

ANIMITAS DEL DISEÑO ESCÉNICO CHILENO

MEMENTO MORI ANIMITAS DEL DISEÑO ESCÉNICO CHILENO

CRÉDITOS CATÁLOGO

Curatoría y Creación: Complejo Conejo

Textos: Raúl Riquelme

Asesoría Teórica: Alejandra Morales

Diseño Gráfico: Cristina Tapia

Ilustraciones: Nikolo

Traducción: Camila Lebert

Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

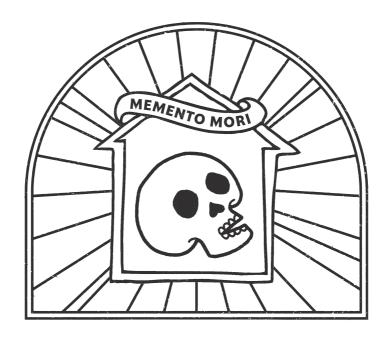
mementomorichile.com complejoconejo.com

@ @pqchile / @complejoconejo

700 ejemplares Impreso en Carter Reproplus s.r.o Praga, República Checa Mayo 2023

ANIMITAS DEL DISEÑO ESCÉNICO CHILENO

0	N°
	Fecha

PALABRAS DEL MINISTRO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO - MINCAP

La participación de Chile en la Cuadrienal de Diseño y Espacio Escénico de Praga (PQ) guarda un lugar muy especial en la historia y desarrollo del diseño teatral en nuestro país. Desde su primera edición el año 1967, artistas nacionales han asistido a este evento global, que reúne cada cuatro años a profesionales del campo de la escenografía, el vestuario, la iluminación, entre otros ámbitos del amplio universo visual y estético que dan vida a un espectáculo.

Esta gestión permanente hizo que el año 2015, por primera vez, se coordinara la participación chilena desde la institucionalidad cultural, permitiendo garantizar la selección de aquellos proyectos más representativos de la escena artística, cuyo talento también ha sido premiado en Praga. Una muestra de lo anterior es la propuesta "Monstruos Menores", curada por Los Contadores Auditores y Rocío Hernández, que el año 2019 obtuvo el reconocimiento a Mejor Proyecto Colaborativo y el Premio del Público Joven.

En la actualidad los esfuerzos desde el sector público se mantienen a través de un trabajo en alianza entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Dirección de Asuntos Culturales (DI-RAC), ProChile, la Universidad de Chile, la Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos (ADTRES), la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos y la Embajada de Chile en República Checa.

Así, para esta decimoquinta edición de la PQ, nos llena de orgullo estar presentes en la Sección País con "Memento Mori: Animitas del Diseño Escénico Chileno", del colectivo Complejo Conejo, propuesta que rescata las labores, anhelos e imaginario visual de 20 diseñadores nacionales. Destacamos también la participación de alumnas de la carrera de diseño teatral de la Universidad de Chile, quienes exhibirán en la Sección Escuela el proyecto "Edén", bajo la coordinación de las académicas Ana Luisa Campusano y Katiuska Valenzuela.

La participación en la Cuadrienal de Diseño y Espacio Escénico de Praga no sólo es relevante para dar a conocer el oficio y creatividad de quienes se dedican a esta disciplina, sino también para establecer redes y vínculos con otros profesionales del mundo del teatro y la performance. Sin duda, significa darle al diseño escénico chileno el espacio y visibilidad que se merece, promoviendo al mismo tiempo la inserción del país en los principales circuitos culturales a nivel global.

Jaime de Aguirre

Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

PALABRAS DE LA DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES, EL PATRIMONIO Y DIPLOMACIA PÚBLICA - DIRAC

La presencia de Chile en la Cuadrienal de Diseño y Espacio Escénico de Praga (PQ) ha marcado un hito artístico y cultural en nuestro país, desde su primera versión en 1967.

De hecho, la incursión de diseñadores, escenógrafos, técnicos, iluminadores y toda la gama de creadores de la escenografía nacional se materializó en el año 1980, no obstante, el interés y la motivación de nuestros artistas se remonta al origen de la PQ por ser este un gran espectáculo mundial, único en el mundo en su disciplina.

Para ésta, su 15° versión, la convocatoria de la PQ 2023 se realizará bajo el concepto de "RARO", atendiendo los tiempos post pandemia que tanto nos afectaron e hizo que la experiencia física se volviera extraña, confusa o "rara" como busca definirla en su profundidad el colectivo chileno de performance *Complejo Conejo* que representará a Chile en la sección País de este encuentro. La compañía viajará a República Checa con su propuesta "Memento Mori: Animitas del Diseño Escénico chileno", donde recoge ese sentir mediante una realidad híbrida que con naturalidad se mece entre la vida y la muerte, como son las animitas chilenas.

Del mismo modo, la sección Estudiantes de la PQ 2023 representará a Chile a través del proyecto "Edén", creado y realizado por alumnas de la carrera de diseño teatral de la Universidad de Chile. Su diseño busca mostrar a nuestro país a partir de una "fractura". Así lo definen sus protagonistas: "nuestra rareza recae en la necesidad de reencontrarnos con el sentido de pertenencia, pero no desde un lugar patrio, sino comunitario...".

Para los creadores y técnicos del diseño escénico chilenos y, por ende, para nuestro país formar parte de la Cuadrienal de Praga significa una etapa en su evolución artística y profesional. Ser parte de este encuentro, que incluye un programa de seminarios, talleres, exposiciones y *perfomances* es, sin duda, una oportunidad para fortalecer los lazos con la comunidad internacional para el crecimiento de nuestros artistas y mostrar así el espíritu de Chile.

Carola Muñoz Oliva

Embajadora Directora División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública DIRAC Ministerio de Relaciones Exteriores

CRÉDITOS INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

Jaime de Aguirre Hoffa

Ministro

Andrea Gutiérrez Vásquez

Subsecretaria de las Culturas y las Artes

Claudia Gutiérrez Carrosa

Jefa de Departamento de Fomento, Subsecretaría de las Cultura y las Artes

Nicolas Del Valle Orellana

Jefe de Asuntos Internacionales

Javier Valenzuela Bravo

Secretario Ejecutivo de Artes Escénicas

Gabriela Bravo Torres

Coordinadora de Programas Internacionales y Estratégicos

Clara Szwarc

Coordinadora Proyectos Internacionales y Cooperación, Unidad de Asuntos Internacionales

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE

Alberto van Klaveren Stork Ministro

Gloria de la Fuente González

Subsecretaria

DIVISIÓN DE LAS CULTURAS, LAS ARTES, EL PATRIMONIO Y LA DIPLOMACIA PÚBLICA (DIRAC)

Carola Muñoz Oliva

Embajadora, Directora

Hernán Bascuñán

Embajador de Chile en la República Checa

Patricia Lobos

Encargada de área Artes Escénicas

Dita Aguilera

Encargada de Asuntos Culturales

PROCHILE

Ignacio Fernández Ruiz

Director General

Gerardo Valle

Coordinador Nacional de Artes Escénicas

CUADRIENAL DE PRAGA 2023

Pavla Petrová

Directora General PQ 2023

Marketa Fantová

Directora Artística PQ 2023

Michaela Buriánková

Gerente General PQ 2023

Adam Svoboda

Productor PQ 2023

EQUIPO CURATORIAL

Complejo Conejo es un colectivo chileno de performance y diseño escénico, activo desde el año 2011. A través de una obra altamente visual en la que se cruzan conceptos como el absurdo y el enmascaramiento, el colectivo crea proyectos que exploran los espacios públicos de la ciudad.

