VOCES, CUERPOS Y OBJETOS

Posibilidades de la mirada, la representación y la presencia en el diseño escenográfico, hacia proyectos colaborativos del espacio escénico contemporáneo.

Tatiana Cuéllar Torres

Esta investigación artística está pensada desde y para un territorio transdisciplinar, que permita abordar la hibridación de lenguajes en el espacio escénico contemporáneo a partir del análisis de apuestas artísticas colaborativas (iniciando con la experiencia del Taller de ópera de la Universidad del Valle) y de la producción de una propuesta escenográfica experimental.

¿QUÉ SE BUSCA?

- Estudiar las posibilidades de la mirada, la representación y la presencia en el diseño escenográfico, en diálogo con el ordenamiento empírico experimentado en el Taller de ópera de la Universidad del Valle, hacia proyectos colaborativos en el espacio escénico contemporáneo.

- Profundizar en elementos conceptuales y metodológicos de la creación artística, relacionando las artes vivas con el diseño escenográfico, entendido desde el problema de la visión, la representación espacial y temporal y, la presencia que esto sugiere en el espacio escénico contemporáneo.

LA EXPERIENCIA

Antecedentes

Trabajo colaborativo con el Taller de ópera de la Facultad de Artes integradas, en donde se han producido varios títulos:

