

#GAMENcASA

Mediación virtual

—PRODUCCIÓN GAM—

PREGUNTAS FRECUENTES

NONA FERNÁNDEZ • DRAMATURGIA
MARIANA MUÑOZ • DIRECCIÓN

GAM
Centro de las artes,
la cultura
y las personas

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 227

[+562] 2566 5500
gam.cl

Bienvenidos a nuestra plataforma de mediación virtual, donde compartimos información que busca ayudar a complementar la experiencia escénica.

Cuando nos enfrentamos a un trabajo artístico, una obra de teatro en este caso, la interpretamos según nuestra propia decodificación. Esta forma de decodificar o de interpretar responde a muchos factores, desde donde naciste y tu capital cultural, hasta como ves las cosas (factor psicológico). Cada vez que interpretamos algo le estamos dando un nuevo significado, pero ¿qué pasa si no tenemos las herramientas que permitan descifrar la intencionalidad de una obra de arte?

Es justo ahí donde aparece la mediación artística, que pretende facilitar esa información de manera accesible, sin condicionar la comprensión de la obra de arte. Nuestra tarea es compartir datos que sean útiles a la hora de procesar lo que se ve.

En esta oportunidad se trata de *Preguntas frecuentes*, la nueva producción teatral de GAM que estará en temporada del **6 de agosto al 5 de septiembre de 2020**. Puedes encontrar más información en el link:

<https://www.gam.cl/teatro/preguntas-frecuentes/>

MINIGLOSARIO TEATRAL

Antes de iniciar este recorrido compartimos un miniglosario teatral con algunos de los términos más frecuentes de las artes escénicas.

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

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

Audiovisual: Integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje.

Artes mediales: Aquellas artes en las que se usan tecnologías digitales, se plantean cuestiones acerca de una cultura de medios digitales contemporáneos y/o se incluyen artefactos y medios tecnológicos en su realización.

Arte multimedial: Disciplina que busca unificar varias formas de arte (cine, literatura, teatro, música, etc.), revelando una dimensión contemporánea que atraiga a los públicos de una manera que busca ser única y novedosa.

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

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.

Interfaz: Medio o entorno visual en el que se desarrolla la interacción entre persona y ordenador.

Performance: Es la dimensión del teatro donde el cuerpo produce acción real y no símbolo y que tiene la capacidad de integrar a público y actores en alguna práctica de participación diferente a la convivencia cotidiana.

Transdisciplinar: Implica que el resultado está entre varias disciplinas en forma transversal y que ninguna se superpone a la otra.

ALGUNOS DATOS SOBRE **PREGUNTAS FRECUENTES**

Preguntas frecuentes es una “puesta en pantalla” escrita por Nona Fernández y dirigida por Mariana Muñoz. En ella se presentan dos mujeres que dialogan a distancia mediante programas de videollamadas durante la cuarenta en Chile en 2020. Estas amigas son interpretadas por las actrices Gabriela Aguilera y Claudia Cabezas. Los personajes ponen a su servicio la tecnología con tal de mantenerse en contacto, con tal de recordar y reconstruir el pasado y de descifrar sueños y eventos que aparecen durante el encierro, que reaparecen en el estado de desprotección del Chile actual.

SOBRE LAS CREADORAS

Mariana Muñoz es actriz y directora de teatro. Como actriz ha sido parte de elencos de destacados directores como Andrés Pérez Araya, Rodrigo Pérez, Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno y Andrés Céspedes, entre otros. Como directora ha llevado a escena obras del dramaturgo Juan Radrigán, ganador del Premio Nacional de Artes de la Representación 2011, como *Isabel desterrada en Isabel*, *Pueblo* y *Amores de cantina*. Esta última recibió el premio a Mejor Montaje Teatral 2011 del Círculo de Críticos de Arte. Su trabajo destaca por ahondar en la convergencia entre teatro, música, universos populares y comicidad.

