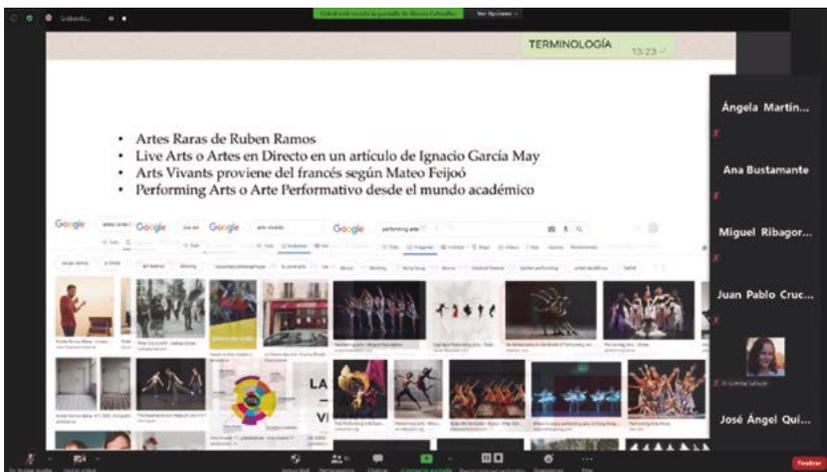

Algunos de los asistentes al encuentro de directores de escena y dramaturgos. 20 de octubre de 2020.

Curso de formación impartido por Álvaro Caboalles. 23 de octubre de 2020.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES EN ESTUDIOS TEATRALES (CIJIET)

ARAUSI A. ARMAND R.

Universidad Complutense de Madrid

SE DESARROLLÓ CON ÉXITO EL V CONGRESO DE JÓVENES Investigadores en Estudios Teatrales (CIJIET) los días 20, 21, 22, y 23 de octubre de 2020 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El Instituto de Teatro de Madrid (ITEM), con el apoyo del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Facultad de Filología, y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) se unieron para organizar esta nueva edición de los congresos anuales de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales (AJIET).

Murcia, Santiago de Compostela y Valencia han sido sede de ediciones anteriores. Esta vez le tocó a Madrid, pero en un marco atípico. Lo que otrora fuese sede física para encuentro de participantes y ponentes, esta vez se trasladó a cada una de las casas, oficinas y ordenadores marcando una nueva modalidad en la realización de este encuentro. Días de confinamiento por Covid 19 no impidieron hacer entrega de conocimiento, ni alterar el objetivo de AJIET: celebrar anualmente este congreso de carácter internacional para «fomentar acciones académicas y el intercambio entre la investigación y la práctica de los estudios teatrales»¹. Si bien las actividades prácticas no pudieron ser llevadas a cabo presencialmente, se gozó de una agenda amplia y nutrida a través de la plataforma Zoom, con múltiples conferencias distribuidas en diez mesas de comunicación con temáticas diferentes durante cuatro días, actividades formativas, talleres, función de teatro y la presentación de la revista *Pygmalion. Revista de teatro general y comparado*².

¹ Según se indica en el blog de AJIET: <https://asociacionajiet.wordpress.com>.

² La inauguración, las cuatro conferencias plenarios, el encuentro entre directores y dramaturgos y la presentación de la revista *Pygmalion. Revista de teatro general y comparado*, pudieron verse en directo a través del Facebook de

José Manuel Teira, coordinador del V CIJIET, moderó el acto inaugural que contó con Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filología de la UCM; Esther Borrego, directora del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la UCM; Víctor Padilla Martín-Caro, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de UNIR; Julio Vélez-Sainz, director del Instituto del Teatro de Madrid (ITEM); Julia Nawrot, representante de la Junta Directiva de AJIET; y las directoras del V CIJIET, Jara Martínez Valderas (UCM) y Marga del Hoyo (UNIR), también miembros de la Junta Directiva de AJIET.

La conferencia inaugural la ofreció el dramaturgo y director de escena Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional (CDN). Compartió reflexiones sobre varios aspectos del espacio y el actor y su personaje, con una mirada filosófica. La intervención versó en torno a cómo se aproxima a los personajes, a la hora de su concepción escénica, y el descubrimiento de las posibilidades que se abren al preguntarse sobre su lugar en el escenario, como trasunto del mundo, en términos del espacio que les corresponde ocupar.

