Entrevista a Teresa Hernández: Actuar desde el cuerpo

Editor: Javier E. Laureano
Entrevistadora: Tatiana I. Vidal Ríos
Fecha: martes 25 de octubre de 2016
Hora: 1:10 PM-1:35pm
Lugar: Entrevista telefónica

Cómo citar el trabajo: Javier Laureano (editor) y Tatiana I. Vidal Ríos (entrevistadora). "Entrevista Teresa Hernández: Actuar desde el cuerpo". Entrevistas cuires a artistas del performance por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en el 2016. Archivo Comunitario LGBTQ+ de Puerto Rico: San Juan, PR. octubre de 2016

Índice

Biografía breve y nota del editor……**página 2**

Rosa Luisa Márquez: "maestra de todos nosotros"……**página 3**

El escenario como taller y representación……**página 4**

Actuar desde el cuerpo y concepto de "actriz del escenario"……**página 5**

Taller de Otra Cosa y lo personal como micro-político……**página 7**

La categoría de género y lo queer……**página 8**

La sexualidad y rompimiento con su pareja……**página 9**

Biografía breve: "Teresa Hernández es una artista transdisciplinaria (performance-teatro-danza-video) con más treinta años de experiencia como actriz-movedora, creadora, productora y directora. Bajo Producciones teresa, no inc., ha desarrollado una práctica sola desafiando el mercado del Arte a través del trabajo de un arte no incorporado, nutrido y determinado por lo adverso, lo incierto y lo circunstancial.

En sus conceptos escénicos, performances, piezas de video, textos, personajes y presencias escénicas, Teresa explora las interseccionalidades de género, sexo, clase y raza dentro del contexto colonial de Puerto Rico. Surgiendo del estudio de / por un cuerpo pensante sus metodologías de investigación y creación responden principalmente a la improvisación con movimiento, objetos, vestuario, textos y espacios determinados. Una

pregunta constante en su trabajo es el encuentro con el público. Como actriz ha trabajado en proyectos artísticos en radio, televisión, cine y teatro tradicional.

Ha diseñado cursos, talleres dentro de espacios socio-culturales heterogéneos. Desde el 2018 es parte de la Facultad de los Programas de Danza y de Teatro en la Universidad del Sagrado Corazón. Además ha diseñado cursos para el Programa de Estudios de la Mujer y Género y el Departamento de Estudios Interdisciplinarios de La UPRRP. Sus trabajos se han presentado por Las Américas y el Caribe. Ha publicado su escritura escénica en revistas universitarias del país y el extranjero". Tomado de: https://humanidades.uprrp.edu/drama/?page_id=429

Nota del editor: El texto forma parte de una de doce entrevistas a artistas del performance realizadas en el curso "Humanidades en acción: Memoria gay" ofrecido por Javier Laureano y Celiany Rivera-Velázquez en el semestre académico de agosto a diciembre del 2016 en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El editor usó la entrevista como base para crear el texto, con un enfoque editorial basado en ejes temáticos. La edición usa los corchetes para añadir palabras o frases que ayudan a la legibilidad del texto escrito sin intervenir en el sentido original de la entrevista oral. Por otro lado, los tres puntos de aspiración reflejan silencios, pausas o transición de un pensamiento a otro.

Rosa Luisa Márquez: "maestra de todos nosotros"

Hoy es el cumpleaños de Rosa Luisa Márquez [ríe]. Que quede grabado... Muy importante en el movimiento, en el performance y teatro de Puerto Rico, aunque ella queda dentro de otro lenguaje, pero sin duda. Somos una comunidad pequeña y entrelazados todos.

Sí, sí. Rosa Luisa está bien instalada dentro del lenguaje del teatro, aunque, obviamente, es un teatro que se distancia de los modos convencionales o, como decir, del teatro de texto que simplemente privilegia la palabra. En el caso de Rosa Luisa, pues no solo privilegia la imagen, el espacio, los colores, sino que también, pues Rosa Luisa propuso el entrenamiento del juego como un recurso, como un entrenamiento y como una manera para hacer teatro, ¿no?, pero nada, esos son otros veinte pesos. Cada sitio tiene su genealogía, y sus y sus puntos diferentes. No, nada lo mencioné porque como

dijiste la fecha, pues hoy es su cumpleaños y Rosa Luisa ha sido maestra de prácticamente todos nosotros y, de Viveca no fue su maestra porque más o menos coincide en su generación, pero también fue muy importante. Rosa Luisa le hizo una invitación a Viveca a Cayey cuando ella está regresando de Nueva York para que trabajara con los teatreros ambulantes de Cayey así que es una personalidad, para mí, muy, muy importante.

