

ESENCIA = ESSENTIA
= ESSE = SER =
EXISTIR, SER QUE
EXISTE = INDIVIDUO
QUE EXISTE = LO
QUE ES... ESENCIA =
SER POSIBLE (SER DE
ESENCIA) - ACTO DE
SER (EXISTENCIA) LA
ESENCIA ES LA PARTE
PRIMERA.

ESCENA = ESPACIO
PARA ACCIONES... UN
BRASERO DONDE EL
ARTISTA SE ENCIENDE
PUEDE QUEMARSE O
PUEDE BRILLAR (DA)

NO. 8 - AÑO 3

La ESCENCIA

Revista de Artes Escénicas

Octavo Paso 3

Radio Paranoia - Entrevista a Kike Gorena 4

Dramaturgía desde lo Femenino- Entrevista a Camila Urioste 12

La Construcción del Género desde las Artes Escenicas - Entrevista a
Claudia Eid 16

El Lente en LA ESCENcIA - Grupo: Quasar (Brasil) Fotografía: Sofía
Orihuela 22

OCTAVO PASO - tercer año:

Presentamos el Octavo Número de LA ESCENciA – Revista Digital de Artes Escénicas!!!
Siguiendo con nuestra travesía de realizar una Revista Digital de Artes Escénicas en un país donde la publicación impresa es tan difícil que debemos recurrir a la distribución digital. Lanzamos un nuevo número agradeciendo siempre a nuestros colaboradores y a los que acceden a entrevistas o a escribir artículos para dar a conocer sus trabajos
LA ESCENciA –Revista Digital de Artes Escénicas sigue su camino y va preparando una gran sorpresa para seguir aportando el trabajo escénico.

LA ESCENciA sigue y seguirá caminando.

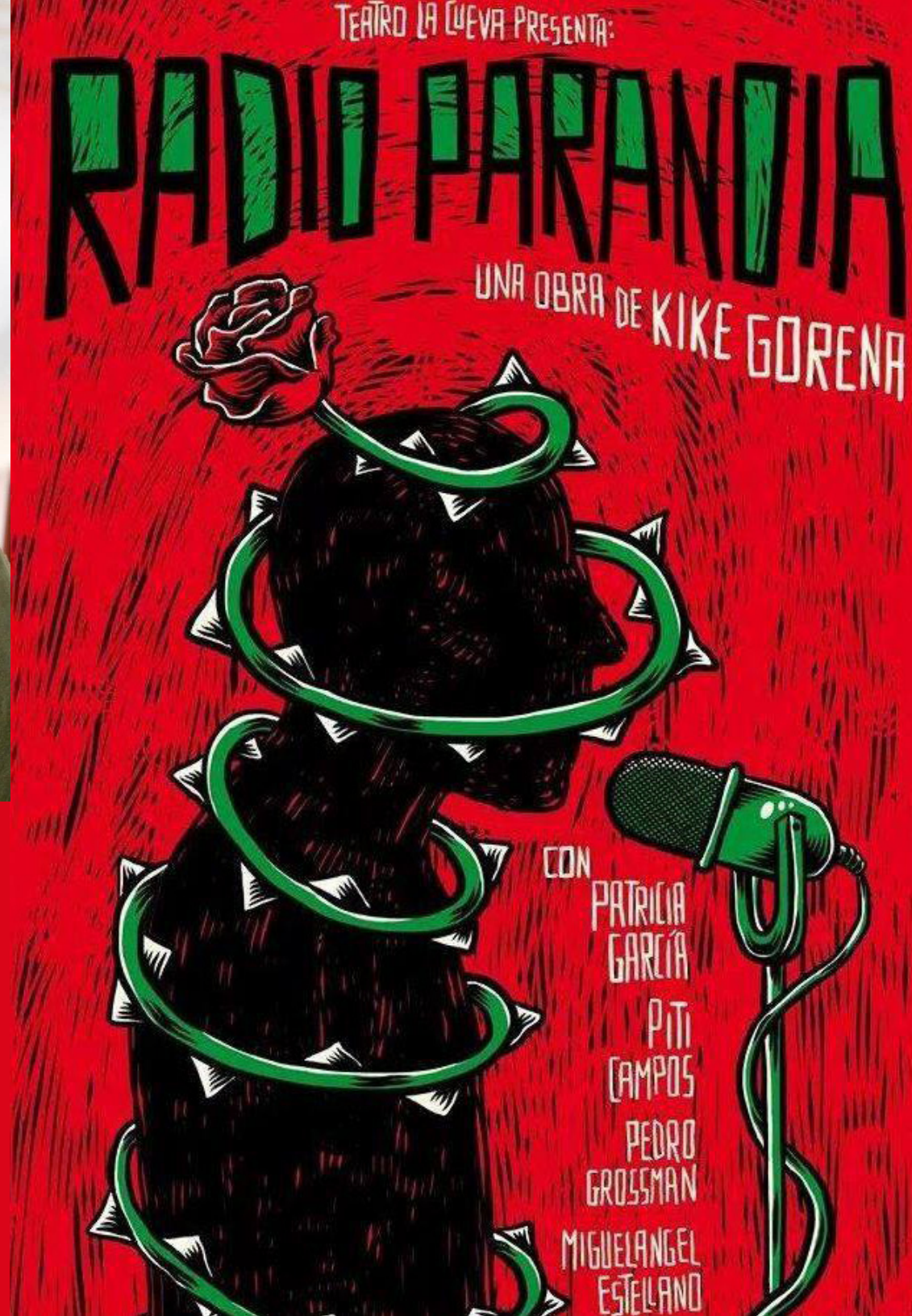
Mucha Mierda para TODOS!!!