La Mesa I. A., abordó comunicaciones concernientes a **La dramaturgia de la imagen**. La titulada «El circo impulsando: el «giro performativo» del siglo XX» se basaba en premisas del libro de Erika Fisher-Lischte *La Estética de lo performativo*, y teorías de Meyerhold y Antonin Artaud, y demostró el interés de las **VANGUARDIAS** y la transformación que representó para la *performance* las características del espectáculo circense a lo largo del siglo XX. Le siguió «La magia del teatro de objetos en montajes de texto contemporáneos» referente al teatro que da vida a objetos cotidianos para contar historias con ellos y los efectos que produce. «El recorrido de un retablo escénico en bicicleta, llamado La Ruta del Teatrino» que, desde 2003 se instala, de forma itinerante, en localidades rurales para fomentar la educación integral en sectores necesitados a través de actividades artístico-educativas

AJIET y del ITEM, y pueden visualizarse en las respectivas páginas al quedar grabadas.

y con el propósito concomitante de obtener una radiografía de las comunidades para fines colaborativos.

En enlace paralelo estaba en plena acción la Mesa 1B., reflexionando sobre **Teatro y pensamiento**. «Comunión entre el teatro y las neurociencias cognitivas; primeros resultados», fue la primera presentación de esta mesa de comunicación que sostuvo como la mente y el sistema nervioso procesan el conocimiento en la comprensión de un texto o acción escénica y el acompañamiento que, desde la escena, puede darse a esos procesos. «El análisis sobre dilema, dualidad entre lo establecido y lo moral basados en la *Antígona contemporánea* de las versiones de Rotrou y Anhouil» trató sobre los personajes y sus propósitos, o falta de ellos, encajan o no en los estereotipos constituidos por la sociedad; así como «Poéticas del cotidiano en el teatro de Alicia Gorina y los efectos de sentido en sus discursos escénicos» fueron conferencias en este aparte.

El personaje femenino en el Siglo de Oro se desarrollaba también en otro espacio virtual aledaño. «Valor, agravio y mujer y *La vida es sueño*: El desarrollo de la mujer varonil y el viaje de la recuperación de su honor», demostró cómo Ana Caro y Calderón de la Barca construyen el género de sus mujeres varoniles. «Las mujeres del teatro áureo en la escena contemporánea: el personaje femenino en *El caballero de Olmedo*» trató la evolución de la caracterización de los personajes femeninos de doña Inés, doña Leonor, Fabia y Ana en las representaciones teatrales contemporáneas de esta obra de Lope de Vega; y como cierre se mostró el reflejo de la realidad de la vida en las cortes del siglo XVII, en tiempos de Carlos I, en «The 'Acting' of the ladies: history and fiction in James Shirley's *The Opportunity, The Bird in a Cage and The Ball*» mostrando en ellas el potencial de las mujeres con sus comportamientos inocentes femeninos para engañar a sus pretendientes masculinos y ganar momentáneamente el control de sus vidas en aquellos tiempos, sin romper necesariamente el orden social establecido.

La tarde fue dedicada a la praxis en torno al espacio escénico. Se pudo conocer sobre la dramaturgia lumínica convertida en elemento signifiicante; La arquitectura del teatro como arma contra el Movimiento moderno; y el espacio arquitectónico en el

teatro de Federico García Lorca. También podía optarse por la mesa dedicada a la dramaturgia del español Juan Mayorga, para conocer sobre la poética de alguna de sus obras como *La paz perpetua*, o su dramaturgia del genocidio y cómo los ausentes pueden comunicarse a través del silencio, a través del vacío, abordado en la comunicación «El silencio tras la Shoah y el comandante como dramaturgo, una nueva lectura de *Himmelweg* (2003)».

Teatro y rito, fue la mesa en la que se dio paso a las investigaciones referentes a temas autóctonos y el modo en el que elementos, factores religiosos, música, alimentos, están relacionados con la identidad en escena hacia el espectador y entre el artista y el personaje.

La primera tarde del congreso se dedicó, algo original dentro de estos marcos universitarios, a un **encuentro entre directores de escena y dramaturgos** relevantes en el panorama teatral madrileño. Este evento, pensado para ser presencial, tuvo que pasar por precaución sanitaria a formato *online*. El mérito fue reunir a tantos artistas escénicos durante cuatro horas para debatir sobre teatro. Los participantes fueron creadores de la talla de Álvaro Tato, Diana I. Luque, Rakel Camacho, Carolina Román, Yerai Bazo, Julián Fuentes Reta, Antonio Castro, Ana Contreras, Antonio C. Guijosa, Pablo Messiez, Miguel del Arco, Carolina África, Pepe Bornás y Pilar G. Almansa. La moderación de las mesas la llevó con maestría la directora de escena Vanessa Martínez. Estos encuentros conectan la universidad con la praxis escénica y son de gran valor para ambos mundos, el estudioso y el artístico.