El colectivo está integrado por Pedro Gramegna, John Alvarez y Daniela Leiva, Diseñadores Teatrales; Josefina Cerda, Actriz y Diseñadora Sonora; Raúl Riquelme, Actor y Dramaturgo; y Eduardo Vásquez, Actor e Investigador Escénico.

- @ @complejoconejo
- http://complejoconejo.com

MEMENTO MORI: ANIMITAS DEL DISEÑO ESCÉNICO CHILENO

Dos años atrás, durante la pandemia, uno de nuestros maestros más queridos e importantes, sorpresivamente murió.

"Memento Mori: animitas del diseño escénico chileno" es una puesta en escena donde, cual verdugos, escogemos y matamos a veinte de nuestros maestros y exhibimos sus animitas, erigiendo un pabellón mortuorio. Es así como vestuaristas, travestis, pintores, iluminadoras, diseñadoras de posticería, profesoras, escenógrafos y titiriteros, comparten lugar en este pabellón.

En Chile, las animitas son pequeñas construcciones populares que contienen el espíritu de un fallecido en el lugar de su trágica muerte. Son visitadas constantemente por venerantes, quienes les encienden velas y piden favores. De ser concedidos, se deben retribuir con una ofrenda -plaquitas conmemorativas, un paquete de velas, objetos personales- a modo de agradecimiento. Las animitas como manifestación popular y colectiva, son una experiencia rara.

Aparecen en calles y puentes, plazas y desiertos, de distintas formas y colores, dando cuenta de una ausencia e invocando una presencia: un fantasma.

El mismo fantasma que invocamos al matar a nuestros maestros. Y es que estamos hastiados de mantener vivo un legado que no nos corresponde, por lo que escoger y matar a veinte de nuestros maestros fue la solución más sana que encontramos, por ahora.

Este pabellón mortuorio se mantiene vivo gracias a sus visitantes, quienes cuentan con la posibilidad de visitar las animitas de nuestros maestros y sumarse a la puesta en escena muriendo un poco, pero solo un poco, lo suficiente para que podamos capturar parte de su espíritu y exhibirlo como testimonio de su complicidad en esta fechoría.

Hemos matado a nuestros maestros y conservamos sus espíritus en estas animitas que paradójicamente rebosan de vida, pues es un hecho que los diseñadores escénicos no descansan en paz.

Hemos matado a nuestros maestros y no lo sentimos, este pabellón no es un homenaje.

Sobran los homenajes.

Complejo Conejo

Colectivo de Performance

FICHA ARTÍSTICA

CURATORÍA Y CREACIÓN Complejo Conejo.

PRODUCCIÓN GENERAL Daniela Leiva.

DISEÑO Pedro Gramegna.

John Alvarez.

DISEÑO SONORO Josefina Cerda.

TEXTOS Raúl Riquelme.

ASESORÍA TEÓRICA Alejandra Morales.

JEFE TÉCNICO Carlos Mangas.

REALIZACIÓN ESTRUCTURAL Diego Rojas.

TERMINACIONES Y PINTURA Francisco Sandoval.

PINTURA DEL FRISO Isabel Rodríguez.

REALIZACIÓN ANIMITAS Carla Calzadillas, Marcela Gueny,

Andrea Soto, Colectivo Completada Bailable compuesto por Isidora Paez. Kristian Orellana.

ASISTENTE TÉCNICO ANIMITAS Sebastían Chandia.

DISEÑO DE VESTUARIO Macarena Ahumada.

DISEÑO GRÁFICO Cristina Tapia.

ILUSTRACIONES Nikolo.

REGISTRO AUDIOVISUAL Andrés Valenzuela.

TRADUCCIÓN Camila Lebert.

PRENSA Y REDES SOCIALES Karla Carrasco.

DISEÑO WEB Jephrey Sánchez

PERFORMERS Pedro Gramegna, John Alvarez,

Josefina Cerda, Raúl Riquelme,

Eduardo Vasquez.

ASISTENCIA PERFORMANCE Daniela Leiva, Valentina Vio.

"Hemos matado a nuestros maestros y estas son sus animitas"

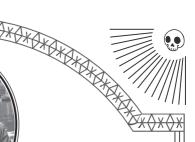

ANIMITAS DEL DISEÑO ESCÉNICO CHILENO

GERMÁN DROGHETTI

n cuanto apareció en su lista, La Muerte se dedicó a buscar incansablemente a Germán Droghetti. Iba a todos los teatros, talleres de vestuario y casinos de apuestas buscando al diseñador, pero cada vez que llegaba, siempre le decían que Germán acababa de irse.

El diseñador era astuto y, gracias a una poderosa corazonada que le sacudía el pecho, lograba advertir la presencia de La Muerte. Se escabullía ingeniosamente y lograba esquivarla organizando todo tipo de puestas en escena para engañarla, pues no quería encontrársela por considerarla poco elegante.

Cien años estuvo arrancando. Tanto así, que La Muerte tuvo que, a regañadientes, pedirle ayuda al Diablo para poder encontrarlo. Así, de improviso, el Diablo abrió la tierra a los pies de Germán y lo arrastró en cuerpo y alma a la profundidad de los infiernos.

Sin embargo, el diablo no contaba con la sagacidad del diseñador, quien rápidamente organizó a los demonios y se hizo con el poder en el averno. Rediseñó el infierno como un teatro neoclásico y los demonios, entusiasmados, se volvieron sus regisseurs, actores, cantantes y bailarines. Todos estaban dispuestos a hacer hasta lo imposible por Germán Droghetti, su nuevo Señor."