Jorge Alaniz León
Director

Enrique Gorená es uno de los pocos sobrevivientes de La Cueva, grupo de teatro nacido en Sucre que nos tuvo por buenos años con propuestas teatrales que los llevaron a realizar presentaciones en todo el mundo, desde un tiempo atrás vive en La Paz desde donde crea sus obras ya en solitario (o solo) siempre bajo el nombre de su emblemático grupo La Cueva.

Aprovechando un viaje a Italia es cuando empezó a crear Radio Paranoia, obra que pasó por varios procesos, tanto de escritura como de montaje, para llegar a su estreno y a ser la obra ganadora del Concurso Municipal de Teatro “Raúl Salmon de la Barra”. A continuación una entrevista con Enrique sobre su trabajo en “Radio Paranoia”

A close-up, slightly blurred portrait of a man with dark, wavy hair, looking downwards and to the left. The image is overlaid with a semi-transparent green rectangular box containing text.

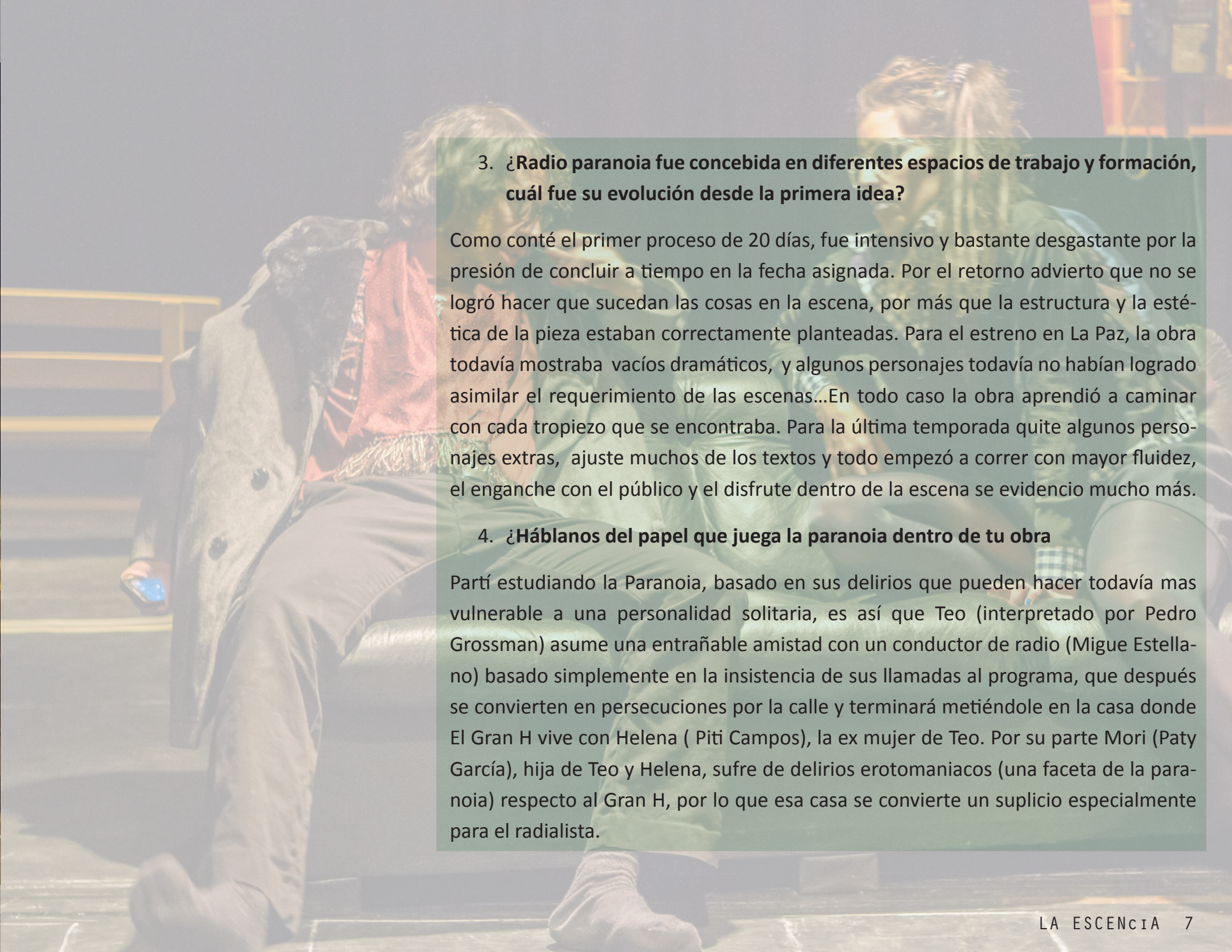
1. ¿Qué partes toca radio paranoia en Kike Gorena para que se anime a escribirla/dirigirla?

