

La escena global:
The Global Scene:

Adaptación,
Adaptation, transformación
Transformation y vigencia
and Relevance del teatro del siglo de oro
of Early Modern Theater

Los Ángeles, California
12-14 de septiembre de 2024
September 12-14, 2024

Congreso codirigido por AHCT y AITENSO en colaboración con LA Escena
AITENSO and AHCT joint conference in collaboration with LA Escena

AITENSO

Asociación
Internacional de
Teatro Español
y Novohispano
de los Siglos
de Oro

The Association for
Hispanic Classical
Theater, Inc.

LA ESCENA
LOS ANGELES FESTIVAL OF
HISPANIC CLASSICAL THEATER

AHCT & AITENSO

quieren agradecer a las siguientes organizaciones
want to extend a special thanks to the following organizations

LA Escena for keeping theater alive / por mantener vivo al teatro
UCLA for hosting our event/ por ser nuestra anfitriona
Millsaps College for helping with printing /por su ayuda en la impresión de materiales
Hotel Angeleno for welcoming us in LA / por acogernos en LA

Gracias en especial a... / Special thanks to...

Javier Patino Loira (UCLA / LA Escena)
Barbara Fuchs (UCLA/LA Escena)
Sarai Jaramillo (UCLA/LA Escena)
Lena Hoang (UCLA staff)
Stephanie Rolph (Millsaps College)
Kristina Layton (Hotel Angeleno)
Renee Patterson (Hotel Angeleno)

Conference Organizing Committee/ Comité Organizador del Congreso

Julio Vélez Sainz • Bruce Burningham • Alejandra Juno Rodríguez Villar
Glenda Nieto-Cuebas • John Slater • Emily Tobey • Erin Cowling • Robert
Turner • Javier Patino Loira • Valerie Hegstrom • Judith Caballero

Ombudspersons for this conference

Valerie Hegstrom
Glenda Nieto-Cuebas

Cover Photo/Fotografía de la cubierta: *La última gran aventura de la Monja Alférez*

Se dedica este congreso a
George Peale and Lilian Von Der Walde Moheno
This conference is dedicated to
George Peale and Lilian Von Der Walde Moheno.

∞ • *Primera Jornada / First Act* • ∞

Jueves 12 de septiembre de 2024 / Thursday, September 12th, 2024

La mesa de inscripción está abierta de 8:30 a 4:45pm
Registration table opens at 8:30am and closes at 4:45pm

Sesión/Session I 9:00-10:00am – Location: Lydeen Rolfe 4302
Mesa redonda/Roundtable
“Grumelot y los nuevos clásicos”

Moderador Barbara Fuchs, University of California, Los Angeles
Moderator

Presentadores Carlota Gaviño, Grumelot
Presenters Iñigo Rodríguez-Claro, Grumelot
 José Pablo Polo, Grumelot

∞ • *Intermedio / Intermission 10:00-10:15am* • ∞

Sesión/Session 2a 10:15-11:45am – Location: Lydeen Rolfe 4302
The Contemporary Relevance of Juan Ruiz de Alarcón's
Theater: New Perspectives and Interpretations

Moderador Harrison Meadows, University of Tennessee, Knoxville
Moderator

10:15-10:45 “Beyond Second Tier: Currency and Relevance of Ruiz de
Alarcón's Theatre”
Pablo García Piñar, The University of Chicago

10:45-11:15 “El Atlántico y su influencia en la obra de Juan Ruiz de
Alarcón”
Gladys Robalino, Messiah University

11:15-11:45 “Echoes of Antiquity: Terence's Influence on Alarcón”
Jared White, Hillsdale College

Sesión/Session 2b 10:15am-12:15pm – Location: Rolfe 1301

#SorJuanaToo: A Panel on the Staged Reimagining of the Life of Sor Juana”

Moderator Valerie Hegstrom, Brigham Young University

Moderator

10:15-10:45 “*Yo, la peor de mundo* (2019) and #SorJuanaToo – A Teacher’s Perspective”

Bonnie Gasior, California State University, Long Beach

10:45-11:15 “*Yo, la peor del mundo* – A Translator’s Perspective”

Darci L. Strother, California State University, San Marcos

11:15-11:45 “Breve análisis de los elementos escénicos, desde una perspectiva feminista, en la obra: *Yo, la peor del mundo* (2019)”

