

Tensar el presente/ hilar el futuro.

Íntegro de Ana Zavala, Oscar Naters y Mijail Mitrovic (eds.)

Felix Antonio Lossio Chávez

Pontificia Universidad Católica del Perú

flossio@pucp.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0002-9098-751X>

e-ISSN: 3028-9718

©Felix Lossio, 2026.

Publicado por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático «Guillermo Ugarte Chamorro» (Lima, Perú). Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Citar como: Lossio, F. (2026). *Tensar el presente/ hilar el futuro* de Ana Zavala, Oscar Naters y Mijail Mitrovic (Eds.). *Liminal: Revista de Investigación en Artes Escénicas*, (5). <https://doi.org/10.69746/liminal.a119>

Montaje

Hay distintas maneras de acercarse a *Tensar el presente/ hilar el futuro*, libro editado por Ana Zavala, Oscar Naters y Mijail Mitrovic.

Diremos, desde la mayor formalidad, que es un texto que recorre con imágenes, datos, descripciones técnicas y análisis de contextos, cuarenta años de trayectoria profesional de Íntegro, un fundamental grupo de danza contemporánea del Perú.

Sugeriremos, con intuición, que es un documento de memoria tanto íntimo como colectivo. El libro transmite, sin esconder pero tampoco explicitándolo, que su proceso de investigación, escritura y edición ha implicado simultáneamente un personalísimo ejercicio de movilización emocional de recuerdos y un cuidadoso trabajo de catalogación, sistematización y análisis de un nutrido archivo de danza contemporánea de nuestro país.

Afirmaremos, sin equivocarnos, que es también un merecido homenaje de amigos, artistas y académicos a un colectivo de creación artística transdisciplinar de vanguardia y de casi milagrosa sostenibilidad que ha afectado sensiblemente a más de una generación de creadores y públicos en el Perú.

Propondremos, además, que este libro rehúye a los encuadramientos de una investigación basada en archivos, y, desde una libertad creativa y búsqueda por la belleza del objeto, entreteje visualidad y escritura para, desde allí, situar a sus protagonistas y sus historias.

Insinuaremos finalmente, tal como su título adelanta, que, además de ser un repaso histórico, es una publicación que invita a nuevas generaciones de creadores y públicos a insistir en la apuesta futura por pensar un “nosotros” desde las artes.

Presentación

Los editores de *Tensar el presente/hilar el futuro* levantan el telón de forma poco convencional. Sin preámbulo, invitan al lector a un recorrido visual-cronológico por los cuarenta años del grupo. Durante las casi primeras ochenta páginas, en una sección titulada “Obras”, atravesamos imágenes de ensayos, montajes y presentaciones de los treinta y seis proyectos de Íntegro, ocurridos entre 1984 y 2024. Se trata, pues, de una cartografía visual de la historia del grupo.

Una vez transitada esta galería histórica y siendo testigos de su persistente fecundidad, el libro contextualiza a Íntegro desde artículos trabajados en distintas orillas. En esta sección, titulada “Textos”, los autores ubican el trabajo del grupo tanto desde su (in)disciplina como en relación con el lugar que ocupa en las artes en el Perú de fines del siglo 20 y primeras décadas del 21.

Aquí, encontramos a Eliana Otta, quien subraya la apuesta por la creación colectiva como parte constitutiva del grupo: “crecer en compañía es investigar los límites propios, ajenos, compartidos, pero también confundirlos, subvertirlos, desafiarlos” (p. 86). Con ello, su relevancia y legado continuo: “algunos cuerpos logran hacer que su trabajo de décadas resuene y alcance a otros cuerpos como la onda expansiva de un eco” (p. 87).

Mijail Mitrovic, en seguida, coloca al lector en el espacio-tiempo de producción de Íntegro. A partir de caminos profesionales y trayectorias personales de Naters y Zavala, el autor entra en diálogo con el dinámico y frágil circuito cultural de danza, teatro y artes en el Perú durante estos años. En este repaso, propone entender el lugar de Íntegro en nuestra historia cultural en tres momentos, casi marcados por décadas: (i) 1980-1992; (ii) 1992-2006; y (iii) 2006 en adelante. Así, Mitrovic entretiene los contextos sociopolíticos peruanos con las obras-hito del colectivo que marcaron propios puntos de quiebre.

Luego de esta necesaria visión panorámica, Hugo Salazar desentraña con lupa la obra *Y si después de tantas palabras*, en la que Íntegro trabaja los *Poemas humanos* de César Vallejo. El autor analiza técnicamente la obra a partir de ocho “fichas”, de modo que invita al lector a pensar en el trabajo del grupo como una “zona de neblina”, donde danza y teatro se diluyen para construir un lenguaje propio.