La soledad extrema como vehículo al desequilibrio podría decir que fue lo que me sedujo a la hora de escribir esta obra. Todos los personajes de alguna forma son solitarios que sus intentos apasionados por cambiar su situación, los hace todavía más vulnerables y en algunos casos bastante cómicos.

2. ¿Cómo fue tu proceso de escritura?

La mitad de la obra la escribí durante mi estadía en Italia, así que el primer esbozo salió sentado en una plaza observando a la gente, haciendo algunos dibujos y especulaciones. Para ese entonces, el festival ESCENA de Bs As, Ya me habían preguntado si quería participar como actor, director o Dramaturgo en su “Proyecto vecino” Elegí el reto mayor así que me dedique a escribir con la meta de también dirigirla con un elenco de Bs As. Es así que llegue a esa ciudad con la mitad del texto, los actores ya lo tenían aprendido y habían hecho ensayos con la asistente que me designaron y durante el proceso (de 20 días) termine de escribir a duras penas. Ya en La Paz y durante el montaje con el elenco paceño re-escribí dos veces mas, afinando lo que no había funcionado en el primer montaje... Y no es hasta hace 1 mes recién estoy satisfecho con los cambios que realice.

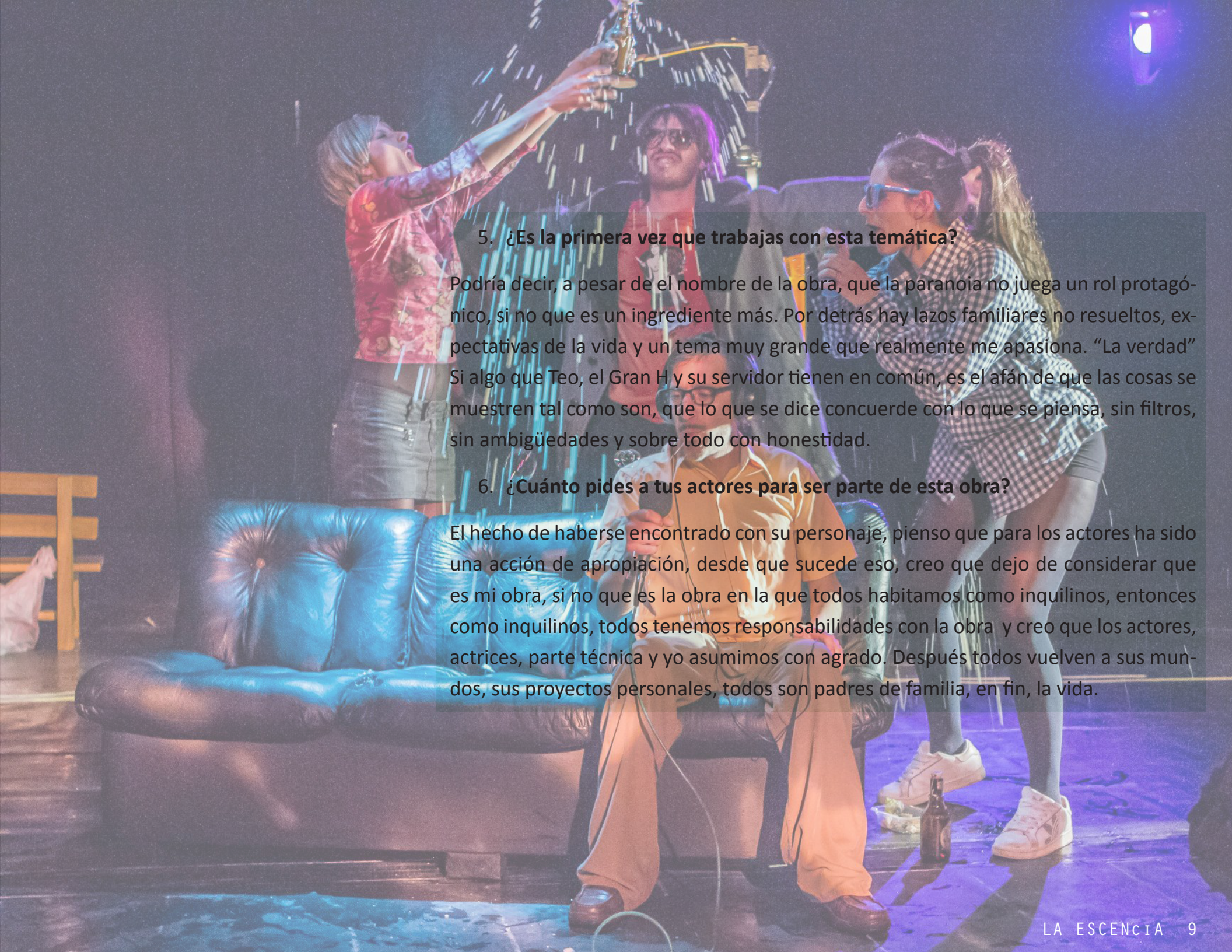
3. ¿Radio paranoia fue concebida en diferentes espacios de trabajo y formación, cuál fue su evolución desde la primera idea?

