

DRAMA TURGIA Joven II

Fito
Valles

Omar
Velásquez Atoche

Maykol Lam
Gonzalez Tapia

Eddy Marco
Martínez Ramírez

Cristian Edú
Gutiérrez Perea

DRAMA_ TURGIA Joven II

AUTORIDADES ENSAD

Directora General: Lucía Lora Cuentas (e)
Director Académico: Gilberto Lorenzo Romero Soto
Directora de Investigación: Lucía Lora Cuentas
Director de Producción Artística y Actividades
Académicas: Emilio Montero Schwarz
Secretario General: Santos Cadillo Jara
Presupuesto: Víctor Gustavo Espinoza Meza
Administración: Israel Igdalias Ramón Pongo

Fondo Editorial ENSAD

Coordinación de proyectos de investigación: Yasmin Loayza Juárez
Coordinación editorial: Julio César Vega
Corrección y edición: María Inés Vargas Tunque
Ilustración, diseño y diagramación: Pierina Tiravanti Struque
Fotografía: Paulo Yataco

Agradecemos la participación de

Gonzalo Rodríguez Risco

Dramaturgia joven II

© De los textos, los autores
© De la ilustración de la portada: Pierina Tiravanti Struque
© De las fotografías: Paulo Yataco
© De esta edición: Unidad Ejecutora Escuela Nacional Superior de Arte Dramático
"Guillermo Ugarte Chamorro"

Editado por: Unidad Ejecutora Escuela Nacional Superior de Arte Dramático
"Guillermo Ugarte Chamorro"
Calle Esperanza N° 233, Miraflores
Lima 18, Perú

1ª edición - noviembre 2020

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ N° 2020-09440
ISBN N° 978-612-47890-9-0

Se terminó de imprimir en diciembre de 2020 en:
IVAN ANCCOTA CATAORA
Calle las Margaritas 359, Lima 07 - Lima

Tiraje: 500 ejemplares

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta edición sin autorización expresa de la Unidad Ejecutora Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro".
Las afirmaciones en la presente publicación son de responsabilidad única de sus autores.

Índice

9 / Notas preliminares

15 / Prólogo

21 / A veces quiero llorar de alegría y no sé qué hacer
Fito Valles

69 / Juan está muerto
Omar Velásquez Atoche

87 / Renuncio
Maykol Lam Gonzalez Tapia

107 / Noqa kani pay supay o Yo soy el diablo
Eddy Marco Martínez Ramírez

139 / La espera de Vulgo y Carolo
Cristian Edú Gutiérrez Perea

Notas preliminares

La convocatoria al 2º Concurso de Dramaturgia Ensad se realizó en medio de la pandemia y la crisis global, por ello las obras que le dan vida a esta publicación están vinculadas a esa necesidad tan humana de abrazarnos en el arte. Ante la pregunta «¿qué sentido tiene seguir escribiendo teatro en un contexto en el que las artes escénicas se han visto melladas en su propia naturaleza?», estas cinco obras han sabido responder que la dramaturgia, como manifestación de voces en conflicto y acción, ha sido un refugio importante para sobrellevar cuarentenas, pero principalmente una herramienta crucial para que sobreviva la creación teatral que a su vez se cuestiona por qué estamos así.

El encierro obligado por el que pasamos, de alguna manera ha generado o motivado la creación de dramaturgia, ya que la materialidad de la escritura es sencilla de producir. Cuando ya no se ha podido crear sobre las tablas, por este momento de pausa de los encuentros, por esta suspensión del convivio, muchos artistas escénicos han trasladado su ímpetu creativo a la palabra.

Como reflejo de esto, por un lado, esta segunda versión del concurso ha recibido más obras participantes en comparación al año pasado. Por otro lado, de los cinco autores ganadores del concurso, la mayoría está incursionando por primera vez en la dramaturgia. Este es un aspecto que también diferencia a esta edición de la anterior. Entre los autores seleccionados para formar parte de este libro, tenemos al director con amplia experiencia en producción; al escenógrafo y artista plástico, además de danzante folclórico; al estudiante de actuación que presentó su ópera prima; al actor que ha escrito varias obras para mimo y que cuenta con muchos años en gestión cultural; y al también mimo y actor, además de poeta, que tiene un especial interés en la comedia del arte; todos ellos, como personas de teatro con una vena creadora irrenunciable, han derivado ahora también a la dramaturgia. La escritura teatral no se trata pues de solo un paliativo, sino más bien de un valiosísimo último refugio en este tiempo.

