Bru
o el exilio de la memoria

Colectivo Mákina Dos

GAM

70 min

12+

Cuadernillo

TEATRO DOCUMENTAL

CICLOS Re cordar mover imaginar

#SEA 10años

FICHA ARTÍSTICA

Una obra del Colectivo Mákina Dos | Dirección: Héctor Noguera **| Asistente de dirección:** David Meneses **| Reposición**: Julio Toloza **| Idea original, dramaturgia y actuación:** Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López **| Adaptación dramatúrgica:** Amalá Saint-Pierre, Francisco Paco López y David Meneses **| Diseño de visuales y proyecciones:** Delight Lab **| Composición musical:** Diego Noguera **| Diseño de iluminación:** Ricardo Romero **| Producción de vestuario y utilería:** Nicoletta Fuentealba **| Producción:** Carolina Cabezas

Proyecto financiado por FONDART, asignación nacional, convocatoria 2019

¿DE QUÉ TRATA LA OBRA?

BRU o el exilio de la memoria es una obra de teatro documental (biodrama) sobre la destacada pintora y grabadora chilena-catalana Roser Bru, recientemente fallecida en mayo de 2021.

El teatro tiene una utilidad muy importante, como lo tiene el resto de las artes. Pero el teatro tiene que serlo de manera muy directa: que es reconocernos a nosotros mismos. Los seres humanos tenemos la facultad de poder vernos a través de imágenes que nosotros mismos creamos y proyectamos. Los artistas son por esencia creadores y portadores de imágenes, y al observarlas podemos pensar en nosotros como seres humanos, seres sociales, en nuestra historia y en nuestra sociedad...

Héctor Noguera

Sus Creadores

Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López son el Colectivo Mákina Dos que va alternando sus roles proyecto a proyecto, pues ambos son gestores culturales, productores, actores, dramaturgos y directores, entre otros. Para cada proyecto invitan a destacados artistas a participar de sus proyectos. Sus obras se han volcado por un lado en la exploración de lenguajes teatrales y por otro en la puesta en valor de artistas y sus legados.

Amalia
Paco
Héctor
Roger

La obra, escrita e interpretada por su nieta Amalá Saint-Pierre junto a Francisco Paco López, y dirigida por el también Premio Nacional de Artes Héctor Noguera, va deshojando sus frágiles recuerdos que recorren casi un siglo de Historia: pasando por su infancia en la Guerra Civil Española, su exilio en 1939 traída a Chile por Pablo Neruda en el mítico barco Winnipeg, su vínculo con el edificio de la UNCTAD III durante el gobierno de Salvador Allende, el Golpe de Estado de Pinochet y su relación con la obra pictórica que ha realizado.

Centrándose como hilo conductor en la **búsqueda** de un cuadro-tapiz patchwork robado por la **Dictadura chilena**, BRU o el exilio de la memoria es una reflexión sobre el sentido de pertenencia, la pérdida y el rescate de la memoria, y abre otras lecturas multidimensionales como el **exilio** y la recuperación de la memoria histórica.

Pero ¿qué ocurre cuando comienza a aparecer el olvido? ¿Quién se encarga de **preservar la memoria** de quienes han sido testigos privilegiados de la historia?

La dupla de actores emprende un viaje en busca de esas respuestas, dialogando entre el teatro, lo audiovisual, el ejercicio de rescate de la memoria y el legado artístico de Roser Bru.

¿Quién dirige?

Héctor Noguera

1937, Santiago

Actor y DIrector. Debutó su carrera en 1960 en teatro, cine y televisión. Ha actuado en un centenar de obras, películas y series, y dirigido otras tantas. Entre los numerosos premios que ha recibido, destaca el Premio Nacional de Artes otorgado por el Estado de Chile y Comendador de las Artes y de las Letras en Francia.

¿Quién fue
Roger Bru?