Como conté el primer proceso de 20 días, fue intensivo y bastante desgastante por la presión de concluir a tiempo en la fecha asignada. Por el retorno advierto que no se logró hacer que sucedan las cosas en la escena, por más que la estructura y la estética de la pieza estaban correctamente planteadas. Para el estreno en La Paz, la obra todavía mostraba vacíos dramáticos, y algunos personajes todavía no habían logrado asimilar el requerimiento de las escenas...En todo caso la obra aprendió a caminar con cada tropiezo que se encontraba. Para la última temporada quite algunos personajes extras, ajuste muchos de los textos y todo empezó a correr con mayor fluidez, el enganche con el público y el disfrute dentro de la escena se evidencio mucho más.

4. ¿Háblanos del papel que juega la paranoia dentro de tu obra

Partí estudiando la Paranoia, basado en sus delirios que pueden hacer todavía mas vulnerable a una personalidad solitaria, es así que Teo (interpretado por Pedro Grossman) asume una entrañable amistad con un conductor de radio (Migue Estellano) basado simplemente en la insistencia de sus llamadas al programa, que después se convierten en persecuciones por la calle y terminará metiéndole en la casa donde El Gran H vive con Helena (Piti Campos), la ex mujer de Teo. Por su parte Mori (Paty García), hija de Teo y Helena, sufre de delirios erotomaniacos (una faceta de la paranoia) respecto al Gran H, por lo que esa casa se convierte un suplicio especialmente para el radialista.

5. ¿Es la primera vez que trabajas con esta temática?

Podría decir, a pesar de el nombre de la obra, que la paranoia no juega un rol protagónico, si no que es un ingrediente más. Por detrás hay lazos familiares no resueltos, expectativas de la vida y un tema muy grande que realmente me apasiona. “La verdad” Si algo que Teo, el Gran H y su servidor tienen en común, es el afán de que las cosas se muestren tal como son, que lo que se dice concuerde con lo que se piensa, sin filtros, sin ambigüedades y sobre todo con honestidad.

6. ¿Cuánto pides a tus actores para ser parte de esta obra?

El hecho de haberse encontrado con su personaje, pienso que para los actores ha sido una acción de apropiación, desde que sucede eso, creo que dejo de considerar que es mi obra, si no que es la obra en la que todos habitamos como inquilinos, entonces como inquilinos, todos tenemos responsabilidades con la obra y creo que los actores, actrices, parte técnica y yo asumimos con agrado. Después todos vuelven a sus mundos, sus proyectos personales, todos son padres de familia, en fin, la vida.

7. ¿Qué viene luego de Radio Paranoia?

Ahora estoy comenzando una obra con un interesante grupo de trabajo (Luis Bredow, Darío Torres, Carli Gruzman, y Migue Estellano). Esta vez quisiera disfrutar del placer de actuar, así que en eso estoy. Después tengo 3 montajes con grupos de alumnos que tengo en La Paz y EL Alto. Y para culminar estoy pesando y divagando sobre el norte de mi proyecto personal al cual me gusta dedicarle todos mis caprichos.

Camila Urioste

La Dramaturgia desde lo Femenino

1. ¿Cuál es tu motivación/es para escribir?

Escribir es mi manera de relacionarme con el mundo, y la motivación es esa: establecer una relación con el público, una comunión. Escribo cuando siento que tengo algo de qué hablar, y una manera estética y divertida de decir lo que quiero decir, y cuando creo que algunas personas, al ver la obra o leer el texto, se dirán para sí mismas que les quité las palabras de la boca. Algo así.

2. Tú pasaste de escribir poemas a dramaturgia, ¿Cómo fueron esos pasos?

En realidad no paré de hacer una cosa para empezar a hacer la otra. Siempre, desde que era adolescente he escrito poemas por un lado y obras de teatro por el otro. Pasa que mi primera publicación fue de poesía con un premio nacional, por lo que fui conocida primero como poeta. Mi primera obra de teatro se estrenó varios años después. Pero ambos géneros los escribo constantemente, y se complementan y se alimentan el uno al otro. Mis obras de teatro tienen mucho de imágenes poéticas, y mis poemas tienen una voz que parece relacionarse con el “escribir para decir” de la dramaturgia. Hay temas que solo puedo desarrollar y expresar en poesía, y otros que solo se logran a través de la dramaturgia. Necesito de ambos “lenguajes” para sentirme completa.

3. Si hablaríamos de un método de trabajo, ¿Cómo sería el tuyo? ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Por dónde empiezas?

