

Colección Evento

Encuentro Nacional de Teatro Universitario

Editorial
UNIMAR

En el corazón del mundo

Encuentro Nacional de Teatro Universitario

En el corazón del mundo

MEMORIAS

Hna. Amanda Lucero
Rectora

Hna. Maura Andréa Guerrero
Bienestar Universitario

Wilson Hamleth Caicedo Martínez
Producción

Ángela María Mejía Sañudo
Diseño

Laura Zamudio Serrano
Fotografía

ISBN: 978-958-8579-24-5

Contenido

Prólogo

El encuentro de Pasto o el florecimiento del teatro universitario

1

Presentación

3

Programación Artística Grupos Invitados

Yo soy Rivera

6

Boletín de las mitas y elegías

8

Tristán e Isolda

9

Programación Artística Grupos Participantes

Cerca caídas

12

Crimen y castigo

15

Vacas gordas

18

Colombia Macheteada

21

Me hablarás del fuego

24

Las tres preguntas del diablo enamorado

27

Hemisferios cartesianos

30

Shakespeare in tinieblis

33

Gracias Charlie

36

Trampa mortal

39

Muerte en la calle

42

Welcome to the Machine

45

No hay ladrón que por bien no venga

48

La Leyenda

51

Novios de internet

54

Programación Académica Talleres

Performatividad - Karen Gómez

57

Combate escénico - Jomber Chinchilla

57

El cuerpo del actor en la composición poética
de la escena teatral - Edwin Taborda

57

Dirección escénica - Juan Carlos Moyano

58

Suzuki - Sebastian Verdugo

59

Dramaturgia del actor

60

Prólogo

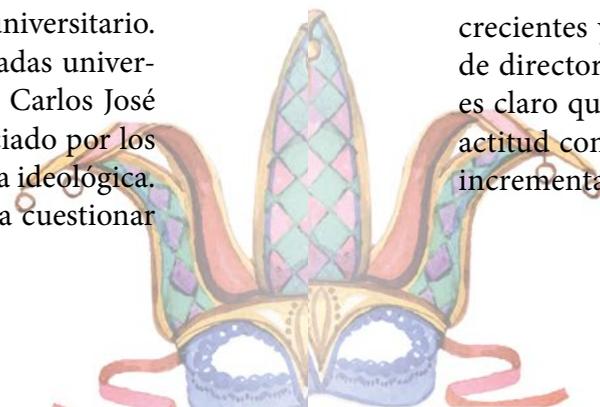
EL ENCUENTRO DE PASTO O EL FLORECIMIENTO DEL TEATRO

En el origen del teatro contemporáneo, en Colombia, se encuentra la experiencia del teatro universitario. Varios de los maestros pioneros comenzaron sus caminos dirigiendo agrupaciones en destacadas universidades (Santiago García, Enrique Buenaventura, Victor Muñoz Valencia, Ricardo Camacho, Carlos José Reyes y Jairo Anibal Niño, entre otros). Quizá por eso, el teatro independiente creció influenciado por los fragores de una época donde el movimiento estudiantil encarnó la crítica social y la controversia ideológica. Los años sesenta y setenta fraguaron los componentes de una actitud rebelde, que se atrevió a cuestionar

los esquemas establecidos y generó estéticas contestatarias que aportaron dinamismo y transgresión a los procesos culturales de un país conservador, adormilado, poco afecto a las vanguardias. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron brechas generacionales y la historia se encargó de frustrar tentativas de transformación histórica que en su momento fueron consideradas inevitables. Reinó el escepticismo y las búsquedas aisladas predominaron, en un mundo globalizado y consumista, casi siempre hostil frente a las propuestas creativas. Se podría decir que el teatro, entonces, asumió con dignidad el arte de la persistencia.

Lo ocurrido en Pasto, en el Primer Encuentro Nacional de Teatro Universitario, en el Octubre inolvidable de 2016, muestra una especie de florecimiento de las inquietudes teatrales, un arraigo de los lenguajes escénicos en sectores sensibles de la juventud, Algo verdaderamente importante que desborda lo académico y logra manifestar el espíritu de una época donde confluyen todas las crisis y se debaten los mundos posibles. Que el evento sea un ámbito para que ocurra la alquimia de experiencias y saberes es algo que alimenta los procesos y fortalece la sensación de movimiento. El teatro tiene la capacidad de transformar a las gentes y muchas veces contribuye a la cualificación de la condición humana de artistas y espectadores. Encontrarse alrededor de lo teatral e interactuar como congéneres es una forma de garantizar el crecimiento técnico y vivencial de un quehacer artístico que siempre demanda preparación, investigación, aprendizaje. Directores y directoras, actores y actrices, mostraron respeto, comprensión y capacidad reflexiva a la hora de analizar y disfrutar de los montajes y discernir planteamientos y maneras de enfrentar el trabajo escénico.

Llama la atención la diversidad y las ganas impostergables de expresar lo que piensan y lo que sienten los artistas de las agrupaciones que han germinado en los ambientes universitarios. Las quince obras que apreciamos ofrecen un multiverso que denota gamas que van de la ingenuidad al atrevimiento, de lo elemental a lo complejo, de lo cotidiano a lo cosmológico, de lo dramático a lo político, de lo trágico a lo humorístico, de lo convencional a lo irreverente. No se podría hablar de tendencias, pero sí de caminos. Rumbos que a veces convergen, afinan entre sí y a veces son divergentes y experimentan sentidos contrarios. Esta riqueza resume lo estético, que no parece tener límites, que más bien sugiere profundidades crecientes y nuevos lenguajes que despuntan de manera latente. Sin duda estamos ante una generación de directoras y directores que dejan ver la avidez y el talento para construir universos en el escenario y es claro que cuentan con actores y actrices que tienen a su favor la todopoderosa pasión creativa y una actitud comprometida con los retos nada fáciles del arte teatral. Tal vez la clave sea fortalecer las bases, incrementar la formación, posibilitar el intercambio.

Presentación

La Universidad Mariana de la ciudad de Pasto, bajo la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, fue designada por la Asociación Colombiana de Universidades para desarrollar el Encuentro Nacional de Teatro Universitario del 17 al 22 de Octubre de 2016, contando con los trabajos teatrales universitarios seleccionados en todo el país, cuyos personajes, además de compartir sus obras participaron de una serie de actividades académicas como aporte a su labor escénica, fortaleciendo redes universitarias para la consolidación de una comunidad universitaria sensible frente a las expresiones estéticas.

La comunidad universitaria y la ciudad en general, vivieron una semana con más de 20 obras teatrales, talleres, conversatorios, muestras de trabajo, del evento artístico teatral universitario más importante en el país, producido por la agrupación teatral Unicornio quien luego de realizar con éxito las tres versiones anteriores del festival regional universitario de teatro Ascun zona Sur Occidente, tomó el liderazgo para desarrollar el certamen nacional.

La programación se llevó a cabo en el Teatro Imperial, Teatro Maridiaz, Auditorio Madre Caridad Brader, Casona del antiguo Liceo de la Universidad de Nariño, Polideportivo U. Mariana, los talleres fueron desarrollados en las salas de ensayo de teatro, danzas y salón de Bienestar. Los conversatorios con directores y veedores del festival tuvieron lugar en el Auditorio Jesús de Nazaret y Auditorio San José; además se realizó una muestra abierta de trabajo en la comuna diez de la ciudad de Pasto.

Gracias a la cofinanciación de la Dirección de Cultura Departamental de Nariño, la experiencia se logró compartir en los municipios de Ipiales, Tumaco, Túquerres, Sandoná, La Florida y Cumbal, como aporte al fortalecimiento de la cultura y expresiones artísticas nariñenses.

Unicornio teatro cumple así veinte años de trabajo escénico, llevando al público trabajos artísticos y produciendo eventos de talla nacional, para el disfrute y la formación integral de la comunidad universitaria.