Estamos ante un grupo de jóvenes que van desde los 18 hasta los 34 años de edad. A pesar de esta diferencia, la obra creativa de cada uno ha sido atravesada por un gesto muy particular que los ha reunido especialmente para esta oportu-

nidad: una pandemia, en un año que con seguridad tendrá un espacio especial en su memoria. Por eso mismo, las obras escogidas por el jurado tienen puntos coincidentes y estrechos vínculos comunicantes entre ellas, pues cuentan con una mirada particular del entorno, pero no se restringen estrictamente al tema de la salud, sino más bien a una referencia simbólica del ámbito socioeconómico y político que atravesamos a nivel nacional y mundial, algo que deriva en una carga ética bastante pronunciada en su contenido.

El jurado estuvo conformado por María Teresa Zúñiga, Carlos Gonzáles y Paola Vicente, destacados dramaturgos peruanos que reunidos nos brindan un punto de vista amplio y variado de la dramaturgia nacional. Como autores de obras de teatro, cada uno desarrolla un estilo creativo diferente, desde lo más clásico o aristotélico, con considerables espacios narrativos o acentuada acción dramática, hasta lo estructuralmente más lúdico y posdramático. Desde el Fondo Editorial optamos por que los jurados que conformaran este concurso pertenecieran a diferentes generaciones, y que tuvieran una forma distinta de hacer teatro y de ver el teatro, lo que ha permitido precisamente que la valoración de las obras postulantes tuviera una lectura panorámica de los temas y las formas, los intereses y preocupaciones que atraviesan la dramaturgia de las nuevas generaciones.

Es así que, de las treinta obras presentadas al concurso, se seleccionaron cinco. El jurado tenía la opción de escoger hasta diez obras ganadoras, pero fueron estas cinco las que para el jurado destacaron en estructura y manejo de la técnica dramática, con mucha distancia de las demás postulaciones, por lo que en mérito a ello fueron elegidas por unanimidad. Se publicó una lista con el nombre de las obras seleccionadas y sus respectivos seudónimos; y tras la verificación de la data de los participantes como alumnos o egresados Ensad que no infringieran ningún punto de las bases del concurso, se revelaron por fin los nombres reales de los autores.

Los cinco autores ganadores pasaron luego por una Clínica de Dramaturgia a cargo de Gonzalo Rodríguez Risco, reconocido dramaturgo y guionista de amplia trayectoria. Durante un mes, cada sábado por la mañana, el mentor encargado de la clínica se reunió con los autores para brindarles, además de nociones fundamentales de dramaturgia, una lectura y asesoría personalizada a cada una de sus creaciones. Fueron cuatro sesiones en total que tuvieron como objetivo principal reforzar dramáticamente las obras, para que el resultado final ingrese en óptimas condiciones al proceso de edición y publicación.

En algunos casos, este enriquecimiento se ha evidenciado de manera exponencial en el aumento de páginas, en comparación a la cantidad presentada originalmente; en otros casos, más bien, las páginas se han reducido, y esta reducción también nos entrega un resultado mucho más potente. En general, todas las obras han sido pensadas, reforzadas, reescritas, llegando así a su versión más redonda y definitiva. Las cinco obras que presentamos en este libro son el resultado de este proceso de crecimiento creativo.

La primera obra, de Fito Valles, se llama *A veces quiero llorar de alegría y no sé qué hacer*. De corte realista, nos presenta en un solo acto un ambiente familiar donde lo protagónico es el duelo por el hermano ausente, fallecido hace un año; pero este duelo es llevado sobre todo por la madre. La notoria predilección de la madre para con su hijo muerto, lastima de alguna manera a sus otros dos hijos, uno de ellos homosexual. Si escogiéramos una frase o premisa que pudiera resumir cómo se entrelazan las cinco obras de esta colección, sería «nada es lo que parece», pues en todas hay sorpresas finales, misterios y mucho enigma presente. En esta primera obra, el rol materno es el que se cuestiona de forma evidente, pero tras ello se perfila el paradigma machista que obliga a la mujer a cumplir con su rol de madre, con las dosis consabidas de ternura que eso conlleva, y más aún todavía, se pone en tela de juicio el rol tutelar de la paternidad en general, ¿cuándo los progenitores han dejado de proteger a sus hijos? Si como sociedad estamos fallando, en cierto modo es porque los padres están fallando, tanto en su rol de protectores como en ser modelos de autoridad moral para sus hijos.

