Tres espacios, tres tiempos. Munus, la ilusión en mí.

Fecha de recepción: julio 2014
Fecha de aceptación: septiembre 2014
Versión final: noviembre 2014

Sol Pavéz (*)

Resumen: La resignificación es la acción de reinterpretar una situación al cambiar su contexto. Tres espacios, tres tiempos, pone el acento en las obras que estrenaré; Munus, La ilusión y En mí unidas por una misma acción dramática, una acción paralela, un acto creativo a través de una melodía, sonando en distintos espacios y tiempos, con diferentes contextos; lo mismo sucederá con un monólogo en La ilusión y en En Mí, en este caso a un mismo tiempo, ya que estas dos obras irán en mismo día y horario, en diferentes espacios.

Palabras clave: monólogo - teatro - resignificación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 240]

Sustento la teoría en la cual trabajaré dentro del ensayo en base al concepto de resignificación. La resignificación es la acción de reinterpretar una situación social tradicional que se conoce en forma general por la totalidad de las personas y que sin embargo se le vuelve a dar un valor interpretativo. Por lo que una idea o un concepto se resignifican cuando adquieren un nuevo sentido, por ejemplo, cuando se cambia el contexto.

Es por esto que decidí llamar a mi ensayo y ponencia tres espacios, tres tiempos, ya que las tres obras que estrenaré, *Munus*, *La ilusión* y *En mí* estarán unidas por una misma melodía, que sonará en distintos espacios y tiempos, con diferentes contextos, poéticas, personajes, actores y salas; lo mismo sucederá con un monólogo que se repetirá en *La ilusión* y en *En Mí*, pero en este caso a un mismo tiempo, ya que estas dos obras irán en mismo día y horario, pero en diferentes espacios, con diferentes poéticas, personajes y actores.

Me interesa que el público al ver las tres obras pueda reinterpretar los elementos antes mencionados, música y monólogo, sacando a estos de contexto; es decir, cualquiera de las tres obras que el espectador elija ver en primer lugar, le brindarán una experiencia a través de la poética y el universo de las mismas, pero que al dar un nuevo contexto (al ver otra de las obras) a los elementos accionados, pueda transformar esa experiencia anteriormente vivida en una diferente a pesar que dichos elementos sean iguales, y a su vez esto pueda volver a suceder si eligen ver la tercera. Cabe aclarar que el orden en que sean vistas las obras, no modifica la experiencia planteada.

Cualquier hecho artístico del que seamos partícipes quedará impregnado en nosotros bajo el tamiz de nuestras propias experiencias, pero cuando el hecho vivido se repite bajo otra poética, crea y recrea sentidos y significados nuevos, es decir que el espectador, puede transmutar un primer concepto, generar nuevos significados y aportar la propia experiencia para ensanchar la capacidad significante del hecho vivido u observado. En adelante detallaré en que consistió mi trabajo, los distintos roles que desempeñé en los mismos, junto con una breve sinopsis de cada obra, que se intenta investigar y expresar en cada una de ellas, mas allá de la reinterpretación.

Soy directora, dramaturga, actriz y docente. En las tres obras que estrenaré, *Munus*, *La ilusión* y *En mí*, con tres poéticas distintas desarrollo diferentes roles, en alguna de ellas de manera simultánea. Intentaré explicar como llevo a cabo esta tarea y como entrelazar los caminos para armar dichas obras y las uniones de las mismas entre si.

“*Munus*” es la obra en la que me desempeño como dramaturga, directora y actriz. En este caso mi trabajo consistió en realizar previamente la dramaturgia de la obra y luego comenzar los ensayos con los actores. Se sucede aquí una simultaneidad de roles, actuación y dirección. Al hacer una retrospectiva de mi trabajo realizo estas dos tareas acentuando la mirada que tenemos los actores sobre el afuera y ubico esa mirada en función de la obra, a su vez trabajo mucho con la noción de totalidad que mencionaba anteriormente y hago un profundo hincapié sobre la dirección de actores, esta tarea me la facilita el hecho de ser actriz, ya que esto me permite entender lo que le sucede al actor en su totalidad durante el proceso creativo. A mi entender el director debe acompañar al actor durante su tiempo de búsqueda y ayudarlo a realizar su tarea lo mejor posible. Es responsabilidad del director también el resultado actoral de los integrantes de la obra, si no es solo un puestista, que no es menor, pero no es un director en su totalidad.