Tengo distintos métodos de trabajo, cada obra demanda el suyo pro-

pio. Varias de mis obras empezaron en talleres, de forma que empecé por donde sugirió el docente: a veces por una imagen, otras un diálogo, o un tema en particular. Mis primeras obras se escribieron así, y luego mi tarea fue desarrollarlas y terminarlas. Algunas de mis obras empezaron con un proceso de investigación de un tema, como El Pacto (el tema del amor) y El Cuerpo (el tema de la trata de personas). Tengo una obra escrita con un colega uruguayo que empezó con un juego por chat, que se llama Sex Shop, y otra que estoy escribiendo ahora, Vértigo, una obra de danza-teatro que se basa en las improvisaciones de la bailarina/actriz. Así que cada obra con su proceso, con su origen y su desarrollo particular.

4. ¿Qué crees que le falta a la dramaturgia boliviana?

Es difícil responder. Para mí, faltan dramaturgos y dramaturgas. Falta humor. Falta conexión con la realidad. También falta profesionalización y especialización. Siento que todos escriben para dirigir sus propias obras y esto limita y condiciona de alguna manera la escritura a la puesta en escena. También hay un paso, un vuelo que sucede cuando un dramaturgo entrega su obra para que otro la dirija, y esto se pierde muchas veces cuando el mismo autor dirige su obra como él o ella la vio en su cabeza. Por otro lado, me parece que falta darle un espacio a los espectadores y lectores para que se acerquen a la dramaturgia más directamente, por ejemplo a través de lecturas dramatizadas y publicaciones accesibles de obras bolivianas.

5. ¿Cómo aportas tú para su desarrollo?

Yo apporto desde la trinchera del dramaturgo que se resiste a dirigir.

Aporto en la manera de escribir obras que se basan en la realidad, en la investigación de temas que nos rodean a todos, y en la escritura desde el humor y la poesía. Creo que es importante el humor y la poesía para que los espectadores tengan una experiencia transformadora cuando ven una obra de teatro escrita por mí. Quiero que se rían, que se conmuevan, que algo les duela y algo les moleste y que les brillen los ojos de rabia o de alegría. Como dije antes, para mí escribir es entrar en una comunión con el otro. No creo en el aburrimiento ni en la agresión como maneras de entablar esa comunión.

6. ¿Crees que tu condición femenina hace diferencia de otros al momento de escribir?

Sí, ser mujer condiciona mi manera de escribir como condiciona mi manera de estar en el mundo. Particularmente a mí, los temas de las mujeres me interesan y me conmueven y me preocupan. La conciencia de lo que significa ser mujer hoy, de los retos que enfrentamos las mujeres, de la culpa y los estereotipos y las imposiciones sociales que demandan que seamos todo a la vez, todo eso marca los temas sobre los que escribo, por lo menos hoy en día.

7. ¿Existe algún constante en tus textos?

Una constante en mis textos es la rebeldía de la mujer. Esto me lo hizo notar Maritza Wilde, una mujer que admiro mucho, cuando escribió para la contratapa de un libro que reúne tres de mis obras. Ella escribió que las tres obras se centran en mujeres rebeldes, fuera de lo común, contestatarias. Yo no lo había notado, pero ella tiene razón.

Mis personajes femeninos siempre están al borde, por fuera de las ex-

pectativas y de lo políticamente correcto.

8. ¿De qué manera influye tu condición de dramaturga cuando aprecias una obra?

Espero que de ninguna, quisiera poder disfrutar del teatro sin que mi “condición” de dramaturga me limite. Yo disfruto de una obra cuando me permite eso, acceder a ella sin pensar en los mecanismos, cuando me conmueve y me toca de alguna manera profunda, y entonces hablar de dramaturgia o puesta está demás porque son una espectadora y fui transportada a otro lugar por los artistas. Pero cuando la dramaturgia no está cuidada, o no cierra, o se complace en ser bella o violenta y no genera sentidos en los espectadores, entonces eso me impide disfrutar de una obra, y empiezo a pensar en eso: en la dramaturgia y no en la obra. Es una pena para mí cuando eso sucede.

9. ¿Qué dramaturgo/a te gusta y por qué?

Me gusta Claudia Eid porque tiene una voz propia, y porque toca en sus obras temas difíciles, relacionados con la realidad, pero desde un humor negro que es muy suyo. También me gusta Eduardo Calla por su irreverencia absoluta, porque tiene un vuelo poético y un humor absolutamente particular, brillante. Admiro mucho a ambos.

10. ¿Qué obras recomiendas leer a los futuros dramaturgos como parte de su formación?

No lo sé. Todo lo que llegue a sus manos, todo lo que disfruten de leer.

Yo quisiera decir que puedo leer una obra de teatro para formarme, porque “hay que leerla”, pero la verdad es que no puedo. Empiezo, todo bien, pero si no me atrapa, si no la puedo seguir, si me aburre la dejo y agarro otra. Entonces yo recomendaría eso: leer todo lo posible, pero terminar de leer solo lo que te guste, te entretenga, te sorprenda. Creo que es la mejor y más divertida forma de aprender. Personalmente me gustan Arístides Vargas, de Ecuador, Ariel Farace, de Argentina, y Gabriel Calderón, de Uruguay, entre otros.

