

# “El arte secreto del actor”: un proceso de inmersión con Eugenio Barba y Julia Varley\*

74

ESCENA INTERNACIONAL

ENTREVISTA CON LUCIANA MARTUCHELLI

Beatriz Luna

**L**uciana Martuchelli, organizadora del taller internacional “El arte secreto del actor”, nace en el seno de una familia de actores durante la época de la dictadura brasileña. A pesar de las terribles condiciones para el teatro en esa época, Luciana tiene la fortuna de asistir a la reunión de los más grandes creadores de la escena de Brasil en ese momento. Así, en un suelo tremendamente fértil, Luciana desarrolla su capacidad creativa. Esto la ha llevado a sumergirse en el trabajo del actor en todas sus expresiones: cine, canto, música, danza... Ha generado una inmensa cantidad de proyectos en su búsqueda personal y artística. Uno de ellos, y que ha significado un parteaguas en su vida, es “El arte secreto del actor”. Sobre este proyecto, Luciana nos cuenta:

“Hubo un momento en mi vida en el que entré en una crisis. Generalmente cuando una trabaja con un grupo de actores, estos actores desean hacer otras cosas, o tienen otras necesidades y se van. Se van a hacer cine, televisión y las obras se quedan sin posibilidad de seguir viviendo. La sustitución no es una opción, pues al construir una obra el actor también es un creador. Que los actores hagan muchos proyectos es común en América Latina, por las necesidades de supervivencia. La experiencia que me puso en crisis fue que, después de haber trabajado más de cuatro años en una obra y creado un grupo

\* Para información sobre el taller, consúltese: <<https://aartesecretadoactor.com.br>>.



Eugenio Barba durante una sesión del taller internacional “A Arte Secreta do Actor” (El arte secreto del actor), en Brasilia (2018).  
© Danton Duval

fortalecido en su repertorio, además de haber alcanzado gran excelencia en cuanto a dramaturgia, actuación y dirección, este grupo se dividió. Fue un golpe muy duro para mí. Después de esa ruptura tuve la oportunidad de ser invitada a tomar un taller con Eugenio Barba, en Brasilia, que estaba pensado para realizarse con unos 200 directores. Yo lo había conocido por sus libros, por la antropología teatral, aunque no mucho. Antes tuve un maestro, Antunes Filho, con quien me formé, y también tuve la oportunidad de estudiar con Peter Brook. Mi trabajo estaba influenciado por estos dos creadores. Aunque consideraba a Barba uno de los grandes maestros del teatro universal no era su fiel seguidora. Y fui a su taller. Recuerdo que el primer día me senté muy lejos de él, pero poco a poco, conforme pasaba el tiempo fui cambiando de sitio, hasta que el último día ya estaba sen-

tada junto a él. Ese día él dijo una frase que me ganó por completo: “Cuando un actor me abandona, es como perder un brazo”. Cuando él dijo eso me sentí menos sola, porque yo tenía vergüenza de decir cuánto me dolía perder un actor. Pensaba que no era noble de mi parte pensar así. Porque yo formo a mis actores. Me he vuelto pedagoga porque debo formar a mis actores. Muchas veces el actor que ya llega formado no maneja el mismo lenguaje que yo, entonces debo enseñarle el teatro que hago para que podamos tener el mismo lenguaje y crear a partir de ahí. Eugenio me hizo comprender que ese sentimiento era normal.

Después de ese taller, vi un trabajo de Julia Varley: *El hermano muerto*. Quedé extasiada. Ya antes había visto algunos trabajos del Odin Teatret con Roberta Carrieri, pero esa vez quedé llorando al final, en shock.