Mario Bellatín y Carlos Cueva, desde relaciones cercanas pero diferentes con Íntegro, coinciden en un punto: la casi imposibilidad de descifrar el proceso creativo, así como el desafío de encasillar sus resultados: ¿cómo definirlos? ¿cómo nombrarlos? ¿es danza, teatro, *performance*, artes visuales? Claramente, antes que como límite, esto es señalado como una virtud de las capacidades técnicas, apuestas por la exploración artística y libertades disciplinarias de sus protagonistas.

Esta sección la cierra Luz María Bedoya, quien en su texto hace un contrapunto entre su propia vida y los sucesos nacionales y globales de un dinámico y agobiante 1989, año en que se estrenó *Y si después de tantas palabras*. Situándose como espectadora de esta última obra y de *Fábula*, Bedoya reafirma una idea constante del espíritu del grupo: el entretendido de lo personal y lo social. En sus palabras: “la experiencia de presenciar ambas obras coincidió con momentos particularmente extremos donde la vida privada estaba íntimamente ligada por el pulso de la vida social en el Perú y de los cambios profundos que acontecían en el mundo” (p. 114).

El libro cierra con dos secciones: “Momentos” y “Apéndice”. En la primera, volvemos a una cartografía visual, aunque esta vez no cronológica ni titulada. Aquí, los editores nos llevan al detalle de los procesos, las obras, los escenarios y montajes, los viajes de sus protagonistas, los entornos e incluso los públicos. Entonces, luego de introducirnos por un recorrido histórico-visual —en la primera sección— y poner en diálogo esta trayectoria desde la reflexión académica y estética —en la segunda—, se nos abren otras puertas que nos permiten conocer sus mundos profesionales y personales de manera más íntima.

Finalmente, en “Apéndice” se reseña en español y en inglés cada una de las obras de Íntegro, cerrando con el texto curatorial de Mijail Mitrovic para la exposición de 2024, que tuvo el mismo título de este libro.

Salida y conversación

Ana Zavala, Oscar Naters y Mijail Mitrovic nos comparten en *Tensar el presente/ hilar el futuro* la historia de una complicidad creativa única y quizá irreplicable en el Perú, compartida desde el testimonio, el registro visual, el análisis social y la catalogación de las obras. Desde esta multiplicidad de lugares, los editores nos acercan, hasta donde se nos permite, a una intimidad creativa anudada a una realidad nacional.

Esta publicación, en buena cuenta, revisa a Íntegro desde dos tiempos que funcionan como paralelos secantes. Primero, el tiempo mismo del grupo y sus propias exploraciones disciplinarias, sus influencias, rupturas y continuidades, sus técnicas y procesos, así como sus diálogos con otros actores culturales del país. Segundo, el tiempo del Perú en épocas violentas: la crisis estructural de los años ochenta y noventa, la violencia política, la dictadura, las incertidumbres continuas y los espasmos democráticos.

Ambos tiempos, con independencia, conversan entre sí: nos recuerdan que Íntegro ha recorrido un camino largo, trabajando desde propias e íntimas exploraciones ajenas a espacios-tiempos y también creando con el Perú incorporado, con el Perú hecho cuerpo.

Ahora bien, extrañamos que el libro no cuente algo más sobre las condiciones materiales de producción y difusión del grupo. Nos referimos a temas como los desafíos laborales, las probablemente escasas oportunidades y redes de financiamiento, los volátiles accesos a espacios de exhibición y circulación, las crecidas y bajadas de asistencia de públicos, entre otros. Considerando, como se ha dicho, que podemos hablar casi de un milagro de la sostenibilidad para un grupo de arte de este perfil en el Perú, algunas pistas sobre el soporte material de la creación y la belleza hubieran sido no solo interesantes en sí mismas, sino también aleccionadoras para los lectores y artistas más jóvenes vinculados al campo.

Se trata, finalmente, de un libro que quizá establezca un mayor diálogo con un público conocedor, si no de Íntegro, cuando menos sensible a la danza contemporánea o las artes transdisciplinarias. El desafío está, entonces, en hacer de esta necesaria y bella publicación una posibilidad de conversación con esa parte del Perú que, quizá alejado de los teatros y los auditorios, estuvo y está presente en los procesos creativos, coreografías, montajes y escenarios tomados por Íntegro durante sus cuarenta años.

Siempre, incorporando eso tan íntegro: la defensa de la libertad, la apuesta por el riesgo, la exigencia del movimiento y la inquietud vital.

Tensar el presente/ hilar el futuro. Íntegro

Ana Zavala, Oscar Naters y Mijail Mitrovic (eds.)

2024, 325 pp.