Claudia Eid Asbún

La construcción del género desde las Artes Escénicas

Claudia Eid es una de las más prolifas trabajadoras de la escena (actuación/dirección/dramaturgia/gestión) boliviana, hemos sido testigos de su trabajo desde el nacimiento de El Masticadero, compañía que lidera y con la cual representa a nuestro país en eventos internacionales, además de trabajar de cerca proyectos de gestión cultural como el Off FIT 2015. Sus obras tienen varias constates: lo femenino, la mujer, el género y la identidad, es desde ahí donde Claudia Eid construye sus obras para luego dejarnos (a nosotros el público) la cuestionante de: ¿Qué somos? ¿Cómo nos construimos? En esta entrevista hablamos un poco de su recorrido y sus constantes temáticas.

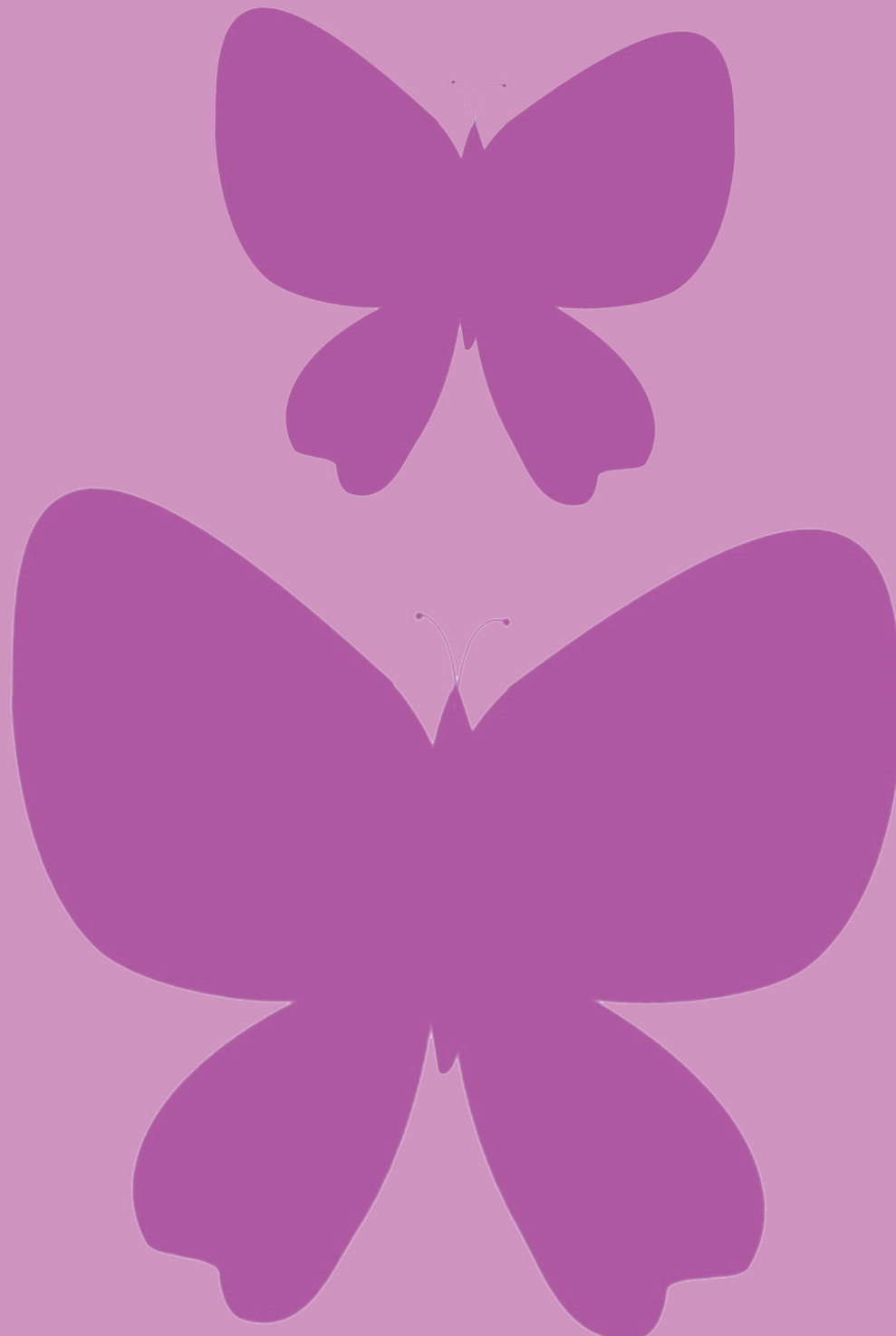

1. Varias de tus obras cuentan con la presencia femenina como rol principal (Desaparecidos, La Partida de Petra, Mujer de Juan, El Miedo y Princesas) ¿Cuál es el objetivo?

