

Observaciones del Programa Dirección Escénica

por Samantha Manzur

El PDE es un programa que involucra un proceso que no solo tiene que ver con la obra artística que cada uno de los seleccionados se dispone a hacer sino que también es una iniciativa formativa y la residencia a Alemania fue una actividad que contribuyó rotundamente al alcance de este objetivo. Este viaje activó en nosotros ideas, reflexiones y deseos que de seguro repercutirán no solo en nuestro desempeño y experiencia dentro del programa sino también mas allá de este. Los alcances de estas experiencias me parecen incuantificables e insospechados, precisamente por la naturaleza inmersiva y experiencial que caracteriza este tipo de intercambio artístico cultural.

Para mí, la residencia en Alemania fue un concentrado de información, referentes, preguntas, reflexiones, visiones, imaginarios, que aun estoy procesando. Se hace difícil para mí enumerar toda la gama de actividades que tuvimos (fueron muchísimas), sin embargo se hace muy latente en mí, las preguntas y reflexiones principales con las que regreso a Chile. De eso hablare en breve. Primero una foto completa de la experiencia:

El viaje estuvo dividido en tres parajes: Munich, Hamburgo y Berlín.

En Munich hicimos una residencia de mas de dos semanas como estudiantes regulares de Augustin Everding Akademie. Aquí las actividades tuvieron que ver con atender algunas clases de dirección con Sebastián Baumgarten, algunas clases de dramaturgismo con diferentes profesionales, un extenso visionado de obras en teatros como Kammerspiele, Residenz Theater y en el festival UWE organizado por los estudiantes de la Augustin Everding Akademie. Fue una experiencia artísticamente y humanamente alucinante.

En Hamburgo tuvimos un visionado de obras en la última semana de Theater der Welt. Destaco rotundamente la experiencia escénica vivida en la performance Beytna de Omar Rajeh Colectivo Maqamat Dance Theatre. Una obra de danza y cocina que permiten al espectador adentrarse en una experiencia profundamente sensible y corporal. Presenciar en escena lo que hacen y los performers y convivir y compartir comida alrededor de una mesa mientras sucede la performance.

En Berlín participamos de un visionado de obras en el Performing Art Festival organizado por el teatro HAU, vimos la última producción de Frank Castorf en Volksbühne siendo director de ese teatro y participamos en un interesantísimo workshop con dos integrantes del colectivo She She Pop.

AUGUSTIN EVERDING AKADEMIE – LA FORMACIÓN DEL ACTOR

En cuanto a mi experiencia dentro de Augustin Everding Akademie, destaco nuestras clases con el director Sebastián Baumgarten ya que si bien fueron una instancia de permanente dialogo en relación a nuestros proyectos personales a desarrollar en este programa, fue una instancia también para hablar de nuestro que hacer artístico en términos ideológicos. Hablamos de cómo las decisiones escénicas y los formatos que cada artista elige para desarrollar su arte son un discurso medular en la practica artística y la política de un artista. También, y debido a un interés netamente

personal, la organización me permitió ser parte de clases de actuación en esa universidad ya que yo estaba interesada en observar el modo y las metodologías usadas para enseñar la actuación.

Esta actividad fue interesantísima para mí por dos razones: los profesores de actuación o de técnica actoral no son directores teatrales sino actores que ejercen el oficio de ser actores en el teatro profesional y especialistas en alguna técnica actoral específica. Además, el formato de las clases son grupales (como en Chile) pero también dentro de la metodología de enseñanza están las *Solo Lesson* que corresponden a sesiones semanales que el estudiante de actuación tiene sólo con el docente.

