

Fernando de Toro y Alfonso de Toro
*Alberto Kurapel. Teatro-performance,
alteridad y memoria*

Santiago de Chile, Cuarto Propio,
2018, 245 pp.

Astrid Masud Barria
CIELA, DMUS, Universidad de Chile
astridmasud@gmail.com

Al descubrir este volumen de los profesores Fernando de Toro y Alfonso de Toro, publicado en noviembre del 2018, consideramos un deber ineludible hacer una reseña que permita un acercamiento a un nuevo público lector, pues creemos que este lúcido ensayo que indaga, recorre y analiza la dramaturgia del creador Alberto Kurapel en sus características más distintivas –la Alteridad y su complejidad, la hibridez o mestizaje artístico–, es un libro imprescindible tanto para personas estudiosas del teatro como para sus artífices, para todas y todos los creadores teatrales y performativos.

Ambos catedráticos-investigadores logran aquí plasmar un ensayo esclarecedor, entregando las claves para descubrir, sentir y valorar la vasta obra de Alberto Kurapel con una mirada múltiple y transversal.

A través del análisis de temáticas fundamentales como: identidad, alteridad, tercer espacio, transculturalidad y mundialización cultural, transdisciplinariedad, semiología, hibridez, transmedialidad y múltiples otros aspectos tratados, estos teóricos van describiendo y entregando claves del trayecto creador de Kurapel, que son a la vez los elementos cardinales y capitales del teatro contemporáneo, situando de manera acertada su obra de dramaturgia escénica al interior de la memoria, de una *rememoración*, donde: “Su obra desde Canadá, Teatro de Exilio, en exilio hasta su teatro actual en exilio interno (Chile), es el *teatro de la memoria*. Dos formas espectaculares complementarias que obedecen a dos momentos de su práctica artística” (234).

Este agudo libro no es una publicación fortuita, muy por el contrario, los profesores Alfonso y Fernando de Toro han estudiado la obra de este creador en su continua

evolución desde 1988, a través de artículos publicados en revistas especializadas, libros, conferencias, simposios, mesas redondas realizadas en diversas partes del mundo, testimonios y referencias que encontramos en esta publicación, lo que demuestra también la vitalidad e importancia del teatro latinoamericano.

Los análisis esclarecedores de estos investigadores visualizan la extensa obra de Kurapel a la luz de referencias y planteamientos de autores tales como Roland Barthes, Zygmund Bauman, Jacques Derrida, Carlos Fuentes, Martin Heidegger, Jacques Lacan, etc., creando reflexiones y observaciones que dan cuenta cabalmente del estilo de presentación/representación, que identifica la obra de Alberto Kurapel. Es interesante el enfoque que vincula la creación de este artista con otros creadores de diferentes puntos cardinales al situarlo en un contexto social, político, de una ontología metafísica, en el sentido de Derrida, como lo especifican los autores: “Kurapel es un exiliado permanente, nómada como su escritura, comparable a Jarry, Artaud, Genette, es decir a todos aquellos que se arriesgan en el arte y en la vida : artista de los márgenes como Pollock y otros tantos que nos han transformado gracias a su arte” (231).

Al recorrer las páginas de este libro, que además de una bella portada contiene fotos de excelente calidad que ayudan a visualizar la realidad de las escenas a las que se refiere el estudio, nos sorprende comprobar no solo la erudición, sino la óptica exacta de ambos autores, quienes a través de un análisis teórico, intuitivo y penetrante logran desplegar fielmente la esencia de las características híbridas de este creador escénico: “en los espectáculos de Kurapel, el cuerpo y la voz de los actores performers nunca son subsidiarias de las imágenes proyectadas, es decir, las técnicas transmediales están al servicio del espectáculo y no a la inversa (149).

Pensamos que este ensayo es fundamental, no solo para entender, comprender y adentrarse en la compleja obra escénica de Alberto Kurapel –gracias a los certeros, rigurosos y eruditos análisis de este volumen, que abren y muestran un camino a seguir, a investigadores/as y lectores/as–, sino que también para usarlo como modelo o referencia en el análisis de otros creadores y creadoras del país y América Latina, cuyas obras se ven desatendidas en ausencia de instrumentos de estudio teórico adecuados que permitan alejarse de parámetros simplistas, subjetivos, estereotipados y descontextualizados, que impiden apreciar en su complejidad obras cuyos textos, actuaciones y concepciones son arrojadas al mar de la generalización y del maniqueísmo fácil.

Creemos que esta publicación es imprescindible para la comprensión y el análisis del teatro contemporáneo, con sus funciones intertextuales y técnicas transmediales que día a día son más significativas, estrategias de hibridación que pueblan la práctica espectacular y la escritura de Kurapel, que los investigadores no dudan en calificar de “lenguaje nuevo”: “La creación de Kurapel es compleja e inspirada: se inscribe en relatos originarios (étnicos), y al mismo tiempo los niega. Los representa para negarlos y fundirlos en otros relatos. Es aquí donde reside la originalidad de sus performances y la dimensión política e ideológica de su obra. En el teatro de Alberto Kurapel, los límites entre ficción y realidad son cuestionados, incluso abolidos” (231).

Nos parece que la publicación de este libro de los profesores Alfonso de Toro y Fernando de Toro es un hecho sustancial, pues permite a su público lector descubrir, reflexionar y visualizar una obra compleja y vasta: “[...] tengo la absoluta certeza que la obra dramática de dirección y actoral de Alberto Kurapel no tiene precedentes, es única, no solo en Chile sino internacionalmente, donde su trabajo es ampliamente conocido” (16). Este libro es la demostración de lo que afirman sus autores: “escribir sobre Alberto Kurapel es siempre un desafío y un riesgo” (17), tarea que estos académicos realizan de manera magistral en este gran aporte a sus lectoras y lectores en *Alberto Kurapel. Teatro-performance, alteridad y memoria*.