Julia Varley,  
Eugenio Barba e integrantes  
del taller internacional  
"A Arte Secreta do Actor",  
en Brasilia (2018).  
© Danton Duval



Temblaba. Pensé: "No hay edad para aprender esto, ella vive muy lejos, en Dinamarca, y yo no puedo seguir haciendo lo que hago después de haber visto esto". Este impacto de tristeza me llevó a experimentar durante seis meses lo aprendido con ellos en los tres días que duró el taller. Seis meses después tuve la fortuna de que Julia, Eugenio y el Odin regresaran a Brasil a dar una gira con casi todas sus obras de repertorio, y a impartir unos talleres. Entonces le escribí a Eugenio Barba contándole que tenía seis meses desarrollando un trabajo sobre lo aprendido con ellos. "¿Quieres verlo?" le pregunté. Completamente inocente respecto a lo que podría pasar. Eugenio me respondió: "Sí, quiero verlo". Fui a ver sus obras y un día, al final de una de ellas, lo subí a mi carro y me lo llevé al lugar donde estaban mis actores, con quienes había trabajado mi interpretación de la antropología teatral. Era realmente una generalización de equívocos. Pero esos equívocos en mi interpretación, mezclados con otros caminos de creación que ya conocía, le dieron a Eugenio la visión de que algo se podía desarrollar. Al finalizar la presentación, me miró y me preguntó: "¿Quieres un taller?", dije "¡Claro!". Me pidió que juntara a 15 personas que se encontraran en mi situación, que sintieran un agotamiento creativo, que hubieran topado con pared en sus búsquedas y que estuvieran dispuestos a dejar de lado sus conocimientos *a priori*. Él nos iba a ofrecer sus conocimientos tal como había trabajado en sus inicios con el Odin Teatret. Entonces lancé una convocatoria y empezaron a llegar postulaciones ¡de personas de todo el mundo!, porque Brasilia es mucho más accesible que Dinamarca. Lo que yo no sabía es que él me había ofrecido un taller excepcional en su rutina, pues ya solo trabajaba con sus

actores. Pero en este sitio él iba a enseñar, iba a dirigir actores en un trabajo original. La primera vez me llegaron solicitudes de 200 personas, y luego de 500, 800... y yo tenía que elegir solo a 15 personas de todas partes, para crear el grupo que iba a trabajar con él. Entonces produje "El arte secreto del actor", que tomé del nombre de uno de sus libros que más me gusta, y también en homenaje a una imagen del actor colombiano Juan Monsalve. Dentro del libro hay una serie de imágenes que se llama "Aprendizaje con el maestro", donde el maestro trabaja con el cuerpo del actor hasta que este reacciona y lleva a Eugenio a trepar la pared, con su cuerpo. Y entonces pensé: "Yo quiero esto: un director trabajando con el cuerpo del actor directamente". Como dice Eugenio en sus obras: hay directores pedagogos que transmiten sus conocimientos y hay directores que se transforman en un país.

Este año vamos a cumplir la emisión número 12 del encuentro, que se lleva a cabo en el mes de diciembre, en Brasilia. Es un taller interesantísimo, pues a lo largo de cuatro días entramos en un proceso de inmersión total. Somos 16 actores y 10 directores trabajando con Eugenio y Julia, 10 horas al día, conviviendo, comiendo y durmiendo en la misma casa. Así podemos compartir siempre un momento con los maestros en una relación directa. Esto nos permite trabajar intensamente, sin regresar a la rutina de lo cotidiano. Lo interesante es que puede aplicar cualquier actor o director que tenga un proyecto que desee desarrollar. Es un gran regalo, pues durante esos cuatro días solo se vive para el teatro, no tienes las distracciones de tu vida diaria; no te vas a ver televisión, a hacer las compras. Es muy interesante ver a la gente sumergida en su proceso creativo,

porque son días de trabajo intenso. Es la oportunidad de hacer teatro el día entero, como cuando eres niño y quieres jugar todo el día. Y el artista puede tener este contraste y preguntarse por qué no propicia estos espacios para llegar a la excelencia de su arte. Esta experiencia es tan fuerte que puede subsistir en la persona el tiempo necesario para desarrollarse en otras condiciones no tan favorables.