Roser Bru

Barcelona 15 de febrero de 1923

Santiago 26 de mayo de 2021

fue una destacada pintora y grabadora nacida en Cataluña y nacionalizada chilena, considerada una de las artistas visuales más importantes del siglo XX en Latinoamérica.

©Paz Errázuriz

Tras la Guerra Civil Española ganada por el general Franco, logra escapar en 1939 primero hacia Francia y luego a Chile en el barco Winnipeg gracias a las gestiones de Pablo Neruda y el gobierno del presidente Pedro Aguierre Cerda. La joven Roser de apenas 16 años se exilia en Chile junto a su familia. Entra en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile donde fue alumna destacada. En 1947 formó parte del influyente **Grupo de Estudiantes Plásticos**, GEP, junto a artistas de la Generación del 50 como José Balmes, Gracia Barrios y Guillermo Nuñez, más tarde también Premios Nacionales al igual que ella. En 1957 ingresó al Taller 99 de Grabado (fundado por Nemesio Antúnez) y se quedó hasta su muerte, constituyéndose desde entonces en guía, maestra y referente del grabado hasta el día de hoy. Fue también **profesora** en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile y Universidad Católica.

Su trabajo es predominantemente **figurativo y temático**. El trabajo de Roser Bru se puede dividir en dos etapas; la primera (1960-1973) denominada por la ensayista Adriana Valdés “Materias”, es influenciada por el Románico Catalán que Bru bien conoce desde su infancia y por sus posteriores viajes a Barcelona a partir de 1958 donde descubre, entre otros, la obra de Tàpies; a diferencia que aquí las figuras humanas son dadas en pocos trazos simples, son figuras monumentales y seres ausentes de mirada, por lo general sumidos y ajenos.

En el **segundo momento** (1973-1988), “Desmaterializaciones”, las pinturas van transformándose en lo opuesto: de grandes cuerpos sin mirada van haciéndose cuerpos esfumados, ausentes y transparentados. Durante el periodo de la dictadura de Pinochet realiza un trabajo crítico y comprometido, de resistencia, que refleja el dolor humano, la herida y la realidad social y política relacionada con Chile en dictadura y haciendo guiños y citas a los acontecimientos bélicos del pasado europeo y particularmente de España. Incorpora cada vez más la realidad por medio de fotografías, noticias y significantes numéricos y utiliza recursos como la borradura, la tachadura o el cubrimiento.

5/25 página social

Rosa Bru

Ya a partir de finales de los 80, Bru retoma sus **obsesiones en torno a la mujer** -finos trabajos de dibujo y colores delicados- los frutos, como sus sandías, relacionadas con metáforas de la fertilidad femenina y de la exuberante región americana, y sus **citas a grandes maestros de la pintura** como Velázquez y Goya o su diálogo pictórico con pintores, poetas y escritores de relevancia como Kafka, Rimbaud, Kahlo, Mistral, entre otros. Sin olvidar su siempre presente **vida-muerte** que ella llama “premuerte” y su compromiso crítico a través de la práctica conceptual, con la mutilación y relegamiento de la mujer en la sociedad patriarcal.

Ὁ θεσμὸς τῆς ἐπιδοτικῆς κατοικίας

Entre sus **casi 30 premios y distinciones**, destacan el Premio Nacional de Artes Plásticas (2015, Gobierno de Chile), Medalla Creu de Sant Jordi (2020, Gobierno de Cataluña), Medalla de Oro al Mérito de las Bellas (2018, Gobierno de España) y la Encomienda de la Orden de Isabel La Católica (1995, Rey de España).

Comentarios del equipo

Paco.

Hacer esta obra sobre Roser Bru fue un enorme desafío porque ella no solo fue una tremenda mujer que ha vidido muchas historias dentro de su vida, sino también una gran artista con muchísima obra pictórica. Con el tiempo nos dimos cuenta que ese desafío era también un honor, un deber y una responsabilidad de memoria histórica y artística: poner en valor, desde el teatro, el legado de grandes artistas.

