

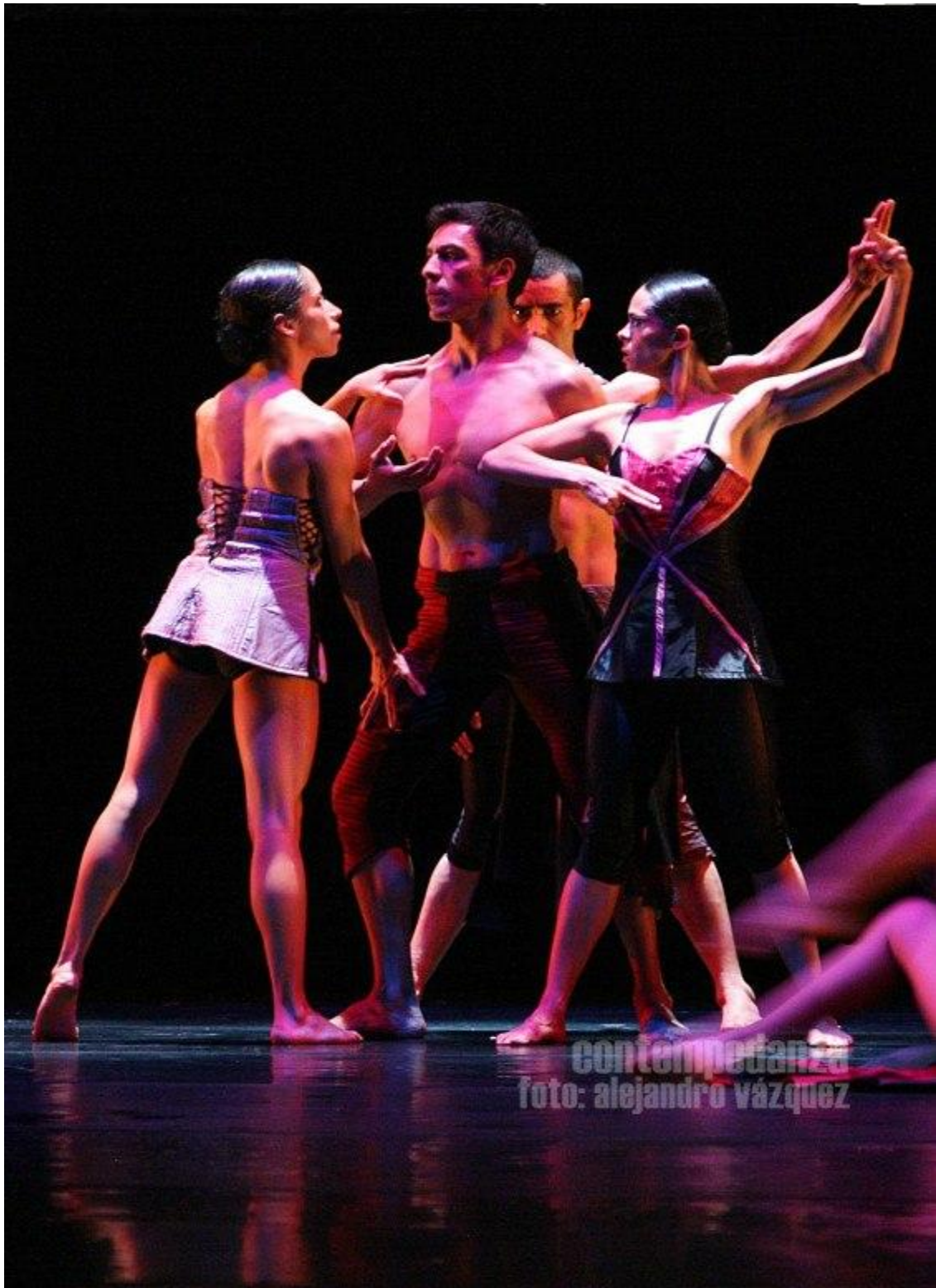

Programa de Nivelación a Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión
Dancística