No es algo pre determinado, el tema es recurrente en mi trabajo de la misma forma que hablo de la ausencia del padre, o de la libertad. Principalmente me interesa hablar de la libertad, y sobre todo de la libertad “social”, es decir, de todo lo que nos inventamos para convivir juntos. Muchos de esos inventos me parecen tonterías que solo hacen infeliz a la gente y muchas de esas tonterías recaen sobre las mujeres. Como soy mujer esto es evidente para mí y llega un punto en el que necesito hablar de eso, cuestionar todos estos parámetros absurdos que obligan a la gente a hacer cosas que no quiere, como la “obligación” de casarse, tener familia, ser productivo, ser sociable, en el caso de las mujeres ser víctimas, ser bellas, ser delicadas, hablar suave...etc

2. ¿Cómo defines el género desde tus obras? Y al mismo como construyes este concepto junto con tus colaboradores

Pues para mí el concepto de género es una fantasía, creo que cada uno es como se nombra, como se siente. El problema comienza con los demás, cuando la forma en que te nombras atenta con los parámetros establecidos y eso genera un tipo de violencia que no entiendo. No entiendo por qué alguien se siente agredido por un homosexual, solo por ser homosexual, seguramente es miedo, no

lo sé. Pero eso es género para mí, una mentira, para que cada uno juegue un rol dentro de un tablero ideado por algunos, que son los más beneficiados.

Con las personas que trabajan conmigo, estamos llegando a una dinámica bastante fluida, en el sentido de que, los actores, actrices, bailarines y performers con los que trabajo, se acercan al grupo porque tienen las mismas preguntas que yo, por lo tanto construir con ellos se hace algo natural.

3. ¿Cuál es el aporte de la realidad boliviana a tu trabajo dirigido hacia la construcción del género?

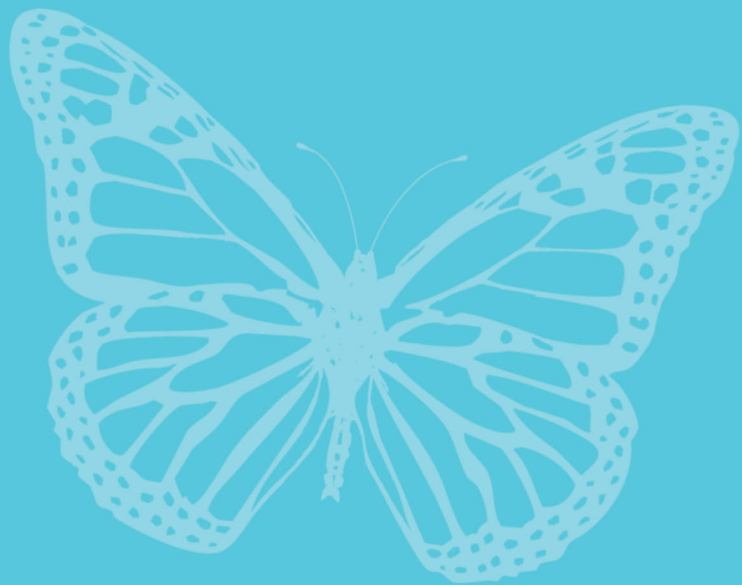
La realidad boliviana es muy dura y al mismo tiempo es muy rica. Creo que el caos boliviano es un detonante maravilloso para el arte. Al mismo tiempo, dentro de nuestra realidad hay muchos abusos, violencia, corrupción, etc. Es muy fácil decepcionarse cada día en este país y sentirse impotente, por lo tanto la necesidad de cuestionar y alzar la voz se hace imprescindible.

4. ¿Crees que esta temática será una constante de tu trabajo? ¿Qué viene luego de esto? O a que te llevaría?

No sé si será una constante, como dije antes, no está todo dirigido. Actualmente estoy trabajando algunos temas que me interesan mucho, temas que van saliendo sin planificarlo, como la construcción de familia, ese trabajo se está haciendo con jóvenes del taller de teatro de la UPB, con El Masticadero estamos con algunos proyectos en espera, porque estamos bastante activos actualmente

con “Princesas”, que estrenamos en diciembre pasado. Además estoy trabajando con Marta Monzón, un monólogo sobre la pérdida y el duelo, esperamos estrenar a fin de año.

5. ¿Existe algún camino o procedimiento tuyo para apasionarte por algún tema al momento de hacer tus obras?

No puedo identificar claramente el proceso, creo que siempre es distinto. Sobre todo son impulsos, que con el tiempo he aprendido a ver y escuchar con más atención, para procesar de forma un poco más metódica mi trabajo, aunque la verdad los impulsos siempre le ganan al método. El instinto es muy importante en todos mis procesos, los procesos más “académicos” que he tenido, no son los que más he disfrutado.

