

Mediación virtual

EN FUGA NO HAY DESPEDIDA

Trinidad González

DIRECCIÓN

Luis Barrales

DRAMATURGIA

GAM

Centro de las artes,
la cultura
y las personas

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 227

[+562] 2566 5500
gam.cl

¡Hola! Bienvenidos a nuestra plataforma virtual de mediación. Nos gustaría compartir algunos puntos importantes sobre la obra *En fuga no hay despedida*.

Queremos entregar esta información, para **demostrar que el arte es un factor activo de la vida cívica**.

¿POR QUÉ LAS OBRAS DE ARTE SON UN FACTOR ACTIVO DE LA VIDA CÍVICA?

- ...las obras de arte nos ayudan a conocer las relaciones sociales de las culturas
- ...nos ayudan a entender momentos determinados de la historia
- ...actúan como un espejo de la sociedad, algo que conocemos como **mímesis**
- ...contribuyen a reunir, a generar vínculos
- ...son fuente de inspiración para futuros creadores

Los artistas invierten mucho tiempo en sus creaciones, pues detrás de ellas hay una **intencionalidad**.

SOBRE LA CREATIVIDAD...

Muchos investigadores han tratado de comprender el proceso creador dividiéndolo en diferentes fases y después analizando cada una de ellas. Una de las teorías que ha sido aplicada en todos los campos de la creatividad, e imitada muchas veces con variaciones menores, es la que fue propuesta por Graham Wallas (1926), quien creyó que el proceso creador consiste en cuatro etapas: preparación, incubación, iluminación y verificación.

1. **Preparación:** Etapa durante la cual la persona creadora efectúa todo el trabajo preliminar. Piensa con libertad, colecciona, busca, escucha sugerencias y deja vagabundear su espíritu.
2. **Incubación:** Esta etapa se infiere del hecho de que cierto periodo, que puede ser desde unos cuantos minutos hasta meses o años, transcurre entre el de preparación y el de iluminación. Es decir, el material acumulado pasa por una elaboración y organización interna.
3. **Iluminación:** Se efectúa cuando la persona creadora ve la solución a su problema. A veces es una intuición súbita, o una clara visión, o una sensación: algo que puede estar entre la "corazonada" y la "solución".
4. **Verificación:** Etapa final, donde se decide si la solución será definitivamente aceptada por la evaluación crítica del innovador. (Silviano Arieti, 1976)

El proceso de creación es complejo, y responde a la solución o reflexión de algún problema y/o necesidad. **Entonces será muy importante saber qué quería solucionar y/o reflexionar el artista.** Y, es por esta razón, que podría resultar un ejercicio importante conocer la intencionalidad de los creadores, ya que la interpretación, es decir lo que entendemos, variará según cada persona, según cada espectador.

La interpretación responde a un montón de factores, desde donde naciste, tu capital cultural, hasta el cómo ves las cosas (psicológico). Cada vez que interpretamos algo le estamos dando un nuevo significado. Pero entonces ¿qué pasa si no cuento con todas las herramientas que me permitan descifrar las formas de la intención que operan en una obra de arte?

Acá es cuando la mediación se hace presente, buscando no condicionar tu interpretación sino entregando algunos datos que te podrían ayudar a completar tu proceso de apropiación de la obra, de tu propia interpretación.

Podemos analizar una obra de arte a partir de los orígenes de los artistas, dónde se desarrollaron, en qué o quién se inspiraron, la dramaturgia, dirección, la compañía de teatro, sus redes de recepción, imaginario, sus públicos, etc.

ALGUNOS DATOS SOBRE *EN FUGA NO HAY DESPEDIDA*

Es una producción GAM, y se hizo para conmemorar el centenario de la cantautora nacional Violeta Parra.

La obra se estrenó el 18 de agosto de 2017 y estuvo en cartelera hasta el 23 de septiembre. Además se presentó el 7 de diciembre en el Festival de Artes Escénicas de Isla Negra, FESTINE, y una versión “en concierto” como parte del Festival Santiago a Mil en enero de 2018.