Atentamente,

Wilson Caicedo Martínez
Coordinador del Encuentro

UNICORNIO
Teatro
20 años

Programación Artística

Grupos invitados

Sinopsis

Yo soy Rivera, es un ejercicio Teatral de Montaje III, inspirada en la vida y obra de José Eustasio Rivera, autor de la novela "La Vorágine". Pertenece a la línea Teatro y nuevas tecnologías del programa de Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, con el apoyo del grupo de investigación Teatro, Cultura y Sociedad. Toma conceptos macros para el desarrollo de la obra, como el palimpsesto y la vorágine. Dentro de estos conceptos se desarrolla, durante 45 minutos, unas micro historias de vida, donde por momentos se visualiza la historia personal del actor y se conecta con su vida y obra. Los sentidos son protagonistas de este evento que toca puertas en el corazón de las realidades humanas. Lo ficcional procura tomar un papel secundario.

Yo Soy
Rivera
Universidad de Caldas

Unicornio

Teatro
20 años

Universidad Mariana

Dirección: Wilson Caicedo

Creado por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario como alternativa a la formación académica, Unicornio teatro presenta a la comunidad educativa y la región, sus propuestas de mirar la realidad con ojos críticos y propositivos desde el teatro. En su recorrido escénico de 20 años ha participado de eventos locales, regionales, nacionales e internacionales, con puestas en escena de teatro callejero, títeres, teatro de sala y comparsa, promulgando por la defensa de una educación sensible a las expresiones estéticas que nutran la formación humana de estudiantes y públicos reunidos bajo la cita escénica.

La adaptación de este poema al teatro propone varias imágenes de la lucha y resistencia indígena y campesina, que de algún modo han florecido en el sentir de la ciudad como forma de hacer viva la voz ancestral, y que hoy permiten ver el futuro con esperanza, a pesar del sufrimiento padecido desde tiempos de la conquista y colonia en el pueblo americano de manos de los extranjeros que ayer y hoy, provocan en esta tierra, poniendo a prueba su valor y jamás rindiendo su tenacidad y fuerza para seguir adelante.

Boletín de
Mitas y Elegías
Universidad Mariana

Tristán e Isolda

Academia Superior de Artes de Bogotá

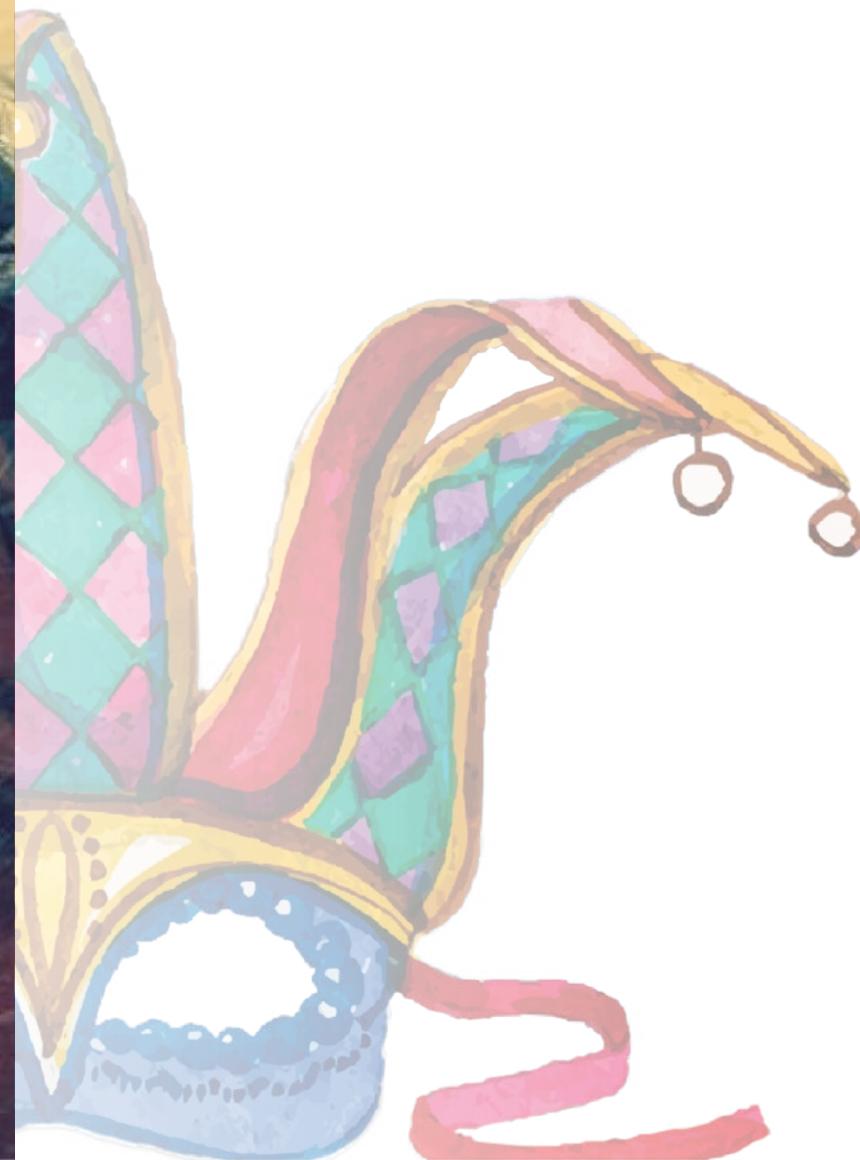
Sinopsis

Canción estática para dos amantes. “La vida cotidiana puede ser una traición continua. No solamente el adúltero es infiel. ¿A qué se es infiel? ¿A qué promesa? ¿A cuál secreto deseo? ¿Cuál?” Dos amantes deciden verse por última vez en un viejo café. En esta última cita realizan viajes a través de sus ausencias. La visita de los recuerdos que los mantiene vivos, la evidencia de cuán profundo y enfermizo es su amor. Una provocación a la mirada sobre sus más bajas pasiones, y el deseo inconmensurable de sus cuerpos. ¿Podrán romper el lazo que los une, así necesiten del otro para arder?

Programación Artística

Grupos participantes

Ludiun's

Universidad Incca Bogotá Teatro

Dirección: Carlos Cárdenas

El Grupo Ludiun's Teatro, bajo la dirección de Carlos Cárdenas, pertenece al medio universitario de la Universidad INCCA de Colombia. En su proceso de nueve años de trabajo artístico ha hecho hincapié hacia la formación integral de los estudiantes que vienen de diferentes programas académicos. Esta propuesta escénica tiene la intención de formar actores con calidad actoral y disciplina en el oficio escénico. El grupo cuenta con dos niveles de preparación del actor: en Semilleros se trabaja el taller montaje dirigido a la formación actoral básica. El segundo nivel "Grupo representativo Institucional", está conformado por estudiantes que ya llevan una trayectoria de años, montando obras del repertorio del teatro universal como: "El Paso", "Roberto Zucco", "Madre Coraje", "Caperucita Roja", "Una Aventura Clown", "Electra la Contorsionista", "Aldea". Y la última puesta en escena que realizó el grupo en 2016, fue ganadora del Festival de teatro universitario Ascun nodo Bogotá, como mejor obra, dirección, dramaturgia y actriz de reparto: "Cercas Caídas", escrita por Carlos Cárdenas.

El director Carlos Cárdenas realiza una breve descripción acerca del proceso de creación de la obra, afirmando que el trabajo de creación se inicia leyendo diferentes obras de teatro y discutiendo sobre el trabajo de mesa que se ha llevado a cabo. Son los actores quienes deciden a plenitud el tema a tratar. Para "Cerca Caídas", dos integrantes del grupo vieron una obra de teatro post dramático, que les causó gran admiración, y llevaron la inquietud al resto del grupo, emprendiendo allí el proceso de montaje donde son partícipes de talleres y muestras de trabajo post dramático para enriquecer el proceso de creación. A pesar de ello el grupo no estaba listo para este tipo de teatro, por lo cual asumen la obra frente a una dramaturgia actoral, permitiendo que los actores sean, trabajando la creación colectiva a través de propuestas actorales diferentes.

