

CUADERNO 2/
METAMORFOSIS

INDICIOS DE TEATRALIDAD

PCdV

[PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO]

PRESENTACIÓN

Texto de Pamela Díaz Lobos

Esta residencia surge a partir de la necesidad de sostener en el tiempo algunos hitos importantes con respecto a la escena teatral en Valparaíso. Uno de estos hitos sin duda fue el montaje de "El extraño ser con alas" de Juan Edmundo González con la Compañía de Investigación Teatral de Valparaíso el año 1989. Como referentes tendríamos que mencionar también el extenso trabajo de teatro callejero que estuvo en las bases experimentales del Juan Edmundo con el TEUCO.

"Como ejemplo de teatro callejero innovador valga el del TEUCO, Teatro Urbano Contemporáneo, que en 1983 presentó una adaptación del cuento *La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada*, de Gabriel García Márquez." (Lagos, María Soledad Nuevos Lenguajes Escénicos En el Teatro de Creación Colectiva y en el teatro Español de Vanguardia).

Se invita a Agustín Letelier como Director de esta residencia, quien trabajo en la antigua versión del montaje, nos parecía importante que en este proceso participaran algunos actores de esa época y tenemos la suerte de contar con cuatro personas en residencia del elenco original, por tanto los trasposos de conocimientos y herencias se viven directamente.

El proceso de montaje comienza con la clínica Cangrejos donde se conforma el grupo bajo la dirección de Letelier donde se plantean las bases del lenguaje a desarrollar, cuerpo, ritmos, composiciones espaciales, entrenamiento oriental del actor y experimentaciones cinematográficas. Cabe mencionar que la trayectoria del Director escogido juega un rol esencial en la construcción de lenguaje de la puesta en escena, debido a que hace un tiempo Agustín trabaja con el Theater du Soleil, el elenco tuvo la posibilidad de experimentar dos talleres con Andreas Simma y Samir Saed con quienes se experimentó en base a Jaques Lecoque y la Comedia del Arte, estas prácticas de alguna manera nos relacionaron con prácticas interculturales, sin duda esta experiencia influencia al elenco de la residencia en su lenguaje a explorar. En la segunda etapa de montaje se ha abordado un trabajo basado en la versión libre de "La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada", donde a partir de un trabajo de dramaturgismo se escenificaron textos del diálogo y situaciones narrativas que se llevaron a la escena desde una creación colectiva que nos ha llevado a crear las atmósferas, el universo de García Márquez y las temáticas que el autor enfatiza, instalándolas dentro de un marco contemporáneo y desde nuestra propia identidad latinoamericana.

Letelier plantea con respecto a la temática de la obra: "el sueño imposible en medio de la adversidad creada por la naturaleza y la propia miseria humana, (más allá de la miseria social de la injusticia y desigualdades económicas) que es la falta de esa luz interior llamada humanidad y que es el destino del arte universal."

Efectivamente la obra recorre personajes que representan la inocencia y la maldad, el amor y la perversión y el relato recuerda los cantos trovadores inmersos en un mundo denso y frutal del Caribe Americano. Lo interesante es que de alguna manera el público frente a la obra participa de lo que es el proceso de montaje donde el espectáculo contiene diversas capas, la historia que cuenta una compañía de teatro, y las relaciones que se entretajan entre los actores de esta compañía. La puesta en escena también pone el énfasis en la performance, que de alguna manera muestra el mundo del espectáculo por detrás, con interrupciones de la directora, ensayos frustrados, etc. Por tanto la puesta adquiere un carácter de escritura original y con mucho humor.

Es también primordial aclarar que la puesta en escena pretende recoger la herencia del maestro González pero también lo que su búsqueda significó en aquellos años para el teatro chileno "La búsqueda de nuevos lenguajes dramáticos, principalmente basados en la imagen, que subrayan la idea de un espectáculo integral e integrador y cuestionan la exagerada preponderancia del lenguaje escrito y transformado en lenguaje articulado oralmente; es decir, re definen el texto dramático. Aquellos aspectos que constituyen el espectáculo teatral y que por lo general se consideraban anexos o complementarios (escenografía, música, iluminación, vestuario, maquillaje, estilos de actuación)." (Lagos, María Soledad en Nuevos Lenguajes Escénicos En el Teatro de Creación Colectiva y en el teatro Español de Vanguardia).

