociedad más integral y hecha a la medida del ser humano.

Luis Lázaro Girón

Sociólogo, productor audiovisual, exactor y aprendiz de dramaturgo. Es profesor e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, de Costa Rica. Actualmente cursa el programa del Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura, de la Universidad de Costa Rica. En el 2013, dirigió y guionizó el video *Beethovenianos, los sordos caminan hacia el Teatro Nacional*. Y hace parte del Comité Editorial de Tinta en Serie que se ocupa de publicar la dramaturgia contemporánea costarricense.

Dramaturgia contemporánea en Costa Rica **Tres fragmentos sobre los orígenes**

El texto discurre sobre la necesidad de reinterpretar los orígenes de la dramaturgia costarricense para saber sobre qué fundamentos históricos fue construida. La dramaturgia costarricense se genera en las décadas finales del Siglo XIX, en buena parte, como resultado del desarrollo económico y político que había impulsado el país, desde 1850, a través de la producción, el procesamiento y la exportación del café. Esto fue coetáneo con la necesidad de inducir en el pueblo de Costa Rica una identificación con el Estado Nacional que surgió después de la independencia de España. Los vehículos formidables para ello fueron la universalización de la educación y el impulso de actividades artísticas y culturales de muy diverso orden. Con base en modelos europeos, se construyó toda la institucionalidad y la monumentalidad nacional: teatro, archivo, biblioteca, etc. A este impulso correspondió la creación literaria y dramaturgic, no obstante, ella se funda sobre la base de un vacío histórico, que excluye el aporte de los pueblos originarios de Costa Rica. Además la producción dramaturgic femenina fue tardía y también que, fue el control político y empresarial de la oligarquía lo que marcó el inicio de la dramaturgia nacional que no el desarrollo endógeno del desarrollo literario nacional.

Selma Solorzano

Coreógrafa independiente, ganadora de la Residencia Artística en México para la creación de una obra para la Segunda Muestra de Arte Iberoamericano 2009, otorgada por el FONCA y AECID, ganadora de la Beca PROARTES para la creación artística 2008, 2010 y 2012 otorgada por el Ministerio de Cultura y el Teatro Melico Salazar. Seleccionada para participar en el Festival Nacional de Corégrafos 2008 en el Teatro Nacional. Ha participado además como bailarina y coreógrafa en más de 30 obras de danza y teatro tanto en México como en Alemania y Costa Rica. Con estudios en la Folkwang Hochschule (Essen, Alemania) Escuela Nacional de Danza, Taller Nacional de Danza, Universidad de Costa Rica y Danzay Costa Rica. Ha coreografiado a diferentes bailarines independientes tanto en México como en Costa Rica, así como a la Compañía de Cámara Danza de la Universidad Nacional. Ha dado clases en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de México, así como en varias academias del país y es actualmente profesora de la Escuela Danzay.

Natalia Pamela Arias Mora

Estudiante de Bachillerato en Artes Dramáticas. Universidad de Costa Rica. Bachiller en Periodismo. Universidad San Judas Tadeo.

Estudiante de Licenciatura en Producción Audiovisual y Realización Televisiva, Universidad San Judas Tadeo. Inicia su carrera de actriz en 2007 con la obra Bang Bang Estás Muerto, dirección María Bonilla, trabajando en el Teatro Universitario, en el Teatro Ubú, con el grupo Pluie y la Compañía Nacional de Teatro.

2008- Participación y actuación en la 5ta Conferencia Mundial de Escuelas de Teatro y Directores. En el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, Barcelona, España.

Actuación en la Película Nacional Gestación con el personaje de Alba. Director Esteban Ramírez. Empresa Cinetel.

Presentadora y actriz en el documental La Guerra del 56, con la Universidad Estatal a Distancia; UNED. Dirección, Fernando Fallas Solano.

Presentadora en la Muestra de Cine y Video Costarricense, con Mi Butaca Vip y Delefo. Directores: Gonzalo Montero Trejos y Josue Fischel.

Integrante del staff de Los 40 Principales Costa Rica, Grupo Latino de radio difusión, Prisa.

Ganadora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 2012, a mejor actriz de reparto por su trabajo en Madre Coraje, con la que viaja a Brasil y Nicaragua.

Selma Solórzano, bailarina y coreógrafa.

Luis Diego Solórzano

Estudió música en la Universidad de Costa Rica con énfasis en canto, guitarra y composición. Como intérprete y compositor ha grabado 3 discos compactos. Dos de ellos fueron premiados con Menciones Honoríficas en los X Premios Acam 2012.

Ha compuesto y producido música para teatro, documentales y comerciales, para instituciones y empresas como Teatro Universitario, Si Productores, Compañía Nacional de Teatro, Teatro Britt, IICA y Digital Centuria, entre otros. Ha sido profesor de cursos internacionales de música, fotografía y producción radiofónica, para Radio Nederland. Ha sido además Consultor y profesor de Mercadeo para pequeñas empresas en Centroamérica para la organización Culturas y Desarrollo en Centroamérica, CUDECA.

Como locutor profesional ha desarrollado una extensa carrera a nivel comercial y también para centros de enseñanza como la Universidad de Costa Rica, UNED y la Universidad Latina, entre otras.

En el año 2002 recibió el Premio Marconi, de la Cámara Nacional de Radio, por la dirección y producción del programa “De la Mano”.

Testimonios 2 Hacer teatro desde “el otro lado”

Elia Arce

Artista conceptual que trabaja con instalación de videos, arte performático, teatro experimental, escritura, foto, video y performance escultural. Ha recibido los premios J. Paul Getty para Artista Individual, La Fundación Rockefeller, el Fondo Nacional de las Artes, Premio Fondo Creativo de la Red Nacional de Performance, Premio Fundación Durfee para Artistas Individuales y fue nominada en 1999 para el Premio Herb Alpert/CalArts en Teatro. Recibió una beca de la organización Nuevas Voces de la Fundación Ford para desarrollar un proyecto de escultura social llamado: El Corredor Artístico del Golfo. En el 2010 recibió una Fulbright para enseñar un semestre sobre la performance en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha enseñado en diferentes universidades de Estados Unidos e impartido talleres a nivel internacional. Ganadora del premio 2010 American Masterpiece Award, Arce fue invitada a la Biennial de Fotografía en Bamako, Mali, donde exhibió e impartió un taller

en el Conservatorio de Arte Multimedia de esa ciudad. Como invitada del FIA 2012 en Costa Rica presentó trabajo performático y visual.

Pertenecer o ser: el reto de la performance

Como una artista viviendo en los Estados Unidos por los últimos 30 años, fui empoderada e influenciada por el movimiento artístico de la identidad que ocurrió a finales de los años ochentas y noventas en ese país.

No fue hasta que emigré a los Estados Unidos cuando ya era una adulta que comencé a considerar conscientemente mi herencia cultural como un arma de fuego, otro instrumento para desarrollar mi propio lenguaje artístico, el cual ha estado siempre en un desarrollo constante e impredecible contra la homogeneidad (o “universalidad”, como vulgarmente se le conoce en el mundo del arte).

No vivimos en un mundo ideal o justo. Querámoslo o no, raza y etnia todavía traen grandes consecuencias.

Queriendo siempre ser y nunca pertenecer continúo con la búsqueda de la identidad en la performance con la esperanza de no encontrarla nunca.

Si el problema con la realidad es que hay muchas de ellas, quisiera entonces retar la desintegración de la identidad basada en el desplazamiento. Y proponer una nueva identidad, donde la esencia del ser, libre o esclava de los elementos simbólicos y preconcebidos del concepto “lugar”, pueda generar un camino hacia el inalcanzable pertenecer. Librándonos entonces de lo predecible, con la esperanza de que nuestro arte logre trascender nuestra propia transformación.

Jahel Palmero Alvarado

Actriz y productora mexicana egresada de la Licenciatura en Actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes México D.F.

Como actriz profesional ha participado en más de 25 obras de teatro desde 1995, así como ha incurrido en cine, teatro, radio y televisión. También ha ejercido puestos de Producción, Dirección de actores y Dirección de Casting tanto en México como en Costa Rica, país donde radica desde hace 8 años.

En 2005 recibe el premio como “Mejor Actriz” otorgado por la Unión de Teatros Independientes (UTI) de Costa Rica y como miembro de ArKetipo Arte & Comunicación recibe una “Mención de Honor” en los Premios Nacionales de Cultura Costa Rica 2009 participando en el montaje “Hamlet García”.

Me llamo Jahel y soy actriz Mexicana

Cuando llegué a Costa Rica venía por 6 meses que se convirtieron en un año que el 21 de octubre se convertirán en 9.

Llegué con 4 compatriotas más para trabajar con el cineasta mexicano Gabriel Retes, después de año y medio “El Semáforo” desapareció para convertirse en una iglesia cristiana con cancha de fútbol 5. Fue entonces cuando llegué a Costa Rica.

Hacer teatro es difícil en donde sea, pero hacerlo en otra tierra, lejos de la gente con la que aprendiste, lejos de tu familia y a pesar de ya haber andado un camino empezando de cero, lo es más.

Primera audición:

No la van a seleccionar porque en esta obra no hay “personajes mexicanos”.

Supongo que esa versión de Romeo y Julieta se montó con los actores de la comunidad inglesa en Costa Rica o que yo he ignorado siempre que Shakespeare es tico.

¿Por qué estoy aquí? Porque me gusta, porque he encontrado gente maravillosa, porque me gusta el cas y el arracache y me gusta hacer mole y cochinita pibil para mis amigos.

¿Qué camino he seguido? Agarrarme de mi experiencia y tratar de generar mis propios proyectos y trabajar con mucha gente con la que he encontrado maravillosos puntos en común.

¿Que si me voy a quedar aquí? No lo sé, “solo por hoy”, sé que aquí es donde estoy.

Maud Le Chartier

(30 de agosto de 1980. Francesa)

Maestría en Filología Española, Universidad de Nantes (Francia) Máster en enseñanza y pedagogía del francés como lengua extranjera, Universidad de Nantes.

Encargada de misión pedagógica, Embajada de Francia, Costa Rica Entre 2011 y 2004: profesora de francés en Madrid, Shanghai y Guayaquil.

Experiencia teatral:

Proyecto universitario de creación teatral, “El sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare, Teatro Universitario, Nantes. Papel: Titania.

2002-2003: Proyecto universitario de creación teatral sobre el mito de Iphigénie, en un collage de textos de Eurípides, Jean Racine y Michel Azama, Teatro Universitario, Nantes. Papel : Euriphile, en el texto de Racine.

2002-2004: Profesora de teatro para adolescentes y niños, Compañía Mano&Co , Nantes.

2001-2002: Proyecto universitario de creación teatral ,sobre la obra « Red, black and ignorant » de Edward Bond, Teatro Universitario, Nantes.

2001: Integrante de la compañía Mano&co , para el montaje de la primera versión del espectáculo «Histoires de parc».

Descubrir el teatro otra vez

Maud Le Chartier

Mi presentación será un testimonio sobre mi experiencia teatral que inicia apenas ahora en Costa Rica.

Les contaré la experiencia del taller sobre Jean-Luc Lagarce, dirigido por Heidi Steinhardt, que significó mucho para mí, tanto a nivel de la exigencia en el trabajo, como para conocer y ver trabajar a actores en Costa Rica. Representó un enlace perfecto entre mi cultura (Jean-Luc Lagarce es un autor francés), mi cultura teatral, porque en Francia había trabajado mucho sobre la escritura de este autor, y la forma de hacer teatro en otro continente, en otra lengua.

Después, se presentó para mí la oportunidad de participar en la creación « Pájaros Tristes », dirigido por Mabel Marín, con Leynar Gomez y Alvaro Marengo. En esta creación colectiva, trabajamos sobre nuestras características personales, es decir que interpreto a una actriz francesa que vive en Costa Rica. Hablo en español y en francés en la obra y mi experiencia como expatriada me sirvió para crear el personaje. Fue realmente muy interesante ser parte de este proceso.

Lo que siento ahora es que me gustaría poder alejar un poco mi identidad francesa de la actuación, para poder trabajar sobre personajes que no necesariamente tienen algo que ver con mi país, para sumergirme en la creación teatral acá, más allá de mi origen.

Simona Trovato Apollaro

Simona Trovato Apollaro es Master en “Promoción de lectura y literatura infantil” (Universidad de Castilla- La Mancha, España, 2009-11) y es Diplomada en “Dirección Teatral” (Universidad de la Cultura y Arte de Moscú, Rusia, 1992- 96). Actualmente estudia en la UNA en Costa Rica, “Pedagogía con énfasis en la diversidad de los procesos educativos”.

Desde 1999 desarrolla su actividad teatral en Costa Rica combinando narración oral, títeres y su personaje de fantasía Pancita la Ratita Cuentacuentos. Su trabajo es una mezcla de experiencias multiculturales que ha ido adquiriendo en Italia (su país de origen), Rusia (país donde estudió) y Costa Rica (donde reside actualmente).

En Costa Rica dirige Servicios Culturales Imaginate SRL., empresa que desarrolla proyectos artísticos y educativos destinados al fomento de lectura y cultura en la infancia.

Domina el italiano, el francés, el español, el ruso y el inglés.

La mochila invisible, testimonio de una teatrante migrante en Costa Rica.

Mi participación habla de la historia de mi desarrollo como mujer artista migrante con su mochila de experiencias, de derechos y no derechos, de privilegios y no privilegios para crear teatro, contando cómo poco a poco, esta mochila se hace siempre más visible hasta ser concretamente tangible y contener logros, bellas vivencias e horizontes inimaginables.

María Silva

Uruguay-costarricense.

Actriz, dramaturga, guionista y productora.

Egresada de la Escuela de Artes Dramáticas de la Institución Teatral “El Galpón” de Montevideo, Uruguay. Es integrante de la Institución en Uruguay y en el exilio en México. En 1983, en San José, Costa Rica San José es co-fundadora de Teatro Independiente “La Máscara” donde desarrolla un programa de extensión cultural hacia comunidades, escuelas y colegios. El grupo estrena dieciséis obras de su autoría y algunas de ellas superan el centenar de representaciones por todo el país.