Gissaeli Cruz Valadez, California State University, Long Beach

11:45-12:15 “La ruptura de la cuarta pared como espacio femenino en la obra teatral *Yo, la peor del mundo*”

Claudia Ramírez, California State University, Long Beach

Sesión/Session 2c 10:15am-12:15pm – Location: Royce 316

Performance as Religion, Religion as Performance

Moderador Rob Bayliss, University of Kansas

Moderator

10:15-10:45 “Performance, Prestige, and Stamina: Preaching the Cuaresma continua”

John Slater, Colorado State University

10:45-11:15 “Toward a Converso Comedia: Biblical Transformations in the Plays of Felipe Godínez and Antonio Enríquez Gómez”

Harley Erdman, University of Massachusetts at Amherst

11:15-11:45 “Flooding Seville: Textual Evidence for *El arca de Noé* as a Site-Specific Script”

Charles Patterson, Western Washington University

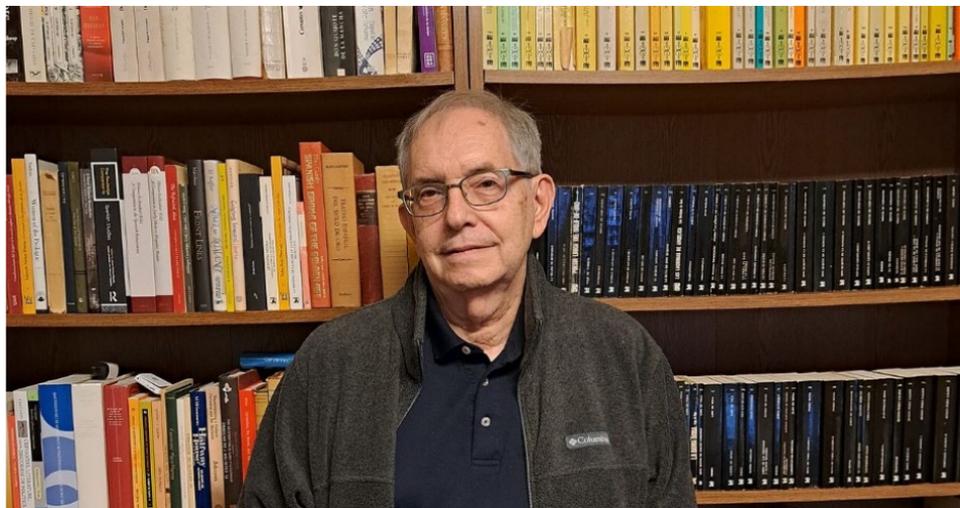
11:45-12:15 “Women, Purity, and Femicide on the Early Modern Hispanic Stage”

Rachel L. Burk, Notre Dame of Maryland University

Frederick A. de Armas

University of Chicago, Plenary Speaker / Plenarista

Introducción Julio Vélez Sainz, Universidad Complutense de Madrid,
Introduction AITENSO President/Presidente de AITENSO

El velo de Timantes: pintura y teatro

En esta intervención quisiera indagar cómo los trágicos tintes de Timantes, pintor de la antigüedad clásica se transforman y reviven en el teatro del Siglo de Oro. ¿Comprendería el público de los corrales estas écfrasis escondidas? ¿Y cómo interpretaría el público más conocedor estas imágenes ya inexistentes e invisibles? ¿Son mero adorno erudito o proveen nuevas interpretaciones? Utilizaremos comedias de Lope, Tirso y Calderón, donde aparece el velo de Timantes, para indagar sobre estas cuestiones.

The Veil of Timanthes: Painting and Theater

In this lecture, I want to investigate how the tragic traces of Timanthes, a painter from classical antiquity, are transformed and revived in the theater of the Spanish Golden Age. Would the corrales audiences grasp these veiled ecphrases? And how might the most knowledgeable spectators interpret these now nonexistent and invisible images? Are they mere erudite embellishments or do they provide new interpretations? This exploration will use plays by Lope, Tirso, and Calderón, in which the veil of Timanthes appears, to investigate these issues.