TAMARA FIGUEROA

bsesionada con la horizontalidad de la luz, Tamara desafió a los dioses y quiso amplificar el atardecer ayudándose de un artefacto óptico lumínico de alta gama: una lupa gigante. Esto no le simpatizó a Helios, el dios griego del Sol, quien lo tomó como una afrenta personal. El mito decía que Él era el único que podía hacer lo que quisiera con la luz del mundo. Encolerizado y decidido a hacer valer su autoridad divina, Helios utilizó la misma lupa con la cual, insolentemente, Tamara Figueroa lo había desafiado y la calcinó a vista y paciencia de toda la polis. De esta manera, se aseguraba de prevenir cualquier intento de subversión futura.

En el sitio de su muerte se levantó una estatua de cenizas a la que las iluminadoras acuden cada vez que quieren desafiar los designios divinos."

DANIEL PALMA

uando el legendario Daniel Palma quedó ciego, todos quedaron impactados. Irónicamente, el gran arquitecto de la noche underground había sido condenado a vivir para siempre en ella, marginado de ser testigo de un mundo que empezaba a cambiar.

Pero un día, veinticinco años después, la vista le volvió milagrosamente.

Al principio lo disfrutó, pero al pasar los días, se fue percatando de que el mundo había perdido el encanto que recordaba. Todo parecía mejor cuando lo dibujaba con las yemas de sus dedos. Extrañaba la noche y parecía que la vista le había vuelto como otra condena. Era la luz la que le dibujaba lo aburrido que se había vuelto el mundo.

Subió al piso más alto de la discoteca y, ante la mirada de horror de los asistentes, se lanzó estrellando su cuerpo contra la pista de baile.

Mientras se desangraba, del interior de su cuerpo brotó un ángel ciego, esta vez felizmente condenado, entre el calor de las luces de neón y el maquillaje, a bailar todas las noches por el resto de la eternidad."

ELIZABETH PÉREZ

rabajando diferentes siluetas, telas, alambres y corsés, Elizabeth Pérez dio vida a un ejército de criaturas de múltiples formas y tamaños que veían en ella a una soberana a quien debían proteger. Y, si bien, se negó a esta idea al principio, al poco tiempo ya se había coronado como la Reina de sus dominios.

Creó tantas criaturas que pronto sus dominios comenzaron a parecerle cada vez más pequeños. Le faltaba espacio y necesitaba expandir su reino. Decidió, entonces, lanzarse a la conquista de otras tierras. Logró llegar a otras naciones y en una de ellas, cuando estaba por fijar su bandera, los habitantes del lugar opusieron una violenta resistencia.

Fue entonces que estalló la guerra. El ejército de Elizabeth Pérez atacó envuelto en vistosos trajes y, armado de espadas fabricadas a mano, arrasó con todo a su paso. Sin embargo, no fue suficiente. El ejército enemigo escondía poderosas armas y, al cabo de unos días, todas las creaciones de Elizabeth fueron reducidas a jirones y retazos.

Obstinada y sin tener nada que perder, la creadora se escabulló entre las filas enemigas y se batió a duelo con el general opositor, contra quien peleó durante semanas.

Cuando parecía que ya no podían más, ambos utilizaron sus últimas energías para acabar el uno con el otro y, en un solo movimiento, se atravesaron sus pechos con sus respectivas espadas."

CAROLINA ROZAS

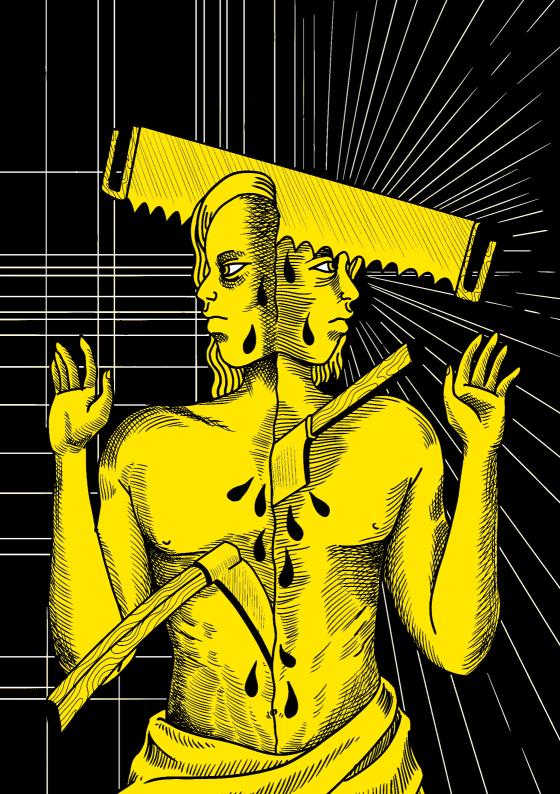
I día en que se graduó de diseñadora teatral, Carolina Rozas recibió un don poco usual: la habilidad para convertirse en un peludo armiño blanco. Gracias a su tamaño y a sus pequeñas y finas patitas, se quedaba noches enteras tejiendo, pelo por pelo, las pelucas y barbas más tupidas de la escena nacional.

Tejiendo se olvidaba del mundo. Atrapaba sus ideas entre la red y los cabellos con una delicadeza única y les iba dando forma. Así, su posticería se fue volviendo cada vez más codiciada entre los teatros más renombrados del mundo.

La alta cantidad de pedidos le pasó la cuenta. Trabajaba jornadas completas convertida en armiño y volverse humana le era cada vez más difícil. Tristemente, para su pequeño cuerpo, su taller era un peligro constante, pues rebosaba de herramientas afiladas.

Tanta fue su mala suerte que, una noche de trabajo, una humilde tijera fuera de lugar resbaló del mesón y atravesó su cuerpo, tiñendo su hermoso pelaje de un rojo carmesí.

Sus trabajos fueron rescatados para ser exhibidos en un museo con su nombre; y del pelo de su cuerpo se fabricó un enorme bigote carmesí, el bigote más codiciado del mundo."

SERGIO CONTRERAS

ergio Contreras era un excelente diseñador. Para algunos, el mejor de todos. Trabajaba de sol a sol en teatro y en televisión, y rara vez tenía tiempo para aceptar más trabajos, pues su agenda estaba copada.

Pero los gremios del teatro y de la televisión eran perversos. Cada uno quería tener a Sergio a tiempo completo y solo para sí. Una noche, se reunieron en secreto y, después de largas negociaciones, llegaron a una conclusión: dividirían a Sergio Contreras por la mitad, quedando cada uno con una parte de él.

Le escribieron una carta formal en donde le indicaron que se preparara a través de jornadas de meditación para lo que sería "una ceremonia de premiación y reconocimiento a su abnegada labor de diseñador".

Sergio Contreras llegó a la ceremonia muy elegante, preparado para aceptar este reconocimiento. Más, el engaño se consumó. Los gremios, frente a un público de mil personas y sobre un escenario con excesiva parafernalia, lo dividieron en dos esperando poder hacerse cada uno con una parte. Sin embargo, no solo Sergio no se movió, sino que ambas mitades cayeron al suelo, inertes.

