

Victoria Pérez Royo y Dácil Ortega Perdomo (coords.)

Las sombras de la escena

Cuerpos visibles,
invisibles e invisibilizados

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Ediciones
Universidad
Cantabria

Las sombras de la escena

Cuerpos visibles, invisibles
e invisibilizados

Colección
Enclaves
Culturales

Las sombras de la escena

Cuerpos visibles, invisibles
e invisibilizados

VICTORIA PÉREZ ROYO
DÁCIL ORTEGA PERDOMO

(Coords.)

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Ediciones
Universidad
Cantabria

Cuenca, 2025

LAS SOMBRAS de la escena : cuerpos visibles, invisibles e invisibilizados / Victoria Pérez Royo y Dácil Ortega Perdomo, coords. – Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, [Santander] : Editorial de la Universidad de Cantabria, 2025

259 p.; 21 cm. – (Enclaves Culturales ; 8)

ISBN 978-84-9044-738-3 (Edición impresa-UCLM); ISBN 978-84-19897-20-6 (Edición impresa EUC); ISBN 978-84-9044-739-0 (Edición electrónica-UCLM); ISBN 978-84-19897-21-3 (Edición electrónica EUC); ISSN 2792-4645

1. Arte dramático 2. Cuerpo humano – En el Arte I. Pérez Royo, Victoria, coord. II. Ortega Perdomo, Dácil, coord. III. Universidad de Castilla-La Mancha, ed. IV. Universidad de Cantabria, ed. V. Serie

792

7.041.2/3

ATD, AG*ATX (THEMA)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación solo puede ser realizada con la autorización de EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA y la EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© de los textos: sus autores.

© de las imágenes e ilustraciones: sus autores.

© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Cantabria

Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Editorial de la Universidad de Cantabria

Colección ENCLAVES CULTURALES nº 8

1ª edición. 200 ejemplares

Diseño de la cubierta y de la colección:
C.I.D.I. (UCLM)

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional

ISBN:978-84-9044-738-3 (Edición impresa-UCLM)
ISBN:978-84-19897-20-6 (Edición impresa-EUC)
ISBN:978-84-9044-739-0 (Edición electrónica-UCLM)
ISBN:978-84-19897-21-3 (Edición electrónica-EUC)
DOI (EUC): <https://doi.org/10.22429/Euc2025.011>
DOI (UCLM): https://doi.org/10.18239/enclaves_2025.08.00

ISSN: 2792-4645

D.L.: CU 206-2025

Composición: Sandra Ramírez-Cárdenas
Digitalización: Manuel Ángel Ortiz Velasco [emeaov]
Hecho en España (U.E.) – *Made in Spain (E.U.)*

Este libro ha sido sometido a evaluación externa y aprobado por la Comisión de Publicaciones de acuerdo con el Reglamento del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Editorial de la Universidad de Cantabria.

DIRECTORES DE LA COLECCIÓN:

Guillermo Navarro Oltra
Universidad de Castilla-La Mancha

Luis M. González
Connecticut College (USA)

CONSEJO CIENTÍFICO:

Esther Almarcha Núñez-Herrador
Universidad de Castilla-La Mancha

Ana Corbalán
University of Alabama (USA)

Vicent Josep Escartí
Universitat de València

Óscar Martín
CUNY Lehman, (New York – USA)

Carolina Martínez López
Escola Universitaria ERAM - Girona

Bernardo Riego Amézagá
Universidad de Cantabria

David Roas Deus
Universitat Autònoma de Barcelona

María Rubio Martín
Universidad de Castilla-La Mancha

Begoña Alonso Ruiz
Universidad de Cantabria

Este libro se ha llevado a cabo en el marco de los proyectos de investigación Materias de la imagen (PID2021-122762NB-I0) y EXPERIMENTA. Comunidad experimental de investigación en artes vivas: creación, intervención, genealogía (PID2023-148236NB-C21) y del grupo de investigación Estética y Filosofía de la imagen (H29_23R)

