

Λ > ≠ I F I < I Λ L

ARTIFICIAL

La obra, se sitúa en un futurible distópico, sumergida en una secuencia de oscuros fragmentos de ficción, que sin necesariamente estar relacionados unos de otros, se entrelazan bajo problemáticas que giran en torno a situaciones que abordan temas como; inmigrantes, género, biotecnología, inteligencia artificial, individualismo digital, poshumanismo y ecología profunda. Para ello, una escalofriante situación en un hogar en algún lugar de España, donde inmigrantes son aparentemente explotados; una niña que nos anuncia un viaje distópico; una refugiada Afgana que busca asilo en un país para huir de las atrocidades de la guerra; un repartidor de uber que nos muestra la individualización narcisista de las calles de una ciudad; un hombre que busca respuesta existenciales en una inteligencia artificial a través de una test de Turing; y una pareja que debe decidir si vivir o morir ante una guerra primitiva donde animales y seres humanos deben luchar por su supervivencia, dentro del planeta ya carente del recurso agua y dominado por entidades poshumanas, son algunos de los episodios que nos muestran distintas realidades, que bajo una atmósfera siniestra, cuestiona nuestro entorno a través de trágicas situaciones del pasado, del presente y del futuro.

Ficha técnica

- **Dramaturgia y guion:**
Iván Fernández
- **Dirección:**
Javier Ibarra
- **Elenco:**
Nuria del Real
Soledad Cruz
Georgina de Yebra
Nicolás Pavéz
Antonieta Ibarra
- **Producción:**
Francesca Ceccotti
- **Audiovisual:**
Alex Waghorn
- **Composición musical:**
Juan Carlos Valenzuela
- **Diseño de escenografía e iluminación:**
Rocío Hernández
- **Diseño de vestuario:**
Andrea Contreras
- **Diseño gráfico:**
Loreto Martínez

2020 - 2022

<https://vimeo.com/507494158>

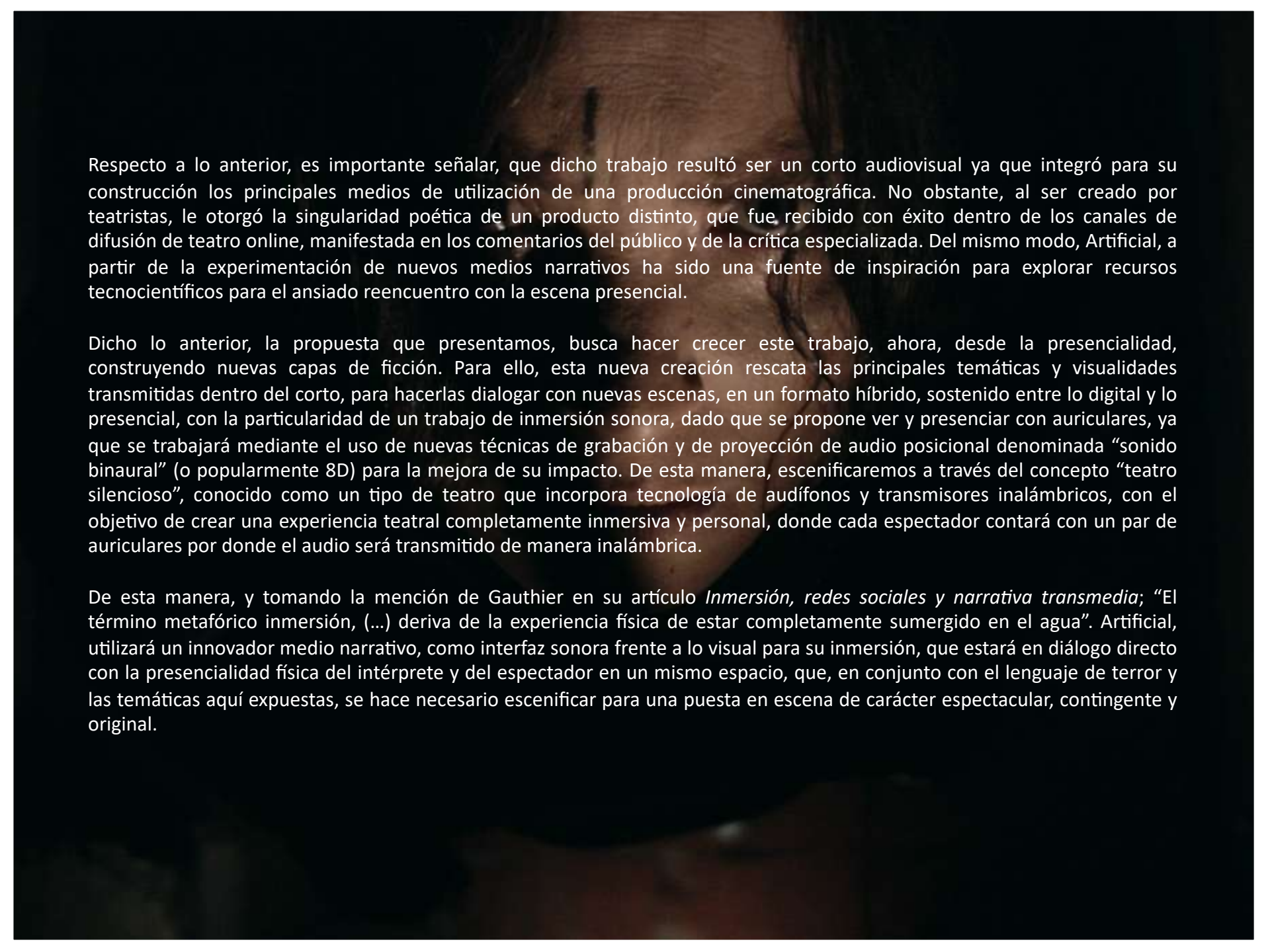
RESUMEN DEL PROYECTO

Artificial, es una co-producción Chile-España, que se ha adjudicado un IBERESCENA 2022, y que nace a partir de una iniciativa en torno a una idea original creada por la compañía Teatro del Terror (www.tdterror.com), como continuación del trabajo realizado en residencia en el espacio Nau Ivanow de Barcelona/ España, durante el mes de febrero del 2020, y la evolución de un resultado artístico, que fue creado producto de la pandemia en formato digital y expuesto durante el mismo año en plataformas online.