Amalá Saint-Pierre:

Siempre tuve una cercanía muy especial con mi abuela y no es la primera vez que trabajo en torno a ella, sobre todo desde mi rol en la Fundación Roser Bru. Pero tuve que esperar unos 10 años para atreverme a hacer una obra de teatro sobre ella. El proyecto tuvo que madurar y decantar mucho para lograr contar en 1 hora la historia de alguien que ha vivido casi 100 años. Me di cuenta que mi relación con mi abuela podía cristalizarse bien a través de una historia, no de la misma manera en la que se encuentra en los libros de historia del arte o en wikipedia, sino que contando la historia de una nieta que va recordando los recuerdos de su abuela y su relación con ella. Porque mi abuela ya estaba perdiendo la memoria y sentí el deber de tener que recordar por ella para no perder sus recuerdos personales. Y cómo a través de su historia podíamos hilar otras historias: la historia de España y la de Chile, y el rol o el impacto que esas historias tuvieron en ella y vice-versa.

Héctor Noguera

Lo más interesante fue observar el doble relato que tiene la obra. El relato principal es el descubrimiento de una obra perdida y que nos va guiando como columna vertebral; pero también está el relato de la relación interpersonal entre los actores quienes tienen una historia entre ellos, en tanto por momentos son y no son personajes en esta búsqueda que los une. Ese punto de unión hizo que trabajáramos con mucho entusiasmo y que la obra tenga una gran fuerza.

ACTIVIDAD

¡HAGAMOS UN GRABADO!

BAJO RELIEVE

La técnica del grabado es muy diversa en materialidades y formas de producción, teniendo en común **dibujar sobre una matriz**, con instrumentos punzantes o procesos químicos.

Luego del dibujo/rayado se pone tinta sobre la matriz y esta se traspasará al papel mediante presión. De esta forma se permite realizar muchas reproducciones de una misma estampa.

Aquí usaremos materiales simples para acercarnos al **bajo relieve**

La matriz

La impresión

¿Qué necesitamos?

1 trozo de goma eva o cartón tetra pack

1 tijera

1 Lápiz

Témperas

Hojas

60°

60°
45°
30°

¿QUÉ OBRAS DE ROSER APARECIERON POR AQUÍ?

