

Hacia un teatro de la memoria íntima

Taller de herramientas escénicas para expandir las posibilidades de lo que es el teatro y su uso en la expresión de la memoria

¿QUIÉNES SOMOS?

Proyecto ¿De dónde...? es un proyecto artístico en temas de memoria a partir de redes íntimas, creativas y de investigación. Busca ser un espacio de apertura, recopilación y recuperación de las microhistorias que nos inscriben a un territorio en específico y que corren el riesgo de caer en el olvido. Pretende ser un lugar de encuentro de voces de la memoria.

VISIÓN

Ser un proyecto transmedia que difunda y permita el diálogo de memorias huérfanas o memorias que quieran ser compartidas con la comunidad.

MISIÓN

Recuperar, recopilar, dar apertura y difundir memorias a partir de incursiones en distintas disciplinas y ciencias, junto a un trabajo de salidas de campo para encontrar documentos y archivos en todas sus presentaciones.

Proyecto ¿De dónde... ?

Proyecto artístico transmedial en temas de memoria.

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER:

Que lxs asistentes presenten breves ejercicios o esbozos de un proyecto escénico a partir de un documento o archivo.

Objetivos específicos del taller:

- Propiciar espacios creativos seguros y de confianza para que lxs asistentes puedan expresarse cómodamente.
- Familiarizar al asistente con los conceptos de: Teatro Documento, ética, documento y archivo.
- Acercar al asistente al trabajo escénico documental con documentaciones materiales e inmateriales, objetos, cuerpos, lugares y dispositivos escénicos.
- Presentar al asistente distintas herramientas para que pueda expresarse escénica e interdisciplinariamente a partir del documento y el archivo.
- Ofrecer una variedad de referentes que problematicen la noción tradicional y canónica del teatro.
- Cuestionar las posibilidades de lo que puede ser el teatro y que esto sea una herramienta y detonante creativo para los estudiantes.
- Dar acompañamiento a los proyectos individuales de los estudiantes.

DATOS GENERALES DEL TALLER

- Población a la que va dirigida: Adultos (mayores de 18 años). No se requiere experiencia previa en teatro.
- Modalidad: Presencial.
- Número de días y horas: mínimo de 10 sesiones de 3 horas cada una.
- CÚPO: Máximo 20 personas, mínimo 1.

Temario

¿Qué puede ser teatro?

- Posibilidades de un camino mas allá de la ficción, la actuación, el conflicto, el diálogo, el texto y lo hegemónico.
- Allen Bukoff y el Fluxus
- Elizabeth Burns y Jossete Féral, sobre la teatralidad
- 4' 33, de John Cage
- Escenarios liminales, de Ileana Dieguez
- Teatro Matriz y Teatro Liminal, para Jorge Dubatti
- El teatro en la vida, de Nicolás Evreinoff
- Soundscape, de Murray Schafer

Narraturgia o narración escénica

- Narraturgia, por Jose Sanchis Sinisterra
- Demetrius o la caducidad, de Luis Enrique Gutierrez Ortiz Monasterio (LEGOM)
- Noche árabe, de Roland Schimmelpfennig

Danzateatro

- Pina Bausch

Dispositivos escénicos

- Kandinski, de Javier Márquez
- Trayecto Habitar
- Teatro Abierto, Gabriel Weisz

Site Specific

- Nick Caye
- Aris Pretelin
- Rachel Hann

Bioarte y más

- Eduardo Cae
- Performance sobre código vivo, de Manuel Anguiano Martínez
- Piano migrations, de Kathy Hinde

Instalación

- Intervención espacial y su función con el espectador.
- Tránsitos, de la Colectiva Corpórea

Posibilidades de un teatro sin cuerpos

- Nearer Future, Heather Rose Lander & Robert Bentall
- XFRMR, de Robbie Thomson

Teatro y performance

- Marina Abramovic
- Angélica Lidell
- Lastesis
- Escenarios Liminales, Ileana Dieguez

Augusto Boal y el Teatro del Oprimido

- Teatro Foro
- Teatro Invisible

Introducción al trabajo con memorias

- ¿Qué es el archivo y el documento?
- ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ética de trabajar con memorias?

Documentaciones

- Erwin Piscator y el drama documental
- Peter Weiss y el Teatro Documento
 - La indagación
 - Diez notas sobre Teatro Documento
- Técnicas latinoamericanas de teatro popular
- Victor Turner
- Teatro etnográfico
- Verbatim Theater

Cuerpxs

- Lola Arias
 - Proceso creativo
 - Los performers en sus obras
 - Mi vida después
 - Campo minado
 - Lengua Madre
- Biodrama, Vivi Tellas
 - UMF, umbral mínimo de ficción
 - Teatralizar las historias de vida
- El Teatro Personal
 - Spalding Gray
 - Martha Patricia Argomedo, la mujer y el Teatro Personal
- El Teatro Testimonial, Conchi León
 - La verdad y la ficción en el testimonio.

Objetos

- Shaday Larios
 - ¿Qué es el Teatro de Objetos Documentales?
 - Poéticas de lo sutil
 - Fabular
 - La Máquina de la Soledad
 - Melancolías del turista

Lugares

- Teatro Ojo
 - S.R.E. Visitas Guiadas
 - Teatro y dramaturgia desde la arquitectura y su memoria

Dispositivos: Hacia un Teatro Documento que performe la memoria

- Soundtrack, de Javier Márquez
- Trayecto Habitar
- El último recorrido de una lágrima, Proyecto ¿De dónde...?

Sobre el tallerista

Pablo F. Retana Q.

Nació en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, 1997. Artista transmedial en temas de memoria. Su trabajo se centra en proyectos de creación colectiva y en obras a partir de las memorias de cuerpos, objetos, documentaciones y lugares específicos. También ha sido un facilitador de talleres y laboratorios de teatro y memoria en México y Guatemala. Sus intereses artísticos son el Teatro Documento, el performance y las creaciones colectivas. Es el coordinador del proyecto transmedial Proyecto ¿De dónde... ?

Licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha tomado clases magistrales, laboratorios, seminarios y talleres con Vivi Tellas, Shaday Larios, Eugenio Barba, Rui Fratti, Conchi León, Jorge Dubatti, Javier Márquez, Alfredo Porras Smith, entre otros.

Ha participado en más de 40 trabajos en donde se ha desenvuelto ya sea como autor, coordinador, director, actor, performer, compositor musical, músico e investigador teatral. También ha formado parte de distintos festivales, como Teatro para el Fin del Mundo (TFM), el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), el Iivo Festival Nacional de Teatro (Guatemala), entre otros.

Redes

Sitio web:

<https://projectodedonde.wixsite.com/my-site>

Instagram:

@projectodedonde

Correo electrónico:

projectodedonde@gmail.com

TikTok:

@projectodedonde

Facebook:

<https://www.facebook.com/projectodedonde>

Proyecto ¿De dónde... ?

Proyecto artístico transmedial en temas de memoria.