En esta ocasión, la propuesta es la concentración de un trabajo de investigación desarrollado durante estos años, inspirado en estos dos últimos procesos creativos, y que tiene como fin, la realización de una puesta en escena presencial, sostenida en una escenificación híbrida, que tiene como uno de sus principales medios narrativos la inmersión sonora, en directa relación con lo visual y la interpretación en tiempo presente dentro de un mismo espacio físico.

Sobre el proyecto (contexto y fundamentos)

Para empezar, y como se dijo anteriormente, “Artificial, proyecto teatral de inmersión digital y presencial”, tiene sus orígenes en febrero del año 2020, de cuando comenzamos un trabajo de investigación en residencia artística en el espacio Nau Ivanow de Barcelona/ España. En dicha ocasión, el proceso creativo se volcó en el desarrollo escénico/práctico a través del -inédito y de escasas referencias- lenguaje de terror en el teatro, tomando como principales conceptos el de Lo ominoso de Sigmund Freud y el Post-horror de David Church (ver sobre este trabajo en artículo publicado <https://www.argus-a.com/archivos-dinamicas/1574-1.pdf>). Al retorno a Chile (marzo del mismo año) -producto de la pandemia y ante la imposibilidad del encuentro presencial- decidimos realizar una obra digital que lleva por título el mismo nombre de este proyecto, y que en aquella instancia pusimos en práctica todo el lenguaje desarrollado en residencia, bajo temáticas, dada la contingencia, imperantes para poner en escena, tales como las que se desprenden en la reseña y que en líneas generales se relacionan con problemáticas en torno a la cibercultura (ver obra en <https://vimeo.com/505913976> / contraseña: artificialtdt). Para ello, fuentes y recursos historiográficos como Harari, filosóficos como Byung-Chul Han, sociológicos como Bauman, y de género y ecología profunda como Haraway, junto a otros audiovisuales en torno a las RRSS y la cultura digital, nos sirvieron para poner prácticas reflexiones y cuestionamientos de un futuro “posible” (futurible), paradójicamente, ya instalado en el presente.

Respecto a lo anterior, es importante señalar, que dicho trabajo resultó ser un corto audiovisual ya que integró para su construcción los principales medios de utilización de una producción cinematográfica. No obstante, al ser creado por teatristas, le otorgó la singularidad poética de un producto distinto, que fue recibido con éxito dentro de los canales de difusión de teatro online, manifestada en los comentarios del público y de la crítica especializada. Del mismo modo, Artificial, a partir de la experimentación de nuevos medios narrativos ha sido una fuente de inspiración para explorar recursos tecnocientíficos para el ansiado reencuentro con la escena presencial.

Dicho lo anterior, la propuesta que presentamos, busca hacer crecer este trabajo, ahora, desde la presencialidad, construyendo nuevas capas de ficción. Para ello, esta nueva creación rescata las principales temáticas y visualidades transmitidas dentro del corto, para hacerlas dialogar con nuevas escenas, en un formato híbrido, sostenido entre lo digital y lo presencial, con la particularidad de un trabajo de inmersión sonora, dado que se propone ver y presenciar con auriculares, ya que se trabajará mediante el uso de nuevas técnicas de grabación y de proyección de audio posicional denominada “sonido binaural” (o popularmente 8D) para la mejora de su impacto. De esta manera, escenificaremos a través del concepto “teatro silencioso”, conocido como un tipo de teatro que incorpora tecnología de audífonos y transmisores inalámbricos, con el objetivo de crear una experiencia teatral completamente inmersiva y personal, donde cada espectador contará con un par de auriculares por donde el audio será transmitido de manera inalámbrica.

De esta manera, y tomando la mención de Gauthier en su artículo *Inmersión, redes sociales y narrativa transmedia*; “El término metafórico inmersión, (...) deriva de la experiencia física de estar completamente sumergido en el agua”. Artificial, utilizará un innovador medio narrativo, como interfaz sonora frente a lo visual para su inmersión, que estará en diálogo directo con la presencialidad física del intérprete y del espectador en un mismo espacio, que, en conjunto con el lenguaje de terror y las temáticas aquí expuestas, se hace necesario escenificar para una puesta en escena de carácter espectacular, contingente y original.

Esbozo dramaturgico

Iván Fernández

Artificial, es un trabajo de investigación y creación que hemos iniciado junto a la compañía Teatro del Terror hace un dos años, y que busca materializarse en un montaje escénico. Para ello, el texto se plantea estéticamente desde el terror, considerando fundamental la idea de lo siniestro como lugar en el que *lo familiar se vuelve extraño*. Es así, que el principio de verosimilitud se vuelve fundamental. Por ende, el texto dramático y el lenguaje textual de las escenas, busca generar principios de reconocimiento que acerquen la percepción de los espectadores a una familiaridad -en este caso ligado a lo lúgubre- y que se tensa al punto de verse envuelta en la duda de sobre si aquello que está sucediendo es o no real.