Tiene en su haber tres premios nacionales otorgados por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica en 1988, 2003 y 2006, y ha sido ganadora en dos ocasiones del Concurso de Dramaturgia Inédita organizado por el Teatro Nacional.

En el 2004, la Compañía Nacional de Teatro y el Ministerio de Cultura le otorgan un reconocimiento como “Pionera del teatro costarricense”.

En el 2013, en el marco de la conmemoración de sus 40 años en el teatro, se estrena su obra “Soledad, ¿quién te acompaña?” en Asunción, Paraguay y en México DF.

Conversatorio 4 Procesos dramáticos

Dorelia Barahona Riera

Licenciada en Filosofía y Máster Académico en Teoría del Arte por la Universidad de Costa Rica. Novelista, guionista, articulista y pintora. Profesora de Estética y Filosofía del Arte en la Universidad Nacional de Costa Rica. Coordinadora del Programa de Fomento a las Artes Literarias del MCJ.

Novelas publicadas:

De qué manera te olvido: 1990 (Premio Juan Rulfo, 1989). ERA.ECR

Retrato de mujer en terraza 1995 EUNED

Los deseos del mundo: 2006 ALFAGUARA

La ruta de las esferas: 2007 NORMA

Milagros Suelos: 2008. Esta es una novela colectiva de siete autores bajo su coordinación. LUMBRE
Ver Barcelona .2012 URUK

Cuento:

Noche de bodas: 1991 REI

Un amor posible: 1994 EUNED

La señorita Florencia y otros relatos: 2003.PERRO AZUL

Hotel Alegría: 2010 EUNED

Poesía:

La edad del deseo: 1993. UCR

Teatro:

Doña América. 2006

Y.O. Yolanda Oreamuno: 2010

Ensayo:

Arte Íntimo. 2011 Antología de metodologías creativas.

Reconocimientos:

De qué manera te olvido: 1990, recibió el premio Juan Rulfo en 1989.

El poemario La edad del deseo, recibió el premio Editorial de la Universidad de Costa Rica en 1996.

Premio Aportes 2006 a su novela *La Ruta de las Esferas*.
Iberescena 2010 para su obra *Y.O. Yolanda Oreamuno*.

La memoria en la obra teatral: Y.o. Yolanda Oreamuno

Después de leer los textos de la escritora Yolanda Oreamuno y todas las opiniones que sobre ella se registran, incluida la novela “*La Fugitiva*” de Sergio Ramirez, me sentí con el deber de no hacer lo mismo. ¿De qué servía lo que estaba haciendo? ¿Quería reproducir una vez más el mito y mil lecturas sobre Yolanda? ¿O quería ir más allá y atravesar la puerta de los espejos de Alicia hasta su cuerpo visto por el cuerpo de una actriz bajo la mirada de una dramaturga que era a su vez un personaje entre otros? ¿Introducirme en su cuerpo enfermo, acompañar sus entrañas y miedos y escuchar su corazón sediento dentro del espejo escenario social donde deambulaban sus demonios y sus propios dioses creadores? Volví entonces al simbolismo teatral y su carácter ilusorio: no hay una verdad, solo tentativas. No hay una Yolanda sino las Yolandas que cada quien imagina. Incorporé máscaras y gigantones a una escenografía propuesta por un personaje: el escenógrafo de la obra. Por lo que ya tenía, además, a un personaje que interpretaba a Yolanda, a uno que interpretaba a una actriz que a su vez interpretaba a Yolanda y a un personaje directora de teatro que iniciaba su trabajo de puesta en escena de la obra de Y.O Yolanda Oreamuno. Imagine, tras imagine, Yolanda me iba dando sus pautas en un ejercicio que parecía más un test de rochas que una creación dramática. Todos los puntos de vista eran válidos al igual que el de un imaginario espectador. Lo que tenían en común era la memoria, el recuerdo de esa idea de Yolanda en el imaginario colectivo, que a su vez construía mi recuerdo de Yolanda. Solté amarras y me dispuse a dejar aparecer a los ángeles y demonios que habitan los recuerdos que sobre Yolanda tenemos, construyendo el mito. Varios planos de la consciencia como mundos, empezaron a interactuar en la obra a pesar de su carácter limitado en el tiempo y el espacio.

Katherine Peytrequín Gómez

Licenciada en Artes Dramáticas y Administración Educativa; Diplomado en Administración, todos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa la Maestría en Docencia. En el campo de las artes escénicas, ejerce como directora teatral, actriz, gestora cultural y productora desde el año 2002 en lugares como el Teatro del Sol de la Universidad de Costa Rica, Teatro Universitario, Compañía Nacional de Teatro y como directora general y artística del grupo de Raíz Teatro.

Dentro del área docente-pedagógica, tiene experiencia con niños, jóvenes y adultos en cursos de: teatro, expresión corporal, maquillaje y expresión oral (tema en el que se ha especializado en los últimos años. Tanto en escuelas y colegios (públicos y privados) como en comunidades varias (instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales) y la Universidad de Costa Rica. También imparte cursos de Investigación y Técnicas de Comunicación Oral y Escrita a nivel universitario. Es funcionaria de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Artes Dramáticas.

Como actriz ha participado en más de 15 puestas en escena en instituciones y grupos independientes. Como directora teatral su experiencia se desarrolla dentro del grupo de Raíz Teatro, donde ha tenido la oportunidad de viajar tanto a múltiples comunidades del país como al extranjero.

Ha participado en experiencias internacionales de capacitación como: Seminario de composición musical 2009 Taller de Música y Sonido en Escena, impartido por Joaquín López “Chas”. Instituto de México y el V Encuentro Centroamericano de actores y actrices Panamá 2010.

Escrito, dirigido, interpretado y vivido por mujeres

La dirección escénica de *Latinas*, de la dramaturga costarricense Denise Duncan Villalobos; me está conduciendo por un camino que, primero nunca imaginé poder recorrer y segundo, un camino que me llena de sorpresas a cada instante. Un espectáculo escrito por una mujer, dirigido por una mujer, interpretado por cuatro mujeres y recibido-apropiado por mujeres y hombres.

Ha sido desde el primer momento en que leí el texto, el impulso para que Raíz Teatro a través de mi, compartiera un espectáculo escénico con situaciones, emociones, encuentros y desencuentros de mujeres con realidades muy cercanas a las nuestras, todas las participantes-actrices-mujeres que formamos “Latinas” hemos experimentado o un cambio o un avance o una revelación o un impulso o una sonrisa o una lágrima o un recuerdo o una promesa o todas juntas desde el inicio del proceso y hasta hoy.

Latinas, estrenada en julio del 2010; sigue en repertorio dentro de Raíz Teatro. Hemos estado en salas de teatro costarricenses. En muchas comunidades fuera del Gran Área Metropolitana. Fuera del país. Y aún hoy, nos siguen recordando, nos siguen comentando y nos siguen buscando. Un texto fiel, esperanzador, hiriente y realista que lleva a quienes comparten con nosotras a un viaje por sensaciones y emociones que nos ponen a reflexionar sobre el valor de lo propio. Por obra mágica, todo el equipo está formado por mujeres: quien escribe, quien dirige, quienes interpretan.

Yorleny Alpízar Barquero

(San José, 1982, Costarricense)

Licenciada en Arte Escénico en la Universidad Nacional de Costa Rica, posee una especialización en enseñanza de las artes en la Facultad de Artes do Paraná (Curitiba, Brasil), graduada en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, egresada del Conservatorio Castella. Ha participado en seminarios, cursos y pasantías en Brasil, Colombia y Francia.

Ha trabajado como coordinadora de proyectos culturales y artísticos para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Costa Rica, profesora en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Ha participado como actriz y directora en

proyectos teatrales con el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica y en grupos independientes de teatro profesional.

Actualmente es estudiante de la maestría en Artes Escénicas de la Universidade Estadual de Campinas, en São Paulo, Brasil. Becada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Es gestora cultural, profesora universitaria, actriz y directora teatral. Directora y fundadora del grupo Teatro Oshún (Costa Rica).

Miedo y violencia de género en las calles de San José: un análisis del proceso creativo del espectáculo *Manuales de (in)seguridad* del grupo costarricense Teatro Oshún.

El espectáculo *Manuales de (in)seguridad* es una propuesta escénica que reflexiona sobre los imaginarios, afirmaciones y negaciones de las identidades josefinas en torno a la percepción de inseguridad y violencia en las calles de San José, Costa Rica. Durante su proceso de investigación fue reconocida la problemática de la violencia de género a través del uso de los “piropos”, como una de las prácticas culturales que más naturalizan y fomentan la discriminación y la agresión hacia las mujeres en los espacios públicos.

76

La pluralidad de vivencias por parte del equipo creativo del espectáculo en torno a la violencia de género, representó el material matriz para abordar (desde las feminidad y la masculinidad) las diferentes percepciones sobre la inseguridad ciudadana y la violencia en las calles, colocando de este modo a la mujer en una posición de vulnerabilidad. Ante esta riqueza de material, fue necesario trabajar desde la metodología de proceso colaborativo, el cual busca incluir las diferentes voces y visiones de todas las personas involucradas en la creación del espectáculo.

Finalmente, la construcción del discurso escénico y el abordaje de la problemática del miedo y violencia de género fue sustentado bajo el concepto de auto-referencialidad del investigador y antropólogo Richard Schechner, que reconoce (en el caso de *Manuales de (in)seguridad*) a la actriz como autora y creadora de la pieza escénica; fundamentada a partir de sus propias experiencias de vida.

Katherine Peytrequín, Margarita Borge y Yorleny Alpizar durante el conversatorio sobre procesos dramáticos.

Memoria: “I Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas”

Conversatorio 5 Teatro en Centroamérica hoy

Patricia Orantes

Se inició en la Academia de Arte Dramático, Universidad Popular en 1980. Ha recibido diversos talleres con maestros como: Jean Ives Peñafiel, Mario Gonzáles, Charo Francés, Manuel Corleto, Christian Caro, Francoise Thanas, José Sanchis Sinisterra, Angélica Lieddell. Licenciada en Arte dramático en la primera promoción del PLART, USAC. Ha participado como actriz en más de cuarenta montajes, entre ellos: La profecía, En los cerros de Ilom, Sacra conversación, La muerte y la doncella, Tres altas mujeres, Roberto Zucco, Medea, La edad de la ciruela, Tres viejos mares. Participación en varias giras centroamericanas y en festivales Internacionales de Teatro en Venezuela, Centroamérica, Ecuador, La plata (Argentina) Estados Unidos y España. Ha dirigido las obras: El ladrón de palabras, Plastilina, La pedida, Mi pueblo y yo, Historias sin importancia, Doce calle esquina. La cueva de las bondades y Esperando a la Alegría. Co directora de la obra Las poderosas. Co fundadora de Rayuela Teatro Independiente. Dirige al grupo de teatro comunitario Ralk'Wal Hunahpu en Santa María de Jesús. Miembro fundadora del Proyecto Lagartija. Actualmente coordina el Laboratorio teatral de Artes Landívar.

77

Voces que emergen del fondo de los barrancos en un país escindido.

Voy a dar una breve mirada al pasado que nos conforma para explicar el presente que nos sorprende. Vivir en un país escindido en el que son evidentes dos grandes mundos que no se tocan se ha reflejado en la escena guatemalteca. Esta tierra violentada ha mantenido visibles las posturas del opresor y la mayoría de las mujeres han sido doblemente discriminadas. Las artes no están exentas de reflejarlo.

En los últimos años sin embargo surgen otras voces, otras palabras, imágenes que no habíamos visto en donde se cruzan las culturas y la contemporaneidad, Los lenguajes propios que aparecen y que ahora nos sorprenden nacen de una conciencia y de una decisión de exponerse desde lo personal pero vinculado a la realidad y en donde la investigación es punto de partida. Y allí no pueden faltar la violencia descarnada que nos conforma y el salto desde el fondo del barranco pero no hacia la orilla del opresor sino hacia otros territorios posibles. La mujer ha sostenido la cultura en Guatemala, esa otra mujer que teje tantas identidades como hilos de colores, tantas imágenes como los crímenes impunes que nos rodean. Rosa Chávez, Regina José Galindo, Las poderosas, María Telón, María Xolop, el grupo Ix Sail Ik' (Mujer bajo la claridad de luna), Colectiva Siluetas son solo algunas de estas mujeres que nos llenan los ojos con imágenes y palabras que no habíamos visto.

Gina Sandí Díaz

Profesora universitaria, actriz y promotora cultural. Es Master en Teatro por la Universidad de Kansas (2007) y Licenciada en Artes Escénicas por la Universidad Nacional de Costa Rica (2005). Actualmente es académica y extensionista en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional, en donde imparte cursos en el área de Teatrología y desarrolla procesos de extensión e investigación en el Programa Teatro Aplicado. También es actriz del Colectivo Panthera Onca y ha colaborado con agrupaciones como Teatro 50 al Sur, Símbolo Compañía Escénica y Signos Teatro Danza.

Mujeres al frente: Teatro Aplicado como vehículo de empoderamiento comunitario después del terremoto de Cinchona

En 2011, el Programa Teatro Aplicado de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional ingresa a las comunidades de Nueva Cinchona, Cariblanco, Ujarrás y San Miguel, afectadas por el terremoto del 2009, conformando un grupo de mujeres amas de casa y adultas mayores deseosas de trabajar para fortalecer los lazos de amistad en la zona y mermar los conflictos acarreados después del terremoto.

Para ello se desarrolló un proceso creativo utilizando la técnica Teatro Imagen del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, buscando generar diálogo, reflexión y acción en los participantes sobre su contexto e identidad post desastre. Partimos de dos preguntas: cómo eran estas comunidades cuando las participantes llegaron a vivir a la zona y cómo son ahora y a partir de esto, construir una secuencia de imágenes con sus cuerpos, que reflejaban y contraponían elementos sociales, históricos y culturales del antes y el ahora de los pueblos.