Luego, al momento de estrenar, esa mirada tan potente sobre el afuera se atenúa y paso a ubicarme en mi rol de actriz, es por esto que en este tipo de trabajos el proceso de ensayos que realizo es muy intenso.

“*Munus*” cuenta la historia de dos hermanas que viven al costado de una ruta, encerradas, ensimismadas en su realidad y con la creencia, a través de la frase que enuncia que las mujeres estamos en todos los detalles, que ellas y el resto de las mujeres existentes sostienen el mundo y se sostienen en él. Hasta que llega a la casa John, el forastero, un viajante de comercio que sufre de narcolepsia y a causa de dicha enfermedad cae desplomado en la puerta de la casa de estas hermanas. John trae una valija repleta de detalles debido a su profesión, esto enceguece a las hermanas y una vez ocurrida su llegada el equilibrio del mundo de ambas ya no volverá a ser el mismo.

La palabra *munus* se utilizaba en las antiguas interacciones sociales de intercambios compensatorios.

El término *munus* se entendía como un regalo que implicaba reciprocidad, regalos para intercambiarse. Cuando este sistema se sucede en un mismo conjunto de personas determina una comunidad. Así es que basé el desarrollo del texto sobre los intercambios que realizan estas hermanas, la resignificación que le dan a este hecho. Para ellas es un deber, un don, el don que se da y que les insume la obligación y responsabilidad de estar en todos los detalles que forman esta comunidad forjada a través del intercambio de los mismos. Lo que en las antiguas interacciones se denominaba como regalo, las hermanas lo entienden como detalles y resignificando la frase, que las mujeres están en todos los detalles, ellas creen que a raíz de esto sostienen su comunidad, su mundo y se sostienen en él.

“*Munus*” intenta indagar en los mitos ancestrales, frases, dichos, que nos atraviesan, que vivimos, que repetimos, aún de manera inconsciente, pero que modifican nuestro accionar y muchas veces condicionan nuestro vínculo con los otros y con nosotros mismos, incluso a nuestro pesar. Es un pequeño intento por entender el mundo.

“*La ilusión*” surge como resultado de un taller de montaje de obra que he dictado durante el año 2013, en el cual me desempeño como docente, dramaturga y directora.

El trabajo está destinado a enseñar al alumno/actor la creación y el montaje de una obra teatral, su dramaturgia, dirección, estética y puesta en escena.

Consta de tres instancias, una primera, donde a través de un trabajo colectivo de improvisaciones y a partir de diferentes estímulos que se le dan al alumno se busca encontrar un punto de partida; el código actoral con el que se trabajará y el mundo poético sobre el cual indagar, investigar y desarrollar la obra.

Una segunda instancia en la que se trabaja sobre la dramaturgia, se aprende qué de lo improvisado es funcional a la dramaturgia y qué no, en qué consiste la acción dramática dentro del texto, las diferencias con un texto literario, cómo se pueden unir éstos si se quiere, cómo encontrar la acción dramática en este caso necesaria para sostener la obra.

Y una tercera instancia en la que se trabaja sobre la puesta, el concepto estético, los tiempos de la obra, sus ritmos, aquello que le da una poética propia y la noción de la totalidad que debe tener en cuenta el director al momento de armar una obra; el actor tiende por lógica incluso de manera orgánica, a centrarse en su parte y es función del director tener una visión de la totalidad de la obra para armar esas partes en función de ésta.

Como resultado de dicho taller surge “*La ilusión*” que si bien es una obra atemporal tiene reminiscencias de lo que fue la revolución industrial y la guerra de secesión de los Estados Unidos.