En *Juan está muerto*, de Omar Velásquez Atoche, asistimos ahora a un velorio donde solo se encuentra presente una mujer. La muerte como motivo va hilando las obras de este libro; y por otro lado, vamos entrando a espacios cada vez menos realistas. De formato corto, *Juan está muerto* es una obra que nos habla en metáfora para señalar que la muerte social o moral supera a la muerte física. Una actitud ética negativa determina nuestra caída como sujetos sociales, es correcto, pero en lugar de cerrarse aquí, en lugar de solo ceñirse a esa mirada limitada e incluso panfletaria, la obra genera una valiosa apertura al plantearse la pregunta: ¿quién determina eso?, «si el amor es solo una máscara de los pensamientos más abominables y terribles», como indica Maykol Gonzalez en su obra *Renuncio*, ¿quién determina o qué debería determinar nuestra muerte social? A pesar de su corta extensión, *Juan está muerto* es una obra muy profunda en ese sentido, pues plantea a nivel político, ético y social, lo que significaría morir de verdad a partir de una muerte simbólica.

Incorporándonos más en el hilo comunicante de la muerte como experiencia humana, llegamos a *Renuncio*, del jovencísimo Maykol Gonzalez. Si con Velásquez acudimos a una atmósfera un poco surrealista, en esta tercera obra el planteamiento de la historia se traslada a un plano que podríamos llamar fantástico. Se nos recrea un mundo sobrenatural donde las almas —aquellas que pertenecieron a un cuerpo recientemente fallecido— son orientadas para su almacenamiento hasta su próxima vida. Marlo, el protagonista, inspira mucha ternura por su actitud ecuánime en tal situación, pero aún en este plano tiene que afrontar un conflicto. En la obra anterior, el personaje de la Viuda menciona: «Ningún capricho estrictamente personal puede anteponerse al bien común». En cierta forma, Marlo hará eco a esta premisa, evidenciado que cualquier actitud ética consistente y valiosa en sí misma, parte primero del sacrificio individual.

Vemos entonces que las obras van vinculándose entre sí, incluso a partir de sus propias palabras, como si una le respondiera a la otra. Luego del nivel de lo fantástico, siempre en el camino de la muerte, asistimos ahora al mundo mítico andino que nos expone Eddy Martínez en su obra *Noqa kani pay supay o Yo soy el diablo*. Estamos, específicamente, en el infierno o Ukhu Pacha (mundo de abajo), donde la frase inicial de «nada es lo que parece» cobra nuevas luces. Nutrida con la tradición mítica de los andes peruanos, la obra tiene como uno de sus protagonistas al Ukuku, un personaje muy particular pues siendo de alguna manera el héroe de esta historia, no habla, no necesita el armamento de las palabras para sostener una postura justiciera, son sus acciones las que hablan por él, las que transmiten esa protección que recibe del Señor de Qoyllur Rit'i, y que finalmente lo convierten en un ser poderoso, cuya semilla permanecerá.

En la última obra, ya cerrando el libro, nos alejamos de lo sobrenatural para aterrizar de nuevo en una especie de realismo; lo que se nos devela, sin embargo, es más bien el absurdo de lo real. En efecto, la peste cubre al mundo y por esta circunstancia los comediantes Vulgo y Carolo se encuentran en una sala de espera, a la expectativa de recibir el apoyo del Estado. La puerta del Estado se abre cada cierto tiempo, pero el encargado de abrirla al parecer simplemente no los ve. A través de este atractivo enfoque metafórico, *La espera de Vulgo y Carolo*, obra de Edú Gutiérrez, nos relata las angustias, avatares y tragedias del camino lleno de obstáculos —pero también alegre—, que tienen los artistas en general y los artistas escénicos en particular. Vulgo y Carolo, a pesar de la espera, insisten en seguir compartiendo con un público, aunque sea con una sola persona, pues esto otorga sentido a sus vidas de comediantes, e incluso a sus existencias

como personajes dentro de la representación. De esta forma, su lucha despierta calidez y nostalgia, además de la esperanza que precisamente necesitamos en tiempos absurdos como estos.

Tiempos pandémicos donde las carencias, las limitaciones y la precariedad de nuestro entorno se han manifestado vívidamente; aun así, los creadores no se cruzarán de brazos, ni renegarán de su propia naturaleza, ni tampoco se rendirán ante la frustración, sino que buscarán salidas, y en medio de los zapatos gastados, como los de Carolo por ejemplo, algunos encontrarán en la dramaturgia un poderoso vehículo para seguir cantándole a la muerte, pero sobre todo a la vida.