Índice

Presentación	9
VICTORIA PÉREZ ROYO	15
Ensoñaciones, fantasmas y alucinaciones ópticas en las artes vivas	
ULA IRURETAGOIENA y DANELE SARRIUGARTE	31
Masaje de la visión: dos experiencias	
JEROEN PEETERS	49
A través de la espalda. Fragmentos, voces y materiales para coreografías por venir	
JOSÉ A. SÁNCHEZ	93
Una conferencia fantasma	
ILEANA DIÉGUEZ	115
Cuerpos liminales: a propósito de la des/aparición y la búsqueda	
JOSÉ FERNANDO PEIXOTO DE AZEVEDO	139
El teatro de la herida brasileña del mundo	
PRARTHANA PURKAYASTHA	155
Descolonizar las exposiciones de seres humanos: danza, recreación y ficción histórica	
JOE KELLEHER	179
La figura-actor	

CATALINA INSIGNARES Y CAROLINA MENDONÇA 195

Paisajes que pasan a través de la carne

DÁCIL ORTEGA PERDOMO 207

Respirar la mirada. Desobjetivación, alteridades y mimesis

CARL LAVERY 225

Cómo pensar la imagen ecológica en el teatro contemporáneo: la imagen elemental en *Some Things Happen All at Once*, de Mike Brookes y Rosa Casado

Presentación

Las sombras de la escena es una figura que en este libro remite al menos a tres aspectos cruciales del funcionamiento de la imagen y la imaginación en las artes vivas y más allá. En primer lugar, las imágenes visibles que fabrica la escena serían incomprensibles y tendrían escasa fuerza si no fuera por todas las otras imágenes mentales, del recuerdo, o de la imaginación, que las acompañan y les dan su sentido y potencia. En segundo lugar, es urgente revisar las violencias del régimen de visualidad que se quiere transparente heredado de la tradición escénica occidental. Y en tercer lugar, el dispositivo teatral a menudo continúa las lógicas y operaciones de la visualidad moderna, producto de relaciones de poder desplegadas en una geopolítica global asimétrica e instalada en cuerpos individuales vulnerabilizados de forma desigual y a menudo o excesivamente visibles, o invisibilizados.

Este libro surgió de dos ciclos de conferencias que organizamos en 2017 y 2018 en los Teatros del Canal, a invitación de la entonces directora Natalia Álvarez Simó. El primero se llamaba “El cuerpo en la mirada”, el segundo “Cuerpo/corporalidad” y en ellos se trataba de acercar a España a una serie de investigadoras e investigadores que hubieran aportado sustancialmente al debate sobre la imagen en la escena y a complejizar la noción de cuerpo escénico, desde su inscripción en una corporeidad hegemónica, pero también desde las posibilidades que ofrecen las artes vivas para su transformación. Estas conferencias se recogen en su mayoría aquí y conviven junto con otros textos encargados posteriormente mucho más cercanos a la creación, o escritos desde ella, de modo que el libro no solo cuenta con aportaciones desde la investiga-

ción cuyo material de trabajo base son las palabras, sino desde la investigación cuyo material de trabajo principal son los cuerpos.

Podría parecer paradójico que en una compilación de reflexiones en relación con la imagen en las artes vivas el protagonista absoluto sea lo invisible. Las diversas aportaciones del libro han optado por trabajar más que con los cuerpos, con los invisibles y los fantasmas que los acompañan; más que con la mirada, con los problemas asociados a ella; más que con las imágenes, con sus sombras.