Si bien, efectivamente el énfasis ha estado en el trabajo de imágenes, se ha ido constituyendo una textualidad desde el imaginario de García Márquez y la escritura del colectivo en base a improvisaciones. El vestuario, el cuerpo del actor, las dinámicas, la energía, la rítmica vocal, la música, los puntos de vista escénicos en cuanto a gestualidad y espacios, hacia la antropología del actor con respecto a la relación con el espectador y la escritura escénica han sido los caminos recorridos en esta segunda etapa. Pero sin duda, en las palabras de Letelier antes de enfrentar la experiencia se denota lo que ha significado este proceso: "una de las cosas más impresionantes de ver en el teatro es el trabajo intensamente disciplinado de un grupo de actores. Un trabajo en forma muy libre que busca sobrepasar etapas y una de ellas fundamental a traspasar es el límite de toda comunicación racional. Un paralelo extraordinario de lo experimentado con el trabajo realizado por Juan Edmundo González y esa búsqueda interior, que fue guía en los trabajos realizados a través de los años por algunos de los actores que trabajamos con él. Personalmente me he distinguido en nuestro país y en el extranjero por llevar esa premisa a su paroxismo sin duda creo que nuestro inspirador común se llama Antonin Artaud.... en donde al igual que en el trabajo teatral tan particular de **un Extraño ser** pudimos sobrepasar la « disonancia » entre los creadores para destacar el tan fundamental fenómeno de la fusión entre el escenógrafo, el músico, el vestuarista fundidos al autor, al director y los actores."

FUNDAMENTACIÓN

Federico García Lorca decía que el teatro era un atajo educativo y que era también poesía que salía del libro para hacerse humana, siendo uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso... Quienes practicamos el teatro desde ya hace algún tiempo, nos sentimos también identificados con frases tan simples como: «lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo aprendes», ningún arte está en la teoría pura, sino directamente en la práctica de la disciplina, un gran ejemplo de ello es Pablo Picasso quien decía: «la inspiración solo viene trabajando», en la praxis del arte, en su realización. ¡Todos los descubrimientos en el teatro vienen de las tablas y bien evidentemente de la vida misma! Aunque sin duda también admiramos a quienes hacen de la teoría, un arte del entendimiento de la naturaleza humana.

Tal vez el actor más grande de todos los tiempos, un poeta de la escena y la pantalla: Charles Chaplin testimoniaba la creencia ¡la certitud! que una de las bases fundamentales para trabajar en teatro era cultivar la absoluta confianza en sí mismo, hasta en los momentos más difíciles en que él recorría las calles buscando que comer. Pero alcanzar ese « estado » es también fruto de un arduo trabajo que según Jacques Lecoq consiste, tal vez contradictoriamente, en encontrar dentro de la debilidad fundamental del ser humano, en las particularidades que en un cierto sentido hace cada uno de nosotros un « fracaso ». Para encontrar ese estado de gracia del actor, tenemos que buscar nuestras debilidades esenciales, reconocerlas, experimentarlas, mostrarlas y ¿por qué no burlarse públicamente de ellas?

Un trabajo de laboratorio y de talleres teatrales de creación, son propuestos en este sentido, en donde el actor actriz se pierde en sus debilidades (actorales) para que después de una etapa de laberintos de ejercicios lúdicos aparentemente muy simples pero que lo confronten a sí mismo, se acerque a un personaje y lo acompañe hasta a dar a luz a un público variado, una obra de arte teatral, luego de varios meses de trabajo disciplinado en grupo, de preguntas y búsqueda infatigable.

Si debiéramos enumerar en orden correlativo la experiencia de la práctica en un Taller Teatral podríamos decir, según la Teoría del Análisis de la « escena » que sus componentes son:

CONTENIDOS

1. EL ACTOR/ LA ACTRIZ

- 1.1 El trabajo del actor.
- 1.2 Una aproximación a través de lo que podríamos denominar una teoría de las emociones, en este caso una práctica de las emociones.
- 1.3 Una visión global del actor.
- 1.3 Los componentes y las etapas del trabajo del actor
- 1.4 Análisis del juego del actor en dirección a una puesta en escena.