Como presentadores de televisión continuaron los ponentes preparando sus encuadres y ajustando su iluminación para la segunda jornada frente a la cámara. Jara Martínez, directora del VICIJET, presentó al director del Instituto del Teatro de Madrid, investigador, Docente y crítico, Julio Vélez, en la ponencia plenaria «El teatro en tiempos del corona: supervivencia e intermediariedad». Un paseo por distintas propuestas de teatro virtual e ideas escénicas *online* —sobre todo el Teatro de La Abadía— durante los primeros meses de confinamiento.

El cuerpo en escena fue objeto de las comunicaciones del programa esa mañana: «La danza-teatro como revolución escénica del

siglo XX en Danza Española». Los nuevos espacios para la danza contemporánea o la dramaturgia del cuerpo festivo, resaltando con ellas, la dramaturgia como elemento para la danza, y el cuerpo como vehículo y lenguaje para interpretar esa dramaturgia. **La dramaturgia europea del siglo XXI y las voces de vanGUARDIA** ocuparon las otras dos presentaciones en simultáneo.

Los participantes pudieron también conocer los elementos lorquianos que están presentes en la propuesta musical de Rosalía y su tema *El Mal Querer*, en la mesa temática **La hibridación de lenguajes**, o lo que es lo inmediato y lo mediado en la dramaturgia de Pablo Remón, y la adaptación al comic que Samuel Beckett hizo de *Esperando a Godot*. No podían faltar **Referentes de la escena madrileña**, mesa con dos ponencias, una sobre el teatro de Jorge Eines y sus trabajos sobre Lorca e Ibsen, y la otra sobre las herramientas del teatro emancipador de Alberto San Juan, en su proyecto artístico-social Teatro de Barrio. Comunicaciones en torno a **Las reescrituras de la historia contemporánea** conformaron el cierre de esta parte del evento.

Hubo espacio para abordar las nuevas plataformas y las tecnologías al servicio de las artes escénicas, el aparte dedicado a **Teatro y virtualidad** fue propicio para ello; con comunicaciones sobre influencias y aportes, además del diseño de interfaces de usuarios y creación de dispositivos de interacción escénicos. Mientras tanto **La dramaturgia contemporánea en otras lenguas**, **Teatro y feminismo**, **Dirección de escena en España**, **Otras identidades en la escena** y **La escena crítica chilena** se dieron cita en paralelo.

La elección de las propuestas por parte de la organización despertó tal interés que se podía ver a los participantes conectar con temáticas de una mesa y cambiar a otra dentro del mismo horario, solicitando ingreso al moderador a cargo, como cuando, en forma presencial, se percibe la dinámica del público circulando de una sala a otra. Durante los cuatro días se pudo disfrutar de una dinámica distendida, pues los oyentes podían elevar sus preguntas y los exponentes dialogar entre sí.

Como si de un seriado de televisión se tratara, llegaba el tercer capítulo de la V temporada del Congreso de Jóvenes Investigadores

en Estudios Teatrales. El escenario fue propicio para hablar sobre las escrituras escénicas en español, y el teatro barroco, con elementos actuales que funcionan para acercar a los adolescentes. Hubo lugar para temáticas referidas a la praxis escénica desde el punto de vista del actor, en relación con el director artístico y también consigo mismo para aportar al desarrollo de su personaje. Se llevó a cabo el panel temático **Teatro universitario en tiempos de coronavirus** con miembros de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona.