No, no exactamente. Yo cuando hablo de mis maestras, sí, yo la pongo, la pongo como una persona muy importante. Tú ves, yo soy un poco más de la danza, ¿entiendes? Yo vengo de estas mujeres rebeldes, vanguardistas, incómodas. Socialmente y a nivel…como sujeto, tú sabes, que siempre están cuestionando qué es ser mujer y qué tienen que ver con el movimiento y el cuerpo. Desde ese ambiente yo empiezo a aceptar mi teatralidad, en fin, mis elementos teatrales son sobre todo mi conexión con la actuación y Rosa Luisa entra en un momento muy importante para mí porque Rosa Luisa es la que me permite…ya yo estoy estudiando...Ya yo la conocía como estudiante, en el tiempo mío ella estaba bien dedicada a los teatreros ambulantes de Cayey. Así que yo estaba en otra cosa. Pero habíamos coincidido, y cuando yo engancho directamente con ella ya yo había empezado a hacer mi propio trabajo y ahí surge muchas preguntas sobre el teatro, porque me doy cuenta que me interesa el teatro y, entonces, quiero comenzar a pensar en el teatro un poco más teóricamente, pero no tenía las herramientas a pesar de haber salido del bachillerato de ahí. Yo cogí ese bachillerato siempre un poco antagónica con el departamento [de Drama], y entonces con ella tomé un curso de teatro que fue para mí como la base para poder empezar a investigar y a estudiar y aprender cuáles eran las razones por la que yo me sentía incómoda con la manera en que el

Departamento de Teatro, cuando yo estudié, entrenaba, estoy hablando los 1980...Entonces Rosa Luisa en los 80 está en París y regresa a E.U. y a Cayey. No va a la IUPI, a Río Piedras. Llega a Río Piedras más tarde, en el 1990...No es exactamente esa relación de una estudiante que se está formando, ya cuando yo llego a Rosa Luisa ya yo tengo una formación artística. Joven, pero la tengo…Y se convierte en una persona que reta constantemente mi trabajo. Así que tengo varias piezas que fueron en respuesta a su reto...

Mis maestras de formación, entiéndase, en la década de los 1980 son Petra Bravo, Maritza Pérez, Viveca Vázquez, con quien me quedo, Merián Soto, si te fijas todas estas mujeres son del cuerpo, y Awilda Sterling, aunque Awilda no fue una maestra directamente...Todas esas mujeres eran mujeres creadoras y a la vez productoras de su trabajo...

El escenario como taller y representación

Mira déjame decir lo otro, que quería decir algo y se me olvidó. Mi legado de las vanguardistas [se ríe] vanguardistas, ¿no?, que tuve esa suerte. Muchas de ellas trabajaron y bregaron con y recibieron las vanguardias... (son las pelucas y el arte, pero también del orden social). Así que una cosa va ligada a otra y del orden social cabe que dé, si tú me dices que soy mujer si no soy como me voy a comportar, cómo me represento y entonces esa pregunta de cómo yo me represento…cómo me represento yo…Teresa, mujer, puertorriqueña... y cómo yo manejo eso de la representación que es el escenario, el teatro... El taller es la creación, ¿no?, en ese sentido yo soy una artista que hace sus propios trabajos, que son creadores, que van a manejar su producto a modo de

producción, a su vida personal; todo va entrelazado... El taller propone ese tipo de creación y de vida... Había preguntas que Viveca no podía contestar por mí; ni Petra, ni Maritza, por la sencilla razón que eran mis preguntas. No eran de ellas... Las preguntas de Mickey [Negrón] son de Mickey... cada artista tiene su proyecto, su preocupación, sus preguntas. Su pregunta política, su momento. El momento político, histórico no es el mismo que ahora, ¿entiendes?, por eso es por lo que todo mi trabajo, al principio, mucho de mi trabajo tiene que ir contestando preguntas, con la forma.