Son temas cotidianos relacionados con el fracaso del ser humano: el rechazo, todo tipo de maltrato físico y mental que dejan secuelas en las personas. El trabajo psicológico en cada actor fue primordial, al punto de que algunos se identificaban con las caídas, causando dolor físico y psicológico.

A continuación interviene el maestro Moyano; refiere a temas que necesitaban más desarrollo por el grupo de teatro.

Sustenta que lo visto en la obra "Cerca Caídas" no es post dramático porque trabaja con evasión de personajes, cohesión interna del drama y evasión del espacio tiempo.

Reconoce que la obra maneja una temática cercana a la humanidad, desarrolla la violencia política y niveles de descomposición interior, aborda con humor, coraje y buen gusto, un tema delicado.

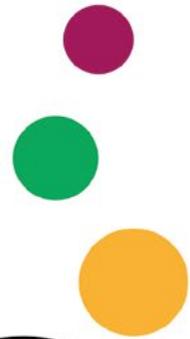
Asegura que el ritmo de la obra se va perdiendo a medida que ésta se desenvuelve. El ritmo en crescendo es definitivo para lograr una comunicación abierta e íntima con los espectadores.

Posteriormente realiza la intervención el maestro Bolaños:

Concibe que hay un juzgamiento a la familia como eje central de la sociedad; en este caso, las caídas sexuales que se pueden presentar en la vida del ser humano.

Observa rabia en los actores de manera directa, la cual traslada de manera frontal, afectando a la pieza escénica, donde se extralimita a la parte actuarial.

Concluyen los directores que el teatro moderno es la única manera de exponer la realidad ante el mundo, cuando otros medios no lo permiten.

Casa Grande

Universidad del Quindío

Dirección: Uriel Vásquez

El grupo trabaja incansablemente en la búsqueda de proponer nuevas estéticas, y en la apropiación de un lenguaje genuino que le dé voz propia. Son varias las promociones que han pasado por él, dejando un legado de aprendizaje riguroso y la tenacidad del estudio intelectual. Desde sus primeros años, Casa Grande no se ha detenido, teniendo como regla la unión de sus integrantes en un solo afán: el estudio y el trabajo en equipo.

El Colectivo ha participado en más de un evento artístico, dejando siempre muy en alto el nombre de su universidad. Desde sus inicios ha sido una constante el participar en los certámenes organizados por ASCUN, de los que ha aprendido el valor de las opiniones de los jurados y la integración sana con los demás grupos invitados.

La inquietud nace en uno de los actores, y sirve como punto de partida para realizar un trabajo de mesa a través de la lectura y entendimiento del texto "Crimen y castigo" de Fiódor Dostoyevski, el cual da paso a realizar las analogías de lo que ocurre naturalmente en el mundo, como el dolor, la muerte y, en contraposición, el placer y la bondad.

Para realizar el montaje se recurrió a la lectura de otras obras literarias de Dostoyevski para tener un contexto de las distintas historias y apoyar la construcción de los personajes; el vestuario y la escenografía fueron ligados a personajes artísticos e históricos como Vincent van Gogh, donde, además de la parte estética, la psiquis y la salud repre-

sentan un papel importante en la inspiración y tonalidad desde el punto de vista estético de la obra.

En su intervención, el maestro Moyano manifiesta lo difícil y elogiado de atreverse a hacer montajes relacionados con las obras de Dostoyevski, debido a esa compleja carga teatral, y refiere:

Le atrae el manejo polidimensional de los objetos; sin embargo, le parece atropellado porque las transiciones son dadas de manera precipitada; es necesario tener calidades de energía expresiva para dar neutralidad a la transición.

El hacha, como elemento protagonista del crimen, no logra la contundencia secreta que tiene el elemento; este hecho le quita misterio a la obra.

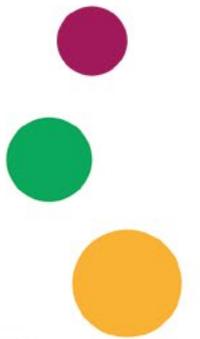
El personaje Rodión Románovich Raskólnikov no es el mismo que describe Dostoyevski; es necesario tener en cuenta el contexto de la época en cuanto a la ideología del personaje.

El grupo tiene un hermoso discurso de imágenes, pero es necesario usar a plenitud los espacios de grandes proporciones del escenario.

Para concluir con el conversatorio, interviene el maestro Bolaños manifestando su admiración desde la primera escena, con el falso naturalismo que se manejó, dando pie, en la segunda escena, para entrar a otro mundo; y sugiere:

Tener en cuenta la importancia del ritmo en las transiciones, con el fin de que la obra no se torne monótona.

Afirma que es importante justificar mejor el final, y recomienda trabajarlo en la escena del libro donde los personajes van rumbo hacia la cárcel.

Teatro

Universidad del Magdalena
TUMAG

Dirección: Manuel Arévalo

El grupo inicia en el año de 1989, como iniciativa de un grupo de estudiantes, siendo acogido por la dependencia de Bienestar Universitario.

Desde 1990 ha participado en diferentes actividades, obteniendo reconocimientos que lo posicionan como uno de los mejores del departamento del Magdalena.

El director Arévalo inicia su intervención con la justificación del montaje, que parte de las múltiples lecturas de obras latinoamericanas; manifiesta que el texto seleccionado de la escritora Estela Golovchenko es de exigencia lectora, para poder acercarlo al contexto en el que viven los actores y el director, quienes reconocen la cercanía de la obra con la memoria histórica de la invasión mercantil de multinacionales a Latinoamérica. Los personajes son creados a partir de la inocencia que emite la infancia, fortaleciendo el proceso del montaje a través de la improvisación y los talleres de voz. Los actores y el músico complementan la argumentación del director, comentando las experiencias que llevaron al desarrollo de los personajes.

La salud desempeña un papel importante en la inspiración y tonalidad, desde el punto de vista estético de la obra.

Posteriormente interviene el maestro Moyano sobre aspectos a tratar de la obra. Sustenta que la risa (o la comedia) es un factor importante para la expresión de emociones y momentos, que otras emociones no permiten. Reconoce la importancia de hacer adaptaciones del texto a la idiosincrasia caribeña de Colombia.

Argumenta que los personajes son histriónicos y rescata que la obra no cae en el cliché de representar a un niño.

Reconoce que fallan los movimientos y los gestos de los personajes, quienes no van de acuerdo con la edad de los mismos. La musicalización está bien relacionada con la obra.

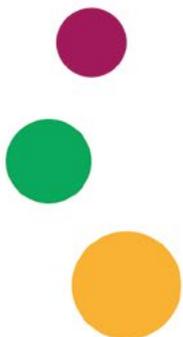
A continuación realiza la intervención el maestro Bolaños. Refiriéndose a las apreciaciones de la obra, asegura que es importante la selección de los textos para poder tener un proceso de montaje de calidad.

Sustenta que la obra tiene un trasfondo fuerte y realiza la invitación a observarlo con más cautela.

Dice que es necesario que la comedia de la obra surja de manera natural.

Afirma que se requiere cuidar y dar claridad a la relación e interrelación de los personajes.

Sugiere que se debe trabajar más con la escenografía, y que los actores no caigan en las zonas del confort.

Teatro Competitivo

UDEC

Universidad de Cundinamarca

Dirección: Natalia Morales

Los integrantes del Grupo Competitivo de la Universidad de Cundinamarca (UDEC) tienen tres años de formación en el Grupo Semillas. Este año, Bienestar Universitario tomó la determinación de darle mayor impulso, asignándolo como grupo representativo de la Universidad en el área de artes escénicas.

La directora, Natalia Morales, inicia su conversatorio describiendo el proceso de montaje de la obra, que nace a partir de un poema anónimo que lleva el mismo nombre, y que narra el ambiente bélico de la zona rural del país.

El montaje se basó en una creación colectiva, a partir de talleres, resultado de lo que se observa en la obra. También menciona que en "La Siempre Viva", existe un testimonio de una madre de Fusagasugá, que pierde un hijo por un falso positivo. Menciona que en "La Silla Vacía" se hizo muchos ensayos con público, vestuario y escenografía, lo cual enriqueció la creación de la obra. La musicalización estaba pensada para la evolución de los distintos momentos.