Una familia de campo formada por seis hermanos, cinco mujeres y un varón, que tuvo su etapa de esplendor social y económico, pero que al momento han perdido ambas cosas. Ya que el único hombre de la familia es un inútil, necesitan de un candidato para una de las hermanas que pueda recuperar lo perdido. Pero por un

extraño suceso el candidato no llega, entonces se decide buscar un sustituto, y con la llegada de éste se sucede la obra.

La ilusión intenta indagar sobre qué le ocurre al ser cuando decide instalarse en aquello que no sucedió, cuando su cotidiano es eso que no fue, la ilusión.

La última obra a estrenar es “*En mí*”, en la que me desempeño como dramaturga y directora. El trabajo consiste en realizar una dramaturgia previa y luego juntarme con la actriz elegida para realizar la tarea de dirección. “*En mí*” es una obra de un solo acto y un solo personaje, femenino en este caso.

La obra intenta indagar sobre la dificultad que genera al ser la pérdida. El personaje de dicha obra muestra su mundo a través de sus ausencias, a diferencia de “*La ilusión*” que indaga sobre lo que nunca se tuvo, lo que no sucedió. “*En mí*” trabaja sobre aquello que se tuvo y se perdió, haciendo énfasis en aquello que es imposible de recuperar, una de las frases que a mi entender representan mejor el sentido de la obra, es aquella que enuncia nuestra protagonista, “ser visible para quien no está, es mi triste utopía” pero que aún con la certeza de lo imposible, el personaje no sólo muestra sus ausencias sino que pone el acento en intentar recuperarlas desesperadamente, utilizando métodos absurdos y delirantes para tener acceso a lo perdido, ya que por medio de la razón sabe que no podrá lograr su objetivo.

La utopía es la representación de un mundo idealizado que se presenta como alternativo al mundo realmente existente, mediante una crítica de este. Es un sueño imaginario e irrealizable. Se considera utópico lo que, además de perfecto, es imposible de encontrar o construir. Una utopía es un Estado (al que yo tomo como espacio, aquel en el que las obras de desarrollan) imaginario que reúne todas las perfecciones y que hace posible una existencia feliz. En “*En mí*” tanto como en “*Munus*” y en “*La ilusión*”, este Estado o espacio de perfección es un ideal, objetivo, deseo y anhelo de los personajes. La protagonista de *En mí* intenta aún conociendo la imposibilidad de recuperar lo que ya no está, encontrarse con sus pérdidas, con aquello que es irrecuperable y rearmar, resignificar y perfeccionar lo perdido acorde a su deseo.

Están las características de un duelo normal, que implican la aceptación gradual de la pérdida. Y la contraparte, donde la pérdida ha tenido lugar en el propio yo, es aquí donde queda instalada la protagonista de la obra.

“El brillo del yo se obtiene a través del amor del otro, de ahí que los duelos son tan complejos, se nos va la luz que el otro aporta” “La sombra del objeto cae sobre el yo” “El que ama ha sacrificado, por así decir, un fragmento de su narcisismo y sólo puede restituirselo a trueque de ser-amado”.

“*Munus*” es un regalo sin regreso, es la obligación de dar algo para sostener un todo, una gran pérdida, generada a través de una ilusión.

Los mitos, dichos, frases en muchas ocasiones tramitadas de forma oral a través de la historia, eje central de la obra “*Munus*”, son en muchos casos resignificados por la persona de acuerdo a sus necesidades consientes e inconscientes y esto condiciona y modifica los vínculos propios y con el entorno.

“La ilusión” de una u otra forma funciona como un mecanismo compensatorio, una resignificación fantasmática sobre lo que no pudo ser, sobre una realidad adversa.

“La ilusión” requiere un estímulo real (que será distorsionado). Por ejemplo, una alucinación auditiva podría consistir en escuchar voces sin que alguien haya dicho algo, mientras que la ilusión sería oír voces reales pero escuchar palabras diferentes a las que se están pronunciando (como muestra el ejemplo patológico).

La pérdida, concepto esencial en la obra *En mí*, en general, suscita la resignificación del sujeto faltante, sobre todo con el correr del tiempo, y la necesidad de dar un sentido o un nuevo sentido al porqué de dicha pérdida. Para que existan junto al ser la comunidad, la ilusión y la pérdida se requiere de espacio y de tiempo, para poder desear, intercambiar ese deseo y en algún momento quizás perderlo.

