

¿Teoría y/o Práctica? Los Saberes Integrados en las Artes Escénicas Contemporáneas. XI Encuentro Teatral en Valparaíso, 2017.

Editorial Puntángelos, Carrera de Teatro, Departamento de Artes Integradas
Universidad de Playa Ancha

Dra. Lorena Saavedra González

maria.saavedra@upla.cl

Dr. Giulio Ferretto Salinas (editores)

ferretto@upla.cl

Reseñar este nuevo libro que contiene las ponencias del “XI Encuentro Teatral en Valparaíso” del año 2017, es doblemente importante. Primero, reafirma que puede salir a luz en versión impresa y digital gracias al apoyo del Departamento de Artes Integradas y la Carrera de Teatro, después de la interrupción de la presencialidad y las consecuencias de la pandemia y estallido social de octubre 2019, que produjo un retraso generalizado de todas las actividades humanas en Chile y en el planeta, por tanto, reanudamos nuestra normalidad académica para dar curso a los proyectos que estuvieron pendientes durante casi tres años.

Segundo, nos pone ante un acto de memoria porque se recuperan los espacios de reflexión e investigación teatral que venimos impulsando desde varias décadas bajo esta forma cada dos años, así como también a través de nuestra revista artescena.cl. Específicamente, el año 2017 dicho encuentro versó sobre las preguntas situadas en una teatralidad vinculada a la teoría y/o práctica de los saberes contemporáneos en las artes escénicas, profundizando en el dinamismo que el concepto de contemporaneidad y materiales de las y los artistas significa, cuando se sostiene que “el arte por la naturaleza de sus materiales y procedimientos, los obliga a modificar su rol y su manera de trabajar”. (Millet, 2018). Nos referimos a esta autora, pues sus palabras marcan un punto de inflexión no solo en la concepción de lo que puede ser el arte hoy, sino que, además, nos pone en contacto con el desafío permanente de cuestionar y redefinir los contextos de producción, creación y educación de la cultura y la estética escénica actual.

Es por ello, que en esta publicación observamos el trabajo de la investigadora Maritza Farías quien nos propone una mirada particular sobre el colectivo “Mujeres Creando” y una de sus artífices principales María Galindo. A partir de tres acciones realizadas por el colectivo, la investigadora propone un análisis de estas a través de la noción de acontecimiento escénico para problematizar en torno a la dimensión política que puede contener o no dichas prácticas. Por otra parte, Claudio Santana Bórquez, sitúa su reflexión en una puesta performativa in situ la dualidad teórica-práctica del acontecer escénico, llegando a establecer preguntas para un desempeño en el contexto actual que él denomina la actoralidad en las postrimerías.

Asimismo, el escrito de Rox Gómez Tapia propone una mirada para pensar y reflexionar sobre la práctica artística como investigación. Aspecto vigente y en aumento en el medio artístico local que, a través del trabajo de Contreras e Ihle, Valor 8! site specific performances, se abre a interrogantes y posibles respuestas a través de la descripción de la performance mencionada que pone en cuestión los límites disciplinares.

Otra dimensión interesante en el texto que reseñamos, se puede apreciar en lo que establece Solange Durán, al señalar la importancia de la evaluación vocal en la formación profesional del actor, poniendo énfasis en el trabajo científico del diagnóstico a la hora de pesquisar los inconvenientes de la falta de cuidado y rigor en el uso de la voz para la escena. También en este sentido, Soledad Figueroa nos comparte sus reflexiones en relación a su experiencia teórica-práctica como profesora de voz en distintas instituciones, desde las cuales plantea la corporalidad vocal como un modo particular en que la voz configura un nuevo cuerpo, todo ello a partir del trabajo anterior al acontecimiento escénico, es decir, en el momento del entrenamiento.

Daniela Cápona se inscribe en trabajos escénicos contemporáneos en torno a la memoria y personalidades de la Dictadura cívico-militar para desplegar los modos en que los creadores escénicos representan a los/las agresores/as a través de cómo estéticamente y escénicamente se configuran los cuerpos.

La reflexión del profesor, Marcelo Islas, es propósito del proceso de creación y construcción de una dramaturgia escénica acaecida en la práctica de los ensayos y experiencias metodológicas que se sustenta en la radicalidad de una lógica rizomática, cuyo sentido final está destinado a generar operaciones escénicas que de algún modo dialoguen con las situaciones límites que como director plantea y desea investigar durante el proceso de montaje.

La recuperación y restauración de una memoria a partir del archivo e investigación, es el eje temático clave en el artículo del profesor Patricio Rodríguez-Plaza, quien propone una lectura visual y analítica de la obra del diseñador teatral y vestuarista Sergio Aravena Caro. Aquí se plantea la dimensión humana, creativa y fundacional de un diseñador y realizador clave en la escena chilena, cuya relevancia queda al descubierto en una clara y precisa visión de Rodríguez-Plaza ante un artista visual recuperado para el Teatro Chileno.

Finalmente, las reflexiones de Iván Insunza, nos plantean las paradojas de una escena que se define como experimento, en tanto las formas y las operaciones que se realizan en una praxis no lo son tal. Insunza, pone de manifiesto la disociación entre una teoría y práctica, aludiendo a que no se aprecian concreciones de un Teatro Chileno Contemporáneo signado por el experimento, la reconstitución y la investigación de los lenguajes estéticos ligados a una posible escena experimental.

Con todo lo anterior, deseamos poner en circulación esta publicación como un espacio de continuidad y proyección constante del estado actual del teatro nacional y regional. Una manera de fijar las conexiones no solo con un público especializado de teatro o artes escénicas, sino que también para aquellos y aquellas que se interesen en indagar en cuestiones/experiencias metodológicas y pedagógicas del quehacer del arte y la cultura actual.

Valparaíso, diciembre, 2022