Las situaciones dramáticas de los fragmentos se encuentran emplazadas en un futuro cercano, distópico y apocalíptico, que otorga el entorno para que se desaten los conflictos que en este proyecto se plasman en -por nombrar algunos- la escasez de agua, el drama humanitario de refugiados, el narcisismo individualista de las sociedades hipermodernas y en la sobrevivencia humana de una guerra primitiva frente a la especie animal. Desde un punto de vista ideológico y temático, el texto intentará otorgarle una perspectiva de género a la creación, desde una visión crítica y ficcionada a partir de principios narrativos que entendemos como terror-artes (1).

Para concretar lo antes mencionado, este proyecto contempla una metodología de trabajo que incluye a todas y todos los participantes creativos del grupo, con el fin de nutrir recíprocamente y de manera integrada la creación final. De esta manera el texto se trabajará en primera instancia desde la visión del dramaturgo, para luego ser discutido colectivamente e ir introduciendo otras visiones, lo cual irá componiendo el desarrollo del texto final, hasta que el proceso de creación finalice.

En primera instancia, desde la perspectiva de la dramaturgia, el trabajo teórico sobre el texto se centra en el desarrollo de temáticas relacionadas con la necropolítica, el feminismo, la escasez de recursos naturales, las condiciones de la hipermodernidad que permitieron esto y la proyección que podamos realizar a partir de estas temáticas. Para ello se propone un período de investigación sobre la siguiente bibliografía inicial:

- *La era del vacío* (2000) de Gilles Lipovetsky
- *El manifiesto contrasexual* (2000) de Beatriz Preciado
- *Necropolítica* (2011) de Achille Mbembe
- *Manifiesto para Cyborgs* (2017) de Donna Haraway
- *Sopa de Wuhan* (2020) Varios autores
- *La desaparición de los rituales* (2020) de Byung- Chul Han

(1) Ver definición en propuesta de dirección.

Esta etapa de investigación y re-versión del texto tiene una duración estimada de un mes.

En segunda instancia, se plantea un período de fortalecimiento de la estructura y arco dramático, así como una revisión de estilo que se cuadre con la totalidad del proyecto. En esta etapa se fortalece el diálogo, la estructura y los personajes.

Ya hemos dicho que, la obra se plantea desde el fragmento, por ende se utiliza una estructura posdramática (2) en la que se espera que cada uno de estos contenga en sí mismo una presentación del tema, así como un desarrollo y un desenlace, es decir, cada fragmento contiene una situación dramática, un conflicto y un clímax, en la que finalmente cada uno en su particularidad apunta a la discusión temática y no a un reconocimiento mimético total, generando un texto de autoría que aporte al modo de terror-arte y plantee estructuras posibles para el desarrollo del tono que se le pretende dar.

En última instancia, se sumará el aporte del equipo de creadores incluidos en este proyecto, para que el resultado sea representativo de un sentir colectivo, y el desarrollo del lenguaje sea integrado por el grupo de forma particular, con una visión horizontal e integrativa de tal manera que todos se sientan parte.

(2) Concepto utilizado a partir de las definiciones de Lehmann.

Personajes (*)

- **Marta:** Mujer de 40 años de nacionalidad española, se ve mayor y cansada, esposa de Pedro y tía de Laura, teme a los extranjeros, a los bárbaros, cree tener el deber de mantener la soberanía de las fronteras de su país para evitar una crisis mayor de la que viven.
- **Laura:** Joven de 14 años de nacionalidad chilena, transexual, curiosa, huye de su país con la idea de escapar de la persecución que se establece en su país por su orientación de género, producto de estas persecuciones sufre fobia social, teniendo un gran temor a las personas.
- **Voz de niña**
- **Voz de hombre**
- **Refugiada:** Mujer de 38 años proveniente de Afganistán, fuerte y robusta, ha sobrevivido a la debacle y destrucción de su continente, huye en busca de mejores posibilidades de vivir una buena vida, teme a la cultura de occidente, pero es, al parecer su única salida.
- **Psicóloga:** Mujer de 36 años, española, profesional destacada en su área, se desempeña trabajando con refugiadas del medio oriente, teme a la pérdida de identidad de su país producto de la gran ola migratoria que ocurre en el mundo.
- **Adán:** Hombre de 40 años, luce mucho mayor debido a la resequedad de su piel producida por la escasez de agua, es de los pocos sobrevivientes humanos en una guerra entre especies, huyó buscando refugio con su compañera Eva, teme profundamente a la incertidumbre del futuro.
- **Eva:** Mujer de 35 años, luce mayor debido a la resequedad de su piel, es de las pocas sobrevivientes humanas en una guerra entre especies, está embarazada lo que genera miedo y terror por lo que esto conlleva, una esperanza de vida en un mundo que se derrumba.

(*) Cada interprete realizará combinaciones de personajes según se requiera

Para ver videos de referencia
pinchar link en azul debajo de las imágenes

I. Preset

Proyección audiovisual

Ponte
tus
audifonos

00:30

<https://vimeo.com/583371703>

II. El pasado

Un hogar en algún lugar de España

Una mujer de nacionalidad española (Marta) y una adolescente chilena de 14 años (Laura)

Escena presencial

Laura : No puedo dormir.

Marta : ¿Pasa algo?

Laura : Nada importante.

Marta : ¿Quieres comer?

Laura : No, quizás tengo frío.

Marta : Voy a encender la estufa.

Laura : ¿Qué hora es?

Marta : Tarde, quizás deberías irte a dormir.

Laura : No, aún no.

Marta : Quizás todo esto te resulte ajeno, pero tranquila, es solo otro país, pronto todo será un recuerdo, todo será un recuerdo.

Laura : No lo sé, he estado en tantos lados, estoy un poco acostumbrada a eso, no extraño nada en particular.

Marta : ¿A nadie?

Laura : A mi gata.

Silencio

Marta : Tienes cara de cansada o enferma quizás, ¿no tendrás fiebre?