Del 8 al 18 de marzo de 2018, tuvo funciones y promociones por el Día de la Mujer. En marzo 2020 iba a ser remontada como parte de la programación Ciclo GAM 10 años.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia	Luis Barrales
Dramaturgismo	Elenco y Trinidad González
Dirección	Trinidad González
Asistente de dirección	Katherine Velásquez
Investigación	Ignacio Ramos
Elenco	Paula Zúñiga, Nicolás Zárate, Nicolás Pavez, Piera Marchesani, Tamara Ferreira y Tomás González
Composición musical	Marcello Martínez
Diseño de escenografía, vestuario e iluminación	Nicole Needman

LOS CREADORES

En una entrevista realizada a Luis Barrales, reconocido dramaturgo nacional y a Paula Zúñiga, destacada actriz, cuentan que fue Trinidad González, la directora de esta pieza, quien los convocó a realizar la obra. Para su creación fue necesario un proceso de investigación, llevado a cabo por Ignacio Ramos, pues había que ir más allá de lo que se sabía sobre la cantante, había que entrar a su faceta humana. La creación del texto fue colaborativo, es decir, se realizó entre el dramaturgo, los actores, actrices, directora y compositor musical de la obra.

¿QUIÉN FUE VIOLETA PARRA?

Violeta Parra es una referente de la música popular chilena, su genialidad no solo la plasmó en la música, además fue una destacada compositora y recopiladora folclórica, artista plástica y poeta. Es parte del famoso clan familiar del sur de Chile, más conocido como los Hermanos Parra (Nicanor, Lalo, Roberto, Óscar), todos sobresalientes en su área. A Violeta la marcó su intensidad, característica que la encontramos en todas sus creaciones, y en ese intento incansable de rescatar nuestra identidad. Fue así como levantó el proyecto de instalar una carpa en la comuna de La Reina, su gran objetivo era impartir todos sus conocimientos, mas esta vez su intensidad no era suficiente, necesitaba una estructura social que le ayudara. Lamentablemente el proyecto no prosperó, y Violeta en ese lugar decide terminar con su vida.

Si quieres saber más de esta historia, podrás encontrarla en la obra. También en internet podrás encontrar más información sobre su vida, pero sin la interpretación que podrás ver en la obra.

¿QUÉ BUSCAR EN UN TEXTO?

Analizar un texto siempre es una excelente forma de acercarse al teatro, sobre todo en la contingencia, ya que nos invita a comprender las soluciones de la puesta en escena.

A continuación te dejamos una escena de la obra:

ESCENA 4: VIOLETA Y NICANOR

Violeta: Siempre que me encuentro contigo es en un desierto, una playa o una estación de trenes.

Nicanor: ¿Dónde estamos ahora?

Violeta: Es un desierto. Pero hay un árbol. Uno solo.

Nicanor: Son fugas de los cronotropos.

Violeta: ¡Pero Nicanor, siempre con el ánimo de echar todo al agua!

Nicanor: Perdón... *(Pausa)* ¿Cómo llegaste hasta acá?

Violeta: No sé. Se me apareció este árbol de pronto, nada más. Debo haber perdido el vuelo.

Nicanor: Qué te aflige, nanita.

Violeta: No tengo plata.

Nicanor: ¿Y cuándo hay necesitado esa cuestión?

Violeta: La necesité para la carpa. Tengo rabia, hermano. Tengo una rabia que ya se volvió yo. Tengo ganas de ser simple y tontona. Decir que sí, nomás, tener tres vestidos, cambiar de nombre y color, pasar de Violeta a Celeste o Rosa, Celeste Sandoval, casada con paco, dos hijas, con estudios en contabilidad... Me canso de ser así. A veces, tengo

miedo que se acaben los motivos y la rabia se quede igual dentro de mí. Que ganas de ser una pájara de nuevo, sin idea de la vida, Nicanor.

Nicanor: Te voy a contar una historia que estaba pensando contarte cuando me muriera, pero no me aguantó. *Y Dios bajó a la tierra para construir el mundo. Como el trabajo era arduo, creó un jardín para descansar en los tiempos muertos de la noche. Quería crearlo en un día, pero Dios propone pero la tierra dispone. Era campesino Dios. Así que creó jardines en todos los confines donde se daba a su pasión de crear. Siete llegó a crear en siete confines del planeta y llenó dichos jardines de las criaturas que luego lanzaba al mundo guiado por el maravilloso sentido de al tuntún. Una criatura se ganó su simpatía y lo mantuvo en su jardín original de lanzarlo al mundo. Dios lo miraba y se sonreía de su semejanza: parado en dos patas, con manos de cinco dedos y la mirada vivaracha. Pero un día la criatura cayó en falta: tenía una pura prohibición, y esa era tocar el libro de Dios, que contenía las reglas con las que se hacía el mundo. Pero un día volvió don Dios y se encontró al primate con patas y manos sobre el libro. Furioso, tomó entonces al pequeño simio, levantolo por el cuello y comenzolo a estrangularlo. Pero un instante antes de quitarle el resuello, exhaló para expulsar la rabia y perdonarle la vida. Ocurrió entonces que la simia, era hembra, queda mejor...*

Violeta: Sí, queda mucho mejor.