Frederick A. de Armas es catedrático de literatura en la Universidad de Chicago, donde ocupa la plaza de catedrático Robert O. Anderson, y donde ejerce como Profesor de Español y Literatura Comparada. También ha servido como Jefe del Departamento de Lenguas y Literaturas Romance (2006-2009; 2010-2012). Ha servido como Vicepresidente y Presidente de la Asociación Americana de Cervantistas (Cervantes Society of America) (2003-2009). También ha servido como Presidente de AISO, Asociación Internacional Siglo de Oro (2015-2017).

Las publicaciones de Frederick de Armas se enfocan en la literatura y la cultura españolas de la primera o temprana modernidad, a menudo desde una perspectiva comparativa. Sus intereses incluyen la política astrológica, la magia y tradición Hermética, la écfrasis, la cultura visual y verbal, etc.

Frederick A. de Armas is a distinguished professor of literature at the University of Chicago, where he holds an appointment as the Robert O. Anderson Distinguished Professor and teaches Spanish and Comparative Literature. He has also served as Chair of the Department of Romance Languages and Literatures (2006-2009, 2010-2012). He has served as Vice President and subsequently President of the Cervantes Society of America (2003-2009). Additionally, he has served as President of the Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO) (2015-2017).

Frederick de Armas's publications focus on the literature and culture of early modern Spain, frequently adopting a comparative lens. His interests include astrological politics, magic and the Hermetic tradition, ecphrasis, and visual and verbal culture, etc.

☞ • *Intermedia / Intermission 3:00-3:15pm* • ☞

Sesión/Session 4a 3:15-5:15pm – Location: Lydeen Rolfe 4302

Production, Creativity and Design

Moderador John Slater, Colorado State University
 Moderador

3:15-3:45 “*El Castillo de Lindabridis*, Ana Zamora y la pulsion creadora del barroco”
 Carmela V. Mattza, Louisiana State University

3:45-4:15 “Sundance Segismundo: Coloniality, Wildness, and Spectacle from *La vida es sueño* (1635) to *Sasquatch Sunset* (2024)”
 Harrison Meadows, University of Tennessee, Knoxville

4:15-4:45 “Recycled Renaissance: Repurposing Thrift Textiles to Costume *La Dama Duende*”
 Kimberly Jack, Athens State University

4:45-5:15 “¿Comedia feminista? The Feminist Politics of Comedia Performance in Contemporary Spain”
 Rob Bayliss, University of Kansas

Sesión/Session 4b 3:15-4:15pm – Location: Rolfe 1301

Bringing the Comedia to New Audiences through Translation and Design

Moderador Gladys Robalino, Messiah University
Moderator

3:15-3:45 “Al alcance de los niños: Early 20th Century Adaptations of Comedia for Young Children”
Laura Muñoz, Colorado Mesa University

3:45-4:15 “From *Teatro Español de México* to *Teatro Clásico de México*: The Shifting Politics of Adaptation in Alvaro Custodio’s Experimental Classical Theater in Mexico (1950-1969)”
Gabriela Villanueva, Universidad Nacional Autónoma de México

Sesión/Session 4c 3:15-4:45pm – Location: Royce 316

Siglo Latinx: Colaboración interdisciplinaria para un Teatro de Siglo de Oro vigente

Moderador Anna-Lisa Halling, Brigham Young University
Moderator

3:15-3:45 “Las novelas de Zayas en bululú: El arte de narrar ‘historias no tan ejemplares’ para el siglo XXI”
Glenda Y. Nieto-Cuebas, Ohio Wesleyan University

3:45-4:15 “La poética del espacio: Un encuentro entre la imagen y la luz en la creación artística de Israel Franco-Müller”
Natalia Soracipa, University of Calgary

4:15-4:45 “Del verso clásico al reguetón en la *La traición en la amistad* de Ana Zambrana”
Lorena Rojas Castañeda, MacEwan / Western University

Diversifying The Classics!

LA Escena: Los Angeles Festival of Hispanic Classical Theater

Location: UCLA Nimoy Theater, 1262 Westwood Boulevard

Entrances to the performances are free of charge; however, a ticket is required to guarantee entry. Please, go to LA Escena website to reserve your tickets.

La entrada para asistir a las presentaciones es gratuita; no obstante, se requiere la adquisición de un boleto para garantizar el cupo. Por favor, vaya a la página de LA Escena para reservar sus entradas.

