

#GAMENCASA

Mediación virtual

MENTES SALVAJES

Marcus Lindeen
DRAMATURGIA

Víctor Carrasco
DIRECCIÓN

Noguera

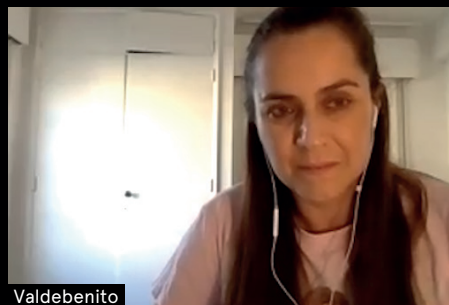
Urrutia

Gavilán

Cañas

Valdebenito

GAM
Centro de las artes,
la cultura
y las personas

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 227

[+562] 2566 5500
gam.cl

Mediación virtual GAM es una alternativa que busca innovar en la práctica de mediación a través del traspaso virtual de contenidos, manteniendo su espíritu pedagógico y valorativo de las artes escénicas, fomentando la inclusión y participación a través de las artes.

Esta idea nace como respuesta a la crisis sanitaria por COVID-19 que nos mantendrá separados durante un tiempo. Bajo este contexto nos preguntamos cómo continuar promoviendo el acceso de todas y todos a la programación de nuestro centro cultural. Para esto, al igual que muchos, hemos recurrido a los medios digitales como solución, ya que permiten dar continuidad a nuestros programas y nos invitan a explorar una nueva forma de hacer las cosas.

En esta oportunidad, compartimos algunos datos sobre la primera producción virtual GAM, ***Mentes salvajes***, que se encuentra en temporada hasta el **26 de julio** y que podrán disfrutar desde sus casas.

GLOSARIO

Nuestro miniglosario teatral inicia este recorrido, para conocer algunos de los términos más frecuentes de las artes escénicas:

Performance

Dimensión del teatro donde el cuerpo produce acción real y no símbolo. Tiene la capacidad de integrar a público y actores en alguna práctica de participación diferente a la convivencia cotidiana.

Audiovisual

Integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual, para producir una nueva realidad o lenguaje.

Dramaturgia

Técnica del arte dramático que busca establecer los principios de construcción de la obra, ya sea individualmente, a partir de ejemplos concretos; o deductivamente, a partir de un sistema de principios abstractos. Esta noción presupone la existencia de un conjunto de reglas específicamente teatrales cuyo conocimiento es indispensable para escribir una obra y analizarla correctamente.

Dirección

Consiste en trasponer la escritura dramática del texto (texto escrito y/o indicaciones escénicas) en escritura escénica, lo que crea la puesta en escena, que es el arte de proyectar en el espacio lo que el dramaturgo ha podido proyectar solamente en el tiempo. Es la transformación del texto a través del actor y del espacio escénico.

Actuación

Acciones hechas por un intérprete para lograr transmitir el personaje y su intención dentro del mundo escénico.

Diseño o dispositivo escénico

Recursos materiales que ayudan a componer la puesta en escena, facilitando evoluciones gestuales de los actores y actrices. Entre ellos encontramos escenografía, vestuario, iluminación y mundo sonoro.

Audiencias/participantes/públicos

Personas destinatarias, receptoras y/o implicadas en una experiencia artístico-cultural.

ALGUNOS DATOS SOBRE **MENTES SALVAJES**

Mentes salvajes es una performance basada en entrevistas a personas que se identifican como soñadores compulsivos. Su autor, Marcus Lindeen, conversó personalmente solo con una persona que sufre este trastorno, la que para relatar su historia le pidió que cambiara su nombre; las otras personas lo hicieron online.

Marcus Lindeen en GAM.

Los entrevistados relataron su secreto, describiendo de qué manera lo viven y la soledad en la que se encuentran, pues para armar su vida paralela necesitan tiempo y ese tiempo se lo quitan a sus vidas reales.

Marcus Lindeen es un artista, escritor y director sueco, reconocido como un referente contemporáneo tanto para el cine como para el medio teatral, lo que le ha valido numerosos premios. En GAM lo

conocimos el 2018 con la obra **Los arrepentidos** que también dirigió **Víctor Carrasco**. Ese texto retrata el encuentro entre dos hombre que han transitado por distintos géneros a los largo de sus vidas.

