

DEVENIRES

Artículos

DAVID RAMOS CASTRO Interpretación, crítica y antropología.
Hacia una experiencia de extramodernidad

ARTURO AGUIRRE MORENO Afectos aporófbos como violencia activa.
Y RICARDO GERSAIN RAMOS GUERRA Hacia una filosofía crítica de los afectos
ante el empobrecimiento neoliberal

Dossier

Pensamiento de la izquierda
en México a finales del s. XX.
Propuestas y tareas pendientes

OLIVER KOZLAREK *What's Left?* La izquierda como “optimismo social”

DAVID PAVÓN-CUÉLLAR Del marxismo al neozapatismo:
la incalculable diferencia entre lo ganado y lo perdido

IVER A. BELTRÁN GARCÍA Un concepto integrador de ideología.
Discrepancias y convergencias entre Zea,
Villoro y Sánchez Vázquez

JORGE ZÚÑIGA MARTÍNEZ Ética política o política normativa.
Un diálogo entre Luis Villoro y Enrique Dussel

Nota

EDUARDO PELLEJERO Urgencia de lentitud

Jorge Dubatti (Ed.). *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral*, Perú, ENSAD, 2020, 387 pp. ISBN: 978-612-47890-8-3

DIANA PADRÓN CASTILLO
Facultad de Filosofía, UMSNH

Desde hace algunos años Jorge Dubatti, profesor investigador, teórico y crítico teatral argentino, ha teorizado sobre la figura del artista-investigador/a en algunos de sus libros como *Filosofía del Teatro III*, *Principios de Filosofía del Teatro* y *Teatro-matriz, teatro liminal. Nuevas perspectivas en Filosofía del Teatro*. Este plantea que, al ser el teatro un acontecimiento singular, los/as artistas producen conocimientos y saberes a partir de su praxis creadora, convirtiéndose en investigadores/as, pensadores/as e intelectuales de esa praxis específica. Entiéndase además que, al mencionar el rol artista, no se refiere sólo a quienes se desempeñan profesionalmente como actor o actriz, sino a todos/as aquellos/as que también forman parte del hacer teatral desde la dirección, dramaturgia, producción, gestión, escenografía, iluminación, musicalización, docencia, crítica... etc.

Esta es la tesis que explora el libro *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral*, el cual contiene catorce ensayos sobre el tema con Jorge Dubatti como coordinador y editor. El libro viene bajo el sello de la Editorial ENSAD que pertenece a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” de Lima, Perú; y no es la primera vez que realizan un trabajo parecido, en 2017 y 2019 compilaron ensayos de una serie de autores que abordaban *Poéticas de liminalidad en el teatro*, también con la coordinación y edición de Dubatti.

Este tipo de trabajos conjuntos parten del interés suscitado por los estudios de Filosofía del Teatro, disciplina teatrológica que nace en Ar-

DOI: <https://doi.org/10.35830/devenires.v26i52.1014>

DEVENIRES. Año XXVI, Núm. 52 (julio-diciembre 2025): 225-228

ISSN-e: 2395-9274

Publicado bajo licencia internacional de Creative Commons ([CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/))

gentina de la necesidad de cuestionar y superar las tendencias de análisis, crítica e historia teatrales, se pregunta por el ser del teatro y tiene como objeto de estudio el acontecimiento teatral. A raíz de esta disciplina, se comienzan a trabajar conceptos que son precuelas teóricas, pues describen sucesos que podemos observar en el teatro desde mucho antes de nombrarlos, entre ellos: teatro-matriz, teatro liminal, cuerpo poético, transteatralidad, entre otros, pero en particular para el texto que refiero, el de artista-investigador/a. En la historia del teatro se pueden mencionar grandes referentes de artistas-investigadores como, por ejemplo, Konstantín Stanislavski, Antonin Artaud, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba; pero a partir de la búsqueda desde la Filosofía del Teatro la presencia de estos se ha expandido y multiplicado.

En el libro hay presencia de artistas-investigadores/as de Argentina, Colombia, Costa Rica, España, México y Perú. Esta variedad geográfica-espacial es una de las riquezas más grandes de este texto que propone un viaje por algunas corrientes teatrales contemporáneas, dando muestra de la variedad estética presente y de la multiplicidad de la producción teatral. Dicha variedad (tanto estética como geográfica-espacial) no tiene una organización determinada en el libro, los ensayos no se agrupan por ninguna de estas cuestiones, solo van sucediendo y quien lee debe abandonarse a este orden, un poco arbitrario, e ir viviendo de uno a otro las experiencias de quienes escriben.

Comienza con un prólogo de Jorge Dubatti y un primer ensayo, también de este autor, que, como una especie de introducción teórica, aborda la cuestión del artista-investigador/a y su producción de conocimiento hacia una filosofía de la praxis teatral. Dubatti refiere lo que pudiera ser la síntesis del libro: todo/a artista produce pensamiento, todo/a artista es un artista-investigador/a (p. 32). Hace, además, un llamado a desbloquear la inhibición que muchos/as tienen para entenderse investigadores/as con saberes singulares, así como para hablar y escribir sobre sí mismos/as.

