

FORMATO TALLER DE MONTAJE ETUC.

Programa: Taller de montaje Cuerpo Extracotidiano
Escuela de Teatro UC
Segundo Semestre 2021

Nombre del curso	Taller de Montaje Cuerpo Extracotidiano
Sigla	ACT 101E
Profesor	JUAN CARLOS MONTAGNA
Describe brevemente el proyecto escénico a desarrollar: Tipo de montaje, Lenguaje escénico, Textualidad, otros.	<p>El proyecto abarca dos ámbitos: investigación actoral sobre cuerpo extracotidiano (1) y realización de montaje basado en una temática que problematice la noción de cuerpo en la sociedad actual (2)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Investigación sobre el performer que pueda explorar y concretar diferentes ámbitos y perspectivas del cuerpo extracotidiano en escena. Para esto se utilizará el <i>método psicofísico</i> que desarrolla el profesor, donde la presencia del actor/actriz esta modelada por la energía extracotidiana en diferentes niveles físicos, vocales y emocionales. La noción de <i>representación</i> en el actor/actriz en este curso es sustituida por la noción de un <i>performer que encarna</i>: se trabajará la cosmovisión de un ejecutante que articula su cuerpo-mente-espíritu dramáticamente, abarcando una espacialidad en relación profunda con el otro y con el espectador. El resultado de esta investigación será una primera dramaturgia escénica composicional que el alumne deberá transitar performativamente y que tendrá el formato de una demostración de trabajo en la cual debe encarnar el cuerpo extra-cotidiano y sus estrategias de ejecución.2. El montaje que realizaremos es "JUNG/CHILE". Estará basado en una investigación-reflexión sobre <i>el inconsciente colectivo y los arquetipos en psicología</i>, para conectarla dramáticamente con tensiones políticas, sociales y emocionales que ocurren en el Chile actual. Este gran psicoanalista suizo descubrió y posicionó ambos conceptos, los cuales han generado una compleja arquitectura de pensamiento que hoy es capaz de iluminar la complejidad del ser humano tanto en su interioridad como en su expresión social. A partir de este conocimiento se buscará una perspectiva para instalar en escena diferentes preguntas y hechos que pudieran ser un aporte a la comprensión de nuestro país en tiempos de crisis y de refundación. Para ello <i>diseñaremos una dramaturgia donde los performer psicofísicos encarnan a los actuales presos de la revuelta</i>. Así, esta contingencia será la matriz del montaje, desde la cual se proyectará simbólicamente a Chile en diferentes niveles de su inconsciente colectivo, expresando un mosaico de arquetipos que subyacen en estos presos/performer portadores de dolores, acciones ciudadanas y necesidades de urgente transformación.

<p>Indique el /los soporte/s textual/es principal/es y Complementario/s, a partir de los cuales se trabajará</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Arquetipos e inconsciente colectivo”, de Jung. 2. “El hombre y sus símbolos”, de Jung. 3. Texto personal de cada alumno guiado por el profesor sobre esta temática/investigación, construido <i>desde el yo testimonial del performer</i>. En este aspecto del proceso, las y los estudiantes podrán abordar desde una perspectiva de género a diferentes performer al interior de la dramaturgia resultante (a partir de diversas voces, acciones y perspectivas). 4. Testimonios de los presos de la revuelta. 5. Texto dramático fragmentado, creado y entregado por el profesor basado en diferentes citas/ reflexiones de tres autores <i>sobre el poder en diferentes ámbitos</i>: Foucault (“Vigilar y Castigar”), Pasolini (frases de textos poéticos, artículos, entrevistas y guiones), Barthes (“Ensayos Críticos”, “Sade, Fourier y Loyola”). <p>Complementariamente, “Jung y el Tarot” (Nichols) para el desarrollo interior del performer. Además, diversos textos/fragmentos que contextualizan el curso desde las tradiciones no realistas, no narrativas y no representacionales: Barba, Grotowsky, Artaud, Mayerhold, Suzuki.</p> <p>También se entregará como estímulo la obra de Nelly Richard para que los alumnos pongan en tensión/fundamento sus visiones sobre performance, sistemas culturales de poder, signo, género, subversión y sociedad.</p>
<p>Describe la metodología específica que requerirá para abordar el proyecto descrito</p>	<p>El proceso implicará dos grupos de estudiantes y dos ejercicios escénicos resultantes, a realizarse en diferentes espacios. La base de trabajo es la misma para ambos grupos, pero serán dos montajes diferentes desde la dramaturgia textual y escénica, dos perspectivas complementarias del universo propuesto (recogiendo las particularidades del proceso de aprendizaje de cada grupo y sus potencialidades expresivas).</p> <p>El curso tiene dos etapas metodológicas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la primera se ejercitan las claves del método psicofísico en un intenso proceso para la comprensión, entrenamiento y creación del <i>performer</i> desde un cuerpo multiabarcador/extracotidiano que es físico, vocal, interior, dramático y compositivo en la escena. 2. La segunda etapa es de montaje: <ol style="list-style-type: none"> a) Cada alumno unirá desde la creación y desde la ejecución su personaje (s) con un performer psicofísico interno, físico, visual y espacial investigado en la primera etapa del curso. b) Trabajo para concretar actoralmente en cada alumno las

	<p>preguntas/temáticas/reflexiones mencionadas al interior de una puesta en escena contemporánea. Se genera con ello una correspondencia performativa grupal que es proyectada al espectador: ¿dónde y cómo estos performer psicofísicos/personajes <i>encarnan una corporalidad doliente y reflexiva sobre el Chile actual proyectado en el universo de Jung?</i> Pudiendo con ello concretar expresivamente un real lazo energético/sensible/discursivo con el espectador y su propio drama personal ciudadano.</p> <p>c) Creación de la partitura textual y escénica de montaje según todo lo anteriormente señalado, entregada por el profesor/director con el apoyo del profesor ayudante.</p>
<p>Señale el imaginario asociado a la propuesta descrita</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desde el punto de vista de la investigación actoral psicofísica, el imaginario son aquellas tradiciones teatrales occidentales, orientales o ancestrales, donde el cuerpo de un actor/actriz encarna culturalmente lo dramático desde la energía extracotidiana: <i>tanto desde el ritual como desde la exploración o la codificación física-vocal</i>. Este universo fundamenta al método psicofísico en sus contenidos, en sus formatos de trabajo y en sus estrategias para el performer en escena. 2. Desde el punto de vista de la puesta en escena y sus soportes textuales y de sentido, el imaginario es Chile en la reciente crisis social desde sus fundamentos, expresiones logísticas y la expectativa o incertidumbre sobre una refundación de la estructura política, económica, socio cultural y ética. <p><i>El eje entonces es la comprensión psíquica y simbólica -Jung- de dos opuestos complementarios:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Los mecanismos estructurales de poder y de dominación -que hoy en día se buscan subvertir desde diferentes vías y acciones- los cuales representan estrategias que estas estructuras generan para permanecer en la hegemonía. b) La pulsión de subversión de la sociedad y que es encarnada aquí en los denominados presos de la revuelta: es un dispositivo para la transformación sistémica de Chile, representado en un complejo puzzle humano de voces, fracturas, acciones, ímpetus, dolores y esperanzas.