Contrario a lo que esperaban, ninguno de los gremios pudo obtener parte alguna del diseñador y, por el contrario, quedaron con las manos vacías y un auditorio horrorizado. Esto no era realismo mágico, ni mucho menos."

VERÓNICA NAVARRO

sus sesenta años, y con una vida entera de diseñadora escénica sobre sus hombros, Verónica Navarro descubrió que, si cerraba los ojos y los apretaba por un tiempo suficiente, podía volverse invisible.

Inmediatamente empezó a utilizarlo en su trabajo. Durante las funciones, subía a escena deslizándose entre los actores y redirigía focos, posicionaba utilería que se hubiera salido de su lugar y cosía botones sueltos del vestuario. Era el poder perfecto para no perder de vista nada, siempre y cuando luego volviera a hacerse visible.

Pero un día, el cansancio pudo más. Terminada una función, se lanzó sobre las butacas, aún invisible, y se quedó dormida.

Al día siguiente, esperó a que abrieran el teatro, pero nadie lo hizo. De hecho, nadie volvió en veinte años. El teatro había cerrado por falta de financiamiento y ella había quedado atrapada en su interior. Invisible y todo, se puso a trabajar.

Años después, cuando el teatro volvió a reabrir con un nuevo nombre, encontraron dentro de él cientos de vestuarios y escenografías a medio terminar que fascinaron a sus nuevos dueños. Decidieron utilizarlas para los nuevos estrenos, pero nunca supieron a quién agradecerle."

HERBERT JONCKERS

omo si su vida hubiera estado escrita en alguna obra de teatro, Herbert Jonckers siempre parecía volar alto. Pensaba en grande, pues creaba espacios tan imposibles como estructuras que se extendían más allá del escenario. Gracias a su habilidad e ingenio, parecía transmutar la materia, lo que hacía especular a la gente: algunos decían que era un mago cuyo nacimiento se remontaba a tiempos remotos, mientras que otros pensaban que su talento solo podía provenir de un pacto con algún demonio.

El enigma de su trabajo residía en su capacidad de inventar universos enteros en pequeños e improvisados escenarios que luego bañaba con potentes chorros de luz cálida y vibrante. Los elogios que recibió trajeron consigo a muchos amigos, pero también a quienes dudaban de su talento. No obstante, todos -sin excepción- quedaron boquiabiertos cuando un día, mientras filtraba un foco desde la cima de una escalera, se elevó. Comenzó a flotar y no paró de subir. Atravesó la parrilla de focos esquivando las vigas del teatro e, incluso, rompió el techo sin que nadie pudiera bajarlo. Probaron helicópteros, aviones y hasta un zeppelin, pero Herbert Jonckers siguió ascendiendo hasta que no se supo más de él."

LAURA GANDARILLAS

unque tenía ciento quince años, Laura Gandarillas insistió en operar las luces del estreno en un teatro recién inaugurado en la ciudad. Y aunque el director le había sugerido que se quedara en casa, de igual manera arrastró sus piernas hasta la caseta de iluminación. Se sentó frente a la consola de luces como si estuviera en sus mejores años y allí, a pesar de su férrea voluntad, la vieja diseñadora lo hizo todo mal y se durmió tres veces durante la obra.

Un poco antes del final de la desastrosa función, cuando todo el equipo del teatro quería subir para exigirle que se jubilara, al interior de la caseta se le apareció un fantasma del teatro: un ente solitario y trágico que, deseoso de compañía, buscaba llevarse a alguien más con él.

Ella lo vio, pero no pudo hacer nada por escapar a sus intenciones. El fantasma agarró sus dedos y se los introdujo en el enchufe, electrocutándola de inmediato. El enojo del equipo mutó a preocupación cuando escucharon la explosión. Corrieron a la caseta y ahí, entre el humo y el olor a quemado, la encontraron: vieja, chamuscada y con la cabeza enterrada entre las perillas."

PATRICIO PÉREZ

tados por una extraña y desconocida pandemia, las edificaciones hacían temblar sus parrillas y paredes, sacudían sus focos y transformaban sus butacas en afilados dientes deseosos de sangre. De un día para otro se convertían en lugares a los que nadie quería entrar por temor a ser devorado.

Excepto Patricio Pérez. Él era un caballero andante a quien las autoridades locales acudían cada vez que necesitaban domar un teatro descontrolado. Cabalgaba de pueblo en pueblo embutido en una vieja armadura de hierro y, armado con una humilde espada, se enfrascaba en batallas que podían durar días. Cuando lograba reducir al teatro en cuestión, se organizaban grandes fiestas y banquetes en donde Patricio era invitado a crear la escenografía del próximo estreno del pueblo.

Fue en una de estas fiestas que el caballero andante brindó más de la cuenta con los pobladores y bajó la guardia frente a un teatro que ya parecía domado. Borracho y desarmado, no se percató que el cableado del edificio serpenteaba entre sus pies y había logrado agarrarlo por los tobillos. Era el teatro más monstruoso al que se hubiera enfrentado alguna vez. De un tirón, lo arrastró a su interior y, con las fauces de su escenario abiertas, lo devoró de un bocado, no dejando siquiera el casco de su armadura."

ESTEFANÍA LARRAÍN

abía que cuidarse de Estefanía Larraín, pues era una coleccionista de ojos. Si encontraba a alguien desprevenido; con una mano le daba un pequeño golpecito en la nuca y, con la otra, atrapaba los ojos, que caían del rostro como pelotas de ping-pong.

No tenía malas intenciones. Es más, lo hacía con un objetivo profesional, pues estudiaba cada ojo minuciosamente. Los agrupaba de a pares en frascos y, luego, los clasificaba por diámetro, color y textura. A veces, incluso, se sacaba los propios y se probaba los robados buscando nuevos estímulos creativos. Buscaba nuevas miradas, más nítidas, más coloridas y más agudas, para luego ponerlas al servicio de sus películas.

Ella misma se preocupaba de cada detalle en sus filmes para, después, exhibirlos a toda la ciudad. Un día, sin embargo, se percató de que ya no había nadie para verlas, pues todos habían perdido sus ojos. Intentó devolver algunos, pero la cólera de la ciudad era tan grande que, aún tanteando en la oscuridad, lograron dar con ella. La envolvieron con el mismo celuloide de sus películas y la incineraron como si se tratara de una bruja: Estefanía Larraín, la ladrona de miradas."