En la intervención del público se rescata la necesidad de contar la crueldad de la guerra de manera estética, evitando espantarlo por la frialdad y cinismo que se observa en la televisión y que no quiere ver en las tablas.

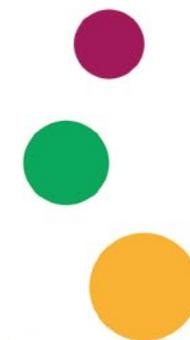
A continuación, realiza su intervención el maestro Moyano, con las apreciaciones personales sobre el montaje:

La obra recae en el inventario de crímenes bélicos, pero reconoce la necesidad de reclamar, desde el teatro, la verdad. Afirma que es excesiva la exposición de partes de maniqués en la escenografía, pero comprende el significado de ello con lo vivido por el director y con el contexto donde creció.

Técnicamente hablando, reconoce que se logra buenas imágenes escultoras, pero no se consigue el discurso verbal y expresivo que se requiere; sugiere trabajar la parte física en los actores. Reconoce que falta exploración para encontrar diversidad y precisión en el uso de la escenografía.

Dramatúrgicamente hablando, no alcanza a comprender la relación que tienen los personajes encapuchados con la obra. Plantea que es necesario mejorar las transiciones en cada escena y la luminotecnia, para formar mejores imágenes en conjunto con la escenografía.

Posteriormente realiza su intervención el maestro Bolaños, con las inquietudes que deja la obra; recalca la importante labor del teatro universitario en la formación de la sociedad, y que este tipo de obras son las que permiten que el público piense más allá de lo que tiene en sus manos.

Alcoba Teatro

Universidad Minuto de Dios

Dirección: Jomber Chinchilla

Creado desde 2009, el Grupo Alcoba ha sido participante de diferentes actividades culturales de forma continua, tanto a nivel regional como nacional.

El director Chinchilla inicia contando sobre Barrancabermeja (Santander), ciudad donde nació, y la violencia que la azotó en los años 90. Narra que perteneció a un grupo de teatro, el cual aún trabaja la recuperación de memoria. En la actualidad lleva trabajando dos años con el grupo de teatro de la Universidad Minuto de Dios. La obra de teatro nace de un libro que narra el descubrimiento de hornos crematorios, donde incineraban a los "falsos positivos" y se cometía otros crímenes de lesa humanidad, producto de la guerra.

Me hablarás
del Fuego

Universidad Minuto de Dios

Encuentro Nacional Universitario
de **TEATRO** ASCUN

17 al 22 de octubre 2016

Organiza Universidad Mariana
Convoca ASCUN Cultura
Teatro Imperial y Teatro Maridiaz

Pedagogía desde las artes para la paz

El Túnel Teatro

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia - Sede Tunja

Dirección: Manuel Aguirre

Fue creado en 2003, con la participación de estudiantes y profesores. Actualmente ofrece talleres de teatro sala, calle y teatro del Retablo o de Títeres. La propuesta de grupo universitario la hace consecuente con una filosofía que busca brindar al público siempre un mensaje de reflexión, ya que el arte no solo debe buscar divertimento o goce, sino brindar la posibilidad de ampliar las conciencias de los espectadores frente a lo cotidiano, como lo propone el teatro dialéctico de Bertolt Brecht.

El grupo El Túnel ha participado en varios festivales regionales, nacionales e internacionales, y continúa presentándose en diferentes eventos culturales por invitación de los municipios, colegios, universidades e instituciones del departamento, como trabajo de extensión de la UPTC.

**Las tres preguntas
del Diabolo
enamorado**
Universidad Pedagógica
y Tecnológica

El director Aguirre hace su intervención refiriéndose a la fuerte influencia del teatro panfleto en el grupo de teatro, y cómo posteriormente nació la inquietud de hacer montajes nacionales de autores como Andrés Caicedo, y cómo surgió la idea de trabajar el teatro de calle. Resuelven entonces montar “Las tres preguntas del diablo enamorado”, montaje que se convierte en un reto y que permite a los actores prepararse en trucos, en el buen sentido de la palabra, para su desarrollo, y tener éxito en escena.

Posteriormente, el maestro Moyano realiza su intervención, con los siguientes aportes:

Es importante asumir un trabajo colombiano, en un espacio abierto; eso demuestra el tipo de grupo teatral que es.

Es necesario definir apropiadamente la propuesta juego - teatro para que mejore la puesta en escena, y no perder el personaje ni la estética. La música es muy buena; involucra a los actores a realizar movimientos dancísticos.

A continuación el maestro Bolaños realiza su intervención con sus puntos de vista: Es necesario hacer trabajos de autores colombianos más actuales, con el fin de que sean reconocidos los nuevos dramaturgos en escena.

Se da paso a la intervención del público, donde se rescata la propuesta bien lograda de mostrar el lado jocoso de la vida, detrás de tragedias como el desamor, la soledad y la muerte.

Creación Colectiva

Universidad de Nariño

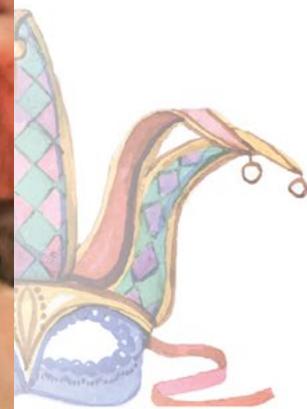
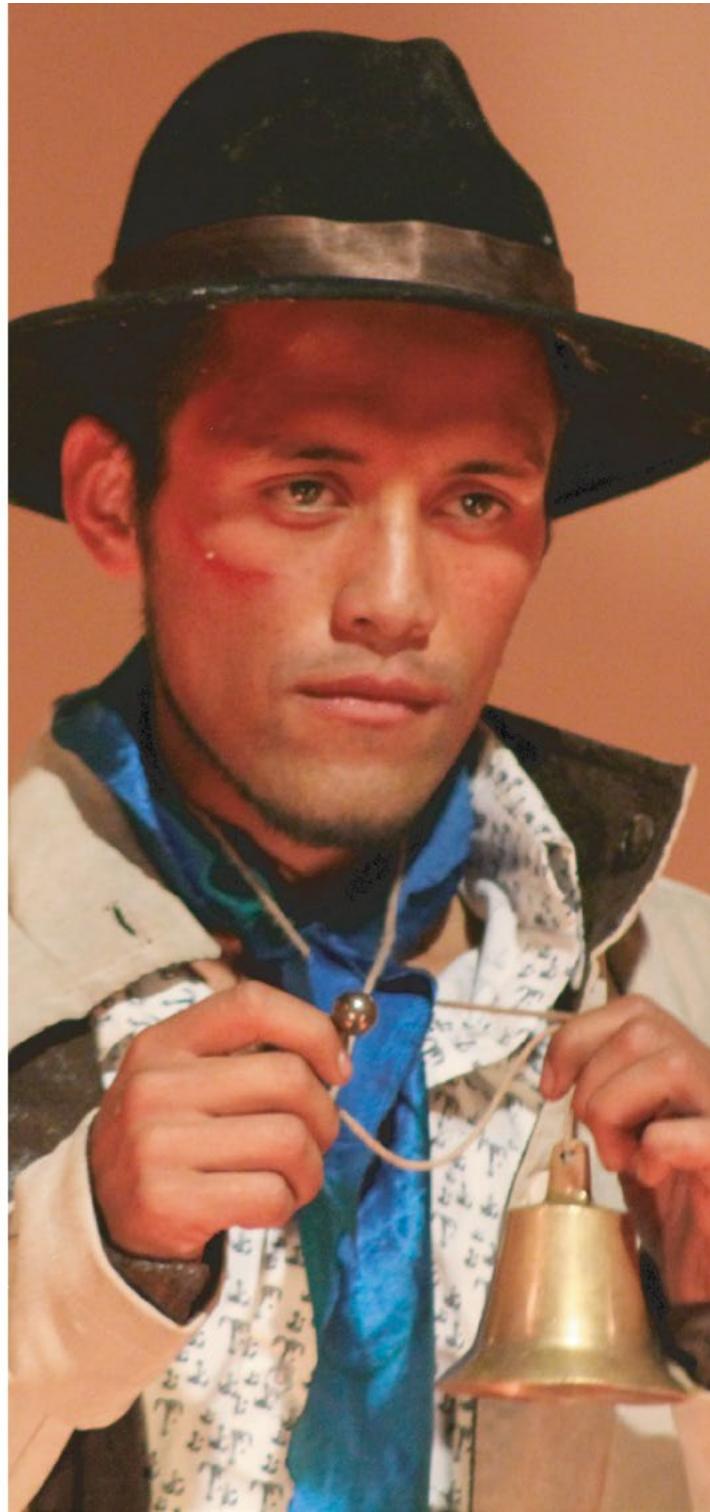
TEUNAR

Dirección: Julio Erazo

Teatro Estudio Universidad de Nariño (TEUNAR) lleva 46 años de vida escénica; es una institución escénica en Nariño, favoreciendo al departamento por los procesos y emprendimientos artísticos, teatrales y culturales que ha desarrollado a su interior.