Actuar desde el cuerpo y concepto de "actriz del escenario"

En los 1990 yo empiezo a hacer mi propio trabajo, ya yo venía con Taller de Otra Cosa, que en ese momento era el grupo de danza experimental que dirigía Viveca Vázquez. Luego, Taller de Otra Cosa deja de ser un grupo y se convierte en un espacio administrativo, pero también en un espacio conceptual el cual yo dirijo. Y, yo sabía que el cuerpo era esencial, que en el cuerpo yo lo encontraba todo, en el movimiento, pero llegaba un momento en que necesitaba la palabra. Que la palabra también era parte de la expresión, del nivel de expresión que yo quería tener y, curiosamente, esa palabra venía acompañada con la actuación porque no tiene por qué ser así... Entonces, como yo, yo me preguntaba la pregunta de cómo actuar desde el cuerpo cuando los modos de actuación en ese momento y la gente que había visto en Puerto Rico actuar tenían otros métodos para llegar a la actuación que no circundaban por el laboratorio del cuerpo...

En fin, yo usé la definición de "actriz de escenario" porque estaba un poco cansada de las definiciones. Las definiciones son como unas pequeñas pistas, no sirven para mucho, eh, sirven un poco como para [ríe] qué se yo... No es una decisión, no es una

determinación y yo cuando comencé a hacer mi trabajo siempre estuve como buscando, pienso, lo que yo estaba haciendo. Si tú te pones a estudiar todos los carteles, las notas de periódico, que yo varié mucho hasta el momento que encontré, decidí…me di cuenta que uno se define según el contexto en el que uno se encuentra. Sobre todo, son muy importantes los contextos. Yo creo que para mí son importantes los contextos porque yo tengo unas intenciones de comunicar. No quiere decir que sea una artista propagandista, pero definitivamente yo entablo una comunicación, yo entablo una relación. O sea, hay un interés. Hay un interés, hay ese otro. A mí me interesa. Establecer una relación con ese otro es bien importante...Y ese concepto que tú llamas "actriz", no exactamente me aplica a mí... Así que empecé a buscar otras maneras, maneras de yo explicarme, de cómo explicar mi trabajo. Y encontré que "artista de escenario" ...me parece que es amplia, es amplia y sencilla, y eso es lo que me interesa. Me interesa proponer espacios de definiciones amplias y muy sencillas, pero sobre todo amplias en las que podamos trabajar conceptos... Las definiciones son dudosas, no son fijas y están guiadas por unos contextos personales, históricos, geográficos. Pero hasta ahora con "artista de escenario" me he quedado puesto porque es tan amplia [ríe] que es más fácil navegar.

A mí me gustan las fronteras, soy una artista de las fronteras, las grietas, los espacios entre una cosa y otra... Creo que soy una artista incómoda, por eso creo que yo me cambio tanto. Para mí el quita y pon de la ropa es una gran metáfora de cómo yo me siento en mi alma, ¿no?, nunca una sola cosa me hace sentir bien.

Taller de Otra Cosa y lo personal como micro-político

Chévere... Tienes que entender que no es un grupo... Es escurridizo... como la palabra “performer”, como es lo “queer”... Es una zona de interdisciplinariedad y allí se trabajaron los temas que a Viveca le interesaban y ella sí trabajó temas sobre la sexualidad y sobre la sexualidad de la mujer...Y las preguntas que Viveca tenían se convirtieron en nuestras preguntas, pero claro cada cual se apropió de ellas según su contexto y su mundo... y yo las hice desde las mías... Yo lo que hice fue emular…emular y continuar el tejido y el camino que me había presentado mi maestra. Y yo dije “Bueno yo voy pa' tras. Esto no se puede perder”.

