

ISSN 1409-2522

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

IIArte

Instituto de
Investigaciones en Arte

ESCENA

Revista de las artes

792.05

E74e ESCENA: Revista de las artes / Teatro Universitario,
Compañía Nacional de Teatro.– Año 1,
No. 1 (jul.1979)- .– San José, C.R.: Oficina
de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica,
1979 -
v.

Semestral

Subtítulo varía

Publicado por: Teatro Universitario, Compañía
Nacional de Teatro, 1979-1987: Universidad de Costa
Rica, Vicerrectoría de Acción Social, Extensión Cultural
1988-2013; por Universidad de Costa Rica, Instituto de
Investigaciones en Arte, 2014-

La numeración cambia de: Año 36, no. 72-73 (2013)
a Vol. 74, no. 1 (2014)

ISSN 1409-2522

1. TEATRO COSTARRICENSE – PUBLICACIONES
SERIADAS. 2. ARTES – PUBLICACIONES SERIADAS.
CIP/3024
CC/SIBDI.UCR

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

IIArte

Instituto de
Investigaciones en Arte

ESCENA

Revista de las artes

ESCENA. Revista de las artes es una publicación semestral del Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Su propósito fundamental es publicar y divulgar resultados de investigaciones académicas del ámbito de las artes en general, así como documentos inéditos relacionados, con la finalidad de generar y promover el conocimiento en esta área específica.

La revista publica, asimismo, testimonios personales de creadores artísticos, producciones artísticas tales como obras de arte visual, partituras, dramaturgia, etc. y fuentes inéditas, para hacerlas disponibles de ese modo a los diversos investigadores en el campo de las artes.

Directora

Ana Patricia Fumero Vargas, Ph. D.

Consejo Editorial

Universidad de Costa Rica

Dra. Ana Patricia Fumero Vargas

Dra. Karen Poe Lang

Dr. Camilo Retana Alvarado

M.Sc. Tania Marcela Vicente León

Mag. Abileny Soto

M.A. Judith Cambronero Bonilla

Bach. Carolina Marín Siles

Miembros honoríficos

Lic. Gastón Gaínza

Dr. Víctor Valembois

Consejo Editorial Asesor Internacional

Dra. María Dolores García

(Universidad Centroamericana, Nicaragua)

Bradley S. Epps, Ph. D.

(Universidad de Cambridge)

Dra. Andrea Merenzon

(Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Argentina)

Dra. Karen Müller

(Universidad de São Paulo, Brasil)

Dr. Cristián Noemí

(Universidad de Concepción, Chile)

Editora: Carolina Marín Siles

Diseño y diagramación: Melany Villalobos

Las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la posición de la revista.

Revista indizada en LATINDEX, en HAPI (Hispanic American Periodicals Index).

Portada: Obras del artista mexicano César Martínez Silva, de la serie *Sucesos históricos*. “El imperdurablemente presente” (2002), extraídas del artículo titulado “César Martínez Silva. Del arte incendiario y neumático a las perforaMANcenas”, escrito por la investigadora María Luisa González.

v-vi

Editorial

Patricia Fumero Vargas

Artículos

01-26

La danza como dispositivo descolonizador del cuerpo: una exploración desde Danza Universitaria

María José Bejarano

27-58

Cesar Martínez-Silva: del arte incendiario y neumático a las performANcenas

María Luisa González

59-84

Actuación y Aikido: Comparaciones entre el sistema didáctico del *Shu Ha Ri* en las artes marciales y el sistema académico universitario en la actuación

Álvaro Martínez Cortés

85-102

El legado de Marta Traba: Reflexiones teóricas en torno a la creación artística en América Latina 1983-2003

Angie Gloriela Montiel Muñoz

103-118

La imagen en función de la palabra: Estudio de la gráfica de las portadas para *Cien años de Soledad* de Gabriel García Márquez

Karen Pérez

119-138

Lo esperpéntico en *Divinas palabras* de Valle-Inclán: Teoría y práctica

Norman Marín Calderón

139-148

Speaking Softly and Carrying a Big Stick in Edwin S. Porter's *The Teddy Bears* (1907)

Oscar Quirós

149-166

Entre crucifijos y cantos: Una aproximación a la problemática de la conquista ideológica en el periodo de colonización por medio de la música

Tania Viente León

167-184

Equidad de género en el campo musical: una aproximación teórica

Karla Abarca

Reflexiones

185-212

De cara a la última instancia: José Alberto Hernández en la fotografía contemporánea

Luis Fernando Quirós

Comentarios de libros

213-220

***Hurtándole tiempo al tiempo* un libro de Tania Vicente que ayuda a ir componiendo el rompecabezas de la historia cultural de Costa Rica**

Rafael Cuevas Molina

221-224

Hurtándole el tiempo al tiempo

Manuel Matarrita

Editorial

Patricia Fumero

Directora

Instituto de Investigaciones en Arte

ESCENA. Revista de las artes presenta la quinta publicación que se elabora desde el Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte), correspondiente al Volumen 76, Número 1, Año 2016. Esta edición encarna, una vez más, los objetivos iniciales propuestos, los cuales buscan la divulgación de la producción intelectual resultante de las investigaciones académicas en el ámbito de las artes, tanto a nivel local como regional.