TEXTO DE PAMELA DÍAZ LOBOS

2. GESTOS O VECTORIZACIÓN* DEL DESEO

Nota: El cuerpo del actor no es un simple productor de signos, un semáforo programado para emitir señales en dirección del espectador, él produce efectos directos sobre el cuerpo y psiquis del espectador, que denominamos «energía», «vector del deseo», «flujo de las pulsiones», «intensidad» o «ritmo». Praxis del juego corporal:

- 2.1 Puntos de vista sobre el gesto
- 2.2 Gestos Teatrales Signos Gestuales
- 2.3 Lo denominado « figural »: imitación del comportamiento cotidiano
- 2.4 Vectorización del deseo y trabajo del gesto, algunos ejemplos:
  - La extensión y la diversificación del campo de la visibilidad corporal
  - La orientación o disposición de los "frentes" corporales relativos al espacio escénico y al público, puntos cardinales concretos.
  - Las posturas: modo de gestión de la gravitación corporal: verticalidad, oblicuidad, horizontalidad.
  - Las actitudes: configuración de posiciones somáticas y segmentarias en relación al medio ambiente.
  - Los desplazamientos o modalidades de la dinámica de la ocupación del espacio escénico.
  - La o las mímicas en tanto que expresividad visible del cuerpo en actos útiles o superfluos y por consecuencia el conjunto de movimientos visibles.
  - La expresión vocal: la expresión audible del cuerpo y/o sus substitutos y complementos sonoros- ruidos orgánicos naturales o artificiales.

3. TÉCNICAS DEL CUERPO: HACIA UNA ANTROPOLOGÍA DEL ACTOR

- 3.1 ¿El actor, de qué cuerpo dispone antes de acoger un rol?
- 3.2 ¿Qué muestra y qué esconde el cuerpo?
- 3.3 ¿El cuerpo está centrado sobre sí mismo? O bien ¿está descentrado y se encuentra en la periferia de sí mismo?
- 3.4 ¿Cómo el cuerpo parlante del actor invita a la sincronía con el espectador solicitando su inconciente o provocando su transformación?
- 3.5 ¿Cómo el cuerpo parlante y lúdico del actor solicita la memoria motriz del cuerpo del espectador para que se adapte, sincronice y converja en un comportamiento comunicacional?
- 3.6 ¿Cómo el cuerpo del actor, actriz es "vivido" visualmente?
- 3.7 ¿El actor cambia de cuerpo desde que quita la vida cotidiana por la presencia escénica y por la energía dispensada sin medida?

---

*En física, un vector (también llamado vector euclidiano o vector geométrico) es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física definida por su módulo (o longitud), su dirección u orientación y su sentido (que distingue el origen del extremo).

Taller: otros elementos materiales de la obra

- 1) El vestuario
- 2) Los límites del vestuario
- 3) Organización de las observaciones
- 4) Función del vestuario de teatro
- 5) El vestuario y el cuerpo
- 6) El vestuario y el espacio
- 7) Vestuarios del "performer", el vestuario del personaje
- 8) Vectores de vestuarios acumuladores de índices:
  - Vestuarios conectores en vista de facilitar la narración
  - Vestuarios en vista a la significación y a cambios de la acción escénica y narrativa
  - Vestuarios como sistema de correlación y de transición de un universo ficcional a otro.
  - El actor actriz porta y soporta un vestuario lo que lleva a la doble mirada de parte del público existencial y estructural.

"El arte del actor: arte de la "Metamorfosis"

DE AGUSTIN LETELIER I.