El Lente en La ESCENcIA

Grupo: QUASAR (Brasil) - Obra: Sobre isto, meu corpo não cansa

Fotografías: Sofía Orihuela

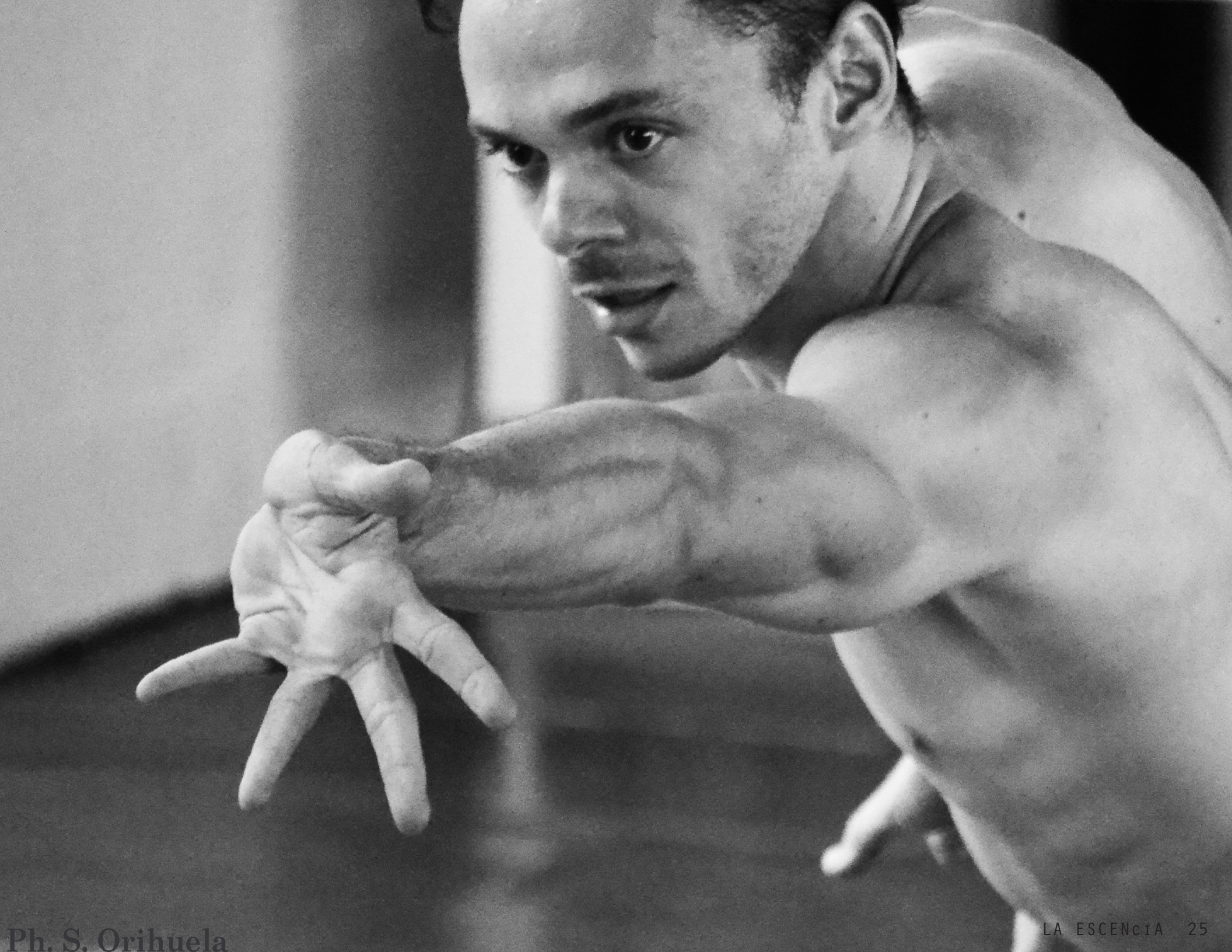

P.h.S.Orihuela

QUASAR (Brasil) Compañía de Danza: Entrar a un ensayo de “Quasar” ...no es entrar a un ensayo de una obra , es entrar a un mundo de sentimientos, emociones, esfuerzo, dedicación, cada movimiento cada gesto te estremece, mi ojo no quiere parpadear no quiere perder ningún segundo, ninguna imagen, mi cámara comienza a disparar a capturar las imágenes para tratar de atrapar los sentimientos en una fotografía . Esta es mi mirada... del sentimiento y belleza hecho movimiento...QUASAR!!!

P.h. Sofia Orihuela

QUASAR Cia. de danza contemporánea, fundada por Vera Bicalho e Henrique Rodovalho, em Goiânia/GO en el año 1988, en busca de expresión artística auténtica.

LA ESCENCIA

es una Revista Digital de Artes Escénicas
producida por IAPuesta, es de distribución
gratuita, NO se imprime NI se vende.

CONTACTOS:

Jorge Alaniz León – Director

Correo Electrónico: jorge.alaniz@gmail.com

Teléfonos: (0) 591-4285859 - 70728056

Cochabamba - Bolivia

“IAPuesta es un Grupo de Teatro Independiente que prioriza el montaje de textos propios, además de gestionar talleres de formación actoral.