Durante su historia teatral TEUNAR se ha presentado en numerosos festivales a nivel regional, nacional e internacional. La agrupación ha montado alrededor de 30 piezas de autores nacionales y clásicos, y en los últimos 15 años ha trabajado bajo la dirección de Julio Eraso.

Se ha interesado por las creaciones colectivas, como fórmula estética de contar la historia del sur a través de sus escenas y diálogos.

Por motivos laborales, el director del grupo y sus actores no pudieron estar presentes en el conversatorio, pero se realizó una charla entre los maestros Moyano y Bolaños y los asistentes a la obra, obteniendo las siguientes apreciaciones:

La obra da la percepción de ser muy nueva; el lenguaje es localista, lo que deja con dudas al público de otras regiones.

El juego de luces no es apropiado, pues la falsa penumbra no permite apreciar el trabajo teatral.

Los textos seleccionados y la intención de canto de las actrices son buenos.

El espacio destinado para la obra no es pertinente, pues genera problemas cuando el público es numeroso.

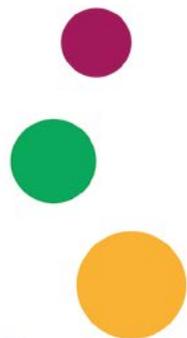
La obra tiene imágenes y textos rescatables, pero es difícil de entender.

El escenario da la percepción de ser muy pequeño, lo que no permite el desarrollo de las imágenes y el juego con los objetos.

La obra tiene una tonalidad romántica, y la antipoesía es muy regional, lo que genera la atmósfera de la ciudad de Pasto, en cualquier lugar donde se ponga en escena la obra, motivo por el cual se felicita a su director Erazo por el trabajo teatral expuesto.

Se recomienda dar mejor uso a los objetos como el puente, pues hay inconsistencia entre los movimientos de los actores y el uso de la escenografía.

Es necesario resolver las microtransiciones escénicas, para darle un mejor hilo conductor.

El Laberinto

Universidad del Amazonas

Dirección: Edilberto Monje

Cuenta con una trayectoria de más de 10 años consecutivos, en los que ha desarrollado procesos de formación y montajes teatrales de dramaturgos nacionales e internacionales.

Durante su historia ha participado en diferentes zonales y festivales programados por ASCUN.

El director Monje inicia su intervención contando el porqué de la realización de sus obras de gran formato y otro tipo de teatro como el *performance*, por necesidad de crear una cultura más enriquecida con obras de teatro que generen conciencia. “Shakespeare in tinieblis” nace bajo el apoyo del dramaturgo Carlos Sánchez, con una mezcla de Macbeth y Hamlet, donde se muestra la miseria humana por conseguir el poder. El montaje dio pie para que los actores se prepararan en la universalidad teatral y tuvieran un reto personal y escénico.

A continuación realiza su intervención el maestro Bolaños, con sus aportes de la obra:

Afirma que la música no fue pertinente; las atmósferas en el teatro no pueden ser dadas por la música, a diferencia del cine o la televisión.

Es necesario darle más importancia al texto, pues no es contundente, a diferencia de las imágenes. Se requiere definir los personajes en la obra, para que haya una mejor puesta en escena.

Se recomienda hacer cambios de la escenografía, para que sea más manejable por los actores.

Posteriormente interviene el maestro Moyano, con sus perspectivas de la obra:

El espacio y la escenografía son apropiados para esta obra; permiten apreciar la fuerza de las imágenes que plantea Shakespeare en Macbeth .

Es necesario resolver escénicamente a los personajes. Recomienda mejorar la dirección de la obra, debido a que no existe una estructura dramática resuelta.

Las Botas

Universidad de la Sabana del Gato

Dirección: Héctor Aguirre

Se fundó hace 10 años, inicialmente con el nombre TeUaStro; actualmente está conformado por estudiantes-actores que inician su proceso de exploración escénica. El trabajo que se desarrolla con este grupo está enfocado al fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes, la fundamentación técnica del lenguaje teatral y la experimentación de diversos formatos del teatro. El grupo ha participado en eventos y festivales regionales y nacionales.

El director Rodríguez inicia su intervención contando la experiencia que tiene con el grupo, destacando que éste tiene apreciación por la comedia y la improvisación. “Gracias Charlie” es una obra de creación colectiva que aborda la vida de Charles Chaplin, bajo dos referencias: Charlot como el vagabundo, y Charles Chaplin desde los diferentes puntos de vista de los abogados, el administrador y las demás personas que vivieron cerca del artista.

Gracias
Charlie
Universidad de la Sabana

Interviene posteriormente el maestro Moyano, con sus apreciaciones de la obra:

Reconoce que hacer un montaje de la vida de Charles Chaplin es muy difícil, y rescata, no solo la intensidad al hacerlo, sino la alegría y el trabajo arduo del grupo.

Es necesario arreglar los tiempos muertos entre las escenas.

La obra necesita edición, siendo compatible con la del cine mudo, y mejorar las transiciones para que no se vuelva tediosa.

Se debe definir mejor el personaje principal de Charles Chaplin, con más preparación en el actor.

Se recomienda mejorar la conjugación entre lo teatral y lo cinematográfico de la obra.

A continuación realiza su intervención el maestro Bolaños, mostrando sus puntos de vista frente a las obras:

Existe una recarga muy fuerte en la parte cinematográfica, y la parte teatral de la obra es muy débil.

Reitera en la edición de la obra, para que no sea tediosa para el público.

Recomienda manejar mejor los recursos audiovisuales y tecnológicos, con el fin de apreciar mejor las imágenes en escena.

Laberinto

Teatro

Universidad Nacional

Dirección: Armando Murillo

Hablar de teatro en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, no es un asunto nuevo, aunque haya existido un desarrollo escénico poco antes de 1995.

En estas memorias se presenta el trabajo realizado desde 1998, bajo la dirección de Armando Murillo. Desde entonces, el grupo de teatro se ha caracterizado por ir en contra del convencionalismo escénico y artístico, creando una inquietud hacia la búsqueda de nuevas alternativas para emplear sobre las tablas. Nos atreveríamos entonces a decir, que cada individuo que hace parte de Laberinto, está poseído por la pasión del teatro.

Por problemas de salud, no se contó con la presencia del director del grupo, pero sí con la de los actores, quienes comentaron el proceso de creación de la obra, la cual fue escrita por Ira Levin. La edición de los personajes y algunos de los textos de la obra son tomados de la película y agregados al libreto. La musicalización es tomada de Berman Herman.

A continuación realiza su intervención el maestro Moyano, con los aspectos más relevantes de la obra:

El texto escogido es una fortaleza. Ira Levin maneja muy bien el thriller, y en la obra esto se percibe de manera clara.

La cuña radial rompe el contexto que se está manejando, y recomienda suprimirla.

Es necesario no recurrir más de una vez al elemento del beso entre los hombres, con el fin de no hacer predecible el recurso.

Sugiere mejorar la preparación en los actores para definir los personajes en la obra.