Esta elaboración permitió el diálogo y el vínculo entre mujeres de la zona, que comparten una memoria histórica y el deseo de que sus comunidades progresen asertivamente, permitió que reconstruyeran juntas aspectos de valor emotivo para sus comunidades, analizar su realidad inmediata, creando así un nuevo sentido de pertenencia e identidad al orden físico y socio-político que se gestó después del terremoto. Además, el ser creadoras e intérpretes fomentó el empoderamiento personal y comunitario, potenció sus capacidades expresivas y creativas, apropiándose de su historia y cultura para el beneficio de sus comunidades y permitió hacer visible el rol de las mujeres como promotoras de cambio social que confrontan de manera conjunta, problemas que afectaban a todos.

Zoa Meza

Nace en Managua 5 de Julio de 1964.

Miembro fundadora del Teatro de Títeres Guachipilin.

Instructora de Teatro. Capacitadora en teatro y títeres. Narradora oral escénica. Escritora de cuentos para niños. Capacitadora en escritura de cuentos y narraciones orales (Niñas/os, jóvenes y adultas/os) Escritora escénica (guionista) Capacitadora para jóvenes escritores teatrales.

Fundadora de la Asociación internacional de teatro para infancia y juventud de Nicaragua, NICASITEJ, 1993.

2011-Elegida presidenta de NICASSITEJ.

2013 -Electa Presidenta de la Red Nicaragüense de profesionales de teatro, La Red.

Mujer, Identidad en el teatro centroamericano hoy

Todas las aportaciones de Las mujeres en Mesoamérica colocan en primer plano diversos aspectos de la vida cotidiana de estas y de las relaciones sociales que se establecieron entre géneros.

En México prehispánico como en la Perú Incaico, estos temas han pasado desapercibidos o han sido deliberadamente ignorados por muchos estudiosos, incluso a organizaciones instituciones y gobiernos. Por suerte los mitos y leyendas sobreviven al tiempo y espacio, a través de la oralidad de los pueblos.

En los mitos se distinguen dos tipos de divinidades, las masculinas y las femeninas, cumpliendo cada grupo funciones específicas y distintas.

Las huacas (Divinidades) femeninas se asociaban con las necesidades del género humano, subsistir y alimentarse, plano pragmático de la vida.

Intentaremos acercarnos a través de mitos y leyendas, de mi experiencia profesional, al arte escénico para niños en Centroamérica, Descubrir una identidad propia en el quehacer artístico de la mujer de hoy.

Desconstrucción de la obra “Ay amor ya no me quieras tanto”

Lucero Millán

Directora de teatro, actriz, profesora de actuación, Promotora cultural.

Socióloga.

De origen mexicano. Estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de “Literatura dramática y teatro”.

En 1979, dirige el departamento de teatro de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Ese mismo año se traslada a vivir a Nicaragua, dos meses después de La Revolución Popular Sandinista. Tiene 33 años de vivir en Nicaragua.

Funda en noviembre de 1979 el Teatro Justo Rufino Garay, uno de los grupos más consolidados y profesionales de Nicaragua. Así mismo, junto con su grupo de teatro funda en 1986 la primera sala de teatro independiente en Nicaragua, la que mantiene programación permanente desde entonces.

Ha montado más de treinta y cinco puestas en escena. Ha viajado con su grupo por más de 25 países y obtenido varios reconocimientos por su labor artística, participando en importantes festivales internacionales de teatro, como el Festival de Otoño de Madrid, el Festival de Londrina y Belohorizonte en Brasil, el Internacional Theatre Festival de UCLALive de Los Ángeles, el Festival de Cádiz, el de Manizales Colombia, Puerta de las Américas en México, Formosa Argentina, entre muchos más.

Desde 1995 dirige el Festival Internacional de Teatro, Monólogos, Diálogos y Más... en Nicaragua. Ha sido jurado de Casa de las Américas en la Habana Cuba.

“Ay amor y mi propia revolución”

La ponencia reflexiona sobre el punto de partida de la escritura de la obra “Ay amor, ya no me quieras tanto” escrita por Lucero Millán. La Búsqueda de la Revolución, su propia revolución, una revolución ligada estrechamente al teatro desde su perspectiva de mujer. También reflexiona sobre el concepto de identidad y sus referencias culturales de su país de origen: México.

Testimonios 3 Vivencias teatrales

Claudia Barrionuevo

Dramaturga, directora de teatro, guionista de cine, radio y televisión y columnista de opinión, nacida en Buenos Aires y nacionalizada costarricense.

Estudió teatrología en La Sorbona (París III) y dirección teatral en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Ha dirigido veinte textos teatrales de autores nacionales e internacionales. Durante dos años mantuvo su propia sala, el Teatro de la Rosa.

Como dramaturga ha escrito 12 obras de teatro entre las que destacan: **La noche fuerte del sexo débil** (1996); **Tania a los 33**, (1999); **15 para 40**, (2000); **Mi mamá ¿me ama?** (2003) y **No matarás** (2004), ambas galardonadas con el Accésit del premio María Teresa León para autoras dramáticas que otorgaba la Asociación de Directores de Escena de España; **Políticamente correctas** (2006); **Atrapados en un febrero bisiesto** (2008) y **La Segunda Oportunidad** (2010) en coautoría con Walter Fernández), ganadoras respectivamente del IV y VI Concurso de Dramaturgia inédita para teatro de cámara del Teatro Nacional y **Pentadrama** (2011), también en coautoría con Walter Fernández, ganadora del Premio Aquileo Echeverría en dramaturgia del 2012.

Participó en el proyecto iberoamericano, **La Cruzada de los Niños de la calle**, bajo la coordinación de José Sanchis Sinisterra.

Como guionista participó en varios proyectos cinematográficos y escribió más de setenta guiones para la serie de televisión **La Pensión**.

Es profesora de guión en la Nueva Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas.

Desde el 2004 escribe una columna semanal de opinión en el Periódico **La República** de Costa Rica.

Patricia Fumero Vargas

Profesora, Universidad de Costa Rica
Especialidad: Historia

Estudios:

Ph.D. 2005 (Historia), University of Kansas; M.Sc. 1994 (Historia), Universidad de Costa Rica.; M.Ed. 1994, (Educación) Framingham State College, Mass. B.A. 1981 (Historia), Universidad de Costa Rica.

Áreas de investigación:

Centroamérica, cultura política, identidad, teatro

Pertenencia a Comisiones Académicas:

2007-2013 Miembro pleno de la Comisión del Posgrado de Artes, UCR.

2007-2013 Miembro pleno de la Comisión del Doctorado en Sociedad y Cultura, UCR.

2000-2013 Co-coordinadora del Programa de Investigación “Hacia una Historia de las Literaturas Centroamericanas” (HILCAS), Centro de Investigaciones en Identidad y Culturas Latinoamericanas (CIICLA-UCR)

1996- Investigadora, Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA), Universidad de Costa Rica.

Publicaciones:

Autora de varios libros y artículos sobre cultura, cultura política, identidad y dramaturgia centroamericanas publicados en Alemania, Francia, Estados Unidos, México, Venezuela y Centroamérica.

Dramaturgia femenina costarricense contemporánea. La propuesta de Milena Picado, Elvia Amador y Angie Cervantes

Resumen:

El texto dramático tiene su espacio de análisis al interior del estudio de las literaturas. A diferencia de una novela o ensayo, la dramaturgia se complementa al escenificarse, independientemente que se represente o no. En el caso de las tres producciones textuales que se discuten han pasado por las dos etapas, su publicación y su escenificación.

La ponencia examina la forma en que Milena Picado, Elvia Amador y Angie Cervantes re-interpretan y re-presentan la realidad y la teatralidad a través de la escritura y la presentación de su visión de mundo al público espectador y lector. Se plantea la posibilidad de encontrar la teatralidad entre el quién escribe y quién lee o percibe la representación propuesta en los textos dramáticos. Se sugiere un

desplazamiento de la teatralidad del escenario a la vida social, y viceversa como lugares para el análisis dramático y de modos de comportamiento social. Pese a que en la dramaturgia discutida se asume lo representado como ficcional, lo propuesto en los textos permite revelar la subjetividad y ver que socialmente la construcción del sujeto también es representado por un conjunto de roles teatrales que contribuye a comprender los procesos culturales que los producen.

Asistentes al Encuentro.

Conversatorio 6 Procesos teatrales comunitarios

Enid Sofía Zúñiga

Diplomada en Género y Liderazgo Político en el Contexto Latinoamericano y del Caribe, OEA. Máster en Gestión de la Educación con énfasis en Liderazgo, UNA. Licenciada en Administración de Programas de Educación No Formal, UCR. Bachiller en Artes Dramáticas, UCR.

Actriz desde 1994. Productora desde 1998. Académica e Investigadora para la Universidad Nacional desde 2005 y para la Universidad de Costa Rica desde 2007.

Publicaciones:

2010. La comunicación organizacional y su importancia para las escuelas de arte universitarias: Propuesta para la construcción de conocimiento organizacional colectivo desde una intervención educativa. Costa Rica: Revista Educación. Vol. 34, pp. 73-81.

2013. Experiencias Creativas para el Desarrollo Humano Sostenible: espacios para la formación profesional en Arte en Costa Rica. España: Revista de Docencia Universitaria. Vol.11, pp. 265-284.

Ponencias:

Principal: “CONEXIONES PARA LA CREATIVIDAD: PROYECTO INTEGRADO DE ARTE Y BIENESTAR SOCIAL”. IV Congreso Cubano de Desarrollo Local. Marzo, 2013. Cuba.

Participante: “TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ENTRE ARTES EN SALUD MENTAL”. II Coloquio Internacional de Investigación en Danza. Setiembre, 2012. México.

Principal: “CONEXIONES PARA LA CREATIVIDAD DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA DEL CIDEA XVI Encuentro Internacional de Educación Continua, RECLA. Setiembre, 2011. Costa Rica.

El Hecho Teatral como aporte creativo para la construcción de una metodología participativa en la promoción de Liderazgos Comunitarios desde el enfoque de la Pedagogía Crítica y el Desarrollo de Capacidades: Experiencia de una práctica interdisciplinaria desde la docencia y la investigación y universitaria.

El presente trabajo es la construcción metodológica de la experiencia adquirida en la docencia e investigación universitaria, en el sistema de educación superior estatal y desde dos espacios interrelacionados como lo son la Investigación Interdisciplinaria en Artes y la Educación no Formal. Ambos espacios

disciplinares tienen componentes **axiológicos** (valores y principios disciplinares), epistemológicos (qué sabemos, por qué sabemos y cómo lo sabemos) y de praxis (hacer, crear y reflexionar sobre un objeto de estudio) que nos permiten articular procesos socioeducativos y culturales mediados por metodologías y técnicas interdisciplinarias para la construcción de liderazgos comunitarios.

En este sentido, se presentará una experiencia de construcción metodológica que parte del análisis de los elementos básicos del Hecho Teatral desde el enfoque de Capacidades de Max-Neef; la Pedagogía Crítica y el Liderazgo Comunitario; Teoría de la Creatividad como puente metodológico entre el Teatro y los Procesos Socioeducativos Comunitarios; y por último una Propuesta Metodológica que sintetiza, a modo de testimonio, la experiencia adquirida durante nueve años en la docencia e investigación universitaria.

Andrea Mata Benavides

Docente, investigadora y consultora en Antropología Social.
Actriz y Directora de Teatro.

Coordinadora de Casa Cultural Amón del Instituto Tecnológico de Costa Rica, profesora de la Universidad de Costa Rica de las Escuelas de Antropología y Artes Dramáticas y profesora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Cultura y Deporte. Integrante del Grupo de Teatro PLUIE desde su fundación en el 2005.

Temáticas de experiencia: antropología del cuerpo y los sentidos, antropología teatral, metodología de investigación, cultura, identidad, género, representación, gestión socioambiental, acción social, extensión y gestión cultural.

La configuración de la identidad de las mujeres de la comunidad de LLano Grande de Cartago: una exploración del cuerpo como medio de expresión de la identidad.

Este trabajo indaga el significado cultural del ser mujer para las mujeres que habitan la comunidad rural de Llano Grande de Cartago. Se enfoca en identificar los elementos que conforman la cotidianidad de las mujeres en relación a su dinámica social, sus experiencias personales, desempeño laboral, expectativas de vida y proyección a futuro; es decir, cómo se configura su identidad en un contexto sociocultural común, de carácter rural y en constante desarrollo socioeconómico. La investigación tiene como particularidad el estudio de la representación y la percepción del cuerpo femenino dentro de la construcción de la identidad de ser mujer. A su vez, la exploración de técnicas de recolección de datos enfocadas en el cuerpo humano femenino y que son sugeridas por las Artes Dramáticas y la Antropología del Cuerpo, complementan la investigación etnográfica, con lo que se logra profundizar en el conocimiento y la comprensión antropológica de la realidad de las mujeres de esta localidad. ¿Cómo perciben las mujeres de Llano Grande su identidad femenina a través del cuerpo?

María Nieves Barahona Riera

Actriz, Bachiller en Artes Dramáticas, Universidad de Costa Rica.

Tiene experiencia laboral como docente en el Liceo Laboratorio Universidad de Costa Rica, en el Colegio Saint Clare, en la Escuela Miguel Obregón Loría, en los talleres de la Municipalidad de San José-Departamento de Cultura periodo 1989 al 1992, en Talleres para Asociación Cultural Giratablas 1993 al 2000, en Taller para niños-con énfasis en estimulación de lectura, en los Cursos libres de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica 2007 al 2011, en Teatro para Adultos Mayores en la Asociación Gerontológica Costarricense 1994 al 2007, en Talleres para Adultos Mayores de la Caja Costarricense de Seguro Social (Sede Central y Coronado), en Cursos Libres para Adultos –Universidad de Costa Rica y en el Taller de Adultos Mayores PIAM programa de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica 2012 -2013, Proyecto Teatro Experimental.

Memoria Social del adulto mayor para la construcción de un teatro colectivo.

El envejecimiento es uno de los retos demográfico más importantes a los que nos enfrentaremos en el siglo XXI este ejercerá una presión significativa en los sistemas de seguridad social.