Las obras hacen foco en mitos ancestrales, dichos, frases, hechos ilusorios, pérdidas, acontecimientos, emociones y experiencias que atravesamos todos los seres humanos. Una de las acciones realizadas por el arte es la resignificación de la realidad, de los sucesos que vivimos, deseamos, anhelamos, perdemos, es por esto que la resignificación a través de la música y el texto me resultó un método valioso para abordar este trabajo.

Referencias bibliográficas:

E. Obiols, Jordi. (2010) *Manual de psicopatología general. 2ª Edición*. Madrid (España): Biblioteca Nueva S.L., 2008.

S. Freud, (1917) “*Duelo y melancolía*”, Obras Completas, Tomo XIV, Amorrortu Editores, Buenos Aires.
T. Moro, “*Utopía*” 1516

Abstract: Resignification is the act of reinterpreting a situation by changing their context. Three spaces, three times, emphasizes the works that I will premiere; *Munus*, *The Illusion* and *In Me* together in a very dramatic action, a parallel action, a creative act through a melody, playing in different places and times, with different contexts; so will a monologue in *The Illusion* and in *In Me*, in this case at the same time as these two works will go on the same day and time in different spaces.

Keywords: monologue - theatre - redefinition.

Resumo: A redefinição é a ação de reinterpretar uma situação ao mudar seu contexto. Três espaços, três tempos, põe o acento nas obras que estrearéi; *Munus*, *A ilusão* e *Em mim* unidas por uma mesma ação dramática, uma ação paralela, um ato criativo através de uma melodia, soando em diferentes espaços e tempos, com diferentes contextos; o mesmo sucederá com um monólogo na *ilusão* e em *Em Mim*, neste caso a um mesmo tempo, já que estas duas obras irão em mesmo dia e horário, em diferentes espaços.

Palavras chave: monólogo - teatro - redefinição.

(*) **Sol Pavéz:** Directora, Dramaturga, Actriz y Docente Argentina. (ENAD). BECA investigadora teatral Centro Cultural de la Cooperación

Archivo Emocional Desclasificado: Reconstrucción biográfica en escena.

Fecha de recepción: julio 2014

Fecha de aceptación: septiembre 2014

Versión final: noviembre 2014

Gabriela Clara Pignataro (*) y Nayla Daniela Tuvo (**)

Resumen: La vida y la escena comparten entre otras cosas la multiplicidad de materia en que se inscriben. La historia se construye a partir de un complejo entramado de soportes musicales, escritos, e inmatrimales y variables como los propios recuerdos y los del otro. Dentro de los marcos que en la teoría plantó Vivi Tellas al hablar de biodrama buscamos establecer una obra teatral que se moviera en los límites entre la vida y el teatro. Buscamos en el proceso que la biografía sea quien establezca los tiempos del proceso sin forzar los acontecimientos en la ficción.

Palabras clave: historia - teoría - procesos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 241]

Archivo Emocional Desclasificado

Es una obra teatral que se propone reconstruir un hecho biográfico a partir de los soportes materiales e inmatrimales verídicos que lo construyeron en primer lugar, y llevarlo a escena mezclando y fusionando estos soportes con los propios que constituyen un hecho teatral.

Originalmente la idea era la de fusionar una ruptura amorosa de ficción con la historia afectiva individual de dos actores, tomando como punto de partida un guiñón cinematográfico de Federico León “*Todo Juntos*”.

Si bien el texto cinematográfico funcionó como disparador de la búsqueda; fueron las entrevistas a los actores, registradas en formato de video de cámara, lo que motorizó los nuevos horizontes del proyecto.

Indagando en la vida amorosa de ambos actores se halló material propio de cada uno para trabajar en profundidad, que presentaba tanto dificultades como elementos atractivos.

La historia de la actriz tomó relevancia debido a lo tangencial de exacto tiempo-espacio: se estaba en ese