Lo invisible en el texto de Jeroen Peeters ocupa un lugar central, palpable ya desde la figura fundamental en torno a la que se articula: la espalda, esa parte del cuerpo que no vemos, a la que solo se puede mirar de forma oblicua, por medio de espejos, de aproximaciones dorsales, laterales. Estas miradas de soslayo impiden y obstaculizan la visión heredada del régimen escópico hegemónico occidental, estrechamente vinculado con el dispositivo teatral de la modernidad, organizado de acuerdo a la perspectiva y que fabrica la ilusión de una mirada no mediada, inmediata y transparente. Estudia varias prácticas y piezas escénicas contemporáneas en las que se promueven miradas de soslayo que complican la ilusión de transparencia.

Si una característica básica de esa visualidad heredada era su carácter incorpóreo, desencarnado, el *Masaje de la visión* (2022) de Idoia Zabaleta, relatado por Ula Iruretagoiena y Danele Sarriugarte se organiza sobre una base radicalmente contraria: la carne de la visión, las mil maneras de ver que tenemos con los ojos cerrados, que en este caso extremo organizan “una obra de teatro en la que el escenario son tus párpados”. Esta visión, radicalizada en este *masaje*, aunque a menudo pase despercebida suele operar en muchas otras piezas que vemos con los ojos abiertos. También sobre imágenes instaladas en la carne trata el texto de Catalina Insignares y Carolina Mendonça. Invitan a una deambulación reflexiva sobre su práctica *Paisajes* en la que se descubren con asombro muchas imágenes que están incrustadas en nuestros cuerpos, heredadas, que no nos pertenecen con exclusividad. Es de nuevo un masaje cuidadoso, un contacto preciso con la piel, lo que las activa y desencadena, despertando sensaciones, imágenes y recuerdos a veces propios, a veces

impropios, ajenos, inesperados incluso para las propias artistas, que se ven sacudidas por la fuerza de ciertos fantasmas. Se trata de invisibles que aquí ocupan el centro de la práctica, pero que son responsables a menudo de conmover los cuerpos de quienes miran a escena.

En relación con este carácter que nos reúne en torno a imágenes de manera colectiva, Joe Kelleher se acerca a un invisible clave en la experiencia teatral con la noción de figura-actor, diferente del cuerpo de quien actúa, del personaje que presenta y de la imagen teatral que fabrica. Con ella incide en que el dispositivo teatral siempre incluye lo que está fuera, lo que es invisible en la escena, pero que siempre aparece: el contexto, el fondo, el horizonte histórico social sobre el que se sitúa la obra y por medio de los que se construye el sentido.

La invisibilidad juega un papel esencial en el texto de Victoria Pérez Royo, dedicado a rememorar imágenes de propuestas de artes vivas que recuerda con intensidad, pero que nunca estuvieron frente a sus ojos: imágenes internas del aparato visual, imágenes inducidas por una descripción verbal, imágenes del imaginario pescadas al vuelo e invocadas por un gesto fugaz. Las figuras del ojo, el fantasma y la ensoñación ayudan a estudiar la potencia de lo invisible de una escena que rechaza trabajar con imágenes con soporte material.

Trabajar sobre la invisibilidad no implica una oposición simplista entre lo material y lo trascendente, sino descubrir muchas formas de complementariedad entre lo visible y lo invisible. Carl Lavery aborda un aspecto fundamental para pensar la invisibilidad en escena de una forma que podría parecer paradójica, al hacer hincapié en la materialidad de la imagen escénica, caracterizándola como una “forma específica de materialidad incorporal”. La clave de la imagen que llama ecológica radica en su fuerza material, en su capacidad de desplegarse como efectos sobre el público que la mira, situada en las antípodas de la representación.