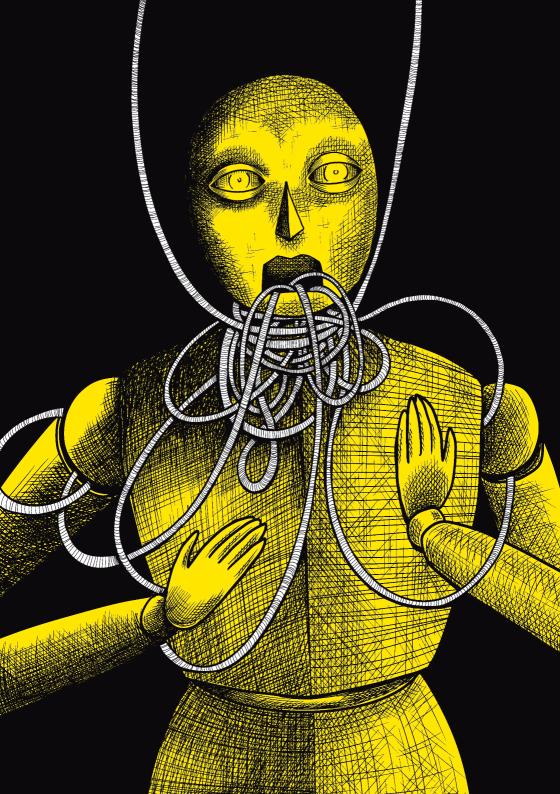
MAITE LOBOS

espués de una larga vida reflexionando, diseñando ideas y guardándolas en archivadores, Maite estaba muy cansada. Tenía noventa y cinco años y ya había completado la lista de cosas que había querido realizar en su vida. Había creado un teatro al interior de una maleta, estrenado una trilogía basada en sus memorias y publicado una colección completa de ensayos sobre cómo el neoconstructivismo ruso afectaba, posmodernidad mediante, la escena poscontemporánea neoestructuralista.

Reunió a todos sus seres queridos alrededor de su cama y, mientras leía su libro favorito, exhaló su último aliento.

Mientras su cuerpo fue enterrado al día siguiente, su conciencia apareció en un mundo desconocido. Se halló sentada junto a una sombra descomunal que la saludó con particular atención. Ambos observaban, desde una baranda, un mundo luminoso y lejano que se extendía frente a ellos, del cual salían miles de finos hilos que iban a parar a sus manos.

La sombra se presentó como la gran diseñadora y Maite se transformó en su asistente para, luego, tomar su lugar. Había confirmado que no éramos más que miniaturas de aquel ente superior."

EDUARDO JIMÉNEZ

66 omo siempre fue bueno para hablar, a Eduardo nunca le faltaban las palabras. Las tenía por montón. Jugaba con ellas e inventaba reglas de uso, como si se tratara de un ajedrez o de un dominó, que luego explicaba a sus amigos.

Con el tiempo, aprendió también a construir con ellas. Se dio cuenta de que las palabras, apenas salían de su boca, podían ser utilizadas como muros, techos o herramientas. Un talento estupendo para un diseñador teatral. Recitaba largos monólogos mientras fabricaba escenografías y marionetas, a fin de darles un uso escenográfico.

Pero su pasión iba más lejos. Encontró en las palabras el desafío de saber qué tan capaz era de dominarlas y de darles formas nuevas, más grandilocuentes y vistosas.

Se preparó durante un largo tiempo y, cuando por fin se lanzó a construir el teatro de marionetas más resistente alguna vez hecho, las palabras subieron por su garganta a una velocidad tan grande que la obstruyeron. Eduardo Jiménez murió asfixiado, pero batió un récord: nadie nunca había muerto ahogado por las palabras.

Sus marionetas, hechas de telas y palabras, se encarg ron de enterrarlo en el patio de su casa y, después, se aseguraron de que nadie las volviera a manipular nunca más."

CAROLA SANDOVAL

e sumergió en el bosque como siempre hacía. Contempló las plantas y su geometría. Hipnotizada por una suave música, no se percató de una advertencia clavada en un árbol y siguió adentrándose cada vez más en esa espesura que creía conocer.

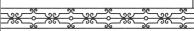
Descubrió plantas asombrosas que no pudo evitar dibujar. Sin embargo, mientras lo hacía, empezó a sentirse extraña. Estaba oscureciendo y no había pájaros a quienes preguntarles la hora. Se dejó llevar por un olor dulzón que la guió hasta un extraño rincón lleno de hermosos hongos rojos y luminiscentes.

Sin dejar de mirarlos, por primera vez en su vida sentía como si los hongos se dirigieran a ella en un suave susurro. Se acercó para hablarles de vuelta y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, sintió cómo intercambiaban el aliento. Se respondían.

Tirada sobre el piso, comenzó a agitarse. Lentamente, los hongos luminiscentes esparcieron sus esporas dentro de ella hasta consumirla por completo."

GUILLERMO NŰÑEZ

ada cierto tiempo, el centenario Guillermo Núñez se sentaba a conversar con sus amigos muertos. Lo visitaban en forma de fantasmas, y juntos recordaban los viejos tiempos. En tanto, él pintaba grabados que luego repartía entre el pueblo y archivaba en su taller. Los fantasmas le describían al oído las cicatrices de sus vidas y Guillermo Núñez las dibujaba en el papel. Así, durante años, llenó de tinta millones de páginas.

Para su cumpleaños número doscientos, Guillermo Núñez acumulaba un millón de grabados apilados en columnas que lo llenaban todo. Ya no había pueblo al que repartir más obras de arte, ni tampoco espacio en la casa. Los fantasmas se habían cansado de la osadía del artista para vivir tantos años y conspiraron contra él.

Cuando Guillermo Núñez terminaba una de sus series más preciadas, sus fantasmas derribaron una columna de grabados, lo que provocó una hecatombe de enormes proporciones. En efecto dominó, las montañas de grabados colapsaron sobre él, dejándolo sepultado bajo toneladas de papel.

Guillermo Núñez, el insigne maestro del arte chileno, nunca más volvió a pintar. En vez de eso, se sumó al sindicato de fantasmas. Desde entonces, fue el encargado de visitar a otros artistas para contarles sus cicatrices, vivencias y muchos chistes."

CAMILX SAAVEDRA

yudándose de la alquimia, Camilx consiguió cumplir el sueño de toda su vida: crear una piel artificial y única para extender sobre su cuerpo. Una que le permitía travestirse a las formas más sorprendentes; un día luciendo ojos en las palmas de las manos y, a la semana siguiente, deslumbrando por la calle con un par de tetas en la espalda.

Pero la piel no era eterna. A medida que pasaba el tiempo, ésta se deterioraba y se desprendía de su cuerpo, lentamente, en forma de escamas.

Seis meses después, cuando la última escama cayó de su piel, Camilx pensó que era su fin. Estaba con la carne expuesta y, si alguien la hubiera visto, habría pensado que estaba muerta. De hecho, lo estuvo.