Esta última publicación representa un gran reto para el Instituto, debido a que se ha perseguido, con esmero, la visibilización de los estudios artísticos, la envergadura de distintos y diversos ámbitos investigativos, la vinculación de profesionales tanto nacionales como internacionales, así como un esfuerzo continuo por optimizar y perfeccionar, cada vez más, la calidad de los artículos de corte académico-científico que publica *ESCENA*, procurando que estos se ajusten al nivel de exigencia que solicita el Portal de Revistas Académicas de la Universidad de Costa Rica, bajo el marco de la difusión de conocimiento de acceso abierto, por medio de la publicación digital.

El presente número se organiza en tres secciones distintas. Una primera, contiene nueve artículos académicos, los cuales abarcan diferentes campos investigativos y prácticas significantes. El análisis realizado por María José Bejarano expone un estudio llevado a cabo dentro de los talleres de movimiento creados por la Compañía de Danza Universitaria; aquí, Bejarano examina el vínculo entre el imaginario social de la comunidad (Golfito) y la dinámica sociopolítica heredada por la United Fruit Company, el cual es cuestionado desde la corporalidad y desde la danza como dispositivo de resistencia y práctica de subjetivación. Por su parte, María Luisa González expone la obra del artista César Martínez Silva y destaca la importancia de los performances conceptuales como prácticas que trascienden el plano individual e irrumpen en el plano social, con lo cual resalta aspectos vinculados con la función del arte, sus formas de consumo y las posibilidades transformadoras y transgresoras de este.

Álvaro Martínez Cortés cuestiona los procesos de enseñanza desde del teatro y propone una serie de comparaciones entre la didáctica utilizada en el Aikido y la didáctica empleada en la actuación, para así, de forma posterior, establecer posibilidades de aplicación del Aikido dentro del oficio teatral. Angie Montiel Muñoz, a su vez, hace una relectura de la obra de la artista argentina Marta Traba y la relevancia de sus propuestas a partir de la estética del deterioro, la cultura de la resistencia, las dinámicas entre centro-periferia y las categorías de áreas abiertas y áreas cerradas; así, a partir de estas categorías, la autora esboza una reflexión teórica sobre la

creación artística de América Latina durante el período 1983-2003.

Un acercamiento a la gráfica editorial del libro *Cien años de soledad* de García Márquez es posible a través del estudio de Karen Pérez, quien realiza un análisis sobre las portadas de distintas ediciones, tomando en cuenta la simbología, tanto de la imagen como del color, para así establecer temáticas vinculadas al universo mostrado en la obra literaria del mencionado autor. El artículo de Norman Marín Calderón hace una exposición teórica sobre la estética del esperpento, creada por Ramón del Valle-Inclán, a partir de la obra dramática *Divinas palabras* (1920), resaltando así la función de los elementos grotescos, deformes y monstruosos de la realidad, como recurso posibilitador del juzgamiento del mundo.

El trabajo de Oscar E. Quirós, centrado en el filme *The Teddy Bears* (1907), permite un análisis sobre la relación entre la obra de Edwin S. Porter y la invasión de Cuba, Puerto Rico y Panamá por parte de Estados Unidos y el papel de Theodore Roosevelt, retomando el uso de la parodia política como medio de cuestionamiento y denuncia, a través de la ficción. Seguidamente, Tania Vicente León ofrece un acercamiento a la problemática de la conquista ideológica llevada a cabo en el período de colonización, en donde destaca el papel de la triada religión-conversión-música como mecanismo de resistencia y sincretismo. Finalmente, el artículo de Karla Abarca Molina realiza un estudio sobre los principios teóricos planteados alrededor de la equidad de género en el campo musical y las dinámicas que desencadenan una desigualdad a causa de la ideología patriarcal imperante.

En la sección “Reflexiones”, Luis Fernando Quirós discute y analiza el trabajo del artista Alberto Hernández por medio de entrevistas e indagaciones sobre su recorrido profesional para valorar el proceso creativo centrado en la violencia, la vida y la muerte, elementos plasmados en diversas propuestas fotográficas e instalaciones. La última sección contiene dos comentarios sobre el libro *Hurtándole tiempo al tiempo. La música académica en el Valle Central: de oficio a profesión (1940-1972)*, el cual resulta fundamental para comprender las dinámicas vinculadas con la profesionalización de los artistas en el campo musical, dentro del contexto costarricense.

Así, tanto *ESCENA. Revista de las artes* como el Instituto de Investigaciones en Arte hace, a través de este número, una invitación a conocer las distintas investigaciones realizadas en el quehacer artístico, en ámbitos como el teatro, el cine, la música, entre otros.