El Gato con botas
Xavier Montsalvatge
2012

Los Documentos del Infierno
Gustavo Yepes
2013

Tipo Mozart
Con arias y duetos de óperas mozartianas
2014

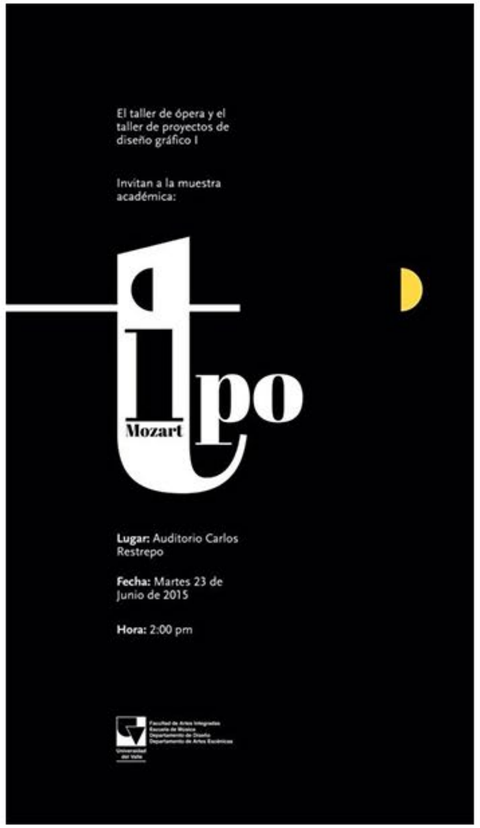
Hansel y Gretel
Mummperdinck
2016

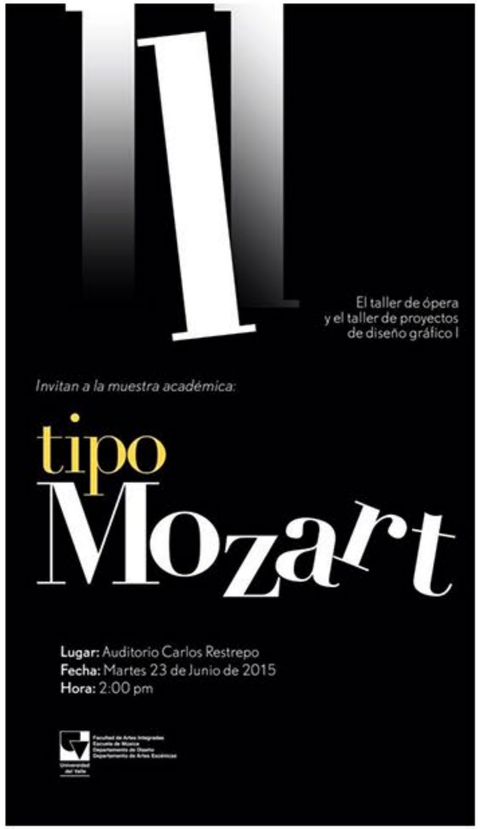
La Canterinade
Joseph Haydn
2013

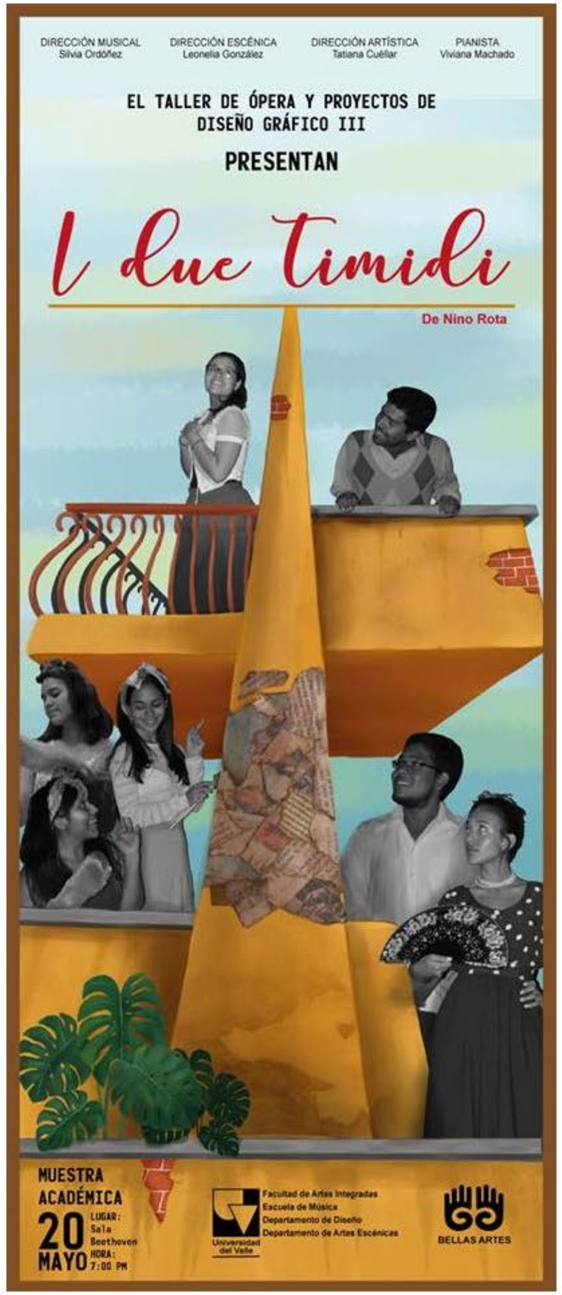
Historia de la ópera en seis cuadros
Monteverdi, Mozart, Puccini, Ravel,Britten y Bernstein
2014

Trouble in Tahiti
Leonard Bernstein
2015

I due Timidi
Nino Rota
2017







La Experiencia

LA MIRADA, LA REPRESENTACIÓN Y LA PRESENCIA

Desde los estudios visuales se abordan nociones sobre la percepción, la mirada, la presencia, el lenguaje visual, plástico y simbólico.

Desde la música se estudia la relación sonido-imagen, imagen corporal y conformación del espacio desde lo performático, la reconstrucción del rol y el espacio escénico desde la voz cantada.

LA MIRADA

- Mirada como actividad interpretativa e intencionada
- Visión como algo anterior a la mirada: No está cargada de intencionalidades.

LA REPRESENTACIÓN

- Representación imaginaria (inmaterial)
- Representación material

Eje Físico - eidético

- Representación temporal
- Representación espacial

Eje Temporo-espacial / Cronotópico

LA PRESENCIA

- El ahora implica el pasado y el futuro temporal
- El aquí como presencia
- El allá como ausencia

Desde lo espacial

METODOLOGÍA

• Este trabajo de investigación se inscribe en una metodología de corte cualitativa, la cual permite por un lado, describir las posibilidades de la imagen sensible y no sensible en el espacio escénico contemporáneo y, por otro lado, relacionar los conceptos de mirada, representación y presencia en el diseño escenográfico en clave con la experiencia del taller de ópera y la de algunos colectivos Valencianos.

• Esta idea de narrar una experiencia sensible y de analizar un fenómeno performativo, se hará a través de un enfoque hermeneútico para construir el plano de sentido, articulado con el plano físico desde la teoría de la apariencia y el plano fenomenológico en donde se revisa el contexto de las obras a analizar.

RESULTADOS ESPERADOS

• Como se cree que el problema aún está en la separación de los distintos lenguajes artísticos en las teorías sobre la escena; el resultado sería TEÓRICO en función de cómo cambia la escena misma con los aconteceres en las formas de producción artística.

• Un resultado PRÁCTICO en el que se experimente con la imagen, el sonido, los cuerpos y los objetos en una puesta en escena experimental.

• Una cartografía de las distintas apuestas creativas de algunos colectivos valencianos, a través de su ordenamiento y categorización.

VOCES, CUERPOS Y OBJETOS

Tatiana Cuéllar Torres