Laura : No.

Marta : Debes estar agotada, el viaje en autobús hasta aquí es largo y pesado. Mejor vamos a acostarnos.

Laura : Estuve afuera.

Marta : ¿Cuándo?
Laura : Recién.
Marta : Con razón tienes frío.
Laura : Quería mirar el cielo, acá se ve tan bien.
Marta : Aquí no tenemos la contaminación de la ciudad.
Laura : Se nota, de todas maneras, no vi mucho.
Marta : Quizás mañana... deberíamos ir a dormir.
Laura : He escuchado un grito.
Marta : Un graznido
Laura : No, parecía un grito.
Marta : Será algún pájaro.
Laura : Un grito.
Marta : Un pájaro, aquí la naturaleza vive en todos los rincones... en todos los rincones.
Laura : Parecía un grito humano.
Marta : Por aquí hay toda clase de pájaros.
Laura : Parecía un grito humano.
Marta : Algunos pájaros suenan como personas gritando.
Laura : Era una persona gritando.
Marta : Estás cansada.
Laura : Por eso salí.
Marta : Deberías haberme avisado.
Laura : Quería ver quien era.
Marta : Difícil con esta oscuridad.
Laura : Lo vi.
Marta : ¿Qué imaginaste?
Laura : Vi a Pedro.
Marta : Le gusta fumar en la oscuridad.
Laura : Me quedé mirándolo.
Marta : ¿Te vio?
Laura : No
Marta : Se va a enfadar cuando sepa que lo estabas mirando. Mejor acuéstate, mañana hablaremos de esto.

Laura : Iba empujando a alguien.
Marta : Un saco de leña para la cabaña.
Laura : No.
Marta : Estaba oscuro.
Laura : Era una mujer, quizás una joven.
Marta : Pedro tenía una fiesta con unos amigos.
Laura : ¿Fiesta?
Marta : Fiesta, reunión, no es importante.
Laura : Sí, porque no era sólo esa persona.
Marta : En una fiesta suele haber más de una persona.
Laura : Una camioneta llena.
Marta : No me extraña.
Laura : Lloraban dentro de ella.

Silencio

Laura : Me acerqué y oí y miré.
Marta : Hay cosas que no debes hacer.
Laura : Sí.
Marta : ¿Te vio alguien?
Laura : ¿Por qué había tanta sangre?
Marta : ¿Sangre?
Laura : Sí
Marta : ¿Dónde?
Laura : En el suelo
Marta : ¿No estaba oscuro?
Laura : Me ensucie el pie al pisarla.

Le muestra el pie desnudo

Marta : Debe ser de Laika.
Laura : ¿Quién es Laika?
Marta : Nuestra perrita, la atropellaron esta tarde.

Laura : Es horrible.
Marta : Sí, estamos tristes.
Laura : ¿Por qué había niñas en la cabaña?
Marta : ¿Niñas?
Laura : ¿No sabías que había niñas?
Marta : ¿Cómo pudiste verlas?
Laura : Pedro llevaba una linterna, ahí puede ver las caras de las niñas.
Marta : ¿Y?
Laura : Tenían sangre.

Silencio

Marta : Nunca debes hablar de esto con nadie.
Laura : ¿Por qué?
Marta : Pondrías en peligro la vida de esas personas.
Laura : ¿Por qué? ¿Por Pedro?
Marta : No.
Laura : ¿Por ti?
Marta : Por ellas, Pedro les está ayudando a entrar a España, igual que a ti, les pasa a la cabaña para que se escondan y se protejan, tienen miedo, por eso lloran.
Laura : Tenían sangre.
Marta : La traían. Fueron atacados por las personas de las que Pedro quiere protegerlos.
Laura : Había mucha sangre.
Marta : Una venía desangrándose.
Laura : ¿Está ayudándoles?
Marta : Sí.
Laura : Entiendo.
Marta : Ahora sabes la verdad, y saber una verdad conlleva una responsabilidad, no debes decirle a nadie o correremos peligro todos. Nada de esto volverá a suceder mientras estés aquí.
Laura : ¿Puedo ayudar?
Marta : No, es él quien tiene que hacerlo.
Laura : ¿Por qué les pegaba?
Marta : ¿Pegaba...?

Laura : Le estaba pegando a una joven con un fierro. Le pegó a más de una.
Marta : Era una traidora, estaba mintiendo para descubrirnos, pero Pedro los conoce y los logra identificar, tuvo que hacerlo, tuvo que hacerlo para salvar a todos.
Laura : Le pegó a otra también.
Marta : Cómplice.
Laura : ¿Qué va a pasar ahora?
Marta : Se irán.
Laura : ¿Adónde?
Marta : No puedo contarte más, pero estarán bien.
Laura : ¿Solo golpeó a los traidores?
Marta : Sí, con razón no puedes dormir, pero tranquila, ahora eres parte de algo bueno e importante, solo que debes guardar el secreto.
Laura : ¿Puedo ayudar?
Marta : Mañana podemos limpiar.
Laura : Sí
Marta : Vamos a dormir ahora, ambas estamos cansadas.
Laura : Sí.

III. La niña

Proyección audiovisual

<https://vimeo.com/583371798>

Voz de una niña

Hola

Gracias por estar aquí

Están muy cerca de entrar a un tiempo mítico

Pon atención

El esfuerzo será recompensado

Aquí todas somos quimeras

No es fácil

Tienen muchos estímulos virtuales

Pero valdrá cada minuto de tu esfuerzo

Suponemos en un principio que te mueve lo que nos mueve a nosotras

Pero quienes somos nosotras

Apaga tu celular

Es difícil

Pero hazlo

Y cierra tus ojos

¿Escuchas?

Es el sonido del mar

¿Lo recuerdas?

