CONSTELANDO

TEATRO

Un proyecto de Laboratorio para los amantes de las Artes Escénicas

www.mariasguerreras.es

INTRODUCCIÓN

En el mundo que conocemos de las Artes Escénicas resulta ya difícil innovar desde el interior; se diría que todo está inventado. Sin embargo, todavía nos queda recurrir al maravillosamente efectivo mundo "fusión", cuya dinámica funciona ampliamente, diseminada sin barreras en nuestras sociedades contemporáneas.

Con el aliciente de este mundo fusión, y en busca de un modo distinto de afrontar la dirección escénica, reaparece en el seno de Marías Guerreras, como con un pan bajo el brazo, la socia Esperanza de la Encarnación. Porta un título obtenido recientemente como culminación de un máster realizado en Constelaciones Familiares. Se trata, nos cuenta a las demás socias, de una herramienta terapéutica, central en el desarrollo del ejercicio de la Psicología Sistémica. Y, no obstante, durante los dos años que ha dedicado a formarse en esta herramienta, y honrando a su origen, vocación y formación profesionales, desde el comienzo de los estudios de este máster, asegura ella, la movió una idea: Constelar Teatro.

Por ello, e inmediatamente, como ofrenda de reincorporación a la actividad asociativa, Esperanza de la Encarnación propone un laboratorio orientado a poner en práctica esta idea. Se trata de poner al servicio de la escena una herramienta inicialmente pensada para tratar los conflictos del ser individual en base al inconsciente colectivo cultivado a través de las generaciones familiares y los ancestros. La herramienta sirve, entonces, en el campo de la Psicología, para mirar, de un modo distinto, los problemas individualizados de cada uno de nosotros. Proyecta, de este modo, una perspectiva diferente y asombrosa de ponernos en contacto con nuestro propio inconsciente, el inconsciente «familiar» y el colectivo. La pregunta que nos es clave desea trasladar esa mirada al campo de las Artes Escénicas: ¿Por qué no aplicar las Constelaciones Familiares a los personajes? Al fin y a la postre, el teatro no es más que el gran expositor de la naturaleza humana, con todas sus grandezas y algunas de sus miserias.

PRIMER TANTEO EXPERIMENTAL

Decidimos en la asociación, entonces, apostar por la idea, definimos la escaramuza e iniciamos el recorrido. Tras una serie de incursiones en el proyecto, a través de algunas sesiones realizadas entre las socias e invitados, los resultados han sido tan positivos que nos sentimos en deuda y con la necesidad de compartirlos con el medio teatral. Hemos empezado a comprobar ya que los objetivos diseñados cumplen su finalidad, y las sesiones, por ello, resultan tremendamente inquietantes y adictivas.

En efecto, "constelar" a Hamlet, a Claudio, a Hipólito, a Fedra, a Bernarda..., encontrarnos con nuevos pretextos para sus acciones, otras razones bajo aquéllas tradicional o convencionalmente aceptadas para sus actos, como, por ejemplo, "descubrir" que Claudio y Gertrudis siempre se habían amado, y que el rey Hamlet desgobernaba el país; que los monólogos del Hamlet hijo no nos muestran una neurosis sino las disquisiciones de un príncipe exasperado porque le han usurpado el control del poder; que Fedra...; que Angustias y Amalia...

Asimismo, entre otros hallazgos, advertimos que, cuando los miembros del taller "constelamos" los personajes de nuestros propios textos dramáticos, identificamos nuevos puntos de referencia para encaminar la acción, la personalidad, la comprensión de nuestros personajes.

En suma, hemos ido observando que, igualmente para la dirección escénica, para la escritura, para la coreografía, para la expresión actoral, los movimientos y posiciones espaciales, las sensaciones y emociones que experimentan los "consteladores" o representantes, y que se dan en una configuración familiar, nos permiten ampliar nuestro abanico de recursos para subirnos a escena de un modo realmente revolucionario.

También porque, además, lo experimentado nos induce a hacernos preguntas y a elaborar hipótesis a diferentes niveles de penetración estética y filosófica, esencialmente: ¿qué dimensión de realidad ocupan los personajes de las obras teatrales y literarias? Su inconsciente, ¿fue creado por el autor-dramaturgo? ¿Lo forjamos, en cambio, nosotros: la cultura, la tradición, el siglo, el grupo? ¿Albergan los personajes en sí mismos, emancipados, un inconsciente propio, quizá en una realidad que les es igualmente propia? Ante nosotros, los "consteladores", se abren horizontes de cuestionamiento y se palpan certezas que nos invitan a recordar las tesis de Zambrano, Unamuno, o Riquer, por ejemplo, y a soñar con un foro metafísico y ontológico del decir escénico.