En **Mentes salvajes**, Carrasco vuelve a dirigir un texto de Lindeen. La performance fue estrenada en 2013 en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo y se presentó también en 2016 en Alemania (Schaubühne, Berlín) y en 2017 en Francia (Théâtre de Gennevilliers, París).

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia	Marcus Lindeen
Dirección	Víctor Carrasco
Elenco	Paulina Urrutia, Héctor Noguera, Natalia Valdebenito, Francisca Gavilán y Gabriel Cañas
Música original	Fernando Milagros
Encargado de la plataforma	Sebastián Medel
Traducción	Constanza Briebe

¿SABÍAS QUÉ?

La **ensoñación excesiva** (*maladaptive daydreaming* en inglés) es una condición psiquiátrica que fue descubierta por el profesor Eli Somer de la Universidad de Haifa, Israel.

Esta condición causa una actividad fantasiosa excesiva que distrae a las personas de su vida real. En ella las personas experimentan:

- temas de conversación
- estímulos sensoriales como olores y sonidos
- experiencias físicas

Este desorden no es parte del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V), y no cuenta con ningún tratamiento.

¿QUÉ PASA EN LA OBRA?

En Zoom nos encontramos con la conversación de cinco personas con ensoñación excesiva que van describiendo la forma en que viven con este trastorno.

Nelson tiene 25 años, le dice enfermedad a su trastorno y es el descubridor de un sitio de internet donde se reúne a conversar la gente que sueña despierta. El sueña con que es entrevistado.

Deborah tiene 51 años, se presenta como una persona social, pero adicta a sus fantasías. Ella sueña con Kevin, un delincuente que ella inventó por lo emocionante que puede resultar su vida.

Sandra tiene 34 años y confiesa que en ella los sueños simplemente surgen, están controlando su vida y quiere que se terminen. Su imaginario es un lugar mágico con mundos y personajes que viven fuera del planeta Tierra.

Anne tiene 55 años y cuenta que el soñar despierta la ha convertido en una persona introvertida, pues requiere de mucho tiempo. Ella sueña con James, un guionista de Hollywood.

André tiene 70 años y sueña con una vida común y corriente, casi igual a su vida real, con la única diferencia que en sus sueños tiene una hija.

Los cinco van contando sus historias imaginarias y la forma en que este trastorno los afecta y aísla del mundo real. Trastorno que a lo mejor de alguna u otra forma puede tener mucha gente, pero que no a todos controla, como sí lo hace con ellos. Puede ser difícil reconocer estos rasgos como síntomas de un trastorno, porque todos soñamos despiertos.

¿Te has preguntado con qué frecuencia lo haces?

ENTREVISTA AL DIRECTOR

Para indagar en el trabajo de Víctor Carrasco, director de la obra, puedes leer esta entrevista que dio para la elaboración de este material.

¿Cómo conociste el trabajo de Marcus Lindeen?

¿Qué fue lo que te gustó de su trabajo?

El trabajo de Marcus Lindeen lo conocí buscando información sobre identidad de género. Quería saber si se había escrito alguna obra de teatro sobre el tema y me encontré con la noticia del estreno de *Los arrepentidos* en Ciudad de México. Nos conectamos a fines de 2016 y en poco tiempo comencé a elaborar la puesta en escena. Me pareció interesante que trabajara a partir de testimonios que él mismo recoge, estructura dramáticamente y luego dirige.

Sus obras son muy orgánicas, mínimas, pero muy certeras y como tal exigen que los intérpretes se alejen lo más posible del concepto de "personaje". Ahora que hemos ido profundizando el trabajo, esa idea me parece muy atractiva. En su labor como director Lindeen incluso ya no trabaja con actores profesionales, para intentar mantenerse lo más alejado posible de los estereotipos de actuación. Sus obras están pobladas por personas que viven en alguna parte del mundo y que experimentan en cuerpo y alma algo que los diferencia y aparta del resto. Es interesante porque finalmente habla de la diversidad y lo complejo que es relacionarse con los demás desde la diferencia. El costo que se paga es siempre muy alto.