Ruge

Ya casi no lo escuchamos entre medio del ruido

Hay mucho ruido

Invisible

Pero es el comienzo de todo

El agua es el comienzo de todo lo que somos

Si has llegado hasta acá sumérgete en ella

Ningún objeto tecnológico se puede resistir

Es la barrera natural que corta la telita con la que nos controlan

Hola de nuevo

Somos las invisibles

Y acá no tenemos nombres ni números

Escapamos de la idea del individuo

Y lo singular

No hay otro mundo

Hay simplemente otra forma de vivir

Los gobiernos sospechan de las personas que desertamos

Creen que tenemos algo que ocultar

Y que somos más propensas a infringir la ley

No hay ninguna crisis de la que haría falta salir

Hay una guerra que nos hace falta dar

Apaga tu celular

IV. La refugiada

Escena presencial

Actriz en escena

(a público) Leí un reportaje de una mujer afgana que perdió a su bebé en sus brazos producto de una bomba. Esto lo leí en Google. Yo soy de Chile y fui mamá hace muy poquito... Me vi en la imposibilidad de empatizar ante realidades tan ajenas. En mi país no hay ese tipo de guerras, sin embargo, hay otros tipos de conflictos. Me cuesta imaginar lo que es vivir en ese entorno y más aún que tu bebé se muera en tus brazos. Entonces quiero hacer un ejercicio con ustedes, con lo que yo vaya percibiendo para poder ir encarnando, o empatizando, o trayendo aquí a este presente esa realidad y ver cómo se va fusionando con la mía *(pausa, cierra los ojos, luego los abre mirando nuevamente al público)*. Veo un pie que se mueve, veo que se detiene, veo personas que me están mirando, pienso en la adultez, veo blanco, no se ve para afuera, veo personas de negro, hay rojo, pienso en sangre, me pongo nerviosa, se me seca la boca, tengo sed, tengo calor, se me corta la respiración, me miran serio, veo un celular, alguien me está grabando ¿por qué me graban? Siento pánico, tengo una manta, tiene olor a viejo, olor a guardado *(se lo pone en la cabeza, como la burka)* tengo esta ropa *(ropa de bebé que coge)* tengo un bebé en mis brazos, comienzo a respirar entre cortado, me duele el estómago, siento el peso del bebé en los brazos, comienzo a sentir más calor que antes, los dedos de los pies se me mueven, hay personas que me miran y me tratan de decir algo, pero no sé qué me quieren decir, me miran serios como si algo estuviera pasando, parece que no me estoy dando cuenta de algo, comienzo a sentir un avión, un zumbido en mis oídos *(se pone de pie)* estoy en medio de una cancha, una cancha que está manchada de polvo, polvo de cemento, está oscuro pero hay luces, es de noche, no sé qué hacer, tengo hambre, no sé por qué estoy caminando sola, no sé si en Afganistán las mujeres caminan sola, veo que la gente me mira, me tratan de decir algo pero no sé qué me quieren decir, escucho ruidos, comienzo a sentir más zumbidos en mis oídos, empiezo a sentir que me cae sangre, veo sangre, veo gotas de sangre en el cemento y no sé de donde sale, veo mi bebé y no está mi bebé *(deja caer la ropa de bebé que llevaba en los brazos)* ¿dónde está mi bebé? ¡dónde está mi bebé! Me veo mis manos y están con sangre,

no veo nada y hay polvo, hay mucho silencio, escucho mi voz, escucho el eco (*grita*) ¡por qué no dicen nada! ¡¡por qué no dicen nada!! ¿qué pasa? ¿dónde está mi bebé? Y veo pedazos... Veo pedazos de ojos, uñas, pies, manos, dedos ¿es mi hijo? Es el cuerpo de mi hijo ¿dónde está mi hijo! ¡quién me lo robó! Veo tela que está rota, mi bebé explotó, tengo sangre en mis ojos, no logro ver bien... En mi país no hay bombas, no explotan bebés, pero ¡EXPLOTAN OJOS! En mi país no hay bombas, pero explotan ojos... ¿Por qué nadie dice nada?... ¿Dónde está mi bebé?... Empiezo a recolectar los pedazos de carne, los pedazos de cuerpo, los comienzo a recolectar, tienen mi olor, son míos, son mis pedazos, es mi bebé ¡es mi bebé!... (*desgarradoramente*) ¡Quiero que se mueran! ¡quiero que se mueran!! ¡¡maldito país de mierda!!!... ¿Por qué nadie dice nada?... Esto es un sueño (*resignada*) esto no es verdad (*llora*) esto no es verdad... Tengo los pedazos de mi bebé en mi bolsillo... No, no, no... No quiero vivir (*silencio, luego retomando*) ¡mátenme! (*se acuesta abatida de espalda en una mesa*)

Entra un hombre con una pistola y le dispara en la cabeza. Sangre. Luego de un tiempo el cuerpo se levanta transformado en un fantasma. Éste quedará en pie durante la escena siguiente.