<https://diversifyingtheclassics.humanities.ucla.edu/comedia-in-performance/la-escena-2024/>

7:00-8:00pm *Valor*, excerpts from an opera by Pedro Osuna and Amanda Hollander

Directed by / Dirigido por Peter Kazaras

Language/Idioma: English/Inglés

8:00-10:00pm Mex-Clásicos: *La última gran Aventura de la Monja Alférez*
Authors/autores: Ismael Rojas and Tamara Garduño Pacheco

Language/Idioma: Spanish, with English translation) /

Español con traducción al inglés

Photo/Foto: *Amar por ver amar* by/por Grumelot

☞ • Segunda Jornada / Second Act • ☞

Viernes 13 de septiembre de 2024 / Friday, September 13th, 2024

La mesa de inscripción está abierta de 8:30 a 4:45pm
Registration table opens at 8:30am and closes at 4:45pm

Sesión/Session 5 **9:00-10:00am – Location: Lydeen Rolfe 4302**
Mesa redonda/Roundtable
“Mex-Clásicos: Repensar los clásicos en el México de hoy”

Moderador Gabriela Villanueva, Universidad Nacional Autónoma de
Moderator México

Presentadores David Gaitán, Playwright, Director/Dramaturgo, Director
Presenters Juan Carrillo, Los Colochos
 Tamara Garduño Pacheco, Las Mulas Teatro
 Ismael Rojas, Las Mulas Teatro

☞ • Intermedia / Intermission 10:00-10:15am • ☞

Sesión/Session 6a **10:15-11:15am – Location: Lydeen Rolfe 4302**
Mesa redonda/Roundtable
“Golden Tongues: Adapting *Comedia* in Los Angeles”

Moderador Aina Soley Mateu, University of California, Los Angeles
Moderator

Presentadores Diana Burbano, Playwright/Dramaturgo
Presenters Zharia O'Neal, Playwright/Dramaturga
 Rosie Narasaki, Playwright/Dramaturga

Sesión/Session 6b **10:15-11:15am – Location: Rolfe 1301**
Investigación y transformación de los textos

Moderador Glenda Y. Nieto-Cuebas, Ohio Wesleyan University
Moderator

10:15-10:45 “Hallazgos y trayectoria de la investigación sobre Luis Vélez de
 Guevara”
 Javier J. González Martínez, Universidad de Valladolid

10:45-11:15 “Francisco de Galeas: Un autor desconocido del Siglo de Oro”
 Julio Vélez Sainz, Universidad Complutense de Madrid

Sesión/Session 6c **10:15-11:45am – Location: Royce 316**

From Adaptations to AI

Moderador Chad M. Gasta, University of Delaware

Moderator

10:15-10:45 “Adapting *La Destreza* into *La dama duende*”

Hugh K. Long, Athens State University

10:45-11:15 “Putting Indigeneity Onstage: Community-Theater Insights
about Community-Building”

Ben Gunter, Theater with a Mission / Florida State University

11:15-11:45 “Digital Theater: Setting Loose a Tirso AI on the World”

Robert L. Turner II, University of South Dakota

☞ • *Intermedio / Intermission 11:45am- 3:00pm* • ☞

Sesión/Session 7a **3:15-5:15pm – Location: Lydeen Rolfe 4302**

Making It Their Own: Gender and Space on the Stage

Moderador Kathleen Costales, University of Dayton

Moderator

3:15-3:45 “Ingenious Queens and Royal Lookalikes: Gender, Imposture,
and Metatheatre in Three Comedias Palatinas”

Christopher Weimer, Oklahoma State University

3:45-4:15 “Errors of Perception: The Female Gaze and Male Portraiture
in Golden Age Drama”

Lizette Arellano, University of Chicago

4:15-4:45 “Representing Convent Life and Convent Spaces: Sor Juana de
Jesús’s play *El Convento y el Cuidado*”