Víctor Carrasco

¿En qué punto crees que convergen Víctor Carrasco y Marcus Lindeen?

Yo siempre he creído que el teatro es más interesante cuando deja de lado los estereotipos en general. Nunca me

han llamado mucho la atención los trabajos que explotan demasiado el histrionismo del intérprete. Creo que buscar lo más simple, apartándose de la idea de "personaje" es un desafío muy interesante, más aún en los tiempos que corren. Me he sentido muy cómodo trabajando por segunda vez con él. Incluso la pandemia y el uso de una plataforma nos permitió que él estuviera en los ensayos y nos acompañara en el estreno desde París, lugar en el que estaba confinado. El trabajo ha sido tan fructífero y agradable que ya acordamos una tercera colaboración.

¿Cómo ha sido enfrentarse a este nuevo formato online? ¿Cómo fue el proceso creativo?

Había traducido la obra hace más de un año y esperaba la oportunidad para llevarla a escena. Primó la necesidad de reflexionar en conjunto lo que estamos viviendo y el encuentro fue muy fructífero en todo sentido. El equipo se motivó con la idea de experimentar en la plataforma. Les interesó, al igual que a mí, el texto y el desafío de despojarse de ideas preconcebidas respecto a cómo hacerlo. Rápidamente comenzamos a graduar el trabajo en función de una cámara fija que amplifica hasta el más mínimo gesto, pero que bien usada puede ser el vehículo perfecto para transmitir pequeñas emociones cotidianas. No es cine, no es televisión. Es un plano que no cambia y un actor que está en vivo, relacionándose con un texto que muestra la intimidad de un grupo de personas que comparten su adicción por fantasear con otros mundos y tener otra vida. Todo volvía a ser como al principio, pues Marcus recopiló los testimonios en 2013 usando también una plataforma. Para él esta experiencia fue el corolario perfecto de su obra. Para nosotros una experiencia humana y artística fascinante, que se extenderá hasta que hagamos *Mentes salvajes* en vivo, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan.

Marcus Lindeen y Víctor Carrasco.

En una entrevista dijiste que estas conductas (como la ensoñación excesiva) podrían intensificarse debido al contexto actual. En este sentido tu intención con la obra ¿podría ser una puerta abierta para invitar a los públicos a soñar sin miedos?, ¿a generar grupos para contarnos nuestros sueños?, ¿a formar una realidad virtual paralela (como muchas veces lo hacemos)?

Todos, en mayor o menor medida, estamos muy conectados con nuestras ensoñaciones. El problema es cuando se convierten en una necesidad y no podemos controlarlas. Es una adicción como cualquier otra. Y aunque no tiene el rótulo de enfermedad, es una condición que puede traer grandes problemas, pues aísla del resto del mundo y es muy difícil de dejar. La obra habla de eso. Se trata de personas que han construido una vida paralela que les consume mucho de su tiempo. El punto es que todo eso se puede incluso acrecentar todavía más si las condiciones ambientales son adversas. En este difícil momento planetario, muchas personas deben estar muy sintonizadas con sus sueños despiertos pues es una manera de sobrevivir, de tolerar lo que están viviendo. Ojalá que la obra sirva, entre otras cosas, para alertar a los que están siendo consumidos por sus fantasías, para que busquen ayuda si es que la necesitan. Y para los que pueden fantasear y controlar con voluntad esos viajes de la imaginación, es una invitación para que lo sigan haciendo. Más aún en los tiempos que corren. Soñar despierto es una maravillosa experiencia.

Respecto a la dramaturgia no hay una conclusión, no hay un formato clásico o aristotélico en su composición. ¿Sabes si esta condición, la ensoñación excesiva, termina en algún momento?