Se maneja muy bien el suspenso, convirtiéndola en una obra dinámica; el recurso audiovisual genera los tiempos muertos entre las escenas, lo que se necesita mejorar.

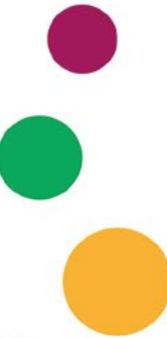
Posteriormente realiza su intervención el maestro Bolaños, con sus apreciaciones de las obras:

Recomienda no decir la temática que se va a observar en la obra, porque rompe con el suspenso que ésta va a generar.

Reitera la necesidad de suprimir la cuña radial para no perder el espacio-tiempo que la obra genera.

Se destaca muy bien el partener de los diálogos, reconociendo una buena preparación con el libreto.

Los falsos llantos dañan la credibilidad actoral.

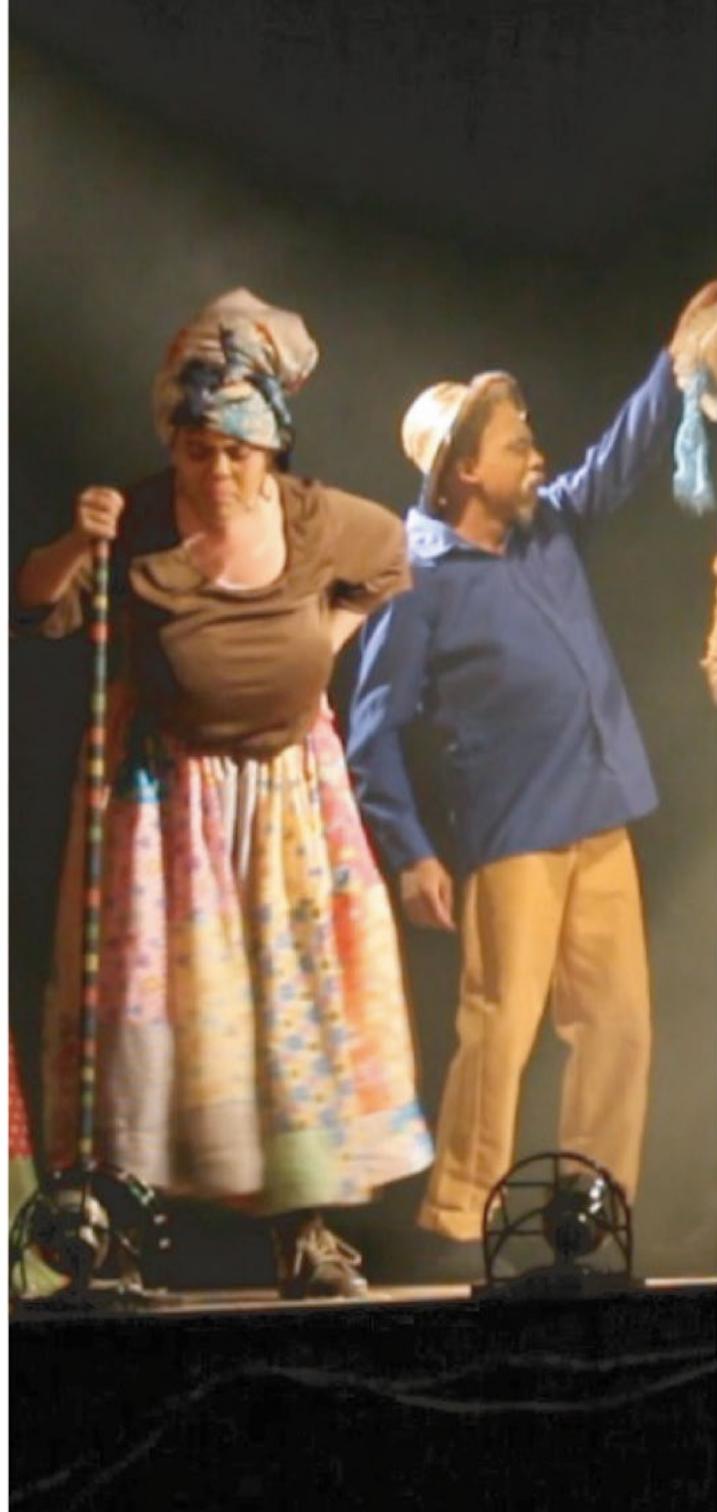
Aluna

Teatro

Universidad del Atlántico

Dirección: María del Pilar Reales

Es una experiencia creativa que se da a través de las artes escénicas y que incentiva en la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico, al desarrollo de sus habilidades comunicativas e histriónicas. El proceso del grupo se da en dos niveles: Teatro semillero y Grupo base, estimulando en ambos casos, encuentros consigo mismos, a través de diversos talleres de expresión, los cuales apuntan al conocimiento y control de sus emociones, en aras de una buena armonía e interacción grupal. El grupo Aluna tiene una trayectoria de más de 8 años, la cual lo ha llevado a participar en eventos de gran relevancia nacional.

La directora Reales hace su intervención, contando su experiencia; comenta que la obra es de creación colectiva, pues el grupo tiene una consigna: realizar creación colectiva o hacer montaje de autores barranquilleros. Debido a problemas personales, la directora tuvo una ausencia en el grupo en el proceso de creación, por lo cual la dramaturgia fue asumida por un actor del grupo. Todo el proceso fue influenciado por Buñuel y Charles Chaplin, con el fin de contar con un poco de humor en la vida de los vendedores ambulantes en la ciudad de Barranquilla.

Muerte en la calle

Universidad del Atlántico

Interviene posteriormente el maestro Moyano, con su apreciación de la obra:

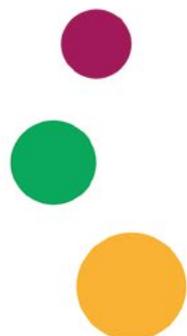
Rescata el marcado sabor barranquillero que tiene la obra y que es compartido con el público, y que permite ver el lado dulce de las tragedias cotidianas.

La obra presenta buena iluminación, lo que posibilita observar la obra y las imágenes en escena.

Recomienda mejorar la ubicación de los músicos, debido a que su ubicación no favorecía la escena.

A continuación, el maestro Bolaños hace su intervención con las apreciaciones de las obras:

Reitera que los músicos, al no estar en la obra, no están cumpliendo con la actuación, razón por la cual deben ser reubicados, porque su presencia impide apreciar la estética de las escenas.

Grupo Tal

Universidad Santo Tomás
(Villavicencio)

Dirección: Luz Myriam Aguilar García

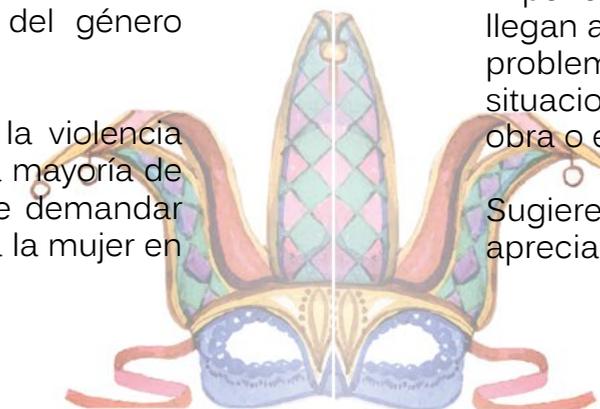
Grupo conformado por estudiantes de diferentes facultades. Desde 2014 ha venido explorando los diferentes universos teatrales, con el ánimo de adquirir herramientas actorales que les aporten en su formación académica. Algunos de los géneros que se ha explorado con puestas escénicas de gran formato y *sketchs*, son el *clown*, la pantomima, la comedia del arte italiano y el drama. El grupo de teatro Tal apoya y realiza campañas de sensibilización en la universidad.

**Welcome
to the Machine**
Universidad Santo Tomás
(Villavicencio)

La directora Aguilar inicia el conversatorio, exponiendo que la obra es una creación colectiva inspirada en el poemario "Vírgenes del sol in cabaret" del escritor chileno Alexis Figueroa. La obra trata un tema inquietante para la sociedad: la cosificación del género femenino, como un medio transaccional económico.

