

PARA UNA HISTORIA INTEGRAL Y PLURALISTA, INTER/INTRATERRITORIAL, DEL TEATRO LATINO(NORTE)AMERICANO

Rizk, Beatriz J. *A History of Latinx Performing Arts in the U.S.*

Vol. I. London and New York, Routledge, 2024, 362 pp.

Rizk, Beatriz J. *A History of Latinx Performing Arts in the*

U.S. Vol. II. London and New York, Routledge, 2024, 412 pp.

Jorge Dubatti

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Artes del Espectáculo

"Dr. Raúl H. Castagnino", Argentina

Beatriz J. Rizk (Colombia) sobresale por su producción investigativa entre las/los principales referentes de la teatrología latinoamericana. Se especializa en las prácticas escénicas (no solo dramáticas o de la literatura teatral) de los países de América Latina y el Caribe, así como en la presencia del teatro latino en los Estados Unidos, país en el que Rizk reside desde hace cuatro décadas. La autora reconoce como "latino" el teatro que crean en Estados Unidos comunidades de origen latinoamericano o caribeño (no necesariamente en español). Su visión teórica se basa en las últimas direcciones de la Semiótica, la Poética, la Sociología y los Estudios Culturales, que articula inter/intraterritorialmente de acuerdo (implícitamente) con los saberes del Teatro Comparado y la Poética Comparada (Dubatti, 2020). Rizk diseña mapas interterritoriales cuando establece vínculos de Estados Unidos con otras culturales nacionales; al mismo tiempo, construye una cartografía intraterritorial de la complejidad teatral norteamericana, en la que lo latino cumple un papel cada vez más relevante.

Los dos tomos de *A History of Latinx Performing Arts in the U.S.* constituyen, sin duda, la obra mayor de Rizk, son el resultado monumental de toda una vida de investigación y viajes (ya que la condición territorial del teatro impone los desplazamientos a los diversos centros de actividad, sean las locaciones de estreno o las sedes de festivales). Profesora, crítica, gestora y estudiosa teatral, Rizk ha publicado anteriormente (y siempre sobre el teatro de América Latina y el Caribe) un centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como ha editado ocho números especiales de *Tramoya* (revista de estudios escénicos de la Universidad Veracruzana) y uno de *Latin American Theatre Review* (prestigiosa publicación especializada de la Universidad de Kansas). Entre los libros de la autora que anteceden al que reseñamos podemos nombrar *El Nuevo Teatro Latinoamericano: una lectura histórica* (1987);

Enrique Buenaventura: *la dramaturgia de la creación colectiva* (1991); *Posmodernismo y teatro en América Latina: teorías y prácticas en el umbral del siglo XXI* (2001); *Teatro y diáspora. Testimonios escénicos latinoamericanos* (2002); *Imaginando un continente: utopía, democracia y neoliberalismo en el teatro latinoamericano* (2010, dos tomos). Es también co-autora del volumen *Latin American Popular Theatre: The First Five Centuries* (1993) y co-editora de las compilaciones *Rito y representación: los sistemas mágico-religiosos en la cultura cubana contemporánea* (2003) y *Paradigmas recientes en las artes escénicas latinas y latinoamericanas/Current Trends in Latino and Latin American Performing Arts* (2010, bilingüe). Para completar los trazos de su perfil, observemos que ha recibido, entre otras distinciones, el National Endowment for the Humanities "Women in Twentieth Century Latin America" (1986), el Fulbright Senior Scholar Award Research Program (1993-94) y el "Armando Discépolo" a la Investigación Teatral de la Universidad de Buenos Aires (2007). Es Senior Fellow del Smithsonian Institute, Washington, D.C., y dirige el Programa Educativo del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, gestionado por el Teatro Avante, grupo del que Rizk es miembro. Sin duda, *A History of Latinx Performing Arts in the U.S.* es obra de síntesis y coronación de una intensa trayectoria de producción de conocimiento.

En la introducción al tomo I de esta obra Rizk señala que, si bien la bibliografía disponible sobre las artes escénicas latinas en Estados Unidos ha crecido considerablemente en los últimos años, no existía hasta ahora un estudio de conjunto y abarcador sobre los aportes de esta comunidad, o comunidades, crecientes, productivas y con cada vez mayor peso en la vida cívica y cultural norteamericana. Los teatristas y grupos latinos constituyen una constelación tan diversa como geográficamente extendida. Ya sea Estados Unidos su tierra adoptada o heredada, están en permanente proceso de territorialización y sus identidades son dinámicas y en fricción. Las relaciones de inclusión y reconocimiento –sostiene la autora– han sido y siguen siendo conflictivas para estas comunidades en una sociedad cuyo origen es mayoritariamente anglosajón y que, sistemáticamente, marca diferencias étnicas y culturales, poniendo el acento en la percepción y la autopercepción de alteridad. Rizk observa que es central en las comunidades latinas el sentimiento y la intelección de ser el otro/la otra/los otros/las otras, no siempre en equilibrio o armonía.