Uno de mis temas es lo personal como micro-político, como un espacio de rectificación y de encuentro y a la vez tan excluido como lo doméstico, lo pequeño. Todos nosotros, yo creo que todos nosotros coincidimos con esas preguntas, pero cada cual las apalabra y las ha desarrollado...Taller de Otra Cosa se amplificó en un espacio administrativo...pero también es un espacio conceptual donde coincidimos muchos artistas...Para mí, yo lo doméstico le llamo el espacio de lo personal... Usando la palabra doméstico yo manejo lo personal y lo privado. Siempre trabajo conceptos antagónicos o colindantes. Para mí el espacio personal, que es la casa, que es la persona, que es la más difícil, es el yo. Por ejemplo, yo trabajo mucho con el yo como parte de una construcción... Para mí trabajar con mi yo está muy ligado con mi fascinación de la construcción de personaje porque el yo es una construcción y yo estoy consciente de ello y estoy viendo todo el tiempo cómo se construye y se deconstruye ese yo y como se va convirtiendo en otro y en otro y en otro. Eso para mí ha sido un espacio temático en

mi trabajo y ha sido un espacio también, teórico, para yo acercarme a la actuación, en términos de la categoría de lo doméstico.

La categoría de género y lo queer

Yo me identifico con esas preguntas de la categoría de género desde el lugar que voy improvisando, como para mí es una construcción de lo que uno es, estoy muy clara; en cualquier momento yo puedo ser masculino como femme. Puedo estar en una categoría antigua, de hecho, son las categorías que más me interesan porque pueden ser donde uno puede usar más la imaginación. Lo más que me molesta es la categoría que limita, limitante. Hay un trabajo que hice en el 2007 que se llamaba *Nada que ver*... con composiciones escénicas sobre el yo...El yo mío termina una perra, hasta que yo encontré mi yo/perra, y justamente usando “perra” con todas las connotaciones que puede tener esa palabra, ese término.

Otra cosa que es 'queer' como escribió Rubén Ríos Ávila en ese ensayo "Queer Nation", otra cosa indefinida es nuestra identidad de país. El tipo de artista que soy yo, al tener la palabrita “puertorriqueña” ...me ha colocado en instancias fuera de ciertos circuitos. Definitivamente eso lo creo. Definitivamente yo he tratado de insertarme en un espacio artístico latinoamericano y no he podido. No he podido...

¡¿Qué pasa cuando manejas todas esas indefiniciones, pero tu sexualidad eres heterosexual?! Tremendo lío. Tremendo lío nena... Eso trae otros-- Es como un poco “rarete”... No hay mucha heterosexualidad, por lo menos de parte de las mujeres [en ese ámbito]. El hombre no importa dónde carajo esté, siempre tiene su espacio, para mí. Aun

cuando sean gay, ¿sí? sí, sí, sí. Son las jerarquías dentro de las jerarquías dentro de las jerarquías... Mi sexualidad [heterosexualidad]... no combina con mi trabajo artístico...

La sexualidad y rompimiento con su pareja

Mira, yo no creo que haya tocado el tema [de la sexualidad]...No lo he tocado mucho porque no lo manejo bien a nivel teórico, sin embargo, te estoy hablando así como a calzón quitao', como único yo puedo hablar. Sin embargo [suspiro] lo he hecho, lo he hecho, lo tengo…la sexualidad como un espacio de empoderamiento. He trabajado con ella, siempre he estado bien cómoda con ella. He "sido" cómoda en el sentido que trabajo de grietas...en espacios donde se da el igual para uno asumir el placer, como una mujer... En el momento que trabajé piezas con Vecky [Viveca], pero no lo veo como un sí/no. Siempre he estado ligada a una pareja... Estoy trabajando un concepto que se llama *Privada*; es un terreno por donde quiero conversar...pues porque me tuve que cuestionar después de 21 años con una pareja...de la noche a la mañana se rompe todo... digo "Anda pal' carajo, ¿quién carajo tú eres Teresa? ¿qué carajo tú has hecho hasta aquí?" ... No "¿qué carajo yo he hecho?", porque yo siempre he tenido una carrera...Teresa mujer, Teresa sexualidad, ¿dónde carajo tú estás?...

Le quiero dar las gracias nuevamente por tomar de su tiempo y colaborar con nosotros.