JUEGO DE ESPEJOS Y MEMORIA TEATRAL COLECTIVA

Por Agustín Letelier

Es evidente para quienes tuvimos la suerte de trabajar con Juan Edmundo Gonzáles, que una de las primeras curiosidades lúdicas en tanto que actores, y también antropológicamente, es preguntarnos, ¿qué recordamos de sus enseñanzas? Su método de la emoción y signos corporales, nos parece evidente...El cuerpo del actor se inscribe en el espacio escénico y el público lee los signos emitidos por cada detalle que el actor impregna en el dibujo que realiza de su personaje. Estos elementos aun viven en la memoria concreta de los actores y actrices que trabajaron con Juan Edmundo y ese saber se convierte en un patrimonio que nos pareció fundamental empezar a compartir con quienes no lo conocieron, buscando y transmitiendo además elementos esenciales para establecer un lenguaje teatral común, de herencia e innovación en la práctica de nuestro arte, desde los primeros atisbos de la residencia, con Andreas y Samir del Teatro del Sol, con Camila Osorio y su trabajo de impulsos y energía corporal ligados al teatro oriental.

Personalmente monté un variado número de ejercicios teatrales practicados, aprendidos o creados para talleres u otras puestas en escena con resultados concretos para los actores, teniendo en cuenta la particularidad de cada miembro del «taller-laboratorio». Muchos ejercicios directamente ligados a diálogos de los cuentos de Gabriel García Márquez y luego en situaciones libremente inspiradas de su obra y del imaginario simbólico colectivo universal: figuras extraordinarias, imágenes misteriosas, construcciones fantasmagóricas, pero también elementos sacados de la realidad, pues fascinan y pueden muchas veces dar la impresión que participamos de un mundo enigmático y próximo de lo irracional. Explorando así la materia prima de la conciencia, que revela tanto de nuestros sueños y también de nuestros fundamentos, nuestra base cultural como colectivo.

Biografía Agustín Letelier:

Actor, cantante, bailarín, coreógrafo y director chileno radicado hace veinte años en París. Desde donde recorre Europa y el mundo entero. En Chile trabajó y se formó junto a Juan Edmundo González, Raul Osorio, Andrés Pérez, Elizabeth Rodríguez, también en la facultad de artes de la Universidad de Chile. Además junto a Mauricio Celedón, Claire Joinet y un grupo de jóvenes actores crearon el mítico Teatro Del Silencio. En 1993 es premiado por el conjunto de periodistas y críticos de Chile APES como "Mejor Actor Teatral".

En el año 1994 es invitado como Director Artístico de la gran Compañía Francesa "Cirque Baroque" precursora del nuevo circo desde los inicios de los años setenta. Compone, escribe y dirige cinco obras mayores de la escena contemporánea, ligadas al performance y a la investigación de literatura y nuevas formas visuales escénicas, todas estas filmadas por tres grandes cadenas de televisión cultural de gran importancia mundial (3sat Alemania; Arte Francia; París Premier Francia; Primera Transmisión Vía Internet de España) sin contar un número de intervenciones y entrevistas para televisión, grandes escuelas y universidades en el mundo entero que hoy forman parte de la escena internacional desde los años 90 en adelante.

Retorna al Teatro Clásico y la Ópera para desenterrar, junto a otros creadores, grandes autores del pasado como Marivaux (Teatros de la Región Rhon Alpes), compositores como Mendelssohn (Teatro de los Campos de Eliseos en París). Colabora con autores contemporáneos de renombre, siempre en busca de nuevas formas, particularmente con Eugén Ionesco, dramaturgo francés de gran importancia. Agustín Letelier es solicitado constantemente para talleres de actuación, creación, puesta en escena, dramaturgia individual y colectiva, en Inglaterra, Italia, España, Francia y diversos países Latinoamericanos. Actualmente actúa,

escribe y/o dirige importantes proyectos cinematográficos en Europa; los largometrajes Tribulation (Reino Unido) de Christian Barbe estrenado en El Teatro nacional de Londres y en el Festival de Locarno en Suiza, proyecto sostenido por La NFTS dirigido por Stephen Frears. "Perdido" de Claude Farge Francia. "Être Rêve" de Tito González G y Laurent Derobert para el Centro Pompidou y el Palacio de Tokyo en París. "Mujeres" (Francia) junto a Sebastián Zurita. "Cautivos" "Estudios fílmicos" con Francisco Brzovic y el proyecto fotográfico B&L: Eros y Tánatos en la Cartonerie de París.