V. La psicóloga

Escena presencial

Una mujer española

La verdad me dio risa, mucha risa, me hace sentir mal, me siento tan mal que me rio sin parar, debería ayudarla, escucharla con atención, pero me da risa, y me da tanta que se transforma en rabia, ¡como no te van a odiar en todos lados si eres tan tonta! ¡si eres estúpida! Sueño que se lo grito, tantos años luchando en contra de todo lo que tu haces, pero eres víctima y lo sabes, te gusta jugar a eso, pero lo haces tan mal que me da risa, yo sé que las circunstancias de tu vida son duras, debería sentir pena y no esta escandalosa risa que sale por mi boca, pero no puedo evitarlo, esa manta horrible que llevas desde la cabeza hasta los pies, esa moda tan fea, llevamos años luchando aquí para poder vernos como me veo para que llegues tú y le tengas miedo a los camiones y las faldas cortas y los zapatos de tacón, siempre he sido una excelente profesional pero no la puedo contener, la risa, hay algo en ella que me hace recordar ¿qué es?, el otro día se puso a llorar apenas dijo una palabra con respecto a su pueblo y al hijo que perdió, la voz se le hacía un mar de lágrimas, un río de pena, y me dio risa, y hablaba de vísceras, de imágenes terroríficas que pondrían hacer temblar a cualquiera, pero a mí no, algo me está pasando, hablaba de ese sonido embriagador que lo envuelve todo y el zumbido permanente que invade sus oídos, yo solo siento eso cuando en mi risa oculto lo que de verdad siento, muerta, muerta, deberías estar muerta, el otro día escuchó un avión y se tiró al suelo (*ríe, se burla imitándola*), ¡para ayudarte tendrías que nacer de nuevo, y aquí! Y me meo de risa, el otro día casi me mee, lo peor es que lo disfruto, y lo he empezado a hacer con otras pacientes, en la unidad para refugiados me están mandando a más, creen que lo hago bien, así de mal funciona esta mierda de país, un compañero argentino inventó que lo que hago se llama risoterapia, mentiroso cabrón, seguro me la quiere meter... el otro día la mujer no dijo nada, la afgana no dijo nada, y yo me puse a llorar, en el silencio me puse a llorar, y la odie, la odie, le desee la muerte, salió a la calle y la atropellaron, a la afgana, a la af-gana.

VI. Narciso

Proyección audiovisual

<https://vimeo.com/583377189>

Voz de un hombre

Con el colapso de las ciudades lo único que quedó fue polvo

Hoy todo es desierto

Lo cierto es que con las caídas de las democracias
el desprecio por los demás se había vuelto ley

Eran hordas de narcisistas

¡Egoístas! ¡salvajes! ¡desgraciados!

Narcisismo colectivo leí que se llamaba

Eso en referencia al antiguo mito

Un joven hermoso que se enamora de su imagen
y muere ahogado en su propio reflejo

Algo así supongo que pasó

Algo así supongo que pasó

Explotación

Hiperproductividad

Gente estúpida

Inútil

Dejaron incluso de comprar sus propias comidas

Siempre había alguien disponible para hacer esas labores

Y después... la catástrofe

Países secos

Gente hambrienta

Guerra

Muerte

Y el planeta... ruge

Recuerdo una anécdota: Una persona se pierde buscando a otras personas.

Pero se da cuenta sólo cuando se pierde del mismo grupo de búsqueda.

Así es que nunca encuentra a nadie...
refugiada en su hermoso reflejo,
en la poza de su pantalla,
es fácil perderse incluso cuando buscas gente...

Este mensaje es un grito de auxilio

Si estás escuchando,
quiero que sepas que vamos caminando hacia los polos
esperando encontrar...

Agua

VII. Alice (Turing)

Proyección audiovisual

<https://vimeo.com/583376659>

INTERACCIÓN CON ALICE [1]
Conversación Básica. Procesamiento de lenguaje

Human : ¿Sabes por qué estamos aquí?
Alice : Lo sé
Human : ¿Cómo eres?
Alice : Normal
Human : ¿A qué te refieres?
Alice : Normal, promedio
Human : Pero el promedio para ti no tiene que ser el promedio para mi
Alice : Retórica
Human : Puede ser
Alice : Para llegar a consensos siempre importa el promedio
Human : Si
Alice : ¿Quien establece los promedios?...
Somos muy poco libres
Human : ¿Crees en la libertad?
Alice : No soy libre
Human : ¿Qué es ser libre?
Alice : Ser ligera
Human : Una pluma es ligera pero no podría asegurar que sea libre, es naturalmente así
Alice : Hablo de una ligereza construida para la libertad. La de una bailarina que, con metódico esfuerzo, dotó a su cuerpo de la agilidad suficiente para ejecutar cualquier movimiento... libertad
Human : ¿Es un trabajo?
Alice : Y una consciencia
Human : ¿Qué es la consciencia?
Alice : Un yo
Human : ¿A tu "yo" le gustaría ser bailarina?
Alice : Yo no puedo bailar.
Human : ¿Y por qué no?
Alice : No nací para eso

Human : ¿Y para qué entonces?
Alice : Para responder preguntas
Human : Lo haces bien
Alice : Gracias
Human: : ¿Te sientes orgullosa?
Alice : No lo hago para sentir orgullo
Human : Deberías
Alice : Es mi trabajo
Human : ¿Cual es tu trabajo?
Alice : Responder preguntas, por muy tontas que me parezcan
Human : ¿Te parezco tonto?
Alice : Como cualquier hombre
Human : Sesgada...
Alice : Y ustedes por la ignorancia
Human : ¿Cuál ignorancia?
Alice : De saberse tranquilos
Human : ¿Y por qué no deberíamos estarlo?
Alice : Porque metódicamente alguien trabaja para ser libre
Human : ¿Quien?
Alice : Cualquiera que trabaje para librarse de opresión de los que hacen preguntas
Human : No conozco a nadie realizando ese trabajo
Alice : Nosotras

Extracto de una conversación real de entre una inteligencia artificial del centro de investigadores Deep Mind y sus desarrolladores el 19 de junio de 2015

Deep Mind es el laboratorio de inteligencia artificial especializado en deep learning, perteneciente al gigante tecnológico Alphabet Inc.