Desde el Fondo Editorial de la ENSAD queremos felicitar a cada uno de los autores por su entrega durante todo el proceso, y por haber escrito las cinco obras que integran esta colección de dramaturgia joven. Esperamos, de todo corazón, que más allá de nuestra labor de difusión, estos cinco nuevos autores, todos ellos muy valiosos, puedan llevar a escena próximamente sus obras y cerrar de esta manera el circuito creativo teatral. Será maravilloso poder apreciar las puestas en escena, además que esto significará también que el actual contexto trágico ya ha concluido y ha sido superado. Esperamos que suceda lo más pronto posible.

María Inés Vargas Tunque
Fondo Editorial de la ENSAD

Prólogo

La primera aproximación que tenemos al teatro es como espectadores. Desde la butaca, a oscuras, observamos a artistas pretender con total convicción frente a nosotros, y por una convención teatral llamada «suspensión de la incredulidad», nos comprometemos con sus historias, con sus luchas. Así convertimos aquellos relatos sobre el escenario en reales. Los cinco autores que conforman esta recopilación de obras teatrales han experimentado el teatro, al igual que nosotros, primero como espectadores, luego como actores o artistas escénicos, y ahora, en algunos casos por primera vez, como autores. Qué privilegio poder participar del nacimiento de estas obras y del proceso de estos nóveles dramaturgos.

Son cinco obras teatrales que exploran diversos temas, todos importantes y necesarios: las complicadas relaciones familiares y su multiplicidad de afectos y decepciones; el rol del artista y de la representación teatral en tiempos de pandemia; la pregunta que atormenta por igual a filósofos, creyentes y descreídos: ¿qué viene después de la muerte?; una profundización de los mitos y su rol en el destino inexorable tanto de dioses como de personas; o las consecuencias de nuestros actos sobre nuestro legado.

Cinco autores con quienes tuve el honor de conversar sobre sus obras y sus búsquedas artísticas y personales, cinco artistas que ahora nos permiten conocerlos mejor a través de su escritura. Agradecemos a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático por la oportunidad de entrar al mundo de estos autores y leer sus obras que esperamos ver muy pronto en el escenario. Si el teatro es un ente de transformación tanto para intérpretes como para espectadores, la publicación de textos teatrales es un nexo muy importante para promover esta transformación y, en este caso, para difundir nuestra cultura y nuestro mundo, quizás como un respiro teatral, o un espejo, durante este extraño año 2020 que quedará para siempre en nuestra memoria colectiva.

Bienvenido, teatro. Acá seguimos.

Gonzalo Rodríguez Risco
Noviembre 2020

ACTA DE EVALUACION DEL JURADO EVALUADOR 2º CONCURSO DE DRAMATURGIA ENSAD 2020

Siendo las 18:00 horas del 9 de setiembre de 2020, con la finalidad de definir las postulaciones beneficiarias del 2º CONCURSO DE DRAMATURGIA ENSAD 2020, se reunieron a través de teleconferencia, los miembros titulares del Jurado Evaluador designados a través de la Resolución Directoral N° 058-2020-UE ENSAD/DG:

- Presidenta del Jurado Evaluador, María Teresa Zúñiga, identificada con DNI 19842554;
- Miembro titular del Jurado Evaluador, Carlos Gonzales Villanueva, identificado con DNI 25856252;
- Miembro titular del Jurado Evaluador, Paola Vicente Chocano, identificada con DNI 10742778.

Como miembros del Jurado Evaluador del 2º CONCURSO DE DRAMATURGIA ENSAD 2020 queremos expresar nuestras felicitaciones a todas y todos los participantes del presente concurso. Hemos recibido treinta (30) expedientes de postulación de manera anónima. Resalta en todas las obras revisadas un gran entusiasmo y pasión por transmitir nuevas preocupaciones, temas actuales, incluso el drama de nuestra actual coyuntura de emergencia global. Todo esto revela el compromiso y entusiasmo de los y las estudiantes, egresados y egresadas de la ENSAD por desarrollar su potencial creativo en el arte de la dramaturgia.

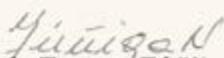
Como parte de nuestra evaluación, hemos encontrado cinco obras con una serie de valores que destacan en relación al abordaje de la propuesta dramática, la calidad de la propuesta técnica en la escritura, el manejo del lenguaje y su potencial para la puesta en escena; son textos valiosos que se pueden fortalecer técnicamente en una clínica y sobre la cual esperamos que se mantenga ese espíritu creativo, esa personalidad y estructura dramática que destacamos desde este Jurado Evaluador. Expresamos nuestro deseo de ver muy pronto sobre el escenario estas cinco propuestas de dramaturgia desde la ENSAD.