Manifiesta que otro motivo para realizar la obra, es la violencia física y psicológica que la mujer sufre en Colombia. La mayoría de integrantes del grupo son mujeres, y su necesidad de demandar desde las tablas todas las problemáticas que rodean a la mujer en la sociedad, es el impulso a este montaje.

Los actores y actrices obtienen la creación de sus personajes a través de entrevistas que realizaron a personas de la sociedad de Villavicencio, y es mediante este material, como enriquecieron y dieron a la obra, proximidad a la realidad de la vida cotidiana.

A continuación interviene el maestro Moyano, exponiendo sus apreciaciones de la obra y reconociendo que existe una paradoja entre mostrar una situación y exponer una idea. Plantea que en el teatro las situaciones son más elocuentes que la misma descripción de conceptos.

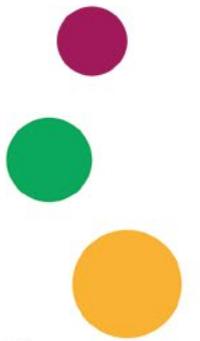
Le llama la atención, que el personaje del violador en la obra tiene un componente especial en la creación del factor sorpresa. Expone que es necesario no caer en actos caricaturescos para realizar los personajes. También afirma que los detalles de las imágenes son importantes en el desarrollo de la obra, por lo cual deben ser manejados de manera más impecable.

Sugiere que la estructura dramática necesita ajustes para poder empalmar las diferentes escenas de manera más íntegra.

Posteriormente, realiza su intervención el maestro Bolaños, manifestando sus inquietudes en la obra:

Expone las motivaciones por las cuales los personajes de prostitutas llegan a tomar la decisión de convertirse en lo que son, y afirma que es un problema de dramaturgia. Explica que el hecho de que el público se ría de situaciones como los halagos grotescos, significa que el propósito de la obra o el mensaje que se quiere dejar, no es claro.

Sugiere mejorar las dificultades técnicas, para que no distraigan la apreciación de la parte actoral.

Universidad del Cauca Teatro

No hay ladrón que por bien no venga

Dirección: Daniel Gómez

Texto adaptado por el grupo, que estrena su primer trabajo, bajo la dirección de Daniel Mosquera.

El director Gómez realiza su intervención, comentando la trayectoria, dificultades y logros del grupo. El montaje de la obra se basa en la exploración del juego que es experimentado por los actores. Primero se convocó y luego se realizó un filtro para poder escoger los actores que participarían en la obra. La dramaturgia tuvo una gran influencia de Charles Chaplin, lo cual le da el tinte de comedia que la obra necesitaba.

**No hay ladrón
que por
bien no venga**
Universidad del Cauca

El maestro Moyano realiza su intervención, dando los aportes a la obra:

Es necesario definir mejor los personajes y trabajar más en la corporalidad de los actores.

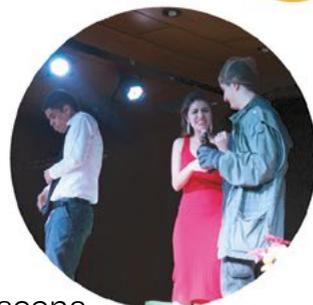
Se rescata la labor que se hizo con el texto de Darío Fo; logran captar la esencia del mal entendido de los escritos del dramaturgo.

Posteriormente interviene el maestro Bolaños, quien expone sus observaciones de la obra:

Recomienda no forzar el humor; permitir que el desarrollo de los textos logre conseguir las risas.

El tema es acertado para el grupo que se está reactivando, pero hay que hacer pausas en la obra para generar un buen ritmo en la escena.

Se da paso al público, y de sus impresiones se rescata la naturalidad de los actores y la temática de la obra.

Teatro Estudio

La Carretera

Universidad del Cesar

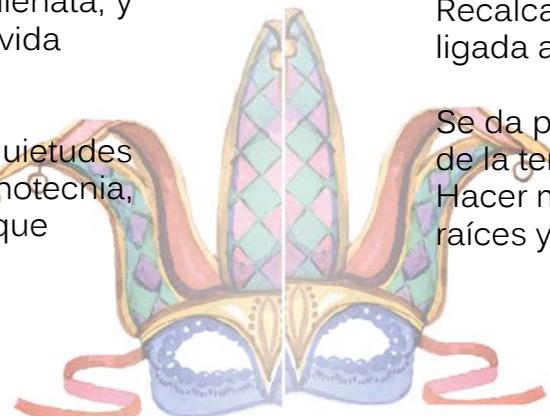
Dirección: Claudette Aminta Díaz Zuleta

En estas mismas legendarias tierras que vieron nacer historias como la de Francisco el Hombre y Juan Polo Valencia, entre otras, también se cuenta la historia de mujeres que han sido fuente de inspiración de versos y canciones vallenatas, y a la vez testigos mudos, que en la soledad enfrentan la vida, sus miedos y sus historias, al son de un acordeón y el recuerdo de aquél que un día, por cosas del destino o el azote de la violencia, partió de su lado para nunca más volver.

La directora Díaz inicia su conversatorio comentando la inquietud que tiene el grupo por montar un trabajo étnico que evidencie todo lo enriquecedora que es la cultura vallenata, y cómo el canto vence a la maldad y la oscuridad de la vida en la guerra y la enfermedad.

Realiza su intervención el maestro Moyano, con sus inquietudes de la obra; expresa que es necesario corregir la luminotecnia, pues no permite apreciar la estética de las imágenes que posee la obra teatral.

Recalca el lenguaje sintético que maneja la obra.

La dramaturgia de los intérpretes se desarrolla de manera coherente.

La balacera de fondo parecería excesiva, pero pronuncia un reclamo sobre lo atroz de la guerra.

Falta edición en el texto, porque es reiterativo.

El maestro Bolaños interviene con sus apreciaciones:

Observa que la obra se hace a manera de estampa, donde existe un orgullo sano de la región a la que pertenece el grupo de teatro.

La obra sería más hermosa si no se mostrara los recursos escénicos que se va a utilizar, a medida que se desenvuelve.

Reitera que es necesario mejorar la luminotecnia, para no perder las imágenes estéticas de la obra.

Reconoce que es necesario puntualizar el vestuario que caracteriza a cada personaje.

Recalca que se requiere que la danza de los personajes no sea forzada, y que ligada a todo el componente dramático de la obra.

Se da pie para que se realice una intervención del público, resaltando lo importante de la temática que maneja la obra y lo significativo del rescate del folclor del país. Hacer memoria no es solo escarbar en las heridas de la sociedad, sino explorar las raíces y plasmarlas en el teatro.

Universidad Francisco de Paula Santander

Teatro

Novios de internet

Dirección: Yuleisi Acosta

“Novios de internet” es una adaptación de la obra española, la cual está inmersa en la cotidianidad de nuestro país, enmarcada en la ‘ola’ de la tecnología y las redes sociales.

Es una obra de dos personas que empiezan a conocerse a través de la web, y al cabo de un tiempo deciden verse personalmente. Atrapados en cada una de sus mentiras, se jugarán una mala pasada. ¿Qué pasará? ¿Se ennoviarán?

La directora inicia su conversatorio haciendo un homenaje al difunto director del grupo teatral de la universidad, reconociendo la valiosa labor que realizó en el campo teatral. Justifica que la obra es contemporánea a la época del siglo XXI, y recalca que fue escrita entre los años 2003 a 2005, donde los computadores no tenían cámaras web, lo cual facilitaba la falsificación de la personalidad del ser humano para conseguir una relación amorosa. Además, la escenografía y el vestuario, con un tinte caricaturesco, tienen el objetivo de poder dejar una enseñanza positiva.

Novios de Internet
Universidad Francisco de Paula Santander

Posteriormente interviene el maestro Moyano, con las inquietudes que le dejó la obra:

Afirma que el planteamiento escenográfico es muy elemental; el decorado escenográfico, el vestuario y la actuación no son contemporáneos a la temática.