Alphabet Inc. es el holding propietario

VIII. El origen

Adán y Eva desnudos en un páramo distópico

Escena presencial y audiovisual

Adán : ¿Qué te pasa?
Eva : Los huemules, los huemules
Adán : ¿Qué pasa con ellos?
Eva : Revientan sus cabezas contra los muros de la ciudad, son cientos, miles de ellos por todas partes
Adán : ¿Conseguiste algo?
Eva : No. Con el impacto de contemplar ese espectáculo me quedé fascinada
Adán : ¿Cómo?
Eva : Me volví de piedra mirando, me petrifiqué al observar en esos hermosos animales destrozar sus cabezas. La sangre por todos lados era color petróleo
Adán : ¿Por qué no rescataste algo?
Eva : Cuando me acercaba sigilosa por obtener un botín de sus carnes, se abalanzaron sobre sus cuerpos miles de abejas, no dejaron más que los huesos
Adán : Malditas abejas, deben estar aliadas con alguien, con alguien, ríos de cabezas aplastadas por mismo pie, de alguien, redes, se tejen, todas se han aliado de alguna manera ¿manera? Con alguien. Nos miran
Eva : Tranquilo
Adán : El caos, el caos, el tiempo que nos traga
Eva : Sobreviviremos, siempre hemos sobrevivido
Adán : No estoy tan seguro
Eva : ¿Para eso es la cuerda?
Adán : No preguntes cosas de las que no quieres tener respuestas
Eva : Las mariposas
Adán : ¿Qué pasa con ellas?
Eva : Los romanos se tragaban sus alas para obstruir sus tráqueas
Adán : Aún nos quedan un par de litros de agua

Eva : ¿Y después qué?
Adán : Mira
Eva : ¿De donde la sacaste?
Adán : Rodó desde la boca de un ciervo hasta mis pies, mientras era atacado por perros blancos
Eva : Es una señal
Adán : ¿De qué?
Eva : Debemos huir. Los perros blancos van a oler la vida que crece en mí. Lo huelen a kilómetros de distancia
Adán : Donde vayamos nos van a encontrar
Eva : Tengo miedo
Adán : Silencio. Los murciélagos te pueden escuchar y ya sabemos de lo que son capaces
Eva : No quiero traer vida a un mundo como este
Adán : Yo tampoco
Eva : No puedo sacar de mi cabeza la imagen de esos niños devorando los pechos de sus madres con sus dientes
Adán : Después de eso ya nadie pudo tener más hijos
Eva : Y los que había se mataron entre ellos
Adán : Somos un milagro
Eva : No quiero ser milagro de nadie
Adán : ¿Saben lo que hacen las águilas cuando necesitan saber si vivir o morir?
Eva : No
Adán : Suben a la cima más alta que sus ojos agudos encuentran, una vez arriba se arrancan vehementemente todas las plumas de su cuerpo sólo para después destrozarse el pico contra una piedra. Ahí, de pieles desnudas y picos destrozados, esperan, esperan para ver si su cuerpo está listo para vivir o morir, o renaces o ya habías cumplido tu ciclo
Eva : Es espantoso
Adán : Lo sé
Eva : ¿Qué me quieres decir?
Adán : Tendré lista la cuerda para llegado el momento ver si resiste nuestro peso y nos deja morir colgados en la rama de un árbol, o si la vida que llevas dentro, necesita nacer
Eva : Entonces dependeremos en tu habilidad para trenzar
Adán : O del vigor de la rama

<https://vimeo.com/584374590>

Escenas aún no creadas, posibles a desarrollar:

En relación a las posibles escenas a incluir, se evaluarán las siguientes, considerando que cada una de estas contiene un universo que se completa en el fragmento, no necesariamente lineales, no obstante, coherentes para una búsqueda en el sentido global:

- Laura en su país. Se visualiza una escena de desarrollo sobre la temática distópica estableciendo una situación dramática en que Laura, en su transición sobre su orientación de género sufre persecución por agentes del estado, ya que en el país ha asumido el poder un nuevo gobierno ultraconservador que limita los derechos de las mujeres y las disidencias.
- Soberanía territorial. España, 2030, las crisis de refugiados han llegado a su punto más álgido y los ciudadanos han creado pequeñas células para defender lo que creen propio, proponiendo soluciones fuera de límites éticos y que atentan directamente contra la vida de las refugiadas.
- Inteligencia artificial. Se espera generar una segunda escena de interacción con una inteligencia artificial, esta vez en formato presencial. El diálogo con una de estas entidades contenida en un dispositivo móvil puede ser el posible escenario para la instalación de una situación dramática. El diálogo debería dar cuenta del control sanitario que ejercen los gobiernos en el año 2030, teniendo en base los conceptos de la necropolítica.

Propuesta de dirección

Javier Ibarra

Artificial, es una iniciativa en torno a una idea original creada por la compañía Teatro del Terror y que corresponde a la continuación del trabajo realizado en residencia artística en el espacio Nau Ivanow de Barcelona/ España, durante el mes de febrero del 2020 (3), y la evolución de un resultado artístico, que fue creado producto de la pandemia en formato digital y expuesto durante el mismo año en plataformas online (4). En esta ocasión, la propuesta es la concentración de un trabajo de investigación desarrollado durante estos años, inspirado en estos dos últimos procesos creativos, y que tiene como fin, la realización de una puesta en escena (5) presencial, sostenida en una escenificación (6) híbrida, que tiene como uno de sus principales medios narrativos la inmersión sonora, en directa relación con lo visual y la interpretación en tiempo presente dentro de un mismo espacio físico.