Alumno: Ugo Alberto Ruiz Nájera

Maestro: Rafael Carlín

Materia: Teatro del Cuerpo/Personaje Teatral 2025 B

Ya sé que indicaste una foto de "rostro" pero no encontré, lo siento

Enter Achilles, DV8 Physical Theatre

La compañía **DV8 Physical Theatre** fue fundada en 1986 por **Lloyd Newson** de origen australiano, Newson había estudiado psicología antes de dedicarse a la danza en la London Contemporary Dance School, y su interés por las problemáticas sociales, políticas y psicológicas marcó todas las obras del grupo. La propia denominación DV8 (pronunciado como "deviate", "desviarse") mostraba su voluntad de subvertir las convenciones del teatro y la danza contemporáneos, haciendo énfasis en la crítica social y narratividad desde el cuerpo.

La obra Enter Achilles de la compañía británica DV8 Physical Theatre, bajo la dirección y concepción de Lloyd Newson, tuvo su estreno mundial el 7 de junio de 1995 en Viena, Austria, como parte del prestigioso festival Vienna Festwochen

A mediados de los noventa, el Reino Unido experimentaba un auge de obras que cuestionaban la masculinidad, la sexualidad y la violencia, (temas heredados tanto del clima político post-Thatcher como de debates más globales sobre las identidades de género). 1995 marca además la publicación del libro "Masculinities" de R.W. Connell, fundamental para el desarrollo del concepto de masculinidad hegemónica, coincidiendo con la eclosión de Enter Achilles y ampliando su contexto teórico.

¡Paréntesis!, qué pasaba en el mundo en 1995?

1995 emergió como un año en que la humanidad experimentó tanto la brutalidad del terrorismo como la promesa de nuevas tecnologías que transformarían nuestras vidas. El 28 de septiembre, en un intento de avanzar en el proceso de paz de Oriente Medio, se firmaron los Acuerdos de Oslo II en Washington. El primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder palestino Yasser Arafat rubricaron este pacto que ampliaba el autogobierno palestino en Cisjordania, dividiendo el territorio en tres zonas con diferentes grados de control. Este acuerdo, que continuaba el proceso iniciado en 1993, fue duramente criticado por sectores radicales de ambos bandos. Trágicamente, apenas siete semanas después, Rabin sería asesinado por un extremista judío opuesto al proceso de paz durante una manifestación por la paz en Tel Aviv. Este magnicidio marcó el inicio del deterioro de los Acuerdos de Oslo y

desencadenó una nueva espiral de violencia en la región, demostrando cómo individuos extremistas pueden alterar el curso de la historia y frustrar procesos de paz que cuentan con amplio apoyo popular.

El 19 de abril, Estados Unidos vivió uno de los actos terroristas más devastadores de su historia cuando Timothy McVeigh, un veterano del ejército vinculado a grupos antigubernamentales y supremacistas blancos, detonó un camión bomba frente al edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City. El atentado causó 168 muertes, incluidos 19 niños de una guardería ubicada en el edificio, y más de 680 heridos. Este ataque, el más mortífero en territorio estadounidense hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, evidenció una amenaza que muchos habían subestimado: el terrorismo doméstico motivado por ideologías extremistas internas. La tragedia generó un amplio debate nacional sobre el extremismo de derecha, las milicias antigubernamentales y la seguridad en edificios federales, que sería reforzada significativamente tras el atentado. Oklahoma City representó un punto de inflexión en la percepción de la amenaza terrorista en Estados Unidos, que hasta entonces se había focalizado principalmente en actores extranjeros, recordando que el extremismo violento puede surgir también desde dentro de las propias sociedades democráticas.