Agustín Letelier ha sido Director de la Compañía Teatro de la Frontera en París, asociándose con el Teatro de San Leonardo, "La Scuola di Teatro di Bologna" (escuela fundada por Lecoq en Italia), y en "Les Noctambules" de Michel Novak en París, Francia, estrenando obras como "Imitima Enfant- soldat", "Circo di Baci, Surreal Circus " y "Alas" en Certaldo Toscana Italia, entre otras. Participa con gran éxito de público y críticas en el festival de Avignon durante tres años con la compañía Umbral de Colombes París Francia. "L'Histoire du communisme raconté pour les malades mentaux" de Matei Visniec. También con el grupo musical "Sin Papel" en donde es autor y vocalista.

Agustín es además colaborador y miembro del Teatro du Soleil dirigido por Ariane Mnouchkine. Con quien sigue recorriendo diversos países con la obra "Los Naufragos de la loca esperanza".

Pamela Díaz Lobos. Actriz, Directora y Académica

Actriz Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998 y Master in Theater Arts State University of New York, 2003.

Danza. Introducción a la Danza, Escuela de Danza Espiral, 1999. Kathakali, Actuación y Máscaras con el director Andrés Pérez, Santiago 1993-1994. Movimiento y Danza con Agustín Letelier y la Compañía Cirque Barroque, 2001. Dramaturgia y Dirección con Sergi Belbel, Teatro Nacional de Catalunya y José Sanchis Sinisterra, Sala Becket, Barcelona, España, 2005.

Obtiene la Beca Fulbright 2001 para estudios de Magíster en el extranjero.

Beca CONICYT, recibe la Beca de la Vicerectoría de la PUC Chile para realizar el Doctorado en Artes, mención investigación teatral.

Durante varios años se desempeñó como Actriz en diferentes compañías de Santiago y Valparaíso, llevando a escena obras como Mala Leche, King Kong Palace, El Celoso Enamorado, Roland Bar y La Señorita Julia. Después de radicarse definitivamente en la región para trabajar en su tesis La Historia del Teatro en Valparaíso 1915-1997, publicada como libro el 2011, desarrolla su carrera como Directora desde algunos proyectos experimentales de Opera, Teatro Musical y Cantata en conjunto con la escuela de música y arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Ganadora de variados Fondart como directora con las obras "A Medias", "Fisura" y "Después de la lluvia". En el ámbito académico se ha desarrollado como profesora de Actuación e Historia del Teatro, e investigadora en Duoc UC Viña del Mar, P.U.C y la Universidad de Valparaíso. En Estados Unidos se desempeña como Directora y Dramaturga con obras como Web Teatro, Woyzeck y Ti Jean Blues Kerouac Abstract. Recientemente ha participado como actriz y dramaturgista en la obra "Noche de viento", próxima a estrenarse. Actualmente está desarrollando la investigación en el puente entre la danza y el teatro con la que ha publicado en Argentina, expuesto en congresos internacionales durante el año 2012, Firt Mediating Performance en Santiago y Dancing Between Disciplines and Cultures en New York.

Un Extraño Ser con Alas

Encontrarnos con Juan Edmundo González fue una experiencia que marcó e influyó nuestra vida profesional.

En 1988, nos juntamos un grupo de actores y actrices que durante la dictadura estuvimos en diferentes espacios de resistencia a través del teatro. Con el advenimiento de la "democracia" decidimos trabajar unidos para buscar nuevos lenguajes teatrales de acorde a los nuevos acontecimientos, nos interesaba tener en cuenta la historia recientemente vivida y la recuperación de nuestra identidad. Así nace CITE (Compañía de Investigación Teatral).

Fuimos en busca de Juan Edmundo y encontramos a un verdadero teatrísta, humilde para recibir nuestra oferta, creativo y rigurosamente disciplinado, nos sumergimos en una experiencia única e irrepetible, él tenía su propia poética la que traspasó a los integrantes de la CITE a través de un taller preparatorio formativo, allí, descubrimos la obra que en conjunto queríamos hacer, nos fue induciendo a través de las propias vivencias hacia el Realismo Mágico de Gabriel García Márquez, entonces, era el único estilo posible para contar la historia de ese "Extraño ser con alas"

Myriam Espinoza

Actriz integrante del elenco "Un extraño ser con alas", obra dirigida por Juan Edmundo González.

PCdV

[PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO]