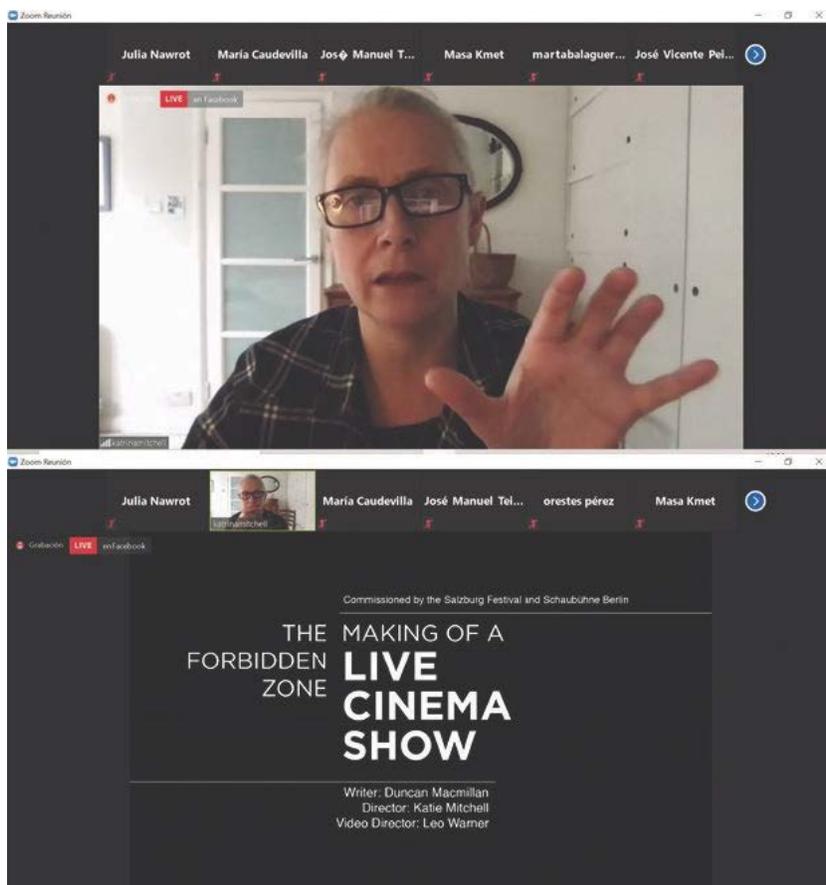
Por la tarde se produjeron las actividades formativas, en un intento por comprender las corrientes escénicas del presente, con el profesor Álvaro Caboalles, y participar de un proceso de teatro Documental desde los propios recuerdos, con la profesora Lucía Miranda. También fue presentado el más reciente monográfico de la revista *Pygmalion. Revista de teatro general y comparado*, de la mano de su directora Jara Martínez. Es una revista perteneciente al Instituto del Teatro de Madrid desde 2009, de publicación anual y que se especializa en el estudio sobre artes escénicas, historia y teoría del teatro. El número versa sobre **Teatro y Neurociencia**, material que comentó Miguel Ribagorda como coordinador. Para el cierre del tercer día se asistió a la función *El chico de la última fila*, de Mayorga y con dirección de Andrés Lima, en el Centro Dramático Nacional.

El viernes, ya día de cierre, diferentes enfoques sobre dramaturgia, dirección y producción conformaron las propuestas, así como investigaciones sobre **Las voces del siglo XX en España**, **Teatro y política** y otro panel temático titulado **Conversaciones para no olvidar, sobre Tomaž Pandur**, prestigioso director esloveno con dilatada trayectoria en España.

Para el cierre fue programada una conferencia de la prestigiosa directora de escena inglesa Katie Mitchell, cuyo sello de identidad de su poética es el uso del video para teatro y que la llevó a crear lo que ha denominado Live Cinema Show.

El acto de clausura del congreso lo hicieron las directoras, Marga del Hoyo y Jara Martínez, y el coordinador, José Manuel Teira, con un balance muy positivo. Por un año más se logra el carácter internacional que CIJJET tiene como premisa en sus fundamentos, potenciado por lo *online* y en especial conexión latinoamericana.

Un encuentro que, por el formato en el que fue realizado, pudo, a modo simpático, parecer un seriado televisivo y fue, así mismo, un evento "fuera de serie" con una organización que en ningún momento permitió que fallara la conexión, esa que va más allá de la inalámbrica para mantener el interés y el encuentro vivo y lograr el propósito de instruir, compartir, abrir espacios al debate, a la reflexión y estrechar cada vez más lazos entre todos los que hacen la investigación teatral nacional e internacional. En definitiva, lograr una comunidad investigadora en Estudios Teatrales más conectada.

Ponencia de clausura de la directora de escena Katie Mitchell. 24 de octubre de 2020.

Ponencia de clausura de la directora de escena Katie Mitchell. 24 de octubre de 2020.

Captura de pantalla de la asamblea de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales. 24 de octubre de 2020.