Nona Fernández, es actriz, dramaturga, guionista y escritora. Es una de las voces actuales más destacada en las letras nacionales. Forma parte de la compañía de teatro La Pieza Oscura, en la que actúa y escribe. Debutó en la dramaturgia con *El taller*, con la que obtuvo el premio Altazor 2013. Como actriz, protagonizó la obra *Prefiero que me coman los perros*, escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Jesús Urqueta. Esta interpretación le valió el premio a Mejor Actriz 2017 por el Círculo de Críticos de Arte. También ha sido galardonada en su trabajo como escritora, entre ellos destaca el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela *La dimensión desconocida*.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia	Nona Fernández
Dirección	Mariana Muñoz
Elenco	Gabriela Aguilera y Claudia Cabezas
Composición musical y asistencia de dirección	Mario Avillo
Composición audiovisual	Niles Atallah & Taller Ojo
Diseño escenotécnico	Tamara Figueroa AS
Producción	GAM

¿QUÉ PASA EN LA OBRA?

Dos mujeres, **A** y **N**, mantienen un diálogo a distancia a través de una plataforma virtual de videollamada.

En este diálogo **A** y **N** intentan reconstruir el pasado de **A**, llamada también la mujer desmemoriada. **N** ayudará a su amiga a recordar ese pasado que la acosa y que se presenta ante ella a través de un hilo conductor que le permitirá develarlo. El hilo conductor son los huevos de chocolate. Estos están presentes en un domingo de Pascua de Resurrección en la playa, cuando ella y su hermana los descubren entre las plantas. También están presentes en un accidente cuando ella despierta y siente el olor a goma quemada y ve el pie descalzo de su hermana y los huevos de chocolate esparcidos en el pavimento de la carretera. Están en el hospital dentro de una canastita que adorna su habitación de sobreviviente. Y están en su departamento donde vive la cuarentena sola, cesante y desesperada.

N intenta reconstruir la vida de **A** desde ese fatídico domingo, contándole paso a paso lo que ella recuerda, lo que le contaron, lo que vio en el diario, cómo se desarrolló el velorio al cual la mujer desmemoriada no asistió, pues estaba convaleciente, pero **N** sí fue y pudo ver al padre y presenciar su reacción. Con las respuestas de **N**, **A** poco a poco va acercándose a ese pasado.

Durante su encierro **A** va decayendo debido a su soledad y a su salud precaria, porque sus riñones funcionan a medias. En este encierro es testigo del hambre, que obliga a algunas mujeres a salir por las noches en medio del toque de queda a revisar tarros de basura en busca de alimento para ellas y sus familias. Es testigo de la vida de una familia que vive en el departamento arriba del suyo, donde la niña pequeña no lo pasa bien entre las peleas de sus padres, los gritos de su madre y el encierro. Es testigo de las ambulancias que pasan aullando con sus sirenas como buitres hacia edificios donde van a retirar a contagiados, solos, en camillas, entre aplausos. En esta soledad **A** experimenta una vivencia que la aterroriza pero que también le avisa que algo malo está por pasarle: la presencia de huevos de chocolate. A eso se suma, un buitre en el balcón que intenta entrar y atacarla, pero no lo logra. Ambos, huevos y ave de rapiña, son señal de algo funesto. La niña del departamento superior ha muerto y sus padres no están, seguramente han sido aislados porque están contagiados.

El diálogo de ambas mujeres está intervenido por preguntas efectuadas al Gobierno de Chile, que son respondidas escuetamente.

Finalmente **A** lee una reflexión sobre lo vivido por el pueblo de Chile desde el estallido social, con las personas gritando en las calles, protestando contra el gobierno, hasta el encierro debido a la pandemia, pero que no logra encerrar el descontento popular.

ENTREVISTA A MARIANA MUÑOZ

Esta entrevista busca indagar en el proceso creativo de la directora de *Preguntas frecuentes*.

¿Cómo iniciaste el proceso de dirección escénica para la obra? ¿Cuáles fueron tus referentes?