En el pasado se han formado algunas políticas y acciones hacia el adulto mayor, provenientes de organizaciones internacionales tales como la Organización mundial del trabajo (OIT), Las Naciones Unidas (ONU) esta, resuelve en asamblea general ,un pacto en favor de derechos económicos ,sociales y culturales ,además de planes de acción internacional sobre envejecimiento desde 1982 y 2002.

Pero faltan políticas que completen el concepto de una óptima calidad de vida que satisfaga y dignifique al adulto mayor en el espacio artístico de manera real.

Ante el desconocimiento y el prejuicio expuesto de que la persona Adulta mayor no está en capacidad para adquirir herramientas de un proceso creativo-escénico, vemos que los enfoques de capacitación hacia este sector se orientan a minusvalorar sus capacidades creativas, esto lo lleva a manejar el tiempo libre en una serie de actividades generalizadas que no aportan mayor valor creativo-significativo sin darles el lugar sociocultural y menos aún dar aportes desde su perspectiva individual.

Las personas mayores están en capacidad de aprender y proyectarse a la comunidad en tanto la construcción de estos grupos sea de índole participativa, interactiva en el que se trabajen temas de interés del colectivo para la creación de una dramaturgia colectiva.

Alejandra Nolasco

De origen salvadoreño. Inició en el Teatro Universitario de la Universidad de El Salvador, dirigido por César Pineda en 2000. En 2003 se integra al Teatro Estudio de San Salvador (TESS), proyecto de formación actoral bajo la dirección de Fernando Umaña, que culmina en 2008. En 2009, junto a Enrique Valencia y bajo el nombre de Acento Escénica, decide apostar por un espacio creativo donde actores, bailarines, músicos y artistas de otras ramas experimenten con lenguajes contemporáneos.

Montajes:

“Mirandolina” (TESS), “El Médico a Palos” (TESS), “Las Tres Caras de Eva” (Fusiones Danza Contemporánea), “La Prodigiosa historia de un poeta cautivo” (TESS), “Tebas, Memoria del Silencio” (TESS), “La Balada de Jimmy Rosa” (Premio Ovación 2009), “El Rastro” (Acento Escénica), “Los Rieles” (Co-Producción de Acento Escénica y La Bocha Teatro), “La casa de Bernarda Alba” (Es-Artes, Suchitoto-Stratford), “Los melindres de Belisa” (Moby Dick Teatro), “Partidas” (Teatro del Azoro), “Shhh... experiencia sensorial” (Teatro del Azoro), “Escondites” (Acento Escénica).

En 2011 ganó el Premio Ovación con un proyecto de residencia artística de creación y dramaturgia en Buenos Aires, Argentina, a partir de la cual escribió “Escondites”, estrenada en febrero 2013 en el Teatro Luis Poma.

Se desempeña además como maestra de teatro.

El descaro de no saberlo todo

Tengo la percepción de que en El Salvador cada vez hay más gente de teatro preguntándonos: “¿Cómo mi ser humano, mi ser mujer, mi ser hombre se relaciona con las cosas que pasan? ¿Cómo hablar desde mí, hablar del dolor, de mi relación con el dolor, de la caída del amor, de la locura, del país fallido, de las repetidas relaciones familiares, de la violencia, de la guerra, del horror; cómo hablar del abuso, el cotidiano, el sexual, el de poder, cualquiera; hablar del miedo, del horror, de la podrida sociedad, del abandono, de la guerra, del olvido; cómo hablar de la soledad, la del exiliado, la de preso, la de la madre del preso, la mía, la de cualquiera? ¿Cómo ‘lo que pasa’ pasa en mí? ¿Cómo no ser indiferente? ¿Desde dónde se comienza a hablar, sino desde descaro de no saber todas las palabras?”

Andrea Mata expone en el conversatorio sobre procesos teatrales comunitarios.

Memoria: “I Encuentro Centroamericano de Mujeres de las Artes Escénicas”

Testimonios 4 El viaje interno

Anaclara Carranza Maxera

Nací en Rosario, Argentina en 1970. Desde los ocho años vivo en Costa Rica.

Me gradué de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica.

Ha actuado en más de cuarenta montajes teatrales, de Autores Clásicos, Contemporáneos y Costarricenses. Ha participado en Festivales y Muestras Internacionales, en Manizales, Colombia, Argentina, México, Centroamérica, Estados Unidos, Venezuela, y España entre otros. Tengo experiencia en cine y radio.

Ha actuado en más de veinte cortometrajes, algunos de ellos premiados en la muestra costarricense, y en el largometraje *El Último comandante*, dirigido por Isabel Martínez, *La calera* dirigida por Percy Angress y *Brujas*, dirigida por Víctor Vega.

Recibí el Premio Nacional de Teatro a la Mejor Actriz Protagonista en 1996, 1998, 2002 y 2012. He sido profesora de actuación de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional y en de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica.

Me interesa mucho la anatomía y la salud por lo que tiene estudios y prácticas en Aromaterapia, Alineación Cráneo Sacral, Somarritmos, entre otros.

El teatro me invitó a estar presente, en mi cuerpo, aquí y ahora, a conectar lo que siento con lo que pienso y hago, a darme cuenta lo no en mi cuerpo que estaba, la fragmentación, la gran cabeza que sentía. En este viaje de 24 años, mi tema obsesivo de estudio y de experimentación fue despertar mi cuerpo y la memoria que guarda. La segunda invitación, no tan placentera como la primera, me la dio la edad.

El despertar femenino empieza escuchando nuestros termómetros internos, esas señales que me informan si se siente bien, si me regenera, si me expande. A lo cual no estamos acostumbradas, ya que desde la escuela nos entrenamos para obviar nuestros relojes biológicos, nuestros ritmos internos, nuestros deseos más profundos, cumpliendo horarios, fórmulas y tantos supuestos en nombre del desarrollo de los que participamos.

Nuestro cuerpo está lleno de estructuras que reviven nuestra patriarcalidad.

Llegué a Costa Rica a los 8 años, saliendo de la dictadura militar. He mamado el clamor por la justicia social, por la equidad de género, por la paz.

Hoy siento esos termómetros internos como aliados y recordatorios de mi feminidad, que no sé qué es, pero que espera reconstruirse y crecer, ya que es lo que más se acerca a mi idea de libertad, a responsabilizarme de mí completita.

Las leyes del universo no están equivocadas, lo que sembramos, cosechamos, como es adentro es afuera, quiero juegos que me den esperanza, fuerza, mostrar la oscuridad y la crueldad, pero consciente de abrirnos espacios a la regeneración, dando al público ganas de vivir y crear, aquí y ahora.

Vivian Rodríguez Barquero

Nació el 17 de setiembre de 1977, cursó la carrera de Arte Escénico en la Universidad Nacional e hizo un Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano, en la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesora de Expresión Corporal en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Se ha entrenado con distintos maestros de danza contemporánea y teatro físico nacionales e internacionales. Ha participado como intérprete en más de 25 espectáculos profesionales, presentándose en distintas salas del país, así como en varios festivales latinoamericanos y del Caribe. Ha publicado artículos en distintas revistas académicas nacionales e internacionales. Ha montado coreografías ganadoras de varios certámenes nacionales como el Festival de Coreógrafos y el concurso de danza contemporánea de Gráfica Génesis. Se ha especializado en entrenamientos de Yoga, meditación y expresión corporal.

A partir del 2010 inicia una investigación sobre textos propios, a través de la danza y el teatro, concibiendo espectáculos como *CONSUELA Y EL AGUJERO* y *EN JULIANA*. Actualmente está desarrollando varios de sus proyectos en alianza con bailarines y actores del país, además de girar sus espectáculos en repertorio, presentándose en distintas salas y festivales.

“Consuela y el agujero”

Inicio del viaje de regreso...

(Una reflexión sobre la búsqueda de una teatralidad personal)

El teatro creado desde lo personal es una decisión. La escritura del texto desde la indagación de significantes que connoten a nivel personal y que pongan en juego al artista y su historia de vida, es una elección que requiere organicidad, como una necesidad vital de los involucrados. El cómo se llevan a escena esos textos es también un reto y la pregunta de todos los días. En ese sentido, la expresión Tea-

tro Casero, de Wilson Pico, que postula convertir cualquier lugar en espacio de ensayo, trabajar con lo que hay en el momento y crear a partir de las propias miserias y venturas, sin ninguna especie de filtro, es uno de los pilares de este proceso creativo y que sostiene esta ruta dialéctica del artista, con la única certeza de que se intenta con todas las fuerzas palabrear lo innombrable: una gran pregunta que nos habita y que no busca respuesta. El proceso creativo se vuelve entonces una suerte de tránsito de la oscuridad a la luz, una especie de poros que aparece de repente en esa nebulosa artística, nada cómoda, pero que puede llevar a la euforia platónica, cuando se expone al público. Personalmente, Consuela y el agujero, marca el inicio de esa elección consciente de transitar esa pregunta creativa, valiéndose del arte de emplear la regla y el círculo imperfectos, un arte que no es sólido, ni puro, ni pretende serlo, pero sí posee la esperanza de concebir cada vez, un pedazo del camino de regreso a la propia casa.

María Chaves Araya

Actriz y docente costarricense.

Es egresada del Conservatorio de Castilla y Bachiller de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. En el 2011, obtuvo su licenciatura en Docencia, aplicada a la enseñanza teatral en la Universidad San Marcos, Costa Rica. Realizó cursos de dirección y actuación teatral con Juan Carlos Gené en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, Buenos Aires, Argentina en 2006. Ha participado en producciones para cine y televisión y con diferentes grupos teatrales independientes, así como con la Compañía Nacional de Teatro, Teatro Nacional – Vargas Calvo y Teatro Universitario. Además, obtuvo en dos ocasiones el premio nacional como Mejor Actriz de Reparto y uno como Mejor Actriz Protagonista. Es cofundadora y parte del grupo de teatro independiente Yicrá desde 2003.

Planteamiento de la mujer según mis personajes transitados

Me ha complacido mucho esta oportunidad de reflexionar sobre mi trabajo como actriz de veinte años de carrera.

Una Indígena carga con todo el peso de la invasión violenta, el abuso y discriminación existente durante la conquista e imposición del cristianismo que se ha implementado hasta nuestros días de diversas maneras. La Mujer #4, plantea la opción de pensamiento y vida lejos de la hostilidad del varón, como dueña y responsable de su sexualidad. La emancipación la veo en Elisa, que decide en la puerta de la iglesia no casarse con el “hombre ideal” ya que conlleva la renuncia de sus sueños e individualidad. Irene, es el reflejo del dilema entre individuo, pareja y maternidad, que resuelve en buena parte divorciándose. María, refleja al ser productivo económicamente, dependiente emocionalmente del varón, que no logra romper con el círculo agresivo del que proviene. Marlene ejemplifica la reconciliación consigo misma y con las pares femeninas, luego de la traición por parte de su pareja, descubriendo la solidaridad.

Propone Yadira Calvo en *Literatura, Mujer y Sexismo*, "...porque pensamiento, lenguaje y sociedad, son hilos de una misma red. Y puesto que la obra literaria es creación lingüística, el pensamiento es en ella inseparable del lenguaje que lo expresa. Con ella se trasciende las barreras de lo estético para penetrar en los valores de la sociedad que la genera, sus fines y sus ideales".

Este testimonio es una observación de algunos de mis personajes interpretados para indagar el reflejo de mujer que he transmitido, al ser el teatro y el arte, un reflejo de la sociedad.

Ana Istarú

(Costa Rica, 1960, Costarricense)

Dramaturga, actriz, poetisa y columnista de opinión.

Ha desempeñado numerosos roles protagónicos en obras tanto clásicas como contemporáneas. Obtiene en 1980 el Premio Nacional a la Mejor Actriz Debutante, en 1997 a la Mejor Actriz Protagónica y el Premio Ancora de Teatro 1999 - 2000.

Como dramaturga ha obtenido dos premios internacionales en España: el María Teresa León para Autoras Dramáticas 1995, convocado por la Asociación de Directores de Escena de España, en Madrid, con "BABY BOOM EN EL PARAISO", y el Premio Hermanos Machado de Teatro 1999 del Ayuntamiento de Sevilla, con "HOMBRES EN ESCABECHE". Sus obras de teatro han alcanzado más de cuarenta estrenos profesionales en Latinoamérica, América del Norte, España y Portugal. Su monólogo en un acto "LA LOCA" (2005), le valió el Premio Nacional de Dramaturgia.

Se le concedió en 1990 la beca de creación artística de la Fundación John Simon Guggenheim, de Nueva York.

Otras obras de su autoría son "EL VUELO DE LA GRULLA", "MADRE NUESTRA QUE ESTAS EN LA TIERRA" y "SEXUS BENEDICTUS".

"Ser dramaturga en Costa Rica: de cómo la práctica determina la estética"

Cuando, actriz insatisfecha con la oferta laboral de nuestra cartelera, decidí empezar a escribir teatro a fin de procurarme trabajo sin tener que vender la dignidad artística, opté por el monólogo. Ya que debía ser mi propia productora, no me atrevía a someter al riesgo económico a ningún colega. Mi elección fue por lo tanto constreñida por mi temor a dejar de ser una actriz sin recursos, para convertirme en una autora con deudas.

Llegué a la comedia por vías naturales: ningún dueño de teatro independiente iba a considerar la propuesta de montar nada que no produjera risas y una buena taquilla. Y no fue sino hasta que el éxito de público me brindó credibilidad, que tuve el atrevimiento de escribir un texto para dos actores. La realidad de mi país y de mis circunstancias personales iba determinando el género, el número de personajes y el estilo de mi escritura.

Sin el apoyo de la estructura de una institución o sin el apoyo del Estado, un autor que desee tener la escritura como actividad principal, difícilmente podrá escribir algo distinto a la comedia. A menos que haga trampa y de contrabando haga emerger al final el drama que toda comedia esconde, una vez satisfechas las metas pecuniarias del dueño de la sala y las expectativas de hilaridad de los espectadores. De este recorrido creativo y de las dificultades que propone el crear una dramaturgia “femenina”, versará mi testimonio.