PLANTEAMIENTO GENERAL

La AMAEM Marías Guerreras desea ofrecer a los amantes de las Artes Escénicas un proyecto de laboratorio altamente innovador. Dicho proyecto indaga sobre la posible aplicación a la creación escénica de una herramienta externa: las Constelaciones Familiares.

OBJETIVOS

El laboratorio Constelando Teatro tiene la finalidad de alcanzar varios objetivos:

.- Generar una metodología de trabajo basada en la Herramienta de las Configuraciones Familiares que aporte recursos a todos y cada uno de los oficios de las artes escénicas.

.- Proveer de otros recursos a los profesionales de las Artes Escénicas para sus procesos creativos individuales.

.- Revisar, desde un punto de vista colectivo y objetivo, los conflictos, motivaciones, y emociones de los personajes de cualquier función, conocida o no, para una nueva y distinta puesta en escena, o una revisión o reescritura en su caso. Igualmente, aportar estos mismos puntos de vista para la escritura nueva.

.- Incluir en las sesiones a personas ajenas a las artes escénicas con el fin de aumentar el campo de investigación, y fomentar en este público potencial el conocimiento de la literatura dramática, y del acto teatral.

.- Poner en escena el/los textos que los/as autores creen a partir de los resultados del Laboratorio.

.- Recaudar por escrito la experiencia acumulada de las sesiones de laboratorio, y publicar en libro las conclusiones de la parte teórica y con los ejemplos prácticos que la experiencia nos aporte.

marías guerreras

LABORATORIO TEATRAL PUERTAS ABIERTAS

CONSTELANDO TEATRO

Los personajes, ¿tienen insconsciente?

Constelamos a Bernarda y a Hamlet, y a Fedra, y a Jasón y Medea, y...

www.mariasguerreras.es

Todos los Viernes, de 17:00h a 20:00 con acceso libre coste cero
en el Espacio de Igualdad "Carme Chacón"
(CALLE MATAPOZUELOS 2, 28043 MADRID,
metros Esperanza/Pinar del Rey)

SÚMATE! TU PRESENCIA DE CONSTELADORX ES IMPORTANTE PARA ESTE PROYECTO REVOLUCIONARIO. SU HISTORIA ES DISTINTA A LA QUE NOS HAN CONTADO.

Conduce: Esperanza de la Encarnación

INFORMACIÓN/CONSULTA/INSCRIPCIONES
constelandoteatro@gmail.com/680116701

marías guerreras

LABORATORIO TEATRAL PUERTAS ABIERTAS

CONSTELANDO TEATRO

Los personajes, ¿tienen insconsciente?
Y si lo tienen, ¿te apetece hurgar en él?

ESTA SEMANA, SESIÓN EXTRAORDINARIA
CON LA PRESENCIA DE EVA HIBERNIA

www.mariasguerreras.es

Sábado 8 de junio, de 10:00 a 14:00h con acceso libre coste cero
en el Espacio de Igualdad "Carme Chacón"
(CALLE MATAPOZUELOS 2, 28043 MADRID,
metros Esperanza/Pinar del Rey)

¡SÚMATE! TU PRESENCIA DE CONSTELADORX ES IMPORTANTE PARA ESTE PROYECTO REVOLUCIONARIO.

Conduce: Esperanza de la Encarnación

INFORMACIÓN/CONSULTA/INSCRIPCIONES
constelandoteatro@gmail.com/680116701

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A todas las personas que quieran mirar el escenario, y estar en él, de un modo distinto de como lo han vivido hasta ahora: Actores, Actrices, Dramaturgas/os, Directoras/ores de Escena, Dramaturgistas, Adapatadores, Coreógrafos/as, Escritores... y un sin fin de oficios teatrales que verán en la herramienta nuevas posibilidades para Vestir a los personajes, Iluminar los espacios, Sonorizar las funciones, Generar los lugares...
Igualmente se dirige a cualquier público potencial.
Las autorías serán de especial interés en este proyecto, tanto escribir nuevos textos, como para revisar su obra desde esta nueva herramienta, y/o inspirar la escritura nueva y la reescritura de obras conocidas.
No es necesario conocer las Constelaciones Familiares.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La AMAEM Marías Guerreras comenzó este laboratorio a mediados del mes de marzo del presente año. En las sesiones que se han realizado hasta ahora se han obtenido primeros resultados que constatan que la Herramienta es útil para la consecución de objetivos consignados más arriba.
Tiene previsto que el proyecto culmine con la puesta en escena de la/s obra/s que las autoras asistentes escriban a partir del laboratorio, a finales del presente año, siempre dependiendo de los recursos humanos, materiales y económicos con los que se cuente.
El proyecto se está pudiendo realizar por el momento gracias a la participación y colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Hortaleza, y los espacios cedidos por el Espacio de Igualdad Carme Chacón, situado en el mismo distrito, lugar de residencia actual de la AMAEM Marías Guerreras.