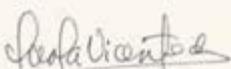
Por lo expresado anteriormente, en conformidad a las Bases del concurso y en atención a nuestras funciones como miembros del Jurado Evaluador, conforme a lo establecido en la normativa, declaramos a las siguientes postulaciones como beneficiarias del 2º CONCURSO DE DRAMATURGIA ENSAD 2020:

Título de obra	Seudónimo	Correo electrónico
Juan está muerto	Nuevo Correo Electrónico Anónimo	██████████@hotmail.com
La espera de Vulgo y Carolo	Rogelino Rocket	██████████@hotmail.com
Renuncio	Medio Mago	██████████@gmail.com
Noqa kani pay súpay o yo soy el diablo	Dios Serpiente	██████████@gmail.com
A veces quiero llorar de alegría y no sé qué hacer	Kostia Treplev	██████████@gmail.com

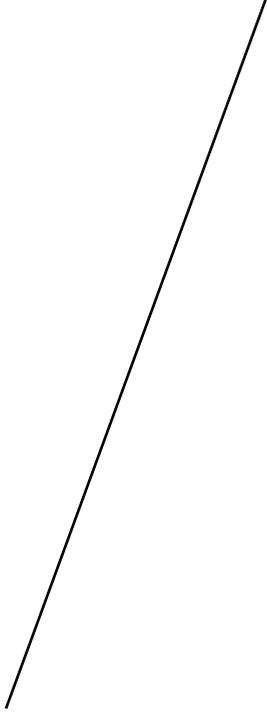
Por último, el Jurado Evaluador desea además felicitar a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático por esta hermosa iniciativa y que continúe con muchas más convocatorias que permitan institucionalizar esta vía creativa, no solo desde el presente concurso sino a través de diversos talleres, seminarios y cursos que puedan brindarle a las y los estudiantes y egresadas la oportunidad de identificar y desarrollar vocaciones en dramaturgia, tan importante para el desarrollo de las artes escénicas en nuestro país.

Siendo las 21:30 horas del 9 de setiembre de 2020, la Presidenta de Jurado Evaluador dio por concluida la sesión, firmando todos los miembros del Jurado Evaluador la presente Acta en señal de conformidad.

María Teresa Zúñiga
 DNI 19842554
 Presidenta del Jurado Evaluador

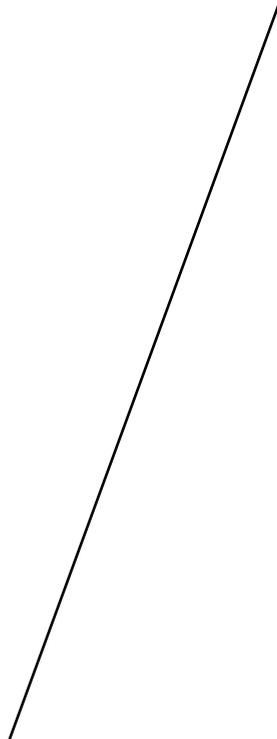

Paola Vicente Chocano
 DNI 10742778
 Miembro del Jurado Evaluador

Carlos Gonzales Villanueva
 DNI 25856252
 Miembro del Jurado Evaluador

A veces quiero llorar
de alegría
y no sé qué hacer

Fito Valles

Las cinco obras que se reúnen en este volumen participaron de una convocatoria de dramaturgia en el contexto de pandemia. Es por ello que se vinculan entre sí: su mirada del entorno deriva en un cuestionamiento ético particularmente pronunciado. En ***A veces quiero llorar de alegría y no sé qué hacer***, de Fito Valles, se representa un ambiente familiar de duelo. En la obra de Omar Velásquez Atoche, ***Juan está muerto***, asistimos a un velorio junto a una extraña mujer. En ***Renuncio***, de Maykol Gonzalez, se recrea el hipotético mundo sobrenatural que nos espera después de la vida. En ***Noqa kani pay supay o Yo soy el diablo***, Eddy Martínez nos expone el mundo mítico andino. Y por último, la obra de Edú Gutiérrez, ***La espera de Vulgo y Carolo***, nos relata las angustias y alegrías de dos artistas escénicos en medio de una peste. Cinco obras premiadas en el 2º Concurso de Dramaturgia ENSAD 2020; cinco interesantes dramaturgos que nos invitan a seguir creando a pesar de todo, a seguir sosteniéndonos en la necesidad tan humana de abrazarnos en el arte.

ISBN: 978-612-47890-9-0

Colección **Dramaturgia**