Durante una semana entera, Camilx estuvo tirada en el piso de su habitación mientras que, de su piel, iban brotando nuevas escamas. Progresivamente, la fueron travistiendo hasta que la cubrieron por completo.

Una nueva piel le trajo, por supuesto, una nueva vida, llena de nuevas transformaciones. Fue reina; bruja, príncipe, mendigo, prostituta, caballero, dragón, santa, carpintero y profesora cada seis meses, hasta que una nueva muerte llegara a tumbarla otra vez."

MARIA KLUCZYNSKA

a destacadísima maestra Maria Kluczynska, bastión histórico del diseño escénico nacional, trabajaba todos los días en su taller de experimentación textil. Allí; metódicamente, cortaba, teñía e inventaba nuevos colores para sus vestuarios, siempre ayudada por sus treinta y siete gatos parlantes, a quienes alimentaba con telas que le sobraban. Trabajaba tanto que, incluso, en una histórica jornada, confeccionó treinta mil novecientos veintidós prendas que usó para pagar sus cuentas. Sin embargo; como ya los años no le hacían rendir como antes, exhausta, se quedó dormida cuando teñía telas sobre un balde lleno de betarragas. Al verla tan quieta, los hambrientos treinta y siete gatos se congregaron alrededor de ella e intentaron despertarla sin éxito.

El más viejo de los gatos, agotado de tanto trabajar, aprovechó la instancia y sugirió que lo mejor era repartirse los vestuarios y escapar. El resto aceptó de buena gana, pero convinieron en que eso no resolvía el problema de la comida. Ya no querían seguir comiendo telas. El gato más raro, entonces, fue más allá en su propuesta: había que comerse a doña Maria Kluczynska; bastión histórico del diseño escénico nacional, pues así, también, parte de su talento se traspasaría a ellos. Y así lo hicieron. Cenaron a su dueña y adquirieron habilidades para diseñar increíbles vestuarios, suplantándola en la escena nacional hasta el día de hoy."

CATALINA DEVIA

I día en que Catalina Devia se arrancó el corazón por la boca en medio de su living, no lo hizo para sumarlo a su colección de objetos inútiles y bonitos que tenía apilados sobre una repisa. No. Lo hizo buscando un color al que nadie nunca había accedido antes y que, sabía, podía encontrarlo allí. Había diseños que necesitaban de colores nuevos y estos requerían ciertos sacrificios.

Sostuvo el corazón entre sus manos y notó que era más pequeño de lo que imaginaba. También descubrió que un corazón humano podía chorrear mucha sangre y transformar un living en un Pollock.

Entre la aorta y el tronco pulmonar tenía un pequeño agujero y ahí, cobijado entre la frescura de su carne, reposaba un nuevo y luminoso verde que jamás había visto.

Hundió sus dedos en el verde de su corazón y, antes de caer desvanecida sobre la alfombra, pintó detalladamente el boceto de una obra que nunca llegó a montarse."

ROCÍO HERNÁNDEZ

omo siempre, antes de cada función, revisó meticulosamente cada rincón del escenario. Sin embargo, Rocío Hernández no vio venir ese foco elipsoidal que, descolgado de la parrilla, fue a parar violentamente sobre su cabeza. Nadie dijo nada, pero todos quedaron visiblemente asombrados por lo que vieron allí: la cabeza de Rocío había sido sustituida por el foco, encajado perfectamente en el cuello de la diseñadora, que ahora les apuntaba e iluminaba sus rostros.

Se convirtió en una portadora de la luz bastante literal a la que, con el tiempo y pese a las dificultades, la gente llegó a entender. Se comunicaba a través de un extraño y llamativo lenguaje abriendo y cerrando el iris del foco, lo que le permitió viajar por el mundo creando nuevos espacios usando solo los movimientos de su cabeza.

Pero el foco no estuvo exento de desperfectos. Un día de otoño, bajo una intensa lluvia, la ampolleta comenzó a echar chispas por doquier y explotó. Rocío se desplomó, separada de su cabeza-foco y por más que sus amigos buscaron repuestos para la ampolleta, no encontraron ninguna. De este modo, no pudieron reanimarla."

(📲 59

WILLY GANGA

to a su tripulación, a todos los pueblos oprimidos de cada puerto que visitaran. Se subieron a un teatro flotante que él mismo había creado y zarparon de madrugada.

Durante siete años a bordo del teatro, recorrieron el mundo repartiendo riquezas, derrocando tiranías y matando reyes. El joven Willy enseñó a las personas a dibujar y fundó teatros y escuelas de arte. Entregaba su vida al mar y el mar era gentil con el teatro y sus tripulantes.

No obstante, en el mar no se puede confiar. Una noche de tormenta, el teatro flotante no aguantó la violencia del clima y fue destrozado en medio del océano. La mitad de la tripulación se ahogó, mientras que la otra desapareció.

El joven Willy, otrora fiel aventurero, ahora no tenía quien le acompañara. Aferrado a unas tablas a la deriva, fue divisado por un solitario pez, que no dudó en engullirlo rápidamente y sin dolor."

"Sobran los homenajes."

AGRADECIMIENTOS

Familia Droghetti Perlwitz

Monserrat Catalá

Mónica del Castillo y Paulina Cabrera

Salvador Sepúlveda Palma

Carolina Munitiz y Balcón Tudor

Tomás O'ryan

Amparo Saona

Welita Tina

Sonia Destefani

Franco Castillo

Valentina San Juan

TNCH

Francisca Maturana

Dita Aguilera

y a los veinte maestros del diseño escénico que seleccionamos, vivos y muertos, cuyos nombres son: Germán Droghetti, Tamara Figueroa, Daniel Palma, Elizabeth Pérez, Carolina Rozas, Sergio Contreras, Verónica Navarro, Herbert Jonckers, Laura Gandarillas, Patricio Pérez, Estefanía Larraín, Maite Lobos, Eduardo Jiménez, Carola Sandoval, Guillermo Núñez, Camilx Saavedra, María Kluczynska, Catalina Devia, Rocío Hernández y Willy Ganga, por su tiempo y buena disposición.

HTTPS://MEMENTOMORICHILE.COM/

CIONES CIONES CIONES CIONES CIONES CIONES

STUDENT EXHIBITION

EDÉN

¿Qué es patria? ¿Qué es la patria para ti?

El proyecto estudiantil creado para la Cuadrienal de Praga 2023 se concibió mientras esperábamos conocer el primer borrador de una Constitución, que esta vez sería redactada por representantes electos en democracia. Este momento, coincide con el lanzamiento de la curatoría de la Cuadrienal 2023, en la que se nos convocó a visibilizar el genius loci de nuestro territorio post pandemia.