Es interesante como en las obras de Lindeen los personajes aceptan una invitación a hablar, rompen el hielo venciendo toda clase de resistencias internas, exponen lo que les pasa, llegando incluso a momentos dolorosos de sus vidas que han guardado en secreto por años, para luego concluir el encuentro y seguir con sus solitarias existencias. Ese es el orden, la estructura, y desde ese punto de vista se trata de un

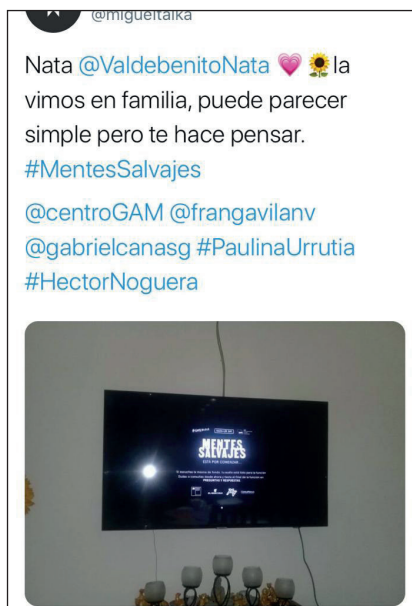
flujo de ideas y emociones que hay que aprender a manejar personalmente. Es decir, los hitos son internos y tienen que ver con un ser humano que se abre, confiesa y comparte algo que ha guardado por años. Es muy difícil y desafiante conducir ese viaje, hay que confiar en las claves internas, lo que cada uno encuentra o que apenas avizora. No hay que perder de vista que se trata de personas que tienen familia, trabajo y amigos, pero que secretamente viven otra vida que viene a calmar algún miedo que los agobia. Muchos de los que padecen esta condición han vivido con ella desde siempre. Se trata de una existencia paralela que se ha desarrollado a través del tiempo y que los hace sentir menos solos, realizados y acompañados por otro que vive solo en su imaginación. ¿Terminará eso en algún momento? Me temo que no.

¿Cómo ha sido trabajar con este grupo de actores tan variado?

Ha sido una gran y maravillosa experiencia. Es interesante constatar como la necesidad de reunirnos en torno a un proyecto artístico nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia. En ese sentido creemos que pasa algo similar con el público que nos ha acompañado en cada una de las funciones. Durante casi dos meses de ensayos, y a pesar de la distancia y la plataforma, el proceso no fue tan distinto a lo que estamos acostumbrados a experimentar. Es obvio que todos estamos deseando volver cuanto antes a un teatro y que no cambiamos esa experiencia por nada del mundo, pero el paréntesis ha sido una muy grata sorpresa. Ahora, durante las funciones nos juntamos todos los días una hora antes y luego nos quedamos para conversar y muchas veces para compartir una copa cada uno desde su casa. El equipo es muy diverso y todos tienen algo que decir respecto a su propia forma de ver el oficio. Compartir experiencias pasadas y actuales ha sido muy enriquecedor. Me he sorprendido con la capacidad de Tito para apropiarse del formato, el rigor de Paulina, el trabajo siempre dedicado de Natalia, la sensibilidad de Francisca y el compromiso de Gabriel. La música de Fernando Milagros fue un regalo y el punto de vista de Marcus Lindeen, un gran aliciente. Estoy muy agradecido de GAM por la confianza y el trabajo realizado para llevar adelante este proyecto en circunstancias tan complejas.

REACCIONES DEL PÚBLICO

Mira acá algunas de las reacciones de nuestros públicos.

Puedes ver **Mentes salvajes** de jueves a domingo desde tu casa comprando tu entrada en gam.cl

Si buscas más información, al final encontrarás los enlaces de referencia para la creación de esta mediación.

Puedes enviarnos dudas y/o sugerencias a mediacion@gam.cl

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Paidós Comunicación, Barcelona, 1980.

<https://www.youtube.com/watch?v=yEcMtEwfe7Y>

<https://www.marcuslindeen.com/wildminds/>

<https://www.gam.cl/archivo/prensa/nota-radio/2020/entrevista-victor-director-de-mentes-salv/>

<https://www.youtube.com/watch?v=qTkS5tMdKBw>

<https://www.youtube.com/watch?v=38GT5MkbdGs>

<https://www.healthline.com/health/mental-health/maladaptive-daydreaming>

https://www.antroposmoderno.com/antro-version-imprimir.php?id_articulo=1237