Dácil Ortega Perdomo, desde su experiencia como participante en un taller con Mónica Valenciano, reflexiona sobre diversas formas de despersonalización y desobjetivación, como como vías para minimizar la expresión de sí, reducir el foco de atención dirigido a la actriz o bailarina para a cambio abrirlo al entorno. El ejercicio de “respirar la mirada”

12 atenúa la visibilidad del cuerpo como expresión de sí y permite a través de él acoger el mundo imprevisible que ocurre a su alrededor. Esta despersonalización, que en el caso de Valenciano consigue atrapar el nudo del ahora en la escena a través de un cuerpo plenamente abierto, muestra su lado negativo, su cara perversa en el contexto de la colonialidad del ver, en la violencia de operaciones de generalización de cuerpos, de invisibilización de lo que los hace singulares. Esta violencia es ubicua en la mirada hegemónica moderna y, entre otros tantos contextos, también atraviesa el dispositivo visual de la escena. Esto se recoge en los textos de Prarthana Purkayasta y José Fernando Peixoto de Azevedo. Purkayasta muestra el doloroso contraste entre la escopofilia colonial satisfecha mediante el horror de la exposición de pueblos exóticos en los zoos humanos del siglo XIX y la invisibilización de los cuerpos y las historias personales de las personas protagonistas de esas exposiciones, que recupera mediante un ejercicio de ficción histórica. Peixoto de Azevedo muestra también el carácter paradójico de la teatralidad/visualidad propia del racismo: la presencia del cuerpo negro es siempre excesiva: su presencia, que “sin estar ausente, es la que falta”, es sistemáticamente invisibilizada. Por eso, cuando se hace visible, resulta siempre excesivo y parece a menudo causa suficiente para ejercer violencia sobre él. No obstante, esos cuerpos pueden funcionar como contradispositivos respecto a una teatralidad propia del racismo que permita “mirar a los ojos de la tragedia”.

Invisibles son también todos los fantasmas que nos acompañan, y de ellos están llenos los textos de Ileana Diéguez y José A. Sánchez. En el caso de Sánchez, incluso el texto mismo se afantasma, aparece en fragmentos, como una voz que a veces se apaga como si se la llevara el viento, una voz tomada por las de otras personas, que juega ausentándose ella misma también, como los muchos fantasmas, cuerpos ausentes y desaparecidos que se invocan y representan en lugares de experimentación entre las artes vivas y el cine para hacerlos presentes. Esos fantasmas son muchos, como los de teatros sin cuerpos, los de imágenes maquinales, o los que reaparecen de forma persistente para reclamar justicia. A estos últimos se dedica Diéguez en su texto, que atiende a las maneras en las que las fotografías de las personas desaparecidas en diversos contextos de La-

tinoamérica, como *cuerpos espectrales*, prolongan la permanencia de esas personas de forma vicaria, sirven para conjurar su falta, anclan el deseo de verlas de nuevo, o dan fuerza con su densidad espectral a los reclamos de justicia. Tienen la función de dar soporte visual justamente a lo invisible, dejar ver lo desaparecido, lo sustraído a la mirada y al contacto.

Retomamos unas palabras de Clarice Lispector en *La hora de la Estrella* para seguir ofreciendo figuras que den cuenta del propósito de este libro: “Porque tengo que dar nitidez a lo que está casi apagado, a lo que apenas veo. Con unas manos de dedos duros, enlodados, palpar lo invisible en el mismo lodo”.

Dácil Ortega Perdomo y Victoria Pérez Royo,
mayo de 2023

Las sombras de la escena es una figura que en este libro remite al menos a diversos aspectos cruciales del funcionamiento de la imagen y la imaginación en las artes vivas y más allá. Por un lado, las imágenes visibles que fabrica la escena serían incomprensibles y tendrían escasa fuerza si no fuera por todas las otras imágenes mentales, fantasmas, recuerdos, o imaginaciones que las acompañan y les dan su sentido y potencia. Por otro lado, es urgente revisar las violencias del régimen de visualidad que se quiere transparente e incorpóreo, heredado de la tradición escénica occidental. Y por último, el dispositivo teatral a menudo continúa las lógicas y operaciones de la visualidad moderna, inscrita en relaciones de poder en una geopolítica global asimétrica e instalada en cuerpos individuales vulnerabilizados de forma desigual que a menudo resultan o excesivamente visibles, o invisibilizados.

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Ediciones
Universidad
Cantabria