Bajo este contexto, identificamos un problema determinante para nuestra generación, la falta de sentido de pertenencia, por lo que, recurriendo a lo biográfico, reconocimos que parte fundamental de nuestras historias se constituyeron desde la infancia, entregándole significado al lugar de la *patria*. De esta forma, *Edén* se constituye como una instalación performativa que nos moviliza en el presente a partir de lo pasado, pues provoca un ensamble entre nuestras infancias, lo enseñado sobre la patria en la etapa escolar y el cómo habitamos hoy lo público, lo gregario y lo personal.

Edén parte de la urgencia de activar memorias que siguen vivas en nuestros cuerpos, que despiertan en las vivencias de los últimos años y donde nos preguntamos cosas que jamás habíamos pensado con otres, generando un remezón a nivel epistémico en torno a la patria que habitamos. Edén comenzó desde la pulsión de poder manifestar el cambio de sentido que tenía, a nivel representacional y escénico, el traspaso de la calle a los metarrelatos. El activo movimiento de la revuelta nos hizo pasar de un estado a otro, resignificando nuestras subjetividades en relación a lo que conocíamos como patria. Desde allí empezamos a vincular una serie de cuestionamientos que no habían aparecido dentro de los aprendizajes normados de nuestras infancias, como la plurinacionalidad del territorio, el feminismo y el profundo rechazo al proyecto neoliberal.

Extrayendo parte de la letra del himno nacional:

Puro, Chile, es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén¹.

¹ Primer párrafo del Himno Nacional de Chile, escrito por Eusebio Lillo con música de Ramón Carnicer, adoptado el 17 de septiembre de 1847.

Seleccionamos la frase: la copia feliz del Edén, para nombrar a este proyecto que nos hace poner en tensión los símbolos de *patria* aprendidos, con los significados de la *patria* que habitamos.

La cita visual que prima en el stand-instalación es el imaginario producido en el estallido social durante octubre del 2019. Los recursos más significativos son un muro, la síntesis de un plinto y un croma. Este resultaría entonces, una obra que cambia en función de las acciones que se generan en relación a tres etapas: aprendizaje, resignificación y cuestionamiento sobre el sentido de patria, en las que se producirán acciones performativas. En paralelo, existirá un espacio de entrevistas a los visitantes del stand-instalación, con la finalidad de construir un archivo audio-

visual, sobre cómo y a propósito de qué memorias construimos nuestra idea de *patria*.

Esta es una instalación performativa que se enmarca en una reflexión sobre la rareza del sentido de la *patria*. Sin duda, los procesos políticos y sociales de los últimos 5 años en Chile han reconfigurado la noción de patria, evidenciando la crisis de nuestro sentido de pertenencia. *Edén* cuestiona los símbolos y visualidades relacionadas a la *patria*, pues al parecer nunca ha resultado un lugar soñado. Es un abismo de donde surge la pregunta ¿Qué es patria? Convirtiendo el espacio del stand en una invitación para que el espectador exponga su propia relación con su memoria y su patria.

Equipo de investigación, escritura y creación del stand/instalación:

Isadora Guital Isidora González Zoe Hihler Monserrat Cavieres Viviana Araya Catrián Ochoa

Asesora:

Laura Zavala

Profesoras guías de proceso:

Katiuska Valenzuela Ana Campusano

- @copiafelizdeleden
- @copiafelizdeleden

PQ PERFORMANCE

¿QUÉ HACEN LOS ASTRONAUTAS?

POR COMPLEJO CONEJO

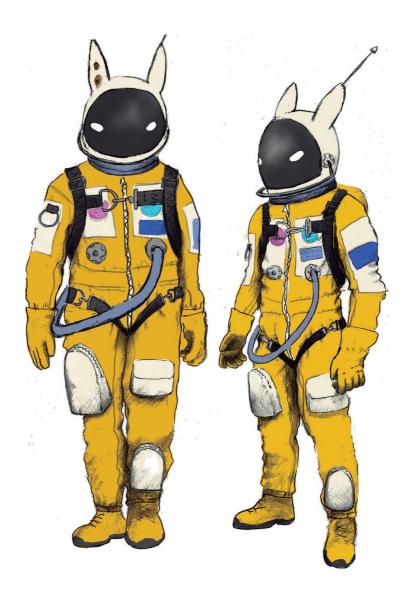
Una tripulación de cinco astronautas camina por una ciudad desconocida. Están explorando, recolectando y comunicándose, quieren hacer contacto.

A partir del concepto de lo otro y utilizando el imaginario de la ciencia ficción, el colectivo Complejo Conejo se presenta como un grupo de exploradores de otro mundo, forasteros que, a través de un recorrido urbano, buscan resolver solo una pregunta ¿Qué es un humano?

Los astronautas nos están buscando, los astronautas quieren hacer contacto.

@ @complejoconejo

http://complejoconejo.com

ALMA Y MUERTOS

POR DANIELA PORTILLO

Performance Ritual inspirada en ritos mortuorios tarapaqueños. En honor al maestro Germán Droghetti.

Idea Original y Dirección: Daniela Portillo

Producción: Cristóbal Ramos **Performer:** Margarita Gómez **Artefactos Textiles:** Alba Cisterna

Diseño Sonoro: Iris Rojas

Instrumentos tradicionales: Pedro Portillo

Registro: Jois Ann, Rafael Rodríguez

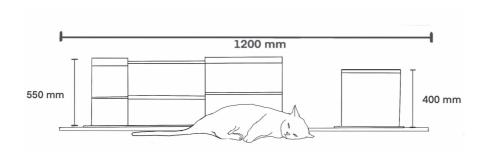
FRAGMENTS II

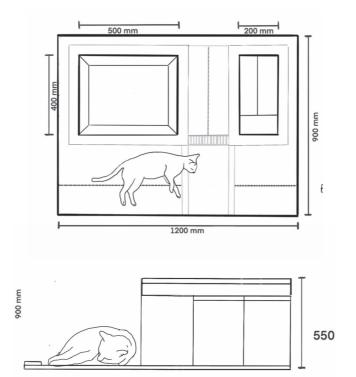
EL GATO GIGANTE

POR CATALINA AGUILAR.

El gato gigante, es un diorama en el cual se presenta una escena, un fragmento de una ciudad promedio. En donde un gato tomando una siesta entre edificios es el origen del caos y de las acciones que suceden a su alrededor. Pequeños personajes inundados por el miedo debido a la presencia de este gigante e inexplicable ser, son conducidos al encierro, curiosidad y escepticismo. Objeto presentado a modo de diorama, fabricado en cartón, madera, piezas de impresión 3d, entre otros materiales.