Llama la atención que a 30 años del estreno de la obra que finalmente es una crítica a la violencia, sigamos con los mismos conflictos en medio oriente y las mismas actitudes extremistas en los EUA, pienso que esta danza es en lo general sobre la experiencia humana, y los seres humanos somos capaces de crear poesía pero también de crear guerras; por otro lado pienso que el hecho de que la obra sea cruda y violenta y al mismo tiempo maneje un gran sentido del humor que raya en la ironía, en el absurdo, a manera de crítica social, es un reflejo de cosas que estaban sucediendo en el mundo, (y siguen sucediendo), cambios de paradigmas y resignificación de estereotipos a partir del acceso a información global y nacimiento de nuevas y poderosas corrientes artísticas, que indagan sobre las interdisciplinas en la búsqueda de redefinir los roles sociales. DV8 se sirve de este momento para cuestionar, desde los Pubs ingleses, sinónimo de patriarcado, ¿qué diablos es eso de lo masculino?, la obra oscila entre la violencia y la vulnerabilidad para dar paso a nuevas formas de pensar lo masculino, definitivamente una época que rompe con los discursos y las estéticas convencionales.

El espacio físico es fundamental ya que los bares ingleses son un microcosmos de eso que hasta la época significaba ser un hombre de verdad o el ideal de un hombre alfa, dominante, proveedor, fuerte, etc. un lugar de tradiciones en las relaciones entre hombres, amistad, identidad, territorialidad, pertenencia... Algo muy interesante es la integración de todos los elementos, imágenes, música, acciones físicas, espacio escénico, hombres bebiendo en un bar pero con una mirada hasta ese entonces no explorada, estas relaciones podrían ser las habituales excepto porque va cambiando el tono, se mezclan el alcohol y la sexualidad transgrediendo

las fronteras de lo habitual, lo trascendente es su carácter real, es decir todo lo que sucede pasa o podría suceder como realidad de la vida cotidiana... Dos cosas más me maravillan: las acciones son realizadas con precisión quirúrgica, la coherencia entre todas las partes.

De la trascendencia de la obra:

En el repertorio académico y educativo, ha sido objeto de análisis en cuanto a la construcción de género, la cultura working-class y la cultura del bar como espacio liminal de lo masculino. Se destaca la publicación de estudios como el de Roberto Guerrero Miranda (Universidad de Costa Rica, 2021) que señala a Enter Achilles como una de las obras “clave en la historia del arte político y crítico, y en la forma de representar las masculinidades en el teatro contemporáneo”.

Es importante resaltar que la recepción también incluyó sorpresa, escándalo y debate por parte de sectores más conservadores, debido a la explicitud de algunas escenas, el abordaje de lo homoerótico y el uso de elementos controvertidos como muñecas sexuales y violencia implícita. Pero lejos de desanimar a los creadores, estos debates aumentaron el interés de festivales, programadores y del propio público.

El **ambiente escénico de 1995** estaba marcado por una efervescencia de propuestas que exploraban género y sexualidad en clave contemporánea. Enter Achilles rebasó la frontera entre teatro y danza, siendo recibida tanto en circuitos de danza como en festivales teatrales y espacios alternativos.

Enter Achilles derivó, de forma muy poco usual para un montaje de teatro físico, en una adaptación cinematográfica dirigida por Clara van Gool en colaboración con Lloyd Newson en 1996. Este medimetraje fue coproducido por DV8 Physical Theatre y la BBC; La versión cinematográfica, al estar disponible en diferentes plataformas y ser objeto de difusión educativa, consolidó aún más el impacto y el alcance de la pieza, permitiendo que incluso espectadores que no frecuentaban la danza o el teatro contemporáneo accedieran a su propuesta. De hecho, el film ha sido ampliamente estudiado en el ámbito académico, tanto desde la teoría queer como desde la semiótica del cine y los estudios de género.

<https://romaeuropa.net/archivio/festival/anno-1998/enter-achilles/>

<https://www.imdb.com/es-es/title/tt0109734/>

<https://www.lavanguardia.com/peliculas-series/peliculas/enter-achilles-262716>

<https://www.kerwa.ucr.ac.cr/items/7c1a545e-d969-4023-b960-7fe303b7d305/full>