Mi primera aproximación a *Preguntas frecuentes* fue la lectura del material textual inicial que me compartió Nona Fernández, considerado por ella como la dimensión literaria de la obra que luego se convertiría en dramaturgia, desplazando las letras o lo narrativo por acción y diálogo. El encuentro con esas palabras en este contexto crítico, con esas imágenes e ideas escritas con urgencia y delicadeza, con inteligencia e intuición y con un coraje extremo, me conmovieron, me asustaron y me revolviaron entera dejándome caer en la resonancia y el sentido del tramado poético de la escritura. Entonces tomé la primera decisión que guiaría el proceso desde la dirección que, independientemente de que este material textual-literario se transformara después en texto dramático, optaría siempre por iluminar la poesía del texto como el medio articulador de toda la experiencia creativa. Por ejemplo, esto significaba que en la actuación debíamos interpretar asumiendo la belleza del tejido de palabras del texto “como si” habláramos así de literariamente en la vida cotidiana. Luego, en las siguientes aristas de la puesta en pantalla, las cualidades literarias del texto fueron asumidas en la concepción del diálogo establecido mediante las plataformas virtuales de comunicación, proponiéndonos pensar que es posible componer un tejido poético también en esa interacción, en los encuadres de cámara, en la textura de sonido, en los pasos de una pantalla a otra y en la información estética que queríamos entregar con la composición escénica de cada escena (escenografía, utilería y vestuario, a pesar de la determinación de la estética de lo doméstico impuesta por la pandemia). Para fortalecer esto, decidí trabajar con la composición audiovisual de videos que complementara la experiencia, comentándola, complejizándola o ampliando los márgenes perceptivos del engranaje total. Entonces pasó que el ejercicio de memoria que

Mariana Muñoz. Imagen de Jorge Sánchez © GAM

realiza el texto mediante sus cualidades literarias, comenzó a determinar toda la creación. Así fue que la puesta en valor de los rasgos formales de la escritura se articuló en paralelo con su desarrollo de contenido y la composición adquirió el rumbo final.

No usé referentes concretos, sólo me dejé llevar por la urgencia de decir del texto, su sensibilidad, las imágenes que me instaba a traducir o interpretar, y ciertas sensaciones que en este encierro me ha ido provocando el uso de las plataformas virtuales como nuevo medio de comunicación y expresión en vivo. El cansancio que me provocaba estar conectada a Zoom todo el día por temas de trabajo comenzó a determinar la propuesta también, se trataba de una percepción que coincidía con la del resto del equipo. Entonces surgió la necesidad de usar la plataforma de una forma que nos hiciera olvidar un poco la dinámica que se establece en este medio de comunicación, bajo el entendido de que surgió para satisfacer una necesidad básica de conectividad y no como un medio de desarrollo artístico necesariamente. Sin embargo, mediante la experimentación con acciones muy artesanales que fueron desarrollando las actrices interviniendo la vista de su cámara, fuimos descubriendo un lenguaje que cada vez nos iba pareciendo más interesante de profundizar, porque se trataba de una acción que traducía un punto de vista crítico respecto de lo que estábamos haciendo. Intuitivamente yo quería limitar lo más posible la determinación tecnológica del medio y por eso trabajamos siempre un uso de la plataforma lo más "analógico" posible, cosa que finalmente, en conjunto a la opción de dar protagonismo a las soluciones artesanales, terminan construyendo un discurso concreto respecto del presente y nuestro quehacer teatral, que no dejaremos que sucumba nunca ante la imposibilidad actual de volver a las salas de teatro de manera presencial.

Mi investigación como directora se ha ido caracterizando por un insistente interés en experimentar diversas formas de generar un cruce interdisciplinario entre el teatro y la música. Sin embargo, en un principio, en *Preguntas frecuentes* el trabajo musical no fue un tema que tuviese demasiada importancia, más que el desafío de encontrar cómo abordaría un referente musical específico que nombraba uno de los personajes: Mocedades. Y buscando esa respuesta prontamente, como siempre me pasa en mis proyectos, la concepción musical en cruce con la teatralidad se convirtió en protagonista, configurando el alma del montaje, construyendo el pulso emotivo del desarrollo de la trama, además de la interpretación de fundamentales espacios de imaginación. Nos inspiramos entonces en la textura nostálgica de Mocedades para la composición de algunos pasajes de la obra. Luego escuchamos los universos musicales activados por los instrumentos que tenía a la mano en su encierro pandémico Mario Avillo, compositor de la música de la obra. Se trataba de una guitarra eléctrica con una pedalera de efectos ochenteros, un acordeón heredado hace poco y una flauta travesa, entre otros

Mariana Muñoz. Imagen de Jorge Sánchez © GAM

objetos sonoros, una suma de artefactos que nos sumergían también en el ejercicio de memoria al que la obra nos invitaba. Existían limitaciones técnicas para el trabajo musical también, porque yo hubiese querido que la música fuera interpretada en vivo, pero la plataforma tiene un desfase de sonido que nos limitaba la composición en ese sentido.