Valerie Hegstrom, Brigham Young University

Sesión/Session 7b 3:15-5:15pm – Location: Rolfe 1301

Protoscience, Performance, and Playing the Part

Moderador Jared White, Hillsdale College

Moderator

- 3:15-3:45 “Adapting the Baroque Play for a Nineteenth-Century Audience: Notes on Prompter’s Copies of *Vida y muerte del Cid* by Antonio Enríquez Gómez”
Alexander J. McNair, Baylor University
- 3:45-4:15 “Enlightened Stagecraft: Francisco de Bances Candamo’s Theatrical Exploration of Science and Reason”
Chad M. Gasta, University of Delaware
- 4:15-4:45 “Playing at Spain: The Iberian ‘Other’ in Jorge Ferreira de Vasconcelos’s *Comédia Aulegrafia*”
Anna-Lisa Halling, Brigham Young University
- 4:45-5:15 “The Credibility of Melancholy as Illness”
Emmy Herland, University of Colorado, Boulder

Sesión/Session 7c 3:15-4:45pm – Location: Royce 316

Influencias auriseculares desde su momento hasta hoy en día

Moderador Robert L. Turner II, University of South Dakota

Moderator

- 3:15-3:45 “Beyond Labels from Past to Present: Gender and Sexual Fluidity in Lope de Vega’s *La varona castellana*”
Elizabeth Lagresa-Gonzalez, University of British Columbia
- 3:45-4:15 “Vigencia de Isabella Andreini (1562-1604) y su influencia en Lope de Vega, tres décadas después de su fallecimiento”
María del Valle Hidalgo Jiménez, Universidad Complutense de Madrid
- 4:15-4:45 “Habla salvaje y mito nacional: Exploración e identidad de *Las Batuecas del Duque de Alba* de Lope de Vega”
Morgan L. Schneider, The University of Tennessee-Knoxville

Diversifying The Classics!

LA Escena: Los Angeles Festival of Hispanic Classical Theater

Location: UCLA Nimoy Theater, 1262 Westwood Boulevard

Entrances to the performances are free of charge; however, a ticket is required to guarantee entry. Please, go to LA Escena website to reserve your tickets.

La entrada para asistir a las presentaciones es gratuita; no obstante, se requiere la adquisición de un boleto para garantizar el cupo. Por favor, vaya a la página de LA Escena para reservar sus entradas.

<https://diversifyingtheclassics.humanities.ucla.edu/comedia-in-performance/la-escena-2024/>

7:00-9:00pm Golden Tongues: *Put a Spell on You*

Author/Autora: Rosie Narasaki, based on Ana Caro's *El Conde Partinuplés*

Language/Idioma: English/Inglés

9:00-10:30pm *Amar por ver amar (o recuperar lo perdido)*

Author/Autor: Grumelot

Language/Idioma: Spanish and English/Español e inglés

☞ • *Tercera Jornada / Third Act* • ☞

Sábado 14 de septiembre de 2024 / Saturday, September 14th, 2024

Sesión/Session 8 9:00-10:00am – Location: Location: Rolfe 1301

Mesa Redonda/Roundtable:

“Bilingualism in Ana Caro's Valor, agravio y mujer”

Moderador Rachel L. Burk, Notre Dame of Maryland University

Moderator

Participantes Margaret Boyle, Bowdoin College

Participants Sylvia Cervantes-Blush, Director / MFA UCLA

Ireri E. Chávez-Bárceñas, Bowdoin College

German Cardenas Alaminos, Bowdoin College

☞ • *Intermedio / Intermission 10:00-10:15am* • ☞

Sesión/Session 9 10:15am-12:15pm – Location: Location: Rolfe 1301

New Directions in Directing

Moderador Morgan L. Schneider, The University of Tennessee-Knoxville

Moderator

10:15-10:45 “Casting Castaño: Sor Juana and Gender Performativity on Stage”

Bruce Burningham, Illinois State University

10:45- 11:15 “Sor Juana Spin-Offs: Transmediality and Textuality Across Genres”

Sarah Grunnah, Weber State University

11:15-11:45 “Tamar’s Tune: Staging Dramatic Harmonies in Tirso de

Molina’s *La venganza de Tamar*”

Ivy Howell Walters, College of DuPage

11:45-12:15 “Civilization and Barbarism: The Politicization of Segismundo

and Basilio in Donnellan's and CNTC's 2023 *La vida es sueño*”

Eduardo Paredes Ocampo, Universidad Nacional Autónoma de México

☞ • *Intermedio / Intermission 12:15-2:00pm* • ☞

Sesión/Session 10 2:00-3:00pm – Location: Rolfe 1301

Mesa Redonda/Roundtable

Florida’s Coronation Comedia (1789) Premieres in English

Moderador Kerry Wilks, Northern Illinois University

Moderator

Presentadores Kathleen Costales, University of Dayton

Presenters Anthony Grubbs, Michigan State University

Ben Gunter, Theater with a Mission / Florida State University

Kerry Wilks, Northern Illinois University

Diversifying The Classics!