Conversatorio 7 Nuevas dramaturgias

Mariela Zavala

Licenciada en Pedagogía Teatral.

Actriz con experiencia en Danza y Personal Training.

Apoyada por sus padres a la edad de 3 años comienza su experiencia en Teatro y Danza en la escuela “Teatro Infantil” de la mano de Merceditas Agurcia.

Para luego a los 16 comenzar su formación teatral en la Compañía-Escuela “Ekela Itza”, bajo la dirección de Fredy Ponce.

Realizó trabajos en Radio Católica durante 10 años en producción, locución y guión de radio teatro. Cuenta también con una participación activa como actriz en la producción de video y cine de Honduras.

Actualmente Trabaja como catedrática en la carrera de teatro de la “UPNFM”, carrera de la que se graduó en 2005.

Es Actriz del Teatro Memorias, dirigido por Tito Ochoa, realizando exitosas giras dentro y fuera de Honduras. Siendo sus últimos trabajos: “La Muerte y La Doncella” y “Monólogos de la Vagina”.

Es miembro activo de la Compañía de Danza “Equilibrium”, dirigida por el Doctor y Bailarín Héctor Durón.

Es miembro activo y Fundador de Proyecto Lagartija (Actores y Actrices de Centroamérica) representante en Honduras.

Alquimia Teatral:

Hacia un Ser Poético

(Reflexión con mirada desde la feminidad)

En un país donde la vida de la mujer, aún hoy en día, se ha visto sesgada por la identidad machista, la irresponsabilidad paterna, inconsciencia familiar y falta de compromiso social; nos da como lógico resultado que la vida profesional de la mujer en el escenario sea escasa en comparación de otros países así como del gran talento y sueños truncados por pertenecer a este gremio de manera constante y beligerante.

Gracias a éste espacio he podido darme la oportunidad de analizar y sobretodo concientizar lo tan importante que ha sido mi filosofía y visión particular en tanto que se ha ido concretando como un compromiso social.

Me doy cuenta que como pedagoga, actriz, madre, siempre me he inclinado por esclarecer y mejorar en mis diversas actividades, al ser humano integral a través de estos aspectos que muy atinadamente han sido escogidos como temáticos en éste encuentro. Los pilares del trabajo de actor, actriz, son en esencia: Imagen, Acción, Palabra, y la técnica que se usa para desarrollarlas al ponerlas al servicio de nuestra labor educativa brinda también un desarrollo de la consciencia en las personas que lo ejercitan. A ésta propuesta pedagógica la denomino: “Alquimia Teatral”, con el paradigma del “Ser Poético”, inspirada en la frase de Dostoievski: “Solo la belleza salvará al mundo”.

Nyra Soberón Torcha

Actriz, titiritera e instructora de teatro desde 1979 al presente; proyectista y gestora de proyectos de teatro y cine comunitario desde 1982 al presente; productora, actriz e instructora audiovisual independiente desde 1983 al presente. Estudios de Historia del Arte con especialidad en Arqueología (Sofía, Bulgaria); Guión y Dirección de Actores (EICTV-La Habana). Miembro la Asociación Nacional de Teatristas de Panamá (ASTEP) y de la Junta Directiva de ASTEP del 2008-2012. Miembro de Junta Directiva de Proyecto Centroamericano de Carromato, 2008-2009. Mejor actriz, Premios Nacional de Teatro Escena, 2001. Mejor actriz, Asociación Nacional de Artistas de Panamá, 2002. Nominada a Mejor Actriz Premios Escena 2003, 2007 y 2009. Miembro de los grupos teatrales Kantulepa (1979-1981) Mano y Pilón (1982-1987); desde 1988 al presente actriz invitada de Grupo Yorick, Compañía de Teatro El Espejo roto, Compañía de Teatro Tembol y Teatro Carilimpia.

Personajes femeninos en la dramaturgia panameña

En este breve estudio nos propusimos conocer el por qué sus autores eligieron voces de mujeres para contar sus historias, al mismo tiempo que abordamos el marco histórico en el cual se desarrollan sus piezas teatrales, el tema y la descripción de los personajes principales.

Para este fin elegimos a la escritora Rosa María Britton y su obra Esta esquina del paraíso, premio nacional de literatura sección teatro en 1986; El sorteo, del dramaturgo y director Edgar Soberón Tor-

chia, escrita en 1983 y puesta en escena 20 años después en 2003, y Boom del dramaturgo y director Arturo Wong Sagel, escrita en 2009 y puesta en escena en 2010.

Esa esquina del paraíso y El sorteo de alguna manera tienen secuencia histórica-política ya que respectivamente se encuentran enmarcadas en el antes y el después de la administración norteamericana en la zona canalera, y su influencia en la vida de los panameños y las panameñas. Boom se desarrolla en pleno siglo 21, cuando después de una catástrofe la ciudad queda a la deriva e inundada y entre un grupo de sobrevivientes liderados por una mujer mayor, surgen conflictos de carácter humano y social.

Lo cierto es que son voces femeninas las que dan vida a estas historias, ya que según sus autores solo un personaje femenino logra superar su propia imaginación al poseer toda la fortaleza, la sabiduría, esa capacidad intensa para expresar afectos y una manera única y creativa de encarar situaciones.

Egly Larreynaga

Actriz y directora de teatro. Comienza su carrera en 1999 con la compañía “Sol del Río”. En 2001 es seleccionada para representar a su país en el encuentro-taller centroamericano, organizado por HIVOS y la compañía ABYA YALA en Costa Rica. En Bolivia realiza una pasantía con “Teatro de los Andes”. En España trabaja con Metamorfosis Producciones Teatrales, Cía. El Retal, La Prole Teatro, Producciones Inconstantes. Funda en Madrid “Los Perdidos Teatro”.

El director y dramaturgo Marco Canale la invita a trabajar con el grupo “Teatreras” integrado por mujeres migrantes. En 2005 comienza sus estudios de canto lírico en el Conservatorio Montserrat Caballé. Es seleccionada en las becas ofrecidas por la Escuela Cuarta Pared y escribe su primera obra bajo la tutela de Sanchís Sinisterra. En 2007 gana el premio a mejor actriz en el Certamen de Teatro del Ayuntamiento Aldea del Fresno y en 2009 el premio a mejor actriz, en el Festival Iberoamericano de Teatro en Mar de Plata, Argentina. En Argentina trabaja con mujeres de la cárcel por condena de aborto. En 2010 retorna a su país para realizar el documental “Espejo Roto” de Marcela Zamora. Funda la compañía Teatro del Azoro y “La Cachada Teatro”, integrado por mujeres vendedoras ambulantes. En 2013 es invitada por el Centro Cultural de España a dirigir “Viaje por los sentidos”.

“Haciendo dramaturgia urgente desde las mujeres”

En El Salvador carecemos de una dramaturgia nacional, de una dramaturgia propia. Había mucha producción de obras de teatro, sin embargo la mayoría por no decir todas eran obras de fuera, textos clásicos en su mayoría, que hay que hacerlos y conocerlos ¡Por supuesto! Sin embargo la cartelera estaba llena de eso, y para construir un teatro propio con identidad es necesario que lo contemos, es necesario contar nuestras historias.

Actualmente formo parte de un grupo de teatro formado en su mayoría por mujeres que teníamos mucho tiempo de no trabajar juntas y después de habernos ido y vuelto hemos decidido hacer teatro construyendo una dramaturgia propia. Desde nosotras mismas comprometidas con nuestra realidad y tiempo.

Y así mismo formé el grupo “La Cachada Teatro” que está integrado por mujeres vendedoras ambulantes. Son mujeres torneadas por la calle...por la violencia. En sus espaldas llevan abandono, dolor, fuerza, amor pero sobre todo una entereza que las ha mantenido en pie y que ahora muy valientemente desde un escenario han decidido contar sus historias.

Expondré una crítica de un reconocido director de teatro que cuestiona este tipo de dramaturgias. Hay que tener en cuenta que hasta hace poco tiempo sólo había directores y dramaturgos, actualmente eso está cambiando. Y los cambios al principio no son fáciles.

Deconstrucción “Respuestas para un menú”

Jorgelina Cerritos

Dramaturga y actriz Salvadoreña.

Su obra dramática cuenta con importantes reconocimientos internacionales: Premio Literario Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 2010, Premio Latinoamericano de Teatro “George Woodyard”, EE UU, 2011, Premio Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina, “La escritura de la/s diferencia/s”. Cuba-Italia, 2012, para sus obras “Al otro lado del mar”, “Vértigo 824” y “La Audiencia de los Confines. Primer ensayo sobre la memoria.”, respectivamente.

Ha participado en eventos literarios, académicos y teatrales con lecturas de su obra, talleres, conversatorios, y presentaciones de espectáculos en Centro América, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina.

Ha sido publicada por la Universidad Pedagógica de El Salvador y por la Dirección Nacional de Publicaciones e Impresos de su país, así mismo en la Revista Especializada de Teatro Latinoamericano de la Universidad de Connecticut, EE UU, y por Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, Cuba.

Sus textos se han llevado a escena en El Salvador, República Dominicana, Guatemala e Italia.

Es parte del colectivo teatral Los del Quinto Piso con el cual mantiene un laboratorio actoral permanente y una importante presencia en el trabajo cultural de El Salvador.

Contarnos, ¿desde dónde?

Fragmento de la Deconstrucción de Respuestas para un menú

Deconstruir, repensar. Repensar el teatro que hago para intentar llegar al punto de partida. Al origen. Esas fueron las ideas que cruzaron mi cabeza cuando fui invitada a este espacio. Y llegué a la sospecha que al intentar una deconstrucción de Respuestas para un menú, hurtaba, necesariamente en mi propia deconstrucción. ¿Por qué escribo? ¿Desde dónde lo hago? ¿Por qué caminos transito? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Con quien me encuentro? ¿Con quién converso? Y en ese hurtar veo y escucho. San Salvador. El Salvador. ¿Centro América? Acaso quizás algunos parajes de Latinoamérica toda. Ese intento de deconstrucción me confronta. Me confronta con el tiempo y el espacio que habito, y que en mi dramaturgia se convierte en el no tiempo y en el no espacio que a lo mejor no habito...

97

Respuestas para un Menú es el silencio. Es el vacío. Es la soledad acompañada que lacera, quizás más, que la soledad, sola. Un hombre y una mujer. Un espacio vacío. Aparentemente vacío. Inmóvil. Aparentemente inmóvil. Un espacio que podría ser cualquiera, que podría ser el interior mismo que no se mueve.

Entonces empiezo a ver círculos vacíos en mi propio país. Hombres y mujeres que no se mueven, que no hablan, que ni siquiera se miran. Arena acumulada por décadas en sus manos, en sus cabezas, sobres sus espaldas. Héctores y Claras que deambulan las calles de San Salvador, que inundan los noticieros y los periódicos, que habitan casas y apartamentos y toman el té en tazas de juguete para tratar de refrescar sus más amables ilusiones.

Y entonces vuelvo a tomar conciencia de lo que escribo. De por qué escribo. Necesito el teatro para evidenciarnos, para señalarnos, para juzgarnos. Necesito la dramaturgia como un hecho y un derecho creador, político y necesario. La dramaturgia para contarnos.

Testimonio 5 Teatro en proceso

Sandra Herrera Dean

(Honduras)

Directora escénica, bailarina, actriz y gestora cultural. Fundadora y directora de la productora escénica Imaginarius 2006, desde donde realiza una labor de investigación, creación, difusión y trabajo con públicos para la promoción del derecho a la apreciación artística y la participación cultural. Ha dirigido múltiples procesos de creación escénica, con diversas agrupaciones. Ha realizado estudios artísticos de ballet clásico, danza contemporánea, actuación, máscara, dramaturgia y dirección teatral, con importantes maestros como Jean - Marie Binoche, Miguel Rubio, Santiago García, Oswaldo Dragún, entre otros. Entre las obras más destacadas podemos mencionar: Utopía otras miradas 2013, Desafío 2011, Memoria Viva 2011, Entre la memoria y la utopía 2008, Ventanas de la Memoria 2007, Agua nuestra de cada día 2006, Entre sueños, juegos y verdades 2005, tiempo de la transigencia 2003, entre otras.

Búsqueda Utópica: retrospectiva de un proceso creativo.

“Sandra Herrera se dedica el tiempo necesario para hacer crecer sus proyectos artísticos signados por búsquedas muy hondas que pone en escena con el apoyo de herramientas artísticas diversas, técnicas y estéticas al servicio de preocupaciones éticas urgentes. Su trabajo muestra la reflexión y actuancia de una hondureña que habla a su tiempo y a su gente”. Melissa Cardoza

A partir de esta reflexión, se me vuelve necesario hacer una retrospectiva de un proceso de creación teatral que inició hace mucho y en cuyo horizonte -ahora soy consciente- ha estado siempre presente la utopía.

¿Por qué hacer una pieza escénica, sobre un tema tan abstracto como la utopía? Después de transitar de forma recurrente por temas identitarios, fue apareciendo cada vez con mayor fuerza, la necesidad urgente de soñar nuevas y posibles realidades. Esto implica proyectarse hacia lo que todavía no es; es decir visualizar la utopía.

Hablar de utopía, entonces, significa recuperar la confianza en el futuro, vernos como actoras constructoras de nuevas y dignas realidades, significa que lo no existente podría existir, tal como le sucede a una obra de arte al pasar del mundo de las ideas a la acción.

Estas premisas son las que han marcado la identidad del proyecto UTOPIÍA mi derecho a soñar, que surgió tras la identificación de un importante vacío de utopías en la sociedad hondureña y que ha tenido como constante metodológica el trueque de itinerarios, el trabajo por los bordes, la resistencia a sucumbir a la desesperanza.

Andrea Del Valle Carro

Licenciada en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, 2006.

Diplomada en Actuación y Promoción Teatral por el Talle Nacional de Teatro, 2000.

Cuarto año de Antropología en la Universidad de Costa Rica.