Para el festival que organizo elegí el proceso de inmersión. Este festival se llama "Solos Férteis" (Suelos Fértiles), que es un juego de palabras para nombrar el trabajo del artista en un solo y la palabra portuguesa *solo*, que significa "suelo". Suelos fértiles, solos fértiles. Mujeres que crean su propia obra. Es un festival donde los hombres no son excluidos, pero el protagonismo es de las mujeres. El discurso, la creación, la dirección de los proyectos presentados son hechos por mujeres, aunque participen hombres. Este festival pertenece al Magdalena Project,<sup>1</sup> que es una red de mujeres de teatro de más de 50 países, creada en Gales hace 33 años por Jill Greenhalgh. Cada país tiene su propio festival de mujeres, llamados "Magdalenas". En Brasil hay tres o cuatro Magdalenas, así que cuando me propuse hacer el mío escogí hacerlo con unipersonales, en principio por mi interés en aprender a trabajar con pocos actores y luego para distinguirlo de las otras Magdalenas. El Magdalena Project tiene el objetivo de visibilizar la contribución de la mujer al teatro contemporáneo, al mismo tiempo que crea espacios donde las mujeres podemos explorar nuevos enfoques para hacer el teatro que refleja nuestra experiencia. Una voz y una mirada completamente femeninas. Aquí nos reunimos cientos de creadoras escénicas para hablar de nuestros procesos creativos, inquietudes, propuestas... El teatro nos hermana y nos constata que no estamos solas y que podemos ser aliadas. ○

<sup>1</sup> Sobre el Magdalena Project véase: <<https://www.themagdalenasproject.org/es>>.

**BEATRIZ LUNA.** Actriz y traductora, se ha especializado en las técnicas del teatro del oprimido. Actualmente coordina el Área de Teatro Social de TeatroSinParedes.

# PASODEGATO

REVISTA MEXICANA DE TEATRO



**DOSSIER: Teoría, historia y gestión del espectador teatral** (Jorge Dubatti (coord.)

Enrique Mijares / Miguel Ribagorda / Laura Cilento / Patricia Devesa / Raúl S. Algán y Brenda S. Berstein  
Nora Lía Sormani / Marielos Fonseca y José Montero / Mario de la Torre-Espinosa / Agustina Trupia  
Flávio Desgranges / Atanasio Cadena / Carlos Dimeo)

**PERFIL: Janet Pinela** (Adalberto Carvajal / Luis de Tavira / Luisa Huertas  
Atanasio Cadena / Eric Jean / Jesús Hernández)

**IN MEMORIAM: Mercedes Pascual** (Luis de Tavira), **Giovanna Recchia** (Alejandro Ortiz Bulle-Coyri),  
**Jarmila Dostálová** (Óscar Armando García)

**ESTRENO DE PAPEL:** *Meciendo héroes*, Tania Castillo

79 EDICIÓN  
COLECCIONABLE



**Directores:** Jaime Chabaud y José Sefami  
**Editora:** Leticia García  
**Corrección:** Ana Lilia Villarreal  
**Diseño editorial:** Karen López y Estefanía Leyva  
**Distribución:** Malinalli Ruiz y Daniel Castanedo  
**Asistencia general:** María de la Paz Zamora

**Consejo Editorial:**

Luz Emilia Aguilar Zinser  
Édgar Chías  
Ignacio Escárcega  
Mario Espinosa  
Flavio González Mello  
Gilberto Guerrero  
Alegría Martínez  
Noé Morales  
Enrique Singer  
Gabriel Yépez

**Fotógrafos:**

Sergio Arellano  
Roberto Blenda  
José Jorge Carreón  
Christa Cowrie  
Enrique Gorostieta  
Eduardo Lizalbe Farías  
Andrea López  
Fernando Moguel  
Héctor Ortega  
Salvador Perches  
Gabriel Morales

**DISTRIBUCIÓN: PASODEGATO**

**PASODEGATO: REVISTA MEXICANA DE TEATRO**  
Revista trimestral núm. 79,  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

Editada por José Sefami Misraje  
RFC: SEMJ-521205-ER2  
Eleuterio Méndez #11, Colonia Churubusco-  
Coyoacán, c. p. 04120, México, D. F.  
**Teléfonos:** (0155) 5601 6147, 5688 9232, 5688 8756,  
5601 3699, 5601 3876.

**Correos electrónicos:** editor@pasodegato.com,  
editorialpdg@gmail.com, boletin@pasodegato.com  
**Editor responsable:** Jaime Chabaud.

No. de certificado de reserva al título:  
04-2002-053117203600-102.  
No. de certificado de licitud de título: 12629.  
No. de certificado de contenido: 10201.  
**ISSN:** 16654986  
Prohibida su reproducción total o parcial.