METODOLOGÍA

Puesto que no se ha utilizado la herramienta nunca para "la puesta en escena", aunque sí hay profesionales que trabajan con ella para la formación de actores, el trabajo se plantea desde el punto de vista de LABORATORIO, es decir, un proceso de trabajo planificado desde las C.F., y del que no podemos predecir el resultado. Así, las fases inicialmente propuestas para la realización de este «laboratorio» pueden ser:

- FASE 1:

Creación del grupo inicial, y conocimiento por parte de todos sus miembros de la herramienta C.F. Fase práctica de constelaciones teatrales con personajes de la literatura dramática. Recogida de datos y primeras conclusiones de la experiencia. Esta fase está, en este momento, en su punto medio.

- FASE 2:

Constatación de la utilidad dela herramienta, en su caso. Simultáneamente, puesta en común de los primeros textos que las autoras puedan aportar, y que hayan nacido del mismo laboratorio.

- FASE 3:

Aplicación de la herramienta al proceso de los ensayos para la puesta en escena de la/s funciones elegida/s de entre las escritas.

- FASE 4: Fase final de experimentación.

OBJETIVO FINAL: Puesta en escena de la/s obra/s con las herramientas de las Constelaciones y escritura de memoria del Laboratorio.

EQUIPO DE TRABAJO

Las socias integrantes del equipo de trabajo, que se reparten las tareas vinculadas al proyecto, bajo el liderazgo de la socia jefa del equipo, Esperanza de La Encarnación, son las siguientes:

Margarita Reiz	(dramaturga, Madrid)
Marina Castiñeira	(dramaturga, Madrid)
Gemma Ibarra	(dramaturga y actriz, Nueva York)
Blanca Ortiga	(directora y actriz, Bilbao)
Isabel Ameyugo	(actriz, Bilbao)
Lola Cantero	(actriz, Madrid)
Concha Guerrero	(actriz, Madrid)
Marta Alonso	(música y actriz, Madrid)
Rosalía Ángel	(actriz, Madrid)
Eva Barcelo	(directora y actriz, Tarragona)
Cristina Robledano	(técnica y escenógrafa, Barcelona)
Esperanza de La Encarnación	(directora, actriz, Madrid)

Se indican aquí las áreas profesionales y geográficas en que las distintas socias desarrollan su participación teatral y su vida actualmente, con el fin de exponer y señalar la voluntad de expansión nacional e internacional de este proyecto. Progresivamente, se irán implantando las distintas fases de la metodología del proyecto en diversas plazas dentro y fuera de España.

Deseamos hacer constar, asimismo, el carácter profundamente integrador del proyecto, sin duda apto y abierto a la participación de todos, y, por tanto, a personas con diversidad funcional, como lo demuestra la participación de nuestra compañera socia Lola Cantero, que ejerce además, actualmente, el cargo de presidenta de nuestra propia asociación Marías Guerreras.

También contamos en el proyecto, hasta la fecha, con varios invitados externos:

Eva Hibernia	(dramaturga, Barcelona)
Virginia Campó	(dramaturga, Cáceres)
Pepa Sarsa	(directora, Madrid)
Antonia Bueno	(directora y actriz, Valencia, por confirmar)
Denis Rafter	(dramaturgo, director y actor, Madrid, por confimar)
y otros.	

Nos han visitado, además, otras personas relacionadas o no con el medio teatral, como escritores o músicos. La intervención de todos al constelar personajes ha despertado siempre la emoción, el asombro y, en numerosas ocasiones, ha añadido pistas interesantes para la ejecución del propio trabajo artistico/literario.

Se desea que los invitados externos colaboren en la fase de resolución del proyecto con respecto al objetivo de la publicación de las conclusiones en formato libro. La compilación escrita de las experiencias de los invitados, visitantes y asistentes inscritos, junto a la de las socias, y su divulgación constituirán la plataforma teórica y formativa para lanzar por vez primera el proyecto de laboratorio en toda su integridad. Esperamos que suscite gran interés y que se propague en el futuro como una nueva pieza angular de experimentación en las Artes Escénicas.

CONVOCATORIA

LABORATORIO TEATRAL PUERTAS ABIERTAS COSTE CERO
CONSTELANDO TEATRO: UN PROYECTO DE LABORATORIO PARA LOS AMANTES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
ASOCIACION DE MUJERES DE LAS ARTES ESCÉNICAS MARÍAS GUERRERAS

Convocamos cordialmente a todas las personas a participar, ayudar, compartir, difundir, seguir la evolución de este proyecto; a involucrarse en aportar a las Artes Escénicas esta nueva herramienta y, con ello, a contribuir un poco más al desarrollo del conocimiento en el mundo.

@mgas
www.mariasguerreras.es