Los ensayos que se van encontrando a partir de ahí se podrían agrupar para su mención de dos maneras: primeramente, los/as autores/as que proporcionan conocimiento y teorizan acerca de su propia praxis y, en segundo lugar, quienes escriben sobre la labor de otros/as artistas-investigadores/as.

Teniendo en cuenta que el orden que mencionaré no es el del texto, en el primer grupo podemos encontrar a Carlos Araque Osorio, docente y director colombiano, que a partir de su experiencia en coloquios, seminarios, simposios, debates y eventos académicos identifica la “corpo-presencia” como una variante de la conferencia performática y una forma de ritualización del discurso; Mario Cantú Toscano, quien desde su labor como actor, dramaturgo y docente propone una introducción a lo que él llama filosofía de la dramaturgia, para el entendimiento del acontecimiento dramático en sus múltiples variantes, no sólo desde el texto escrito; Hernán Gené, quien ha alternado su trabajo entre España y Argentina, tiene dos ensayos en el libro, uno sobre el clown y las nuevas dramaturgias exponiendo cómo la improvisación es una herramienta de búsqueda y creación dentro de la dramaturgia clownesca, y otro que analiza la improvisación como técnica y expresión teatral; Marcela Juárez, directora, actriz y dramaturga sensorial argentina que examina los procedimientos del teatro a oscuras y su dimensión poética sensorial mediante la trilogía de obras teatrales *Nada que ver (teatro oscuro)*, dirigidas por ella misma; Flavia Montello, actriz y docente de técnica vocal argentina, escribe sobre la exploración de las posibilidades de la voz hablada como protagonista de una creación escénica a partir de la Formación del Habla de Rudolf Steiner desde el Proyecto de Investigación en Creación Artística, del cual ella forma parte, con la obra *(Lo que no se escucha) Paisajes sonoros*; Mariano Scovenna, quien, desde su experiencia como profesor teatral en Argentina, analiza la complejidad de estudiar y aprender teatro en ámbitos educativos, introduce el concepto de “estudian-teatrar” como forma singular de producción de saberes desde las aulas y menciona estrategias para la enseñanza del teatro.

En el segundo grupo encontraremos ensayos de Juan Carlos Calderón Gómez sobre los artistas-investigadores/as del teatro en Costa Rica en el periodo de 2000-2020, encontrando el reflejo de su producción, sobre todo, en investigaciones de instituciones escolares y revistas especializadas; Natacha Delgado realiza un análisis del rol múltiple de los/as artistas-docentes-investigadores-gestores en la producción de conocimiento, tomando como ejemplo la experiencia del PIT, organización argentina creada en 2020 que agrupa a los Profesores Independientes de Teatro como respuesta al des-

amparo que sintieron durante la pandemia de Covid-19; María Fukelman refleja el trabajo del movimiento de teatro independientes en Argentina y su contribución a la producción del pensamiento teatral; Didanwy Kent Trejo realiza un primer acercamiento a una recopilación bibliográfica que contiene la contribución de los/as artistas-investigadores/as de México a la Teatrológica latinoamericana; Lucía Lora Cuentas describe cómo en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” en Lima, Perú, se está construyendo un nuevo modelo de conocimiento ejemplificando además con una muestra del repositorio de tesis entre 2017 y 2019; Fwala-lo Marin intenta trazar un camino para el rol de la dirección, el cual declara difícil de rastrear, desde los comienzos de la dirección teatral hasta el teatro contemporáneo e independiente en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Este compendio de textos indica que los actuales aires de la teoría teatral muestran un amplio horizonte, una extensa cartografía llena de territorialidades diversas, evidencia de una praxis y una riqueza estética muy diversificada. Esta propuesta empodera y le da voz a aquellos/as artistas que tal vez, en otro momento histórico, hubieran quedado a la sombra de “los grandes maestros”, las figuras representativas que dictaban sentencia de su praxis y eran seguidos con fanatismo popular (aún hoy), y los nombro en masculino porque ha habido escasa o casi nula visibilización de los aportes femeninos en la teoría teatral. No quiere decir que esto está mal, sería devaluar la contribución de grandes figuras como Stanislavski y Grotowski, sólo que ese ha sido un panorama reducido de la cartografía teatral, y es que este libro plantea ponerle el cenital a los/as otros/as, a todos/as aquellos/as artistas que hoy pueden reconocerse dueños/as de un saber único producto de su experiencia desde, con y para el teatro; valorizar su pensamiento, estimularlo y registrarlo, redefiniendo con ello, también, el abordaje y estudio de la historia teatral.

En 2021 y 2022 salieron un segundo y tercer tomo, respectivamente, también de la editorial ENSAD, a los cuales se sumó Lucía Lora, teatrológica peruana, en la edición y coordinación junto a Jorge Dubatti. Dichos tomos defienden la misma tesis y persiguen los mismos objetivos, dándole continuidad a este primero, visibilizando y empoderando a los/as artistas-investigadores/as de la extensa cartografía teatral.