

Mediación virtual

AMORES DE CANTINA

Juan Radrigán
DRAMATURGIA

Mariana Muñoz
DIRECCIÓN

GAM
Centro de las artes,
la cultura
y las personas

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 227

[+562] 2566 5500
gam.cl

Hola, bienvenidos a nuestra plataforma de Mediación Virtual GAM, queremos compartir información de la obra *Amores de cantina*, escrita por Juan Radrigán, ganador del Premio Nacional de Artes de la Representación.

Pero antes de empezar queremos recordar los motivos por los que las obras de arte son importantes:

- ayudan a conocer las relaciones sociales de la cultura
- ayudan a entender momentos determinados de la historia
- actúan como un espejo de la sociedad, algo que se conoce como mimesis
- contribuyen a reunir, a generar vínculos
- son fuente de inspiración para futuros creadores

Cuando entres en el mundo del teatro será importante que conozcas los términos más frecuentes, por eso te invitamos a leer nuestro breve **glosario teatral**:

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. En suma, 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 las 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 artística-cultural.

ALGUNOS DATOS SOBRE AMORES DE CANTINA

Amores de cantina es una obra del dramaturgo chileno Juan Radrigán (1937-2016), quien la definió como una “tragicomedia musical popular, de amores sombríos que se desarrolla en una cantina sin lugar ni tiempo definido donde los siete parroquianos presentes allí lo único que hacen es hablar de sus fracasos o triunfos en el amor”.

La obra fue seleccionada en la Muestra de Dramaturgia Nacional 2010, organizada por el Área de Teatro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y presentada en septiembre de ese año en formato de lectura dramatizada bajo la dirección de Mariana Muñoz.

Se estrenó el 9 de julio de 2011 en el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Debutó en Santiago el 15 de septiembre en el marco del primer aniversario del Centro Gabriela Mistral, GAM.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia	Juan Radrigán
Dirección	Mariana Muñoz
Elenco	Luis Dubó, María Izquierdo, Claudia Cabezas, Ema Pinto, Ivo Herrera, Iván Álvarez de Araya, Francisco Ossa y Claudio Riveros
Músicos	Daniel Pezoa, Felipe Alarcón y Bernardo Mosqueira
Diseño sonoro	Joselo Osses
Sonidista	Rodrigo Chirino
Diseño de iluminación	José Luis Cifuentes
Productor	Freddy Araya
Asistente de producción	Félix Venegas
Comunicaciones	GAM

EL AUTOR: JUAN RADRIGÁN

Juan Radrigán (1937-2016) es uno de los dramaturgos más relevantes del país. De formación autodidacta, desarrolló el gusto por la lectura que le transmitió su madre, quien ejercía como profesora en las salitreras, mientras su padre oficiaba como mecánico de tractores. Debió trabajar desde temprana edad y antes de dedicarse a la escritura, fue mecánico de telares, desabollador, vendedor de chocolates, pintor de brocha gorda, albañil, cuidador de una salitrera, cargador de La Vega, carpintero, dirigente sindical y librero.

Sus primeras incursiones literarias fueron cuentos que se publicaron en periódicos dirigidos a la clase obrera, a la que pertenecía y conocía en profundidad. Esto se refleja en sus obras que distan de la mirada paternalista, compasiva y caricaturesca con que el teatro nacional solía representar a los trabajadores y sectores más desposeídos.

En 1979, a la edad de 42 años, escribió su primera pieza dramática titulada *Testimonios de las muertes de Sabina*, que lo transformó en la revelación de entonces. Posteriormente escribió *Las brutas* y *El loco y la triste*, en 1980; *Hechos consumados*, en 1981 y *El toro por las astas*, en 1982, convertidos hoy en clásicos de la dramaturgia nacional.

Buscando materializar la idea de un teatro popular, formó en la década de los 80 la compañía El Telón con la que presentó sus obras en poblaciones de la periferia y en Europa.

Escribió hasta los últimos días de su vida y sumó más de 40 creaciones, protagonizadas en su mayoría por personajes que se enfrentan a la desolación, el desencanto, el abandono y la marginación, temas que constituyen el hilo conductor de su obra. En 2011, obtuvo el Premio Nacional de Artes de la Representación.