Actriz y Productora de la Gira de “Bondage”. Ganadora de PROARTES, 2012-2013. Directora y Dramaturga de la obra de teatro “Bondage” ganadora de “Sin Telón Produciendo Montajes” del Centro Cultural de España, 2010.

Personaje en el corto “Cualquiera” dirigido por Patricia Velázquez, ganador de la Muestra de Cine, 2008.

Directora y Dramaturga de la obra para el Grupo de Teatro Infantil de la Escuela de Copey de Dota “Y Respeto”, ganadores por la Zona de los Santos del Festival Estudiantil de las Artes y participantes de la Muestra Nacional Infantil de Teatro, 2009.

Ganadora de una Beca Taller del Ministerio de Cultural, proyecto “Reconociéndonos” Arte para la Identidad, 2009.

Cofundadora de la Productora Artística Casa Al Revez S.A., 2007. Actriz en Grupo Pajarracos, Madrid, 2004.

Un par de tetas en el escenario

Una reflexión queer sobre ser mujer y ser actriz a partir de las presentaciones del monólogo BONDAGE

En el 2010 escribí “BONDAGE”, un monólogo muy personal donde una mujer narra cómo entra y logra salir de una relación de violencia de pareja. Ese año la obra gana Sin Telón-Produciendo Montajes del Centro Cultural de España. Yo la dirigí y Andrea Gómez la actuó. La obra gana PROARTES y este año andamos de gira por todo el país, hemos tenido público femenino migrante nicaragüense en Tejarcillos; adolescente en Turrialba; universitario en San Ramón; pescador, agricultores y amas de casa de Osa, etc. Siempre después de la obra realizamos un conversatorio del tema con el público. El tener cuerpo de mujer, caderas, tetas y curvas y ser actriz, me ha causado grandes reflexiones: cuando salgo a escena con público adolescente y me chiflan, ¿qué debo hacer? ¿Centro la atención del público en mi cuerpo femenino o mi cuerpo es mi instrumento como actriz en el escenario para transmitir de la mejor manera mi trabajo?

El teatro me enseña a vivir y por eso, lo respeto como algo sagrado. Nací con cuerpo de mujer como pude haber nacido con cuerpo de hombre y soy de teatro. Respeto mi cuerpo en escena y fuera de ella y hago que lo respeten. Con el monólogo, el conversatorio y mi respeto a mi cuerpo de mujer en escena, quiero que el público, cada mujer y hombre que vea mi trabajo, abra los ojos y perciba el mensaje y sólo eso, y que a partir de ahí quiera cambiar situaciones, sobre todo aquellas que nos afectan por nacer mujeres.

Grettel Méndez Ramírez

Bachiller en Artes Dramáticas en la UCR y Licenciada en Arte Escénico (énfasis en Estudios del Performance y Performance Art) en la UNA.

Actriz en más de 15 puestas en espacios como Teatro del Sol, Teatro Universitario, Compañía Nacional de Teatro, Teatro Nacional, Teatro Pluie, Teatro Abya Yala (forma parte desde 2004). Con este grupo recibe 2 premios nacionales como mejor grupo en los años 2007 y 2012. Además de proyectos de carácter independiente en colaboración con otros artistas: Colectivo Conexiones, Colectivo Suma Cero, Proyecto 37 T. Ha participado en performances, acciones e intervenciones en espacios públicos como: Cronotropos, 2007 (Proyecto No-Silicona. Bulevard Av. Central con Oscar Gonzáles), Extension, 2008 (colaboración para performance de Regina Galindo), ¿Qué nos divide?, Cusco 2009 (Colectivo Suma Cero), 157, 2: Cuerpos, 2011 (video-performance, Balagán a partir de corporalidades del San José nocturno). Como directora ha sido responsable de 6 propuestas. Directora del Colectivo Artenmutación de exploración escénica y performance de la UCR. Ha laborado como docente en las escuelas de teatro en la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica y en el Teatro Giratablas.

Ha participado en Festivales Nacionales, Muestras Nacionales de Teatro y Festivales Internacionales en Costa Rica, Festival en el Salvador (2005); Festival de performance, Cusco, 2009; Mayo Teatral, Cuba (2012); FIT- Cádiz (2007 y 2012).

Ha formado parte de procesos de entrenamiento, exploración e investigación actoral. Exploraciones en clown, biomecánica, método figuras retóricas, butoh, rítmica (Dalcroze), exploración vocal y voz cantada desde diferentes enfoques, dramaturgia actoral y escénica, trabajo interdisciplinario y algunas aproximaciones transdisciplinarias.

Proyecto 37-T: Trabajo en proceso de performatividad sobre la identidad

Proceso a partir de una necesidad personal y creativa de la actriz-performer Grettel Méndez, que invita a formar parte de él a un grupo de 11 artistas. Parten de un disparador creativo inicial: una “lectura” de la vida de la performer.

Artistas invitados: David Korish, co- director Teatro Abya Yala (dirección escénica y trabajo en dramaturgia), Valentina Marengo, bailarina y coreógrafa (cuerpo y trabajo en dramaturgia), Mariela Richmond, artista visual (visuales y registro de convivencia), Felipe Martínez, pintor (visuales-plástica), Marcia Pereira, comunicadora y Leo Cháves, fotógrafo (fotografía), Micaela Piedra, actriz y diseñadora vestuario (relaciones con las prendas de vestir), Marco Naranjo, músico (mundo sonoro), Alonso Fonseca, arquitecto (herramientas de sistematización de proceso), Alejandro Ferlini, video (lenguaje audiovisual), Teatro Abya Yala, productor de la residencia.

Se definieron tres ejes transversales: relación de Grettel con el tiempo, relaciones que establece con el cuerpo o sus cuerpos y las diferentes representaciones y/o presentaciones del “yo”, en tres etapas: una residencia “abierta” durante el mes de mayo en la casa de la actriz, donde se llevaron a cabo sesiones de trabajo semanales con el equipo, se produjo cantidad de material visual y audiovisual, sonoro, de movimiento, acciones, experiencias escénico-performativas. La casa se abrió el 25 de mayo como parte de la celebración de su cumpleaños 37, se mostró parte del material producido y luego se abrió a espacios de retroalimentación. Segunda etapa: proceso de filtro y trabajo de creación dramaturgica para la construcción de un unipersonal. Tercera: presentación del unipersonal en espacios teatrales y alternativos.

Marisa Maccagno

Es actriz, titiritera, narradora, educadora en educación especial.

Desde el 2010 a la fecha en gira por Latinoamérica actuando y dictando talleres y Seminarios, Actúa en espectáculos de teatro, títeres y narración para niños y adultos.

Dirigió la murga Contra Viento y Marea integrada por personas especiales y comunes.

En Argentina y Ecuador: dirigió espectáculos de teatro callejero, narración, títeres y murga, con personas especiales y comunes.

Coordinó talleres de teatro, narración, y murga para niños y jóvenes especiales y comunes.

Dicta cursos de perfeccionamiento docente relacionados a Educación Creativa, Títeres, Enseñanza de temas ambientales a través del Juego y la Creatividad, Murga Argentina y fiestas populares.

Coordina equipos en educación Ambiental por el Arte

Trabaja en escuelas especiales de Ecuador y Argentina, como coordinadora de gabinete psicopedagógico, metodóloga, asesora pedagógica, coordinadora de recreación, profesora de teatro y docente. Participó y dirigió equipos recreativos.

Se desarrolla como gestora cultural.

Participó de la elaboración del plan de estudios para la creación de la Escuela de Teatro Roberto Arlt de la ciudad de Córdoba, en Argentina y posteriormente fue docente de didáctica e integrante del Concejo académico.

Participó en Congresos, encuentros, cursos etc. como asistente y expositora.

Mujer, erotismo, teatro y catarsis.

Análisis basado en el proceso de investigación literaria y filosófica, gestación, puesta en escena y representación de la obra *Humedades Humanas* y mi experiencia de vida.

El momento erótico es la cima de la vida cuya mayor fuerza e intensidad se muestran en el momento en que dos seres se atraen, se acoplan y se perpetúan. Se trata de la vida, se trata de reproducirla, pero reproduciéndose la vida desborda: al desbordar alcanza el extremo delirio.

Por un lado tenemos al arte escénico, la técnica del artificio.

Por otro, el erotismo que obtuvimos, el que proyectamos, el que perdimos, el que aún podemos alcanzar, desde nuestra más genuina esencia.

El teatro es la única expresión artística, que posibilita actuarlo, evocarlo una y otra vez, con toda la fuerza arrolladora del momento presente, experiencia en doble vertiente, la de la actriz que lo recrea, lo dramatiza y el espectador protagonista de la experiencia de observarlo, conmovirse, verse e identificarse.

También coexiste la mirada del director de escena, de este universo femenino, traspasa una idea intelectual al mundo del cuerpo, leyó palabras y creó imágenes, unión del director y la actriz, hacia un mismo fin.

Y en la celebración de la puesta, catarsis; de la actriz, que hace desde su propio significado, sus clamores; la imagen metafórica del director que dice y la emoción presente del público o sus recuerdo, que asaltan y son entendidos, redimidos por la purificación del acto.

Apuntes de cierre

El Encuentro Centroamericano de Mujeres en las Artes Escénicas, en su espacio Apuntes para el Cierre, el día sábado 22 de junio del 2013, en San José de Costa Rica, acuerda:

Agradecer vivamente a las instituciones costarricenses Ministerio de Cultura y Juventud e Instituto Nacional de las Mujeres y al Festival Iberoamericano de Teatro FIT de Cádiz, en España, por haber promovido y realizado este primer Encuentro Centroamericano de Mujeres en las Artes Escénicas.

Es unánime entre las y los participantes a este evento, el reconocimiento del gran valor que han tenido para todas y todos, los intercambios y puntos de vista artísticos, teóricos y personales que el Encuentro ha propiciado; lo que nos permite afirmar que se ha constituido una integración centroamericana a través del teatro.

Es acuerdo unánime también el deseo de que este Encuentro continúe y mantenga su alianza con el Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas del FIT de Cádiz. Se inducirá de ello un incremento de posibilidades para las mujeres de teatro y sus grupos en Centroamérica, y a la recíproca.

Para ello, solicitamos:

1. El apoyo presupuestario directo del INAMU y el MCJ y del Ayuntamiento y Patronato del FIT de Cádiz, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores Español.
2. Hacer una exhortativa en el sentido de que consideramos que los avances en igualdad de oportunidades no deben retroceder debido a cambios políticos de cualquier índole, porque es una cuestión política que atañe a todos los Estados.
3. Acordamos asimismo, elevar nuestras peticiones al Sistema de Integración Centroamericano SICA, y en especial al Consejo de Ministras de la Condición de la Mujer de Centroamérica y de República Dominicana COMMCA. Elevar también esta declaración a la Red de Mujeres en las Defensorías del Pueblo de toda Iberoamérica, integradas en la FIO: Federación de OMBUSMAN de la región, dada la situación de alto riesgo que muchas de las participantes sufren cuando actúan desde la acción y la

pedagogía escénicas en zonas de alta desprotección de las mujeres con relación a distintos tipos de violencia extrema.

4. Por todo ello, valoramos por último y nos felicitamos por la alianzas que se han generado en distintos grupos de mujeres a raíz de este Encuentro, que van a necesitar del apoyo institucional para llevar adelante trabajos de coproducción a nivel interregional e internacional. Por nuestra parte nos comprometemos a que se replique en cada país, en la medida de sus posibilidades, la difusión y el contacto entre las y los participantes de este Encuentro.

5. A modo de conclusión final, puntualizamos que la creación cultural que están llevando adelante las mujeres es necesaria para que una nueva cultura de la igualdad pueda instalarse en nuestras sociedades, que históricamente han invisibilizado la creación artística y la producción intelectual de las mujeres, sesgando así más de la mitad del conocimiento humano.

Margarita Borja, Nerina Carmona y Techí Serrano, durante la lectura de los acuerdos finales del Encuentro.

Homenaje

Ana Poltronieri

Nace en 1929. Actriz costarricense, que dedicó parte de su vida a la docencia.

Nació en San José, en familia de origen italiano. Estudió en la Escuela Julia Lang y en el Colegio Superior de Señoritas. Ingresó a la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Costa Rica (UCR), se graduó de maestra en 1949, trabajó en la Escuela de Cinco Esquinas de Tibás, y formó parte en el experimento pedagógico de la Escuela Nueva Laboratorio. Fue profesora en el departamento de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Viajó a España, estudió teatro, y siguió cursos para perfeccionar técnicas de actuación.

Ha actuado con la Compañía Nacional de Teatro, El Arlequín, El Teatro Universitario y El Teatro del Ángel, con los que ha efectuado giras por Centroamérica, México, España, Venezuela y Colombia. Ha representado grandes personajes de la dramaturgia universal y nacional.

Recibió, en 1967, el premio de la Asociación de Escritores de Obras Literarias, Científicas y Artísticas de Costa Rica. En 1968, 1970, 1971 y 1987 fue galardonada con el Premio Nacional de Teatro a la Mejor Actriz Protagonista. En 2001, el Instituto Internacional del Teatro, la homenajeó en México como “una de las mejores actrices del continente”. La Municipalidad de San José la declaró “Hija Predilecta” y bautizó con su nombre la avenida de la urbanización Rohrmoser que pasa enfrente de su casa.

Anabelle Quesada de Garrido

Licenciada en Filosofía, tiene un doctorado en Filosofía en Francia, es actriz con varios premios y madre de 8 hijos, recibe un homenaje de la Asociación de Mujeres Universitarias María Eugenia Bozzoli, por considerar que es un paradigma de mujer universitaria por su trabajo en el hogar, en la docencia y en el ámbito artístico.

Ha trabajado en el Teatro Nacional, en el Teatro Universitario, en grupos independientes y ha sido dirigida por los principales directores del país.

Ha ganado el Premio Nacional a la Mejor Actriz Protagonista en 1980-1976-1972.

Kitiko Moreno

Actriz costarricense, fue el motor de la producción sistemática de cine en Costa Rica. Fue la gestora e impulsora del proyecto de creación del Departamento de Cine del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Estuvo tres años al mando de la institución y la deja para convertirse en Viceministra de Cultura.