Serie Made in Spain

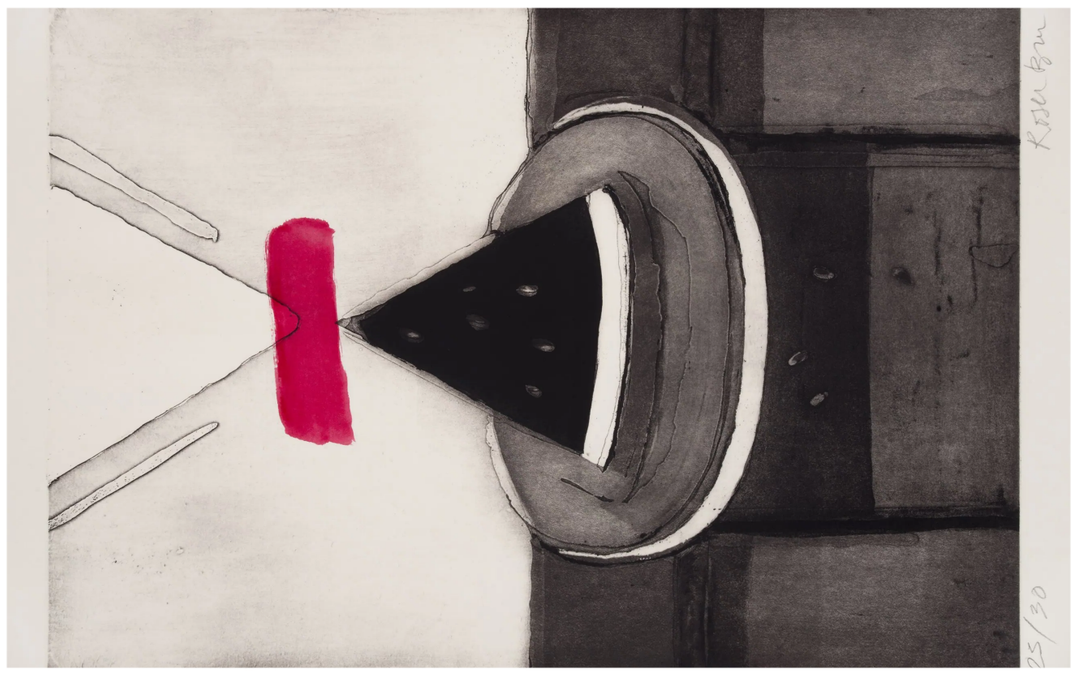
Autorretrato

El presentimiento

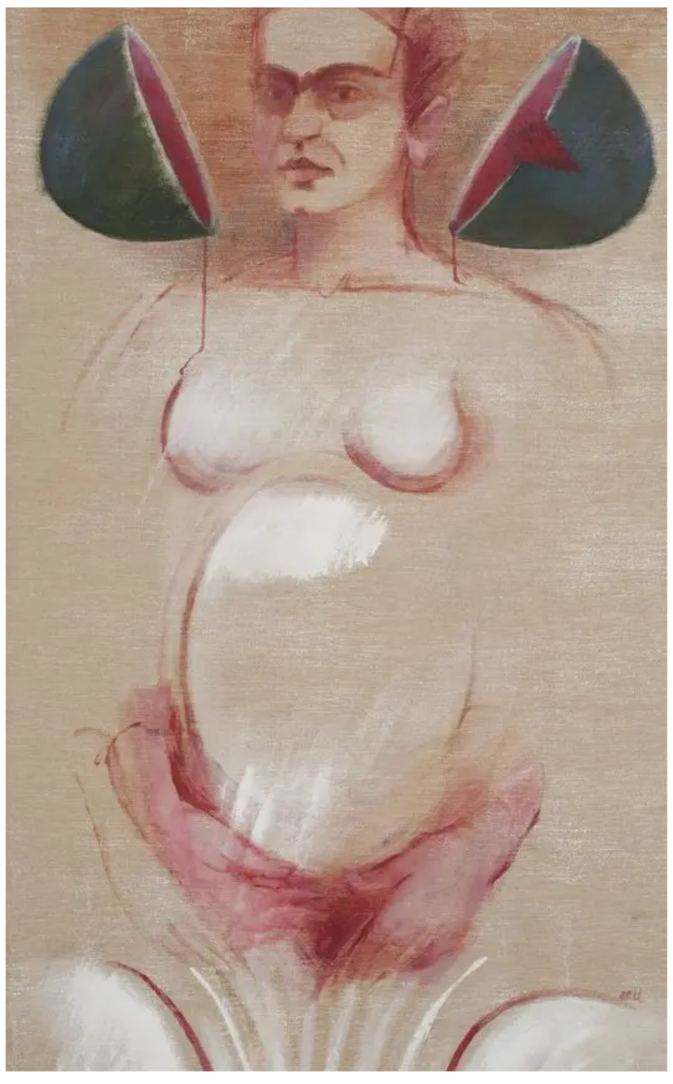

Sandía

¿QUÉ OBRAS DE ROSER APARECIERON POR AQUÍ?

Las obsesiones de Frida

Sandía amenazada

Tapiz Collage

políptico desaparecido de la UNCTAD III
Fue encontrado incompleto

Margarita Observa

Textos

Amalá Saint-Pierre

Diagramación y selección de contenido

Natacha Osorio

Imágenes

Roserbru.cl

Mavi.cl

Gam.cl

Makinados.cl

ÁREA DE AUDIENCIAS GAM

GAM