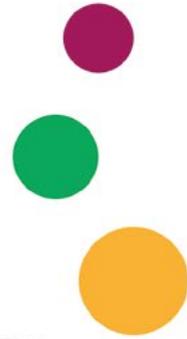
A continuación el maestro Bolaños interviene con sus observaciones:

Supone que la obra es realizada para que llegue a todo tipo de público. Sustenta que no es una crítica a la internet, sino que la hace ver a ésta, como la salvadora de la humanidad.

Sustenta que el humor no permite ejercer la crítica que debe generar la obra.

Sugiere que la escenografía sea menos rígida y más armónica Con el movimiento de los actores.

Reitera que el humor debe ser natural, pues cuando es forzado no es real, y casi que obliga al público a reírse.

Programación Académica

Talleres

Performatividad

(Acciones subjetivas para explorar la cotidianidad)

Tallerista: Karen Gómez

A partir de una pregunta personal que surge de una indagación propia, el actor es llevado a estados extra cotidianos mediante la afectación de su cuerpo y sus sentidos, como pretexto para extraer, de la subjetividad, el material necesario para crear una acción experimental que transforme la cotidianidad de un tiempo y espacio determinados. La salud desempeña un papel importante en la inspiración y tonalidad desde el punto de vista estético de la obra.

Combate Escénico

Tallerista: Jomber Chinchilla

Taller de entrenamiento corporal enfocado al fortalecimiento del estado físico, la concentración y la realización de técnicas de combate para la escena teatral. A partir de la ejecución de secuencias coreográficas, se apropiará las herramientas necesarias para el desarrollo de escenas de acción dentro de un montaje teatral.

El cuerpo del actor en la composición poética de la escena teatral

Tallerista: Edwin Taborda

En este taller, el cuerpo del actor será el lugar donde acontece el teatro, donde se encuentra la materialidad poética del cuerpo del actor para componer la escena.

La poesía (zonas de sensibilidad en movimiento), los sucesos extraordinarios, los signos, los gestos, las voces, los sentidos, las imágenes, los sueños, nos darán pistas para que la composición poética de la escena teatral no sea una representación racional de la realidad, sino más bien una evocación de ella.

Dirección Escénica

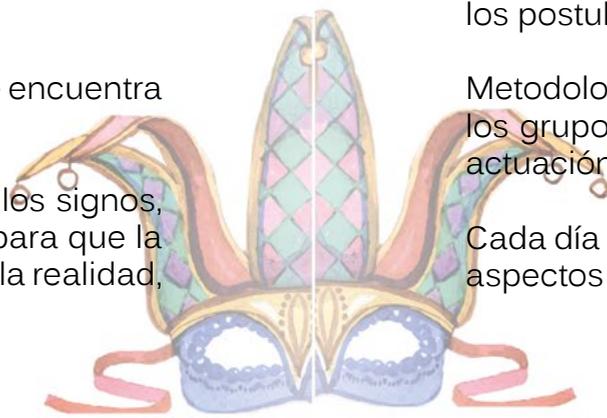
Tallerista: Juan Carlos Moyano

Dirigir teatro suele ser una labor comparable a la dirección de orquesta, excepto que los instrumentos son los cuerpos, los seres humanos, su energía creativa y su agudeza sensible. Eso vuelve singular el trabajo propiamente escénico. Instrumento e intérprete son uno, y la sonoridad abarca los sonidos, los silencios y esa gama polifónica de opciones expresivas que subyacen bajo la piel de los actores y las actrices. Comprender esta idea resulta básico en una labor que se desarrolla esencialmente a partir de procesos humanos y estéticos. Dirigir, también es el oficio de engendrar y construir espectáculos teatrales, utilizando la energía creativa de quienes intervienen en un quehacer de equipo, pues el teatro, de hecho, es una labor que compromete esfuerzos colectivos. Aquí el asunto es similar, no a la música, sino a la albañilería del que inventa mundos imaginarios con situaciones dramáticas y personajes. La figura del director es relativamente reciente, pero su labor pertenece a la tradición del teatro universal; ha sido llamada de diversas maneras, en distintas épocas y culturas. El director es un líder y un demiurgo de acciones que son resueltas en la práctica de las tablas. Es por lo tanto un conocedor del oficio y del escenario. Su labor determina el concepto y la calidad de un montaje. En cierta manera es un poeta que escribe con cuerpos, con almas, con gestos y palabras, con ambientes, con graficaciones visuales y psicológicas.

Un director se forma y se forja haciendo espectáculos y trabajando con actores. Por eso, en este taller se plantea una labor reflexiva y también práctica, para aplicar directamente los postulados teóricos.

Metodología: se tratará temas relacionados, cada día, con los comentarios acerca de los grupos y sus experiencias en torno a la estructura dramática, la puesta en escena, la actuación, los códigos actorales, la poética de tablas, la relación con el público.

Cada día se elige uno de los grupos o núcleos de actores para trabajar en la práctica, sobre aspectos específicos que complementen el comentario inicial.

Suzuki

Imagen en la palabra, contención de energía, apoyos en la voz

Tallerista: Sebastian Verdugo

Tdashi Suzuki nace el 21 de junio de 1939 en Shimizu Japón. Sus ejercicios están centrados en la parte inferior del cuerpo, algo a lo que le llama 'gramática de los pies'. Para Suzuki es importante que el actor esté al tanto de sus pies y de su centro; cree en la relación entre el actor y la tierra, en la conexión de ésta como un todo en la escena. Su objetivo es restaurar la totalidad de la relación entre el actor y la tierra.

El taller está dividido en dos partes: la primera será para que los actores despierten el cuerpo, mediante unas dinámicas muy cortas o sobre un despertar autónomo.

La segunda parte tiene tres subdivisiones:

Un trote por el espacio de aproximadamente 40 minutos, donde se empezará a incorporar algunos principios del método de Suzuki.

Ejercicios de "Stop" (estatuas y posturas) durante aproximadamente 15 minutos, que favorecen el equilibrio, el esfuerzo muscular y la contracción de los abdominales, trabajando sin tensiones los bloqueos que los asistentes puedan tener en la emisión de una voz libre. Ejecución de "Sillnes" por 15 minutos; esto es un estado del cuerpo, lleno de energía, en el cual se explora los anclajes o motores internos del actor, trabajando la concentración desde un ritmo y un foco marcados.

Por último se hará una retroalimentación de 10 minutos para compartir las impresiones y opiniones de los asistentes.

Con este taller se pretende que los asistentes desarrollen su capacidad de expresión física y una mayor concentración. El actor debe entrenar su cuerpo para conseguir la técnica y así poder estar en el escenario sin necesidad de pensar.

Dramaturgia del Actor

Tallerista: Carlos Cárdenas

En el taller "Dramaturgia del actor", los actores serán capaces de comprender y profundizar en las estructuras dramáticas que proponga la escena, a partir de la creación del material escénico desde un soporte de acciones que posiblemente alimentarán -o no- un texto definitivo, que dará a luz acciones vivas que el actor conseguirá vivenciar en presente, deambular por ellas no de una manera automática, sino rebotante de vida y con sentido. Sumado a esto, el actor usará varias herramientas efectivas en la improvisación:

- La espontaneidad,
- La agilidad mental,
- La escucha,
- La aceptación,
- Los reflejos.
- El no juzgar la idea del otro.

En la dramaturgia del actor, se tendrá la capacidad de "escribir" en compañía de otros, de crear universos de ficción en un espacio escénico presente y activo, de enajenarse de los postulados formales que alimentan los entrenamientos de la mayoría de espectáculos de improvisación que normalmente son creados a partir de formas instituidas.

El actor será persistente en instaurar una táctica para construir textos y acciones ante un público; esto ayudará a determinar hasta qué grado está preparado para asumir una creación, sin dejar de lado que es un texto dramático, y si en realidad se está haciendo dramaturgia del actor con una poética dramática sólida con la que se quiere contar, y firme y veráz a partir de la improvisación.

Universidad Mariana
Calle 18 No. 34-104 San Juan de Pasto
<http://www.umariana.edu.co/EditorialUnimar/>