

LA CREACIÓN COLECTIVA: UN ESPACIO PARA TEJER REALIDADES

PROBLEMA O SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La creación colectiva se centra en la puesta en común de todos los intereses e intenciones y en cómo pueden enriquecerse estas visiones particulares desde la confluencia de experiencias a partir de diferentes ámbitos del conocimiento.

El propósito del proyecto de investigación creación se centra en la necesidad de profundizar en el análisis del lenguaje propio del actor y su relación con los elementos de la puesta en escena, reconociéndose él mismo como centro del montaje a través de la voz y el cuerpo visto desde un aspecto físico -construcción de un personaje-, así como también, reconociéndose artífice de la propuesta estética que ha elaborado en conjunto con el grupo. Es entonces el enfoque de la creación colectiva el que permite que los intereses particulares se pongan al servicio de la puesta en escena en común.

El objetivo por tanto, parte del interés del colectivo en la creación de un montaje y de la intención de investigar sobre la capacidad de articular los diferentes discursos del lenguaje escénico, mostrando con ello otras formas de relatar identidades y los límites que esto conlleva. Así mismo, el proceso de creación del ensamble se configura como parte del proceso de investigación, por tanto, no sólo el ensamble es resultado de la investigación, sino que la misma construcción de este producto colectivo se convierte en un espacio de intercambio de ideas, pensamientos, relaciones, conflictos, toma de decisiones, narrado desde las propias necesidades al interior del ejercicio de creación, lo que permite una constante retroalimentación, reconfiguración y reelaboración del pensamiento artístico, aspectos que constituyen los antecedentes de futuros creadores escénicos y formadores artísticos.

PREGUNTA(S) DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo los estudiantes articulan su proceso artístico individual a un ejercicio de creación colectiva para la actividad académica de Ensamble V?

¿Cuáles son los elementos del discurso escénico propuestos por los estudiantes en la elaboración de un montaje teatral?

OBJETIVO GENERAL

Explorar posibilidades expresivas a partir de los diferentes lenguajes que ofrece el arte escénico en función de un montaje teatral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Identificar las motivaciones creativas individuales y de grupo a partir de un tema general.

-Explorar diferentes elementos expresivos a partir de la improvisación para la elaboración de ejercicios unipersonales.

-Proponer diversas estrategias escénicas que ayuden a la configuración del universo de ficción del montaje.

-Sistematizar y evaluar la dimensión de la práctica académica e investigativa a través del ejercicio de análisis y escritura.

Resolución N° 1557 del 11 de junio de 2013 del Ministerio de Cultura, por la cual se reconoce al grupo constituido Teatro Inverso, ganador del Premio Nacional de Investigación Teatral del Plan Nacional de Estímulos. 2013.

METODOLOGÍA

El objetivo fundamental al inscribir este proyecto en el campo de la investigación creación, tiene que ver con el hecho de abrir nuevos caminos hacia un teatro experimental que se centra en la práctica escénica como proceso de investigación. Para tal fin se hace necesaria la sistematización del proceso que establece así los puntos de unión entre la investigación teórica y la práctica escénica como espacio de creación.

Para este proyecto se pretende trabajar con el estilo de trabajo de creación colectiva propuesto por el grupo Teatro Inverso del Departamento de Artes escénicas de la Universidad de Caldas, procurando en esta oportunidad, validar el modelo metodológico que está consignado en la publicación del proyecto de investigación-creación titulado "Rastros sin Rostro: de la creación a la investigación". Premio nacional de investigación teatral, otorgado por el Plan Nacional de Estímulos 2013 del Ministerio de Cultura de Colombia.

Este modelo metodológico puede representarse a manera de plano cartesiano, donde el eje Y corresponde a las estrategias escénicas y el eje X corresponde a los detonantes socioculturales. Las estrategias escénicas -Y- son las herramientas propias de los lenguajes teatrales que permiten dar tratamiento a la exploración del tema planteado como detonante -X-. El detonante surge de la relación del grupo con el contexto y con los intereses creativos de cada integrante.

El proyecto se realizará con las siguientes etapas:

Momento 1: Elaboración de un ejercicio unipersonal a partir del cruce o relación del detonante o tema -X- con la estrategia escénica -Y-. Este primer acercamiento a la situación y posible personaje, constituye la materia prima del estudiante con la que podrá evolucionar en su trabajo, teniendo en cuenta una serie de estímulos y motivaciones que permitan crear dinámicas diferentes a su ejercicio de creación.

Momento 2: Después de configurar su primer ejercicio de unipersonal, la segunda etapa propone dinamizarlo con una serie de disparadores o nuevos detonantes que ponen en riesgo, en límite, en conflicto la primera propuesta, generando con estos elementos una nueva ruta que permita sacar de la zona de confort el ejercicio, así como también poner a prueba las posibles relaciones entre los unipersonales en un tiempo y espacio determinados.

Momento 3: En esta última etapa el grupo de estudiantes explora una serie de estrategias de estructuración dramática que posibiliten la articulación de los unipersonales en un solo acontecimiento. Así se podrá llegar a una configuración total de la puesta en escena en el sentido de la definición detallada del esquema escénico y contenedor del acontecimiento teatral.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Creación de un montaje teatral – Ensamble V-
2. Proyección del montaje teatral.
3. Informe final con las conclusiones del proyecto y los aportes al proceso de formación de los estudiantes participantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, G. S. (9 y 10 de Diciembre de 2010). Teatro físico: de los modos gramaticales del cuerpo al infinito. 22. La Plata, Argentina.
- Barba, E. y Savarese, N. (1990). El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral (Segunda edición ed.). México, D.F: Escenología A.C.
- Buenaventura, E. & Vidal, J. (2005). Esquema General del Método de Trabajo Colectivo del Teatro Experimental de Cali. Maracaibo: Colección Yanama, Universidad de Zulia.
- García, S. (1994). Teoría y Práctica del Teatro. Bogotá: Ediciones Teatro la Candelaria.
- Hurtado, L. Jaime, C. Vinasco, A. Molina, J. & Suarez, D. (2013). Rastros sin rostro, de la creación a la investigación. Premio Nacional de Investigación Teatral. Bogotá: Colección Pensar el Teatro. Ministerio de Cultura.