LA Escena: Los Angeles Festival of Hispanic Classical Theater

Location: UCLA Nimoy Theater, 1262 Westwood Boulevard

- 4:00-6:00pm *Love Is the Greater Labyrinth*
Author/Autora: Sor Juana Inés de la Cruz
Directed by /Dirigido por Sarah Grunnah
Translated by /Traducido por Diversifying the Classics
Language/Idioma: English/Inglés
- 7:00-9:00pm *Diálogo entre el Amor y un viejo*
Author/Autor: Rodrigo de Cota (Los Colochos)
Language/Idioma: Spanish, with English translation/Español con traducción al inglés
- 9:00-10:30pm *La tinta de mi honra*
Author/Autor: David Gaitán
Language/Idioma: Spanish, with English translation / Español con traducción al inglés

Domingo 15 de septiembre de 2024 / Sunday, September 15th, 2024

- 1:00-2:30pm *Flickers*
Author/Autora: Diana Burbano
Based on Juan Ruiz de Alarcón's *La Cueva de Salamanca*
Basado en *La cueva de Salamanca de Juan Ruiz de Alarcón*
Language/Idioma: English/Inglés
- 3:00-4:30pm *Fling*
Author/Autora: Zharra O'Neal
Based on Sor Juana Inés de la Cruz's *Los empeños de una casa*
Basado en *Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz*
Language/Idioma: English/Inglés
- 5:00-6:00pm *The Marvelous Puppet Show*
Author/autor: theatre dybbuk
Language/Idioma: English/Inglés

Martes 17 de septiembre de 2024 / Tuesday, September 17th, 2024

Location: Red Bull Theater's virtual reading of *The Beast of Hungary* will premiere online Tuesday, September 17 at 4:30PM Pacific and be available streaming for a limited time.

The Beast of Hungary

Directed by /Dirigido por Nadia Guevara

Junta Directiva de AITENSO/ AITENSO Officers

Julio Vélez Sainz, Presidente

Dann Cazés Gryj, Vicepresidente para Iberoamérica y África

John Slater, Vicepresidente para Estados Unidos de América

Javier J. González Martínez, Vicepresidente para Europa y Asia

Françoise Gilbert, Vocal para Europa y Asia

Robin Ann Rice Carlsson, Vocal para Iberoamérica y África

María Chouza-Calo, Vocal para Estados Unidos de América

Luzmila Camacho-Platero, Secretaria

Tatiana Alvarado Teodorika, Tesorera

Elena Moncayola, Web Master

Junta Directiva de AHCT/ AHCT Officers

Bruce R. Burningham, President

Emily Tobey, Vice President for Membership & Registration

Judith G. Caballero, Vice President for the Annual Conference

Robert Turner III, Treasurer

Alejandra Juno Rodríguez Villar, Secretary

Enrique García Santo-Tomás, *Comedia Performance* Editor

Valerie Hegstrom, President-Elect

Miembros de la Mesa Directiva de AHCT/ AHCT Board Members

Robert Bayliss • Ian Borden • Mina García • Chad M. Gasta • Anthony

Grubbs • Ben Gunter • Harrison Meadows Glenda Nieto-Cuebas • Susan

Paun de García • Yuri Porras • Darci L. Strother • Kerry Wilks

AITENSO Presidents Emeriti/ Presidentes Eméritos de AITENSO

Lilian von der Walde Moheno • George Peale • Ysla Campbell • Rafael

González Cañal • Germán Vega García-Luengos

AHCT Presidents Emeriti/ Presidentes Eméritos de AHCT

Donald T. Dietz • Barbara Mujica • Robert Johnston • Susan Paun de García

Back Cover Photo/ Fotografía de la contracubierta:

Los Colochos, *Diálogo entre el Amor y un viejo*

Clásicos X Siempre

*Asociación Internacional de Teatro Español
y Novohispano de los Siglos de Oro*

*The Association for Hispanic Classical
Theater*

LA Escena