Me parece que combinar el trabajo grupal con sesiones de trabajo técnico individual de manera regular, profunda y sostenida es un privilegio impensado para nuestra academia hoy en día pero una modalidad destacable para pensar la enseñanza de la actuación en un futuro no tan lejano. Claramente esta academia tiene un presupuesto distinto a las escuelas de teatro de nuestro país pero creo pertinente seguir repensando la manera en que la actuación se enseña en nuestras escuelas. Como participante de una clase de estas pude identificar que la instancia de una *Solo Lesson* no es solo una instancia en que toda la atención está puesta en ese actor, es también una instancia en donde el académico dedica 100% de su atención a observar e incrementar las condiciones técnicas en que esa actuación se está desarrollando. Se dedica a guiar un proceso actoral utilizando una técnica específica en la cual él/ella es especialista y hace uso de distintas estrategias para que esa técnica habite ese cuerpo y voz particular. Desde los inicios de mi formación como actriz y durante el desarrollo de mi carrera profesional, he estudiado y me han interesado el desarrollo y observación de poéticas actorales. Me interesa pensar y entender cómo éstas responden a un contexto político y social en donde el arte de la actuación es desarrollado. El estilo de actuación alemán (quizás yo lo puedo identificar porque no soy alemana) siempre me ha parecido atractivo y entiendo y empatizo con la importancia técnica que se le da este oficio. Hay en ese estilo decisión, metodología y no solo buena intuición. Eso me parece importante en el desarrollo del actor chileno. Me parece importante levantar teorías y sistematizaciones de conocimientos técnicos respecto de la actuación. Y me parece importante hacer la distinción entre un maestro de actuación y un director escénico. Más allá de que desde la experiencia y la intuición muchos directores escénicos hagan una excelente labor en la formación de actores en escuelas nacionales.

Me parece sustancial en términos formativos que exista ese puente entre desarrollar a cabalidad las posibilidades técnicas de un actor para luego trabajar –teniendo ese conocimiento cabal respecto a las posibilidades de su cuerpo y su voz en técnicas actorales diversas- con un director escénico. En general los directores tienen un tiempo acotado para fijarse en como se desarrolla tu actuación y además de eso deben atender a todos los elementos técnicos en que se desarrolla la puesta en escena. Por lo tanto, se hace evidente que es en la etapa de formación en donde existe la posibilidad de profundizar técnicamente en la actuación para que después en el desarrollo profesional de la vida del actor, los alcances de su oficio estén cimentados en técnicas y conocimientos profundos respecto del arte de actuar específicamente y de los alcances de la relación entre intérprete y el resto del equipo de trabajo. ¿Quién nos enseña a relacionarnos con un director? ¿Quién nos enseña a metodologizar nuestra propia práctica? ¿Quién nos enseña desde la experiencia a adentrarnos en propuestas escénicas que en un principio nos pueden parecer ajenas?

DIRECTOR EN ESCENA – TRABAJO COLECTIVO – TEATRO PERFORMANCE

Otro aspecto que fue importante de en este viaje fue tener la posibilidad de establecer diálogos y visionar obras de artistas que trabajan en la creación, dirección y ejecución de su obra y/o performance. Ha sido un reto para mi dentro de este proceso, concebir una creación en la que me he entendido como conductora de un proceso de investigación escénica y performer junto con mis compañeros. Es un rol que es difícil llevarlo a cabo desde la intuición, se necesita pensar metodológicamente en el proceso y en el modo de funcionar con los pares dentro de la creación. Tiendo a empatizar con la manera organizacional de un colectivo artístico en donde la orgánica varía (sin jerarquía fija) y se mueve determinada por el nivel de experticia que tenga cada artista en cada campo de especialización y en relación también a las demandas específicas de cada proceso creativo. Es por eso que me hace mucho sentido el modo organizacional y por lo mismo de producción que tienen colectivos como She She Pop, Rimini Protokoll, Martin Clausen und Kolleguen, entre otros. Me hace sentido un modo de organización de artistas que trabajan en colectivo, como autores – creadores en donde no existen jerarquías fijas, sino orgánicas de funcionamiento colectivo.

Claramente estas orgánicas organizacionales están sujetas a las piezas y discursos que estos colectivos levantan. Claramente esta podría ser una orgánica extraña si lo que se desea hacer es un montaje escénico que responde a patrones en donde la estructura jerárquica entre director y actores organizados en una dialéctica mas clásica (que no deja de ser altamente pertinente por lo demás) es la manera mas directa y concisa de escenificar algo. No estoy en busca de LA manera sino entendiendo a través de mi práctica como artista y a través de las vivencias de esta experiencia de intercambio lo que parece mas orgánico y cercano en relación a mi practica y performance que estoy desarrollando ahora.

She She Pop en una de las sesiones se definían como artistas de teatro performance y la verdad es que esa manera de nombrar una práctica me hizo sentido considerando la implicancia directa o mas bien el estado de imbricación en la que concibo el teatro y la performance. Para mi no pueden estar separados. El acontecimiento teatral en si mismo es un evento con grados performativos por lo tanto si bien en algún momento de la historia del arte esto pudo ser un cruce, hoy en día lo entiendo como una imbricación que ha ido desarrollando sus propias estrategias de escenificación y producción y en donde puedo instalar mi práctica.