Frente a la riqueza de comunidades latinas en el seno de Estados Unidos, la autora se opone deliberadamente a unificar o aplanar esa diversidad; propicia una visión pluralista (Cabanchik, 2000: 100) y destaca en su libro las variantes respecto de la pertenencia, rechazo y/o apropiación de cada grupo

hacia la cultura norteamericana. Con la intención de que se perciban las diferencias internas (la multiplicidad en la unidad del material reunido), así como las conexiones y el reticulado comparatista entre los grupos, dedica una extensa presentación a cada comunidad.

Para el armado del corpus teatral, Rizk cuenta con un sólido fundamento teórico y metodológico, resultado de una incesante indagación epistemológica sobre la teatralidad (ya presente en su primer libro de los ochenta sobre el nuevo teatro colombiano), y así su concepto de *performing arts* incluye prácticas escénicas diversas, dentro y fuera de los teatros, auténtico canon de multiplicidad de las artes vivas, que se expresa en una proliferación de poéticas y concepciones de valor.

Detengámonos en los contenidos del tomo I, articulado en tres partes. En la primera, con un criterio histórico, Rizk se refiere a las tensiones coloniales entre los territorios de Estados Unidos y los apropiados por la conquista y la colonización española. Señala la frontera norte-sur como espacio de intercambios, así como la aparición de zonas fronterizas internas en el territorio de los Estados Unidos. Se concentra primero en las misiones españolas y la introducción de formas culturales medievales hispanas, así como en la cultura de Nuevo México. Luego destaca el período que califica como mexicano y la primera generación migrante con el establecimiento en la frontera suroeste. El capítulo 4 de esta primera parte se focaliza en los americanos-mexicanos y la configuración de comunidades en Texas y Nuestra Señora de Los Ángeles.

La segunda parte del tomo I se detiene en las prácticas mexicoamericanas y chicanas a través de un movimiento que se va extendiendo de sur a norte e incluye la producción de Luis Valdez y El Teatro Campesino, el teatro queer y la Mexican Trilogy de Evangelina Fernández, entre otras múltiples expresiones.

En la tercera parte Rizk analiza la formación de una conciencia teatral de la frontera o el borde, de la liminalidad entendida como linde (territorio común interfronterizo), zona de pasaje, umbral, intercambio y conexión. El borde es estudiado como espacio discursivo, en un espectro que va del arte conceptual a las instalaciones y las performances (ahora en el sentido más específicamente schechneriano). Uno de los núcleos de análisis radica en las representaciones de la inmigración, así como en lo latino concebido como amenaza. Rizk dedica en esta parte un capítulo a la obra de Octavio Solís.

El tomo II también es dividido internamente por la investigadora en tres partes. En la primera tematiza la presencia del teatro de origen puertorriqueño en una New York multicultural; entre los “nuyoricans” destaca y analiza la obra de Miguel Piñero, Pedro Pietri, Tato Laviera, Edward (Eddy) Gallardo,

Cándido Tirado y Federico Fraguada, así como la escritura de mujeres y de exponentes de la disidencia LGBTQ. Dedicó capítulos al teatro de Lin-Manuel Miranda, John Jesurun, José Rivera, Quiara Alegría Hudes, Matthew López, Kristoffer Díaz y Pedro Antonio García.

En la segunda parte, considera la producción de los teatristas de origen cubano en Florida, New York y Miami, entre ellos José Yglesias, María Irene Fornés, Eduardo Machado, Nilo Cruz, Melinda Lopez, el Teatro Avante (formación con la que colabora Rizk). Finalmente, la última parte se detiene en la presencia de dominicanos y sudamericanos (especialmente colombianos, venezolanos, argentinos y chilenos). Cierra el tomo II con un "Afterword" en el que reconsidera la totalidad de la investigación. Cada volumen incluye además una amplia bibliografía.

Doble es el aporte relevante de Rizk a través de estas páginas. Por un lado, ilumina como nadie lo que ha hecho hasta hoy la presencia multicultural y la ascendente fuerza artístico-cultural y lingüística del teatro latino en –permítasenos esta metáfora– el vientre de la ballena norteamericana. Por otro, si pensamos el teatro latinoamericano –en términos comparatistas– más allá de las fronteras geopolíticas de Latinoamérica (en el mundo), y consideramos una cartografía teatral específica que diseña sus propios mapas (de circulación y flujos, intercambios, concentración, producción, etc.), Rizk propone pensar lo latino-norteamericano como una ampliación singular de lo latinoamericano. Un nuevo recorte intracontinental: lo latino(norte)americano. ¿Podemos pensar lo latino(norte)americano como parte de lo latinoamericano en su multiplicidad? Acaso este sea el mayor desafío a futuro que *A History of Latinx Performing Arts in the U.S.* presenta a las/los investigadores de nuestro teatro.

Referencias

Cabanchik, S. (2000). *Introducciones a la Filosofía*. Buenos Aires: Gedisa/ Universidad de Buenos Aires.

Dubatti, J. (2020). *Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*. Barcelona: Gedisa.