En términos audiovisuales, para Niles Atallah, el cineasta que realizó la composición audiovisual de la obra, hizo sentido el referente de Harmony Korine, en especial el uso de imágenes fijas con audios de personajes en *off*. Esta idea la cruzó con una composición atravesada por el tema del archivo de memoria, que desarrolló utilizando material audiovisual nostálgico real de una de las actrices.

La unión arte, ciencia y tecnología se instaló con el distanciamiento social. Hace tiempo se trabaja en el campo de las artes visuales, pero desde el teatro las obras han desarrollado más lo transdisciplinar que nuevos soportes escénicos. ¿Crees posible elaborar una poética teatral a través de los recursos mediales? ¿Plataformas como Zoom serán una interfaz posible para el teatro?

Pienso que siempre se pueden elaborar poéticas teatrales generando cruces interdisciplinarios. La innovación no es en ningún caso mi obsesión, pero sí me siento siempre obligada a generar nuevas propuestas imponiendo lo artesanal ante la tecnología. En este caso, ese camino fue fuertemente conducido por una reinterpretación de lo que se puede concebir como "artesanal" dentro de estos nuevos márgenes impuestos por la plataforma tecnológica donde estamos creando. En el caso de este proyecto en especial, me pareció desafiante pensar

la elaboración de una poética teatral de emergencia que nos permita seguir con nuestra labor de reflexionar el presente a través de la trinchera del teatro. No sé si pasada la crisis los recursos mediales como elementos constitutivos de una poética teatral tengan el mismo sentido, pero recordaremos su uso con nostalgia y tal vez eso inaugurará otras formas.

En la obra encontramos dos tragedias que se unen en los recuerdos y en la vida actual de la mujer desmemoriada. Además esta tragedia personal se desarrolla en una tragedia aún mayor: vivir la pandemia en un estado de desprotección. ¿Crees que las tragedias siempre desatan otras tragedias? ¿Podremos tener respuestas a estas preguntas frecuentes?

Más que desaten otras tragedias, creo que las tragedias nos hacen pensar o elaborar otras tragedias. Es en eso que estamos precisamente con la crisis sanitaria que nos atraviesa, y es esa elaboración del presente que hacemos a través del teatro con *Preguntas frecuentes*.

Nona Fernández quiso colaborar en esta respuesta diciendo lo siguiente: "La mente humana es una caja de sorpresas. Nuestros traumas, nuestras fragilidades, van a dar ahí, a un rincón del inconsciente, y muchas veces creemos que están perfectamente controladas. Antes de la pandemia vivíamos una vida que no nos daba espacio para detenernos a observar nuestras propias heridas. Sin embargo, hoy naufragamos en ellas. Desde lo macro hasta lo más íntimo. Las grietas del sistema se abrieron, los traumas sociales se desbordaron, y en este escenario no es de extrañarse que nos desbordemos con ellos. Que se despierten los antiguos miedos, los dolores viejos, las rabias atragantadas, y que las heridas de ayer y hoy comiencen a correr en paralelo. No estamos aparte de la historia de nuestra época. Avanzamos y nos trenzamos con ella. Sólo aprenderemos de las grandes tragedias, y estaremos preparados para no repetir las, cuando nos concentremos en exigir todas las respuestas a nuestras antiguas y presentes *Preguntas frecuentes*".

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Patrice Pavis: Diccionario del teatro. Paidós Comunicación. Barcelona 1980.

https://pure.au.dk/ws/files/41906888/The_Aesthetics_of_InterfacePMcV4.pdf

<http://www.movementforhope.org/what-is-multimedia-art/>

https://www.antroposmoderno.com/antro-version-imprimir.php?id_articulo=1237

<https://pdf4pro.com/view/glosario-de-artes-visuales-y-nuevos-medios-2d5203.html>

<http://multimedia.uoc.edu/blogs/dii/es/que-es-una-interficie/>