**Distribución:** PASODEGATO y SEPOMEX PPO9.1159

**Impresa por:** Prerensa Digital, S. A. de C. V.  
Caravaggio # 30, Colonia Mixcoac, C. P. 03910,  
Ciudad de México.

Este número se terminó de imprimir  
en septiembre de 2019 con un tiraje  
de 5,000 ejemplares.

**EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS  
ES RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES.**

**TIENDA EN LÍNEA:**  
www.pasodegato.com

# ÍNDICE

## ABREBOCA

- 5 Preguntas desde mi segunda vida**  
EUGENIO BARBA

## PERFIL

- 8 Janet Pinela**  
**Rigor y exigencia: el sello de**  
**Cuatro Milpas Teatro durante 20 años**  
ENTREVISTA DE ADALBERTO CARVAJAL

- 12 Janet Pinela,**  
**las semillas del teatro**  
LUIS DE TAVIRA

- 13 Teatro + Colima = Janet Pinela**  
LUIA HUERTAS

- 14 Janet, la creadora**  
ATANASIO CADENA

- 15 Yo creía conocer México,**  
**hasta que conocí a Janet Pinela...**  
ERIC JEAN

- 16 Janet Pinela: de las directoras**  
**que nos hacen falta**  
JESÚS HERNÁNDEZ

- 17 TRAYECTORIA**  
**Teatro con corazón: Janet Pinela**  
REDACCIÓN PDEG

## DOSSIER

### TEORÍA, HISTORIA Y GESTIÓN DEL ESPECTADOR TEATRAL

- 20 Presentación**  
JORGE DUBATTI (COORD.)
- 21 Asociación Argentina de Espectadores**  
**de Teatro y Manifiesto del espectador-crítico**  
JORGE DUBATTI
- 23 Diferencias y especificidades del espectador real**  
ENRIQUE MIJARES
- 26 El actor interpreta, ¿el espectador re-interpreta?**  
MIGUEL RIBAGORDA
- 30 ¿Quién mira? ¿Y quién aplaude?**  
LAURA CILENTO
- 33 Mundos imposibles**  
PATRICIA DEVESA

- 36 La formación de espectadores, el desarrollo**  
**de públicos y la gestión de audiencias**  
RAÚL S. ALCÁN Y BRENDA S. BERSTEIN

- 39 EL espectador en el teatro para bebés**  
NORA LÍA SORMANI

- 42 Diálogos-Escuela de Espectadores**  
**(Centro Cultural de España, San José, Costa Rica)**  
MARIELOS FONSECA Y JOSÉ MONTERO PEÑA

- 44 Entre la sorpresa y la credulidad:**  
**cuando el teatro es autoficción**  
MARIO DE LA TORRE-ESPINOSA

- 47 Expectador en movimiento:**  
**prácticas contemporáneas del transformismo**  
AGUSTINA TRUPIA

- 50 El público y el movimiento teatral:**  
**las experiencias del iNerTE**  
FLÁVIO DESGRANGES

- 53 Los signos esfinges como espacio**  
**correlacional entre el espectador posdramático**  
**y *El lado B de la materia* de Alberto Villarreal**  
ATANASIO CADENA

- 56 Los espectadores, los públicos y sus metáforas**  
CARLOS DIMEO

## REPÚBLICA DEL TEATRO

- 60 SINALOA**  
**La dramaturgia coral de Alberto Solián**  
JUAN ESMERIO
- 62 NAYARIT**  
**El Centro Cultural Octavio Campa Bonilla**  
**en Nayarit**  
OCTAVIO CAMPA
- 63 VERACRUZ**  
**¿Te cuerdas del teatro?**  
BENJAMÍN CASTRO

## REPORTAJE

- 64 Guerrero, estado invitado de honor**  
**en el 47 Festival Internacional Cervantino**  
ENTREVISTA CON MAURICIO LEYVA  
POR LETICIA GARCÍA
- 66 ¿Hay futuro en el teatro de papel?**  
ALEJANDRO BENÍTEZ
- 68 Conspiración de la materialidad**  
ÁNGEL HERNÁNDEZ



### EN PORTADA:

*Multitud*, proyecto escénico  
de Tamara Cubas y la compañía Perro Rabioso  
© Carlos Contreras