Juan Radrigán falleció el 16 de octubre de 2016, a los 79 años de edad.

¿QUÉ ANALIZAR EN AMORES DE CANTINA?

Si bien la obra abre muchas posibilidades, en esta ocasión queremos enfocarnos en el tema que marcó la dramaturgia de Juan Radrigán: **la marginalidad**, que se distingue en sus personajes y en el lugar que habitan.

La dramaturgia de Juan Radrigán emerge a fines de los 70 y comienzos de los 80 enfocando de una manera distinta las problemáticas ligadas a la marginalidad al proponer una estética inédita en el teatro chileno, que atribuía hondura existencial a personajes desposeídos o excluidos del sistema.

Durante la década de los 60, esta línea temática había sido abordada por el teatro social o político bajo una mirada educativa o ilustrativa, buscando mostrar las desigualdades sociales. Es el caso de las piezas de Isidora Aguirre y algunos títulos de Sergio Vodanovic. Otra corriente presentaba las tensiones de la burguesía como una clave para dimensionar la crisis social en ciernes, como se observa en las creaciones de Jorge Díaz y Egon Wolff.

Radrigán, en cambio, desarrolló una dramaturgia en que los marginados son las únicas voces en la obra. De esta manera, amplió el acercamiento a temas y visiones de mundo ausentes en el discurso público. En sus textos, la condición socioeconómica de los personajes no es obstáculo para plantear conflictos ontológicos, filosóficos y espirituales.

En una entrevista hecha al dramaturgo, a propósito de su obra *El encuentro*, donde algunos críticos veían un cambio en su estilo de dramaturgia, Juan Radrigán señaló: “Los temas siguen siendo los mismos. Es posible que ahora los personajes ya anden tirillentos y que el lenguaje haya cambiado un poco. Tal vez ahora la marginalidad es más existencial que material”.

A propósito de esta cita, nos gustaría invitarlos a reflexionar sobre los temas actuales del teatro: **¿Qué temas se abordan hoy en el teatro?**
¿Crees que la marginalidad sigue siendo, como decía Radrigán, un tema preponderante en nuestra sociedad?

¿TE GUSTARÍA AHONDAR SOBRE UN TEMA A TRAVÉS DE LA DRAMATURGIA?

Tal vez algunos temas que se vuelvan frecuentes ahora tengan relación con la pandemia y la virtualidad en el teatro. Te invitamos a realizar este ejercicio que busca fomentar la creatividad y que puedes compartir a través de nuestras redes sociales.

Objetivo: Escribir una escena que aborde el problema a tratar.

Descripción: Busca una imagen que te inspire a desarrollar el tema que te gustaría abordar e intenta desarrollarlo escribiendo una escena de no más de dos planas.

Para finalizar te invitamos a enviarnos tu escena a nuestro correo [**mediacion@gam.cl**](mailto:mediacion@gam.cl), la que luego podrá ser compartida, si así lo quieres, en nuestras redes sociales.

CONSEJOS PARA ESCRIBIR LA ESCENA:

Calentamiento

Empieza cada sesión escribiendo lo que se te venga a la cabeza entre 5 y 10 minutos. Esto permite:

- Entrar al proceso de escritura
- Prevenir bloqueos
- Escribir sin la presión de producir (escribir por escribir)

Respetar las unidades dramáticas

Seguir las reglas de tiempo, lugar y acción (tres unidades de Aristóteles) ayudará a concretar un primer intento dramático:

Lugar: hace referencia al espacio físico representado en la obra, todos los sucesos se desarrollan en un mismo lugar.

Tiempo: el tiempo ficticio, representado, no debe ser mayor a 24 horas.

Acción: la obra debe plantear un único asunto fundamental, sin distracción en acciones secundarias.

Estos consejos son una ayuda para iniciar el proceso de escritura, pero estas reglas siempre se pueden romper.

Si buscas más información, en nuestra plataforma de Mediación Virtual puedes encontrar más contenidos para seguir profundizando en los montajes y aplicar las actividades a cualquier obra.

Puedes enviar tus dudas o comentarios a [**mediacion@gam.cl**](mailto:mediacion@gam.cl)

BIBLIOGRAFÍA

- Patrice Pavis: Diccionario del Teatro. Paidós Comunicación. Barcelona 1980.
- <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3492.html>