Escribió y dirigió dos filmes: un documental sobre el tema de la mujer: “A propósito de la mujer” (1975), sin duda el primero de este tipo realizado en el área centroamericana y un reportaje sobre teatro infantil, “El niño y el teatro” (1978).

Recibe en 1987 el Premio Nacional a la Mejor Actriz de Reparto.

Gladys Acebal

Nació en Argentina en 1932 y se tituló en Educación y ha combinado en su vida ambas vertientes, el teatro y la pedagogía.

A su llegada a Costa Rica, país que adoptó como suyo, trabajó como profesora de actuación y expresión oral en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica.

En 1973, formó parte del grupo de actores y actrices fundadores de la Compañía Nacional de Teatro y en 1977, se incorporó como docente al Taller Nacional de Teatro, del cual llegó a ser directora por varios años.

Es considerada una de las “primeras actrices” del país. Ha hecho cine, teatro, radio y televisión en su país de origen, en su país de adopción, y en el extranjero.

Ha recibido el Premio a la Mejor Actriz Protagonista en los años 1976, 1981, 1996, 2000 y 2006.

Haydée Stirbu (conocida como Haydee De Lev)

Nacida en Buenos Aires, Argentina, se afincó en Costa Rica desde sus veintitantos años, cuando vino casada con un médico costarricense.

De ascendencia rumana y madre de cuatro hijos, muy pronto se convirtió en personaje destacado del mundo cultural costarricense.

Incursionó en el teatro y la televisión y fue Directora de Producción en la agencia de publicidad Publicentro.

Durante el gobierno de Daniel Oduber, y con Carmen Naranjo como Ministra de Cultura, De Lev fue directora del Departamento de Radio del Ministerio de Cultura, y crea Radio Nacional, emisora de la que ella es fundadora y su primera directora.

Su voz también ha dado vida a importantes series de radio.

A lo largo de su carrera teatral con más de 50 montajes, en repetidas ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Teatro como Mejor Actriz Protagonista: (2005-1992-1984-1975-1971-1969).

También ha actuado en largometrajes como “Las caras de la luna”, de Guita Schyfter (México, 2001), o “El último comandante”, de Isabel Martínez (Costa Rica, 2010).

Lupe Pérez

Pionera de la dramaturgia escrita por mujeres, Lupe Pérez nos aporta una prolífera producción de 23 obras dramáticas.

Nace en La Coruña, Galicia en 1922. No fue a la escuela pero tuvo el privilegio de contar con un profesor en la casa que le enseñó castellano y francés. A los 9 años entró al bachillerato y su amor al conocimiento la llevan a estudiar latín. A los 8 años empieza a actuar en un grupo de teatro de aficionados que su padre funda en la Compañía Arrendataria de Tabaco de Madrid. A los 24 años llega a Costa Rica donde se desarrolla como actriz y dramaturga. Es la primera ingeniera civil graduada de la Universidad de Costa Rica.

En 1951 Lupe Pérez Rey inicia en Costa Rica su carrera de actriz en el Teatro Nacional, trabajando además con el grupo de Teatro Candilejas y con el grupo de Teatro La Caja, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que la acoge laboralmente.

Ana María Barrionuevo

Actriz, locutora y diseñadora de vestuario.

Nace en 1937 en Argentina y reside en Costa Rica desde 1972.

Ha trabajado en el Teatro Nacional, en el Teatro Vargas Calvo, en la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Universitario y en varios teatros independientes

En cine trabajó en “La segua”, de Oscar Castillo y fue presentadora en el Noticiero Canal 6 y en el programa Aquí entre nos.

En radio, ha trabajado en “Comentarios de Ana María”, Radio Reloj, de 1980 a 1985, en “Panorama”, de Canara, de 1975 a 1980 y en “Siempre conmigo”, Monumental, en 1973 y 1974.

Gana el Premio Nacional a la Mejor Actriz Protagonista en 1984 y a la Mejor Actriz de Reparto en 2004.

Gladys Catania abraza a Lupe Pérez durante el homenaje.

Adriana “Mimi” Prado recibe el homenaje de manos de la señora Maureen Clarke.

Anabelle de Garrido, Ana Poltronieri, Kitico Moreno, Adriana Prado y Ana María Barrionuevo durante el homenaje.

Muestras de trabajo Maco Canale y Las Poderosas Teatro

Marco Canale

Dramaturgo y director teatral, nace en Buenos Aires en 1977, reside desde el 2001 en Madrid y desde el 2008 entre Guatemala y España. Licenciado en la carrera de dramaturgia en la RESAD de Madrid.

Lo político y lo autobiográfico atraviesa sus obras, entre las que destacan “La bala en el vientre” (V Premio Madrid Sur de Textos Teatrales, 2007, publicada por L’Amendier, Francia), “La alambrada”, (accésit XVI Premio SGAE, estrenada en el Teatro Beckett de Buenos Aires y en el XXIII Festival Iberoamericano de Cádiz) y “La puta y el gigante”, donde la ficción queda relegada ante lo biográfico y lo real (estrenada en el X Festival Internacional Escena Contemporánea y publicada en Editorial Artezblai). En el 2012 estrena su obra “El nacimiento de mi violencia”, en el Festival de Edimburgo, dentro del proyecto Theater Uncut (que recibe los premios Fringe First, Herald Angel y Spirit of the Fringe del Festival de Edimburgo), presentándose en el Young Vic Theater (Londres) y en el Theater Clurman (Nueva York).

Desde el 2007, colabora en procesos colectivos sociales, en procesos de investigación y creación escénica, y desde el 2009 es dramaturgo y director teatral del colectivo teatral guatemalteco “Las Poderosas”, con las que estrena la obra homónima en Guatemala y en España, en el XXVI Festival Iberoamericano de Cádiz, 2011, donde reciben la distinción “La Glo”.

Lesbia Téllez

Actriz y formadora, comienza su relación con el teatro en el proceso de creación teatral para mujeres sobrevivientes de violencia, del que nace Las Poderosas Teatro, grupo del que es miembro fundadora. Desde el año 2008 imparte procesos formativos para organizaciones de mujeres, compartiendo el teatro como una herramienta para la sanación de las mujeres, la organización y la lucha contra la violencia, trabajando junto a sus compañeras y organizaciones de mujeres mayas, de la capital, en cárceles, con jóvenes en escuelas y centros culturales. En el año 2012 dirige con la colaboración de Telma Ajin, tres obras teatrales creadas junto a sesenta mujeres mayas de la cuenca del lago Atitlan. Ha participado como actriz y creadora en las creaciones del grupo “Las Poderosas”, con las que viaja al XXVI Festival Iberoamericano de Cádiz, donde reciben la distinción “La Glo”, del Encuentro Iberoamericano de Mujeres de las Artes Escénicas, Casa de América en Madrid, México, Venezuela, Nicaragua y Honduras.

Naciendo

Lesbia Téllez y Marco Canale

“Fue una mañana en el lago Atitlán. Yo estaba impartiendo un taller con un grupo de mujeres mayas y ellas decidieron hacer una obra sobre el abuso, porque una niña de diez años había sido abusada. Ella estaba frente a mí y no hablaba. Le daba el pecho a un bebe de ocho meses y no podía hablar. Era una niña dándole el pecho a otra niña. Y yo quería decirle que no era ajena y las palabras, que había mantenido ocultas durante 33 años, salieron cómo un río. Y le conté como yo también había sido abusada cuando tenía ocho años, y ella después de que yo le contara, habló. Y ahí supe que ese lo que quería abordar en nuestra nueva obra. Hablar sobre el abuso, sobre el silencio y lo que te genera: la culpa, la vergüenza. Saber que si hablas de eso, te dicen que diste motivos. Cuando eso sucedió, mi mamá me sacó de la casa. Eso fue duro y a través de la creación de la obra estoy aceptando que eso pasó, que lo que hizo mi mamá, a la que quiero tanto, fue un acto violento. Y poder hablar con ella de eso, frente a la ropa de mi padrastro que ella guardó en una maleta durante veinticinco años. Marco la usa en la obra, se viste con ella para que yo pueda hablar con el hombre que me hizo eso, para que pueda decirle que no consiguió lo que quería, porque acá estoy. Cuando hicimos la obra en Costa Rica sentí muchas cosas, poder sacarlo frente a las mujeres que estaban ahí, poder recordarlo junto a ellas sin ponerme en el lugar de la víctima, en el lugar de la pobrecita, fue soltar la culpa, la vergüenza, fue acercarme a quien soy”. Lesbia Téllez.

“Al principio no pensaba actuar pero mirar a los ojos el abuso sexual que sufrió Lesbia, al acompañarla en su proceso, me llevó a reencontrarme otra vez con la historia de mi tío que abusó sexualmente del hijo de la empleada de la finca de mi abuela donde pasé la mayor parte de los fines de semana de mi infancia. También a la relación con mi padre, a la violencia que habitó mi infancia y enturbió mi adolescencia. La depresión de mi madre después de divorciarse y mi miedo al suicidio, a ser homosexual, y una noche, también, el miedo a ser como mi tío y ser abusador. Todo esto sucedía cuando tenía 14, 15 años. Finalmente nada de esto sucedió, pero costó mucho limpiar esa parte de mi historia que en alguna manera sigue ahí. Pararme a un escenario, desnudarme y vestirme con la ropa del hombre que abusó de Lesbia, y compartir con ella esta parte de mi historia y de la suya, es una forma de volver a pensar y a reconstruir esos fragmentos de mi vida que todavía cuelgan adentro con ella. Preguntarme cómo todo eso me afectó a mí y a mis hermanas. Qué cosas nos siguen habitando. Y preguntarme críticamente por mi lugar de hombre tratando de no caer en la culpa, sin perder la fuerza”. Marco Canale.

“Naciendo” es la segunda obra de “Las Poderosas Teatro”, un grupo de creación colectiva guatemalteco conformado por mujeres sobrevivientes de violencia que son actrices y creadoras escénicas, sus hijos e hijas y el director y dramaturgo Marco Canale. “Naciendo” parte de una larga investigación biográfica sobre nuestra relación con nuestra sexualidad, nuestros cuerpos y las guerras que sufrimos y contra las que seguimos luchando.

Las Peor Obra de las privadas de libertad del Buen Pastor

Ofir León

(1970)

Actriz- bailarina pedagoga y productora colombiana. Realiza estudios de arte dramático en el Instituto Popular de Cultura de Cali. Miembro fundador de la agrupación Esfenoides Teatro donde trabaja como actriz.

Se vincula a la Casa de la Danza Francisco Lorza donde inicia su formación en técnicas corporales y como pedagoga con instituciones y proyectos educativos de formación artística y se dedica a la investigación y educación artística con niños, jóvenes y adultos en comunidades de Cali y Bogotá.

111

Miembro fundador del proyecto LINCE (Laboratorio Interdisciplinario del Cuerpo y la Escena), fundado en Cali por el coreógrafo costarricense Humberto Canessa.

Trabajando ad honorem y con el apoyo del MCJ en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor, realiza capacitación en artes escénicas mediante la metodología “Vivir en tu cuerpo” y la dirección de tres espectáculos protagonizados por privadas de libertad.

Ha trabajado en la Asociación Gerontológica Costarricense como facilitadora de teatro en el Centro de Atención Institucional del Adulto Mayor - La Reforma y en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Imparte capacitación en teatro a jóvenes de las comunidades: León XIII, La Carpio, Pavas y Guararí mediante la Fundación Fundavínculo.

Actualmente se dedica a la proyección de la Asociación Cultural Signos Teatro Danza espacio laboratorio de investigación escénica.

Valentina Marengo Campos

En 1998 se incorpora al grupo de danza Losdenmedium y en el 2000, se integra como bailarina fundadora el grupo Arrendajos donde incursiona en el área de la coreografía.

Finaliza sus estudios superiores de danza en la Universidad Nacional con grado de Bachiller. Viaja a Alemania y es admitida en la Follwang Hochschule de donde es egresada con grado de Licenciatura en el 2004.

Se gradúa de la Maestría en Danza con Énfasis en Formación Dancística de la Escuela de Danza, Universidad Nacional.

Actualmente trabaja como bailarina y coreógrafa independiente, realizando proyectos con Teatro Abya Yala, Signos Teatro Danza, Compañía Nacional de Danza, Taller Nacional de Danza, Centro de Cine, Compañía Nacional de Teatro, Taller Nacional de Teatro, Grupo Corpus Erigo y Escuela de Danza de la Universidad Nacional.

Se ha proyectado en el área de la pedagogía como profesora de danza contemporánea y ballet clásico, en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, la Red de Cultura Coreográfica Taller Nacional de Danza, academias privadas del país, Conservatorio de Castella, Compañía Nacional de Danza, Escuela de Teatro de la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional.

Desde 2010 es la coordinadora del proyecto UNA Danza Joven de la Escuela de Danza, Universidad Nacional.

Asociación Cultural Signos Teatro Danza.

Laboratorio de investigación escénica itinerante e independiente que busca traducir las necesidades creativas del colectivo, priorizando un lenguaje escénico propio, que promueva el mejoramiento de calidad de vida en términos de promoción y observación de los Derechos Humanos.

Promovemos el intercambio de experiencias y necesidades creativas en la transdisciplinariedad, fortaleciendo la difusión de las artes escénicas; donde todas nuestras acciones buscan desarrollar procesos artísticos para el empoderamiento, en relación estrecha con el entorno y con conciencia de la responsabilidad y función social del arte en sus diferentes manifestaciones.

“**Las peor**” es una propuesta interdisciplinaria que nace con mujeres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Buen Pastor en el 2011, como un proyecto con perspectiva de género y de observación y promoción de los Derechos Humanos.

En la obra, estas mujeres ponen en juego toda su espontaneidad y empoderamiento a través del juego escénico, compartiendo con nosotros una historia sobre la exclusión.

El texto es una adaptación libre de la novela “Los Peor” del escritor costarricense Fernando Contreras y está dirigido a todo público, niños y niñas en compañía de padres o acudientes responsables.
Colectivo de Teatro Danza Mujeres de Agua.