Nicanor: La mona respiró el aliento de ira que Dios le lanzaba a la cara. Y con ese acto el creador le insufló algo divino... O sea, lo divino que hay nosotros es la ira, Violeta, esa es la moraleja. Dicen que entonces Dios expulsó a la simia curiosa. Otros dicen que la misma mona se largó rebelde del lugar y que en su reclamo articuló la primera palabra: No. No. No. O sea, le dio un violetazo. Esta es una escena imaginaria, pajarita. Anda a volar. Violeta. Te quiero más que Dios.

En esta breve, pero muy significativa escena, encontramos información muy importante sobre Violeta Parra, o sobre lo que quiso decir el autor sobre Violeta. ¿Te ayuda esta escena a encontrar la intencionalidad de la obra?

Puedes generar tu propio análisis de la obra, e incluso a generar tu propia interpretación de la escena respondiendo las siguientes preguntas:

¿Por qué se juntan en ese lugar?

¿Por qué hay sólo un árbol?

¿Qué significa al tuntún?

“Ocurrió entonces que la simia, era hembra, queda mejor” ¿Por qué hace el cambio de género de simio a simia?

¿Cómo quieren mostrar a Violeta?

¿Cómo lo harías tú? ¿Te gustaría aprender más estrategias para investigar un texto dramático?

Puedes hacerlo a través de las siguientes preguntas:

Características de los personajes: ¿Cuáles son las características de cada personaje? ¿Qué preguntas deberían responder los actores sobre sus personajes? ¿Qué quiere cada personaje?, ¿lo consiguen? ¿Qué cambios ocurren en el personaje? ¿Cómo suenan? ¿Cuáles son sus antecedentes?

La historia: ¿Cuál es el argumento? ¿La historia es lógica o absurda? ¿Hay momentos en la historia mencionados pero no dramatizados?

La estructura: ¿Refleja un género, tiempo o lugar? ¿Qué dice la forma en que estructura la obra, trata de decir algo? Puedes fijarte por ejemplo en palabras inusuales y recursos literarios como repeticiones de diálogos.

El conflicto: ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cómo reacciona cada personaje al conflicto?

Imágenes: ¿Qué imagen se te viene a la cabeza cuando lees una obra? ¿Qué imágenes puedes crear? Las obras de teatro son mucho más que palabras, su objetivo es poder transmitir a las audiencias, para eso las imágenes son claves.

ALGUNOS TÉRMINOS IMPORTANTES

Dramaturgia: Técnica del arte dramático que busca establecer los principios de construcción de la obra, ya sea individualmente, a partir de ejemplos concretos, o deductivamente, a partir de un sistema de principios abstractos. Esta noción presupone la existencia de un conjunto de reglas específicamente teatrales cuyo conocimiento es indispensable para escribir una obra y analizarla correctamente.

Dirección: Consiste en trasponer la escritura dramática del texto (texto escrito y/o indicaciones escénicas) en escritura escénica, lo que crea la puesta en escena, que es el arte de proyectar en el espacio lo que el dramaturgo ha podido proyectar solamente en el tiempo. En suma, es la transformación del texto a través del actor y del espacio escénico.

Actuación: Acciones hechas por un intérprete para lograr transmitir el personaje y su intención dentro del mundo escénico.

Diseño o dispositivo escénico: Recursos materiales que ayudan a componer la puesta en escena, facilitando las evoluciones gestuales de los actores y actrices, entre ellos encontramos escenografía, vestuario, iluminación y mundo sonoro.

Audiencias/participantes/públicos: Personas destinatarias, receptoras y/o implicadas en una experiencia artístico-cultural.

Si buscas más información no olvides escribirnos a mediacion@gam.cl