- @catalinagato
- www.catalinagato.com

IMAGINARIOS DESPLAZADOS

VIAJE DEL VESTUARIO ESCÉNICO A ESCALA AL TERRITORIO REGIONAL DE CHILE

Proyecto creado en el Programa de Formación Regional en Diseño Escénico, que explora diseño, identidad y territorio.

Curadora: Daniela Portillo.

Coordinadores: Catalina Devia, Cristóbal Ramos.

Equipo Creativo: Amaranta Carrasco, Andre Alvarez, Claudia González, Claudio Ortiz, Felipe Conejeros, Javier Tiznado y Luis

Mondaca Rodriguez.

PQ TALKS

"EXPANDIENDO LA ESCENOGRAFÍA DESDE EL SUR. MESA REDONDA LATINOAMERICANA"

Participa: Complejo Conejo

Perspectivas de la creación escénica-escenográfica latinoamericana, en sus diferentes contextos y regiones.

TEACHING PERFORMANCE DESIGN IN LATIN AMERICA

Participan: Daniela Portillo Cristóbal Ramos

Daniela Portillo y Cristóbal Ramos son invitados a compartir la experiencia del Programa de Formación Regional en Diseño Escénico, proyecto que -junto a Catalina Devia- crean en el 2018 y que ha contribuido a expandir la formación, concepciones y prácticas de esta área en gran parte del territorio Chileno. Esto se complementará con la carrera docente que ambos diseñadores ha construido en el ámbito académico.

@formacionreg.disenoescenico

"PERSPECTIVAS INTERNACIONALES DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN"

Participa: Tamara Figueroa

CONTRACENIT, sombras desde el sur, es el nombre que recibe la conferencia inspirada en la luz de los cielos australes y en las inflexiones de la cultura decolonial latinoamericana; que expone de manera crítica aspectos artísticos y políticos de la forma de la luz y sus posibilidades para diseño de performance.

SURVIVAL STRATEGIES OF A THEATER IN THE SOUTH OF THE WORLD

Participan: Francisca Peró María Fernanda Videla

Teatro Biobío se encuentra en Concepción, Chile. Luego de 2 años de tránsito, este joven teatro tuvo que enfrentar un estallido social y una pandemia. En esta conversación hablaremos de las estrategias de sobrevivencia en un contexto de constante cambio.

SOUND KITCHEN

VITRUVIO CONCERT

DISEÑO SONORO POR JOSEFINA CERDA

Vitruvio Concert es una experiencia performática inmersiva medial que tiene como objetivo desde una perspectiva neorenacentista la construcción de un entramado sonoro-visual antropológico.

¿Cómo sería pensar un hombre de vitruvio en un mundo multidimensional?

¿En un mundo donde el cuerpo se traduce digitalmente en infinitas posibilidades?

¿Cómo sería un mapeo cromático-sonoro de la existencia humana contemporánea?

Ficha artística: Josefina Cerda Puga

Josefina Cerda Puga Jephrey Sánchez Fuentes Sebastián Chandía Chiappe

@ @vitruvio_concert

PQ STUDIO: WORKSHOPS

ESCENOGRAFÍAS A ESCALA: DISEÑO Y CREACIÓN RÁPIDA DE MAQUETAS

POR FRANCISCO MARTINEZ

La escenografía es un arte que involucra tanto técnicas tradicionales como experimentales. Este estudio de diseño tiene como objetivo ayudar en los procesos de creación de los participantes compartiendo, practicando y elaborando maquetas elementales y aprovechar el intercambio cultural como forma de promover la educación artística e integración internacional.

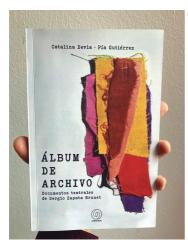
SHORT LIST FOR BEST PUBLICATION AWARDS

ALBÚM DE ARCHIVO

POR CATALINA DEVIA Y PÍA GUTIÉRREZ

Álbum de archivo es un trabajo colaborativo sobre la trayectoria creativa del diseñador escénico Sergio Zapata. Este libro cuenta la historia de un departamento lleno de objetos que finalmente darán origen al Archivo Sergio Zapata (www.proyectoarede.org). En conjunto la diseñadora catalina Devia y la investigadora Pía Gutiérrez muestran una narrativa de archivo y categorías desde una perspectiva postcustodial que interpelan el presente. En ese sentido este álbum es un esfuerzo crítico por organizar rutas iconográficas que por primera vez disponen los registros de la materialidad escénica y del cuerpo en un atlas que nos invita a pensar en la creación.

PARTICIPACIÓN CHILENA EN LA CUADRIENAL DE PRAGA 2023

"Memento Mori: Animitas del Diseño Escénico Chileno"

Por Complejo Conejo

EXHIBITION OF COUNTRIES AND REGIONS.

"Edén"

Por Isadora Guital, Isidora González, Zoe Hihler, Monserrat Cavieres, Viviana Araya, Catrián Ochoa.

Asesora: Laura Zavala.

Profesoras guías de proceso: Katiuska Valenzuela y Ana Campusano.

STUDENT EXHIBITION

"¿Qué hacen los Astronautas?"

Por Complejo Conejo PO PERFORMANCE

"ALMA Y MUERTOS"

Por Daniela Portillo
PO PERFORMANCE

"El gato gigante"

Por Catalina Aguilar FRAGMENTS II

"Imaginarios Desplazados: viaje del vestuario escénico a escala al territorio regional de Chile"

PROYECTO CREADO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN REGIONAL EN DISEÑO ESCÉNICO. Curadora: Daniela Portillo.

Coordinadores: Catalina Devia. Cristóbal Ramos.

Equipo Creativo: Amaranta Carrasco, Andre Alvarez, Claudia González, Claudio Ortiz, Felipe Conejeros, Javier Tiznado y Luis Mondaca Rodriguez.

FRAGMENTS II

"Expandiendo la escenografía desde el Sur. Mesa Redonda Latinoamericana"

Participa Complejo Conejo PO TALKS

"Teaching Performance Design in Latin America"

Participan Daniela Portillo y Cristóbal Ramos. PO TALKS

"Survival strategies of a theater in the south of the world"

Participan Francisca Peró y María Fernanda Videla. PO TALKS

"Perspectivas internacionales del diseño de iluminación"

Participa Tamara Figueroa
PQ TALKS

"Escenografías a escala: diseño y creación rápida de maquetas"

Por Francisco Martinez
PQ STUDIO: WORKSHOPS

"Vitruvio Concert"

Diseño Sonoro por Josefina Cerda SOUND KITCHEN

"Albúm de archivo"

Por Catalina Devia y Pía Gutiérrez SHORT LIST FOR BEST PUBLICATION AWARD

PØ 2023 Pražské Quadriennale Prague

COMPLEJO Z

PRESENTES POR UN MEJOR FUTURO

Proyecto financiando por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