¿Quiénes somos las mujeres de agua? Estas mujeres nacemos de una gota, de una tormenta, de un lago, de un riachuelo, de un océano, de una represa y desde ahí creamos. Mujeres fértiles pero libres desde su contexto de encierro. Mujeres empoderadas.

El Colectivo Mujeres de Agua nace como producto de cinco años de trabajo con la población de privadas de libertad del Centro de Atención Institucional El Buen Pastor. Este proceso de capacitación se inicia desde el 2008, en el momento en que Signos Teatro Danza ingresa a este espacio, primero con el Taller “Vivir en tu Cuerpo”, el cual culminó en un proceso de creación escénica en el 2010 con el estreno de la obra “Un día Menos”. Posteriormente como parte de un proceso de reinserción social, la obra se remontó en versión unipersonal con tres ex privadas de libertad. Paralelamente se continuó trabajando dentro de la Cárcel, capacitando a nuevas integrantes que finalmente se reúnen bajo el nombre de Mujeres de Agua.

113

Para Signos Teatro Danza “Las Peor” es la concreción de un viaje muy profundo y comprometido con esta población de mujeres aún marginada por nuestra sociedad.

Maritza Vernaza

En 1996 ingresó al teatro profesional con el Grupo Tablas con el papel de Marianela, en la obra del mismo nombre. En 1999 recibió adiestramiento en Artes Escénicas en la Universidad de Sao Paulo, Brasil y desde entonces ha recibido entrenamiento con maestros nacionales e internacionales en dramaturgia, clown, danza performance, títeres, arte terapia y teatro de calle, entre otros. Sus últimas obras fueron: Las Internautas y Mujeral. Es actriz y locutora para comerciales de televisión. Es gestora cultural certificada, Vice-presidenta y Coordinadora de proyectos de ASTEP (Asociación de Teatristas de Panamá), actriz y co-productora de TEATRO CARILIMPIA, desde el año 2011. Es Psicóloga, posee una Maestría en Administración de Negocios y un Diplomado en Gestión

Cultural -Proyecto “I+D en cultura”- UTP-AECI-OEI / 2010-11.

La Casa de Cuca

La Casa de Cuca es una escena creada por Maritza Vernaza, en el marco de un proceso de creación colectiva realizada para el montaje Mujeral, que cuenta historias femeninas en formato de micro-teatro y performance. La escena plantea y cuestiona el machismo vivido y expresado desde el hombre y la mujer

en nuestra sociedad, que se mantiene en un sistema donde la música y los medios de comunicación, entre otras influencias, lo refuerzan.

En principio la construcción de la escena planteaba el uso de chistes machistas contados desde un hombre, personaje construido por una actriz que entra a escena y se viste de hombre e inicia su show de comedia. Luego, en el proceso de creación, se añadió un personaje: Cuca, una especie de animadora de televisión que surge del hombre (cuando este se desviste) y cuenta los chistes que en un inicio del proceso creativo él contaría. Así pues, surgió La Casa de Cuca, con personajes machistas que interactúan con el público con baile y chistes populares. Como actriz, crecí viendo a estos personajes, a Charitín, a Iris Chacón y a este hombre que se paseaba por las plazas y calles de Panamá, aunque aún hoy se le puede ver en actitud de cazador aspirando a levantar cholitas o cualquiera que sucumba a sus encantos.

Esta escena añade un toque de humor a la obra *Mujeral*, tratando el tema del machismo y los estereotipos femeninos sin panfletos ni victimización.

Créditos

EQUIPO MCJ

Coordinadora General Nerina Carmona Castro

Actriz, humorista desde 1981.

Locutora para radio y televisión desde 1982.

Desde 1990 realiza gestión y producción artística- cultural e incidencia.

- * Consejera Cultural de la Embajada de Costa Rica en Colombia (1990- 1994).
- * Asesora para Asuntos Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (1995).
- * Asesora del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, Colombia, desde 1992.
- * Miembro de la Red de Productores Culturales de Latinoamérica y el Caribe, LA RED (1995).

Ha diseñado y producido proyectos entre los que se destacan:

- * Campaña Nacional para la promoción de la Ley de Igualdad Real de la Mujer, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (1986-1988).
- * Campaña “Ciudadanía en los parques”, Programa Niños de la Calle Unión Europea, Ciudad de Guatemala, Guatemala (1997-1999).
- * “Una mirada a Centroamérica”, Festival Internacional de las Artes FIA (1996-2002).
- *Concierto Centroamericano, FIT de Cádiz (2001).
- * CRMúsica y Música Abierta, Centro Cultural de España (2000-2007).
- * Festival de Verano Transitarte, Municipalidad de San José (2004).

Asesora y productora independiente de giras y programación cultural internacional desde 1995.

Coordinadora Regional Cultural para el Ayuntamiento de Cádiz, España, desde el 2007.

Coordinadora de conversatorios María Bonilla Picado

Actriz profesional desde 1974.

Directora de la Compañía Nacional de Teatro, Ministerio de Cultura (1982-1986).

Directora del Colegio de Costa Rica, Ministerio de Cultura (1986-1995).

Directora de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario, Universidad de Costa Rica (2004-2008).

Autora de un libro de cuentos para niños y seis novelas, cuatro publicadas en Costa Rica y una en México, así como un ensayo sobre la novela femenina contemporánea.

Pionera de los espectáculos que buscan la integración de poesía, teatro, danza contemporánea, flamenco, música, mimo y fotografía proyectada.

Doctora en Estudios Técnicos y Estéticos del Teatro, Universidad de París VIII.

Profesora catedrática Universidad de Costa Rica, Escuela de Artes Dramáticas.

Profesora Titular de la Universidad Veritas, Escuelas de Fotografía y Animación Digital.

Profesora invitada USA (University of California, Irvine y Berkeley);

Canadá (Université Laval, Québec);

México (Universidad Anahuac y Universidad Veracruzana).

Premios:

Premio Nacional al Mejor Director en 1997, 1999 y 2000, Ministerio de Cultura.

Premio Fernández Ferraz 2010 a una vida de educadora, Instituto de Cultura Hispánica.

Fragmentos de video de puestas en escena en VIMEO:

El Cántaro Roto:

<http://vimeo.com/58145902>

Escuela de Mujeres:

<http://vimeo.com/58208501>

Equipo del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica de las Artes Escénicas

117

Ester Serrano Madrigal

Coordinadora a.i. Área Construcción de Identidades y Proyectos
de Vida. Instituto Nacional de las Mujeres. Costa Rica

Silvia Gutierrez Camacho

Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida. Instituto
Nacional de las Mujeres. Costa Rica

Erika López Garro

Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida. Instituto
Nacional de las Mujeres. Costa Rica

Margarita Borja

Alicante, 1942

Poeta, autora, directora escénica de trayectoria internacional y productora con el Teatro de las Sorámbulas. Gestora cultural y activista feminista por la igualdad de género en la cultura desde la 1ª Declaración de la Paridad en la primera Cumbre de mujeres en el Poder de Atenas en 1992.

Promovió en 1996 y coordina desde entonces los Encuentros de Mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas en el FIT de Cádiz: dieciséis ediciones y quince libros de actas publicados. Un activo punto de intercambio anual de relaciones entre creadoras escénicas, elencos y compañías. El programa incluye sesiones teóricas, talleres y demos y mesas redondas de debate y con productoras de todo el ámbito lingüístico hispano-portugués e internacional. www.encuentroweb.org

En el año 2006 las participantes del Encuentro, a propuesta suya, firmaron una Alegación dirigida al Parlamento español destinada a combatir la desigualdad estructural de las mujeres en la cultura, que fue recogida como art. 26 : “la igualdad en el ámbito de la creación artística e intelectual” en la Ley de Igualdad 3/2007.

Dirigió en Barcelona en 2007 el Festival “Piezas Conectadas” de la red internacional de creadoras escénicas Magdalena Project, en colaboración con Projecte Vaca.

Es miembro del Hemispheric Institute of performance and politics, NYU.

Cofundadora en 2009 y vicepresidenta de Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura, acaba de promover desde esta organización, junto con la Plataforma Francesa por la igualdad Hombres/Mujeres en la cultura el Movimiento Europeo que tiene la misma finalidad.

Lista de participantes

Homenajeadas:

Ana Poltronieri

Gladys Acebal

Haydée Stirbu

Anabelle Quesada de Garrido

Kitico Moreno

Lupe Pérez

Ana María de Jesús

Adriana Prado Castro

Participantes internacionales:

Dorelia Barahona	doreliabarahona@gmail.com
Aylin Morera	ticamorera@gmail.com
Claudia Barrionuevo	claudia@barrionuevosociados.com
Dayanara Guevara	daya_ga@yahoo.es
Ana Istarú	dulcehe89@yahoo.com
María Silva	esemar@gmail.com
Vivian Rodríguez	vivianrb@gmail.com , vivianteatrodel77@gmail.com
Eugenia Chaverri	nenechav@yahoo.com.ar
Marialaura Salom	msalom13@yahoo.com , msalom@pnca.com
Yorlenny Alpízar	teatro.oshun@gmail.com
Silvia Arce	teatrolamaga@gmail.com
Maritza Toruño	maratoruno@gmail.com
Andrea Mata	andreamb41@gmail.com
Katherine Peytrequín	ktpeytre@gmail.com raizteatro@gmail.com
Andrea del Valle	casaalavez@hotmail.com
Elvia Amador	elviaamador@gmail.com
Roxana Avila	korishavila@ice.co.cr
Anabelle Contreras	anabelle2308@yahoo.com
Ofir León	leonofir@gmail.com
Valentina Marengo	valentinamarengo@gmail.com
Gina Sandí	gina.sandi.diaz@una.cr
Jody Steiger	jodysteiger@gmail.com
Arabella Salaverry	arabella.salaverry@gmail.com
Anaclara Carranza	anaclarac70@yahoo.com.ar
Marinievas Barahona	betaniabara@gmail.com
Elia Arce	eliaarce@yahoo.com eliaarce@live.com
Aurelia Dobles	aurelia.dobles@facebook.com aurelia.dobles@gmail.com
Jahel Palmero	jpalmero@arketipocr.com
Maud Le Chartier	maudlechartier@gmail.com

Grettel Méndez:	grettelazul@hotmail.com , grettelrojo7@hotmail.com
Raquel Hernández	raquelhernandezcastro@gmail.com
María Chaves	mariangel603@hotmail.com
Simona Trovato Apollaro	simonata18@gmail.com
Madelaine Martinez	crmadester@gmail.com
Marisa Maccagno:	narrenorden@yahoo.com.ar
Pilar Quirós	quirosjimenez@gmail.com
Rodrigo Soto	perecgeorges@gmail.com
Luis Lázaro	llazarog@racsa.co.cr
Bernardo Mena	bmoctubre20@gmail.com
Isabel Gallardo	gallardo.isa@gmail.com
Patricia Fumero	patricia.fumero@ucr.ac.cr
Marielos Fonseca	lelofonseca@gmail.com
Gladys Alzate	gladyscnt@gmail.com

Participantes internacionales:

Margarita Borja(España)	Coordinadora Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas, Fit de Cádiz.	margaborja@gmail.com
Patricia Orantes (Guatemala)	Actriz y Directora teatral. Departamento de Artes de la Universidad Landívar, Guatemala.	pmv.orantes@gmail.com
Marco Canale (Guatemala)	Director Las Poderosas Teatro.	marcocanale@gmail.com
Lesbia Téllez (Guatemala)	Actriz Las Poderosas Teatro	
Jorgelina Cerritos (El Salvador)	Dramaturga y actriz	proyectocancerteatro@yahoo.com
Egly Larreynaga (El Salvador)	Actriz y directora teatral.	eglylarreynaga@hotmail.com
Tatiana de la Ossa (El Salvador)	Directora Nacional de Artes, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República. El Salvador	tdelaossa@cultura.gob.sv

Sandra Herrera Dean (Honduras)	Actriz y directora teatral.	sherreradean@yahoo.com
Mariela Zavala (Honduras)	Actriz	zmariela@yahoo.com
Lucero Millán (Nicaragua)	Dramaturga, directora y actriz teatral	teatro@rufinos.org
Zoa Meza (Nicaragua)	Directora y actriz teatral	zoameza@live.com
Nyra Soberon Torchia (Panamá)	Actriz y productora	nyrasoberon@gmail.com
Maritza Vernaza (Panamá)	Actriz y performance	mvernaza04@yahoo.com
Alejandra Nolasco (El Salvador)	Directora y actriz	nolasco.ale@gmail.com

Observadoras inscritas:

Laura Vivo	inglesprofelaura@yahoo.com
Sharon Cavallini:	shagarcava@hotmail.com
Natalia Fonseca	natyfonm@hotmail.com
Brenda Barrantes, Johana Barrientos y Natalia Salazar, grupo Akelarre Improvisación.	natykatze@gmail.com
Olga Luján Paris	olgalujanr@yahoo.com
Verónica Vado	verovado25@gmail.com
Carolina Lett:	carolinalett@gmail.com
Nayubel Montero	nayubel.montero.jimenez@gmail.com
Laura Astorga	laura.astorga.carrera@gmail.com
Annette Hallett, Martha Rollins, Pilar Saavedra. Little Theater Group.	pilar824@gmail.com
Paula Rojas Amador	humasita@yahoo.es
Ana Beatriz Morales Mora y Johanna Barrientos Fallas. Tribunal Supremo de Elecciones	jovanottirap@gmail.com
Daniela Mora Parra	mopa1991@gmail.com
Natalia Mariño: Del Carmen Teatro	delcarmen.teatro@gmail.com
Martha Eugenia Tapia Benavides. Jefa de Cancillería, México	mtapia@sre.gob.mx

100 metros este del Taller Wabe, Granadilla Norte, Curridabat, San José, Costa Rica
Tel.: (506) 2253-8066 • (506) 2527-8400 Fax.: (506) 2224-3833
Apdo. Postal: 59-2015 Registro Público
www.inamu.go.cr

ISBN: 978-9968-25-300-0

9 789968 253000