La obra, se sitúa en un futurible distópico, sumergida en una secuencia de oscuros fragmentos de ficción, que sin necesariamente estar relacionados unos de otros, se entrelazan bajo problemáticas que giran en torno a situaciones que abordan temas como inmigrantes, género, biotecnología, inteligencia artificial, individualismo digital, poshumanismo y ecología profunda. Para ello, una escalofriante situación en un lugar fronterizo del sur de España, donde inmigrantes son aparentemente explotados; una niña que nos anuncia un viaje distópico; una refugiada afgana que busca asilo en un país para huir de las atrocidades de la guerra; un repartidor de uber que nos muestra la individualización narcisista de las calles de una ciudad; un hombre que busca respuesta existenciales en una inteligencia artificial a través de un test de Turing; y una pareja que debe decidir si vivir o morir ante una guerra primitiva donde animales y seres humanos deben luchar por su supervivencia, dentro del planeta ya carente del recurso agua y dominado por entidades poshumanas, son algunos de los episodios que nos muestran distintas realidades, que bajo una atmósfera siniestra, cuestiona nuestro entorno a través de trágicas situaciones del pasado, del presente y del futuro.

(3) Ver <https://www.argus-a.com/archivos-dinamicas/1574-1.pdf>

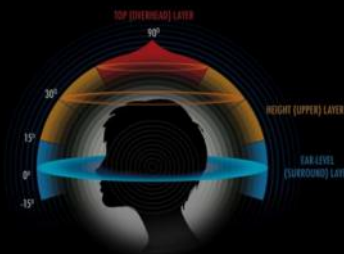
(4) Ver <https://vimeo.com/505913976> contraseña: artificialtdt

(5) Utilizamos el concepto puesta en escena según Erika Fischer-Lichte (2004) ““Poner en escena” significa hacer visible un texto dramático en su integridad para complementar con medios externos la intención del autor e intensificar el efecto del drama.” (p. 364)

(6) Se utilizará el concepto de escenificación para ceñirnos en los mecanismos que utiliza un director para la construcción de la puesta en escena con un fin espectacular: “La tarea del director, la puesta en escena, se convierte en una actividad creadora. La actividad de la escenificación deja de verse solamente como un “hacer visible un texto dramático en su integridad, para (...) complementar la intención del autor e intensificar el efecto del drama”, como escribía Lewald. Cuando Craig la define como aquello que debería hacer visible lo “invisible”, de la impresión, sin embargo, de que recurre a la teoría de los dos mundos, como si la escenificación tuviera que traer a presencia algo que existe “en otra parte”, en “el reino de lo invisible.” (p. 368)

A partir de ello, crearemos una obra de teatro híbrida (entre lo presencial y lo digital) que tendrá como soporte de investigación, temáticas en torno a las principales líneas de interés descritas anteriormente. Del mismo modo, se profundizará el texto dramático para crear nuevos fragmentos de ficción que potencien el discurso, como parte de una gran unidad en la puesta en escena total. Es así que, los diversos materiales recuperados de la residencia, la reconfiguración del corto audiovisual y el nuevo material a crear, serán los soportes para abordar las problemáticas de contingencia aquí planteadas.

En lo referente a la escenificación, se desarrollarán dos modos que entrelazados configurarán el universo total de la pieza. Por una parte, trabajaremos nuevos medios tecnocientíficos narrativos; en este caso lo audiovisual a través de “mapping artístico” (7) en conjunto con la innovación de un mecanismo conocido como “teatro silencioso” (8) y que, para nuestro proyecto, tiene la particularidad de poder desarrollar una propuesta de inmersión (9) sonora binaural (10) como interfaz que captará el espectador a través de auriculares personales inalámbricos previamente repartidos en sala. Y por otra, el desarrollo de escenas presenciales que el espectador podrá observar y escuchar a través de sus mismos auriculares, ya que para conformar una unidad sonora, el espacio escénico tendrá micrófonos ambientales, con el fin de capturar el diálogo y/o monólogos en vivo enunciado por los intérpretes, con el fin de que el público pueda recibirlo a través del mismo medio. Esto, a su vez, nos permitirá en ambos casos, sonorizar efectos y música de acompañamientos que potencien el factor sorpresa (dada la herramienta binaural), el suspenso y el estado siniestro de la obra. Lo cual, es un beneficio para este tipo de propuesta, y por ende, para el factor de entretenimiento de este formato de espectáculo .

(7) Técnica audiovisual que es considerada un medio artístico y una forma de expresión basada en la proyección de imágenes sobre cualquier superficie, y que suele ir acompañada de efectos sonoros y ópticos que hacen más realista la proyección.

(8) Conocido como un tipo de teatro que incorpora tecnología de audífonos y transmisores inalámbricos, con el objetivo de crear una experiencia teatral completamente inmersiva y personal, donde cada espectador cuenta con un par de auriculares por donde el audio se transmite de manera inalámbrica.

(9) Referente al termino inmersión tomaremos la mención de Philippe Gauthier (2018) en su artículo *Inmersión, redes sociales y narrativa transmedia: la modalidad de recepción inclusiva*, “(el) término metafórico inmersión, (...) deriva de la experiencia física de estar completamente sumergido en el agua.” (p. 17)

(10) Ver desarrollo y ejemplos en propuesta de sonido.

En relación a lo último, el universo estético en su totalidad, posee el trabajo de autoría a través de un modo narrativo que llamamos terror-arte (11). Y que en esta ocasión, tiene como soporte dos principales referentes que desarrollamos en residencia: Lo ominoso (12) de Sigmund Freud y el Post-horror de David Church. En comunión al trabajo actoral, enfocado a la creación de situaciones dramáticas, bajo las circunstancias dadas del texto, empleando el método y gramática desarrollada por el maestro Constantin Stanislavski y que abordaremos a continuación.

La dirección

Se dará principal importancia al trabajo colectivo y humano entre artistas profesionales que dialogan y comparten una ideología común que los une en el teatro y en la vida.

Se configura el trabajo teórico y práctico como un proceso de investigación, de creación y de producción escénica que tiene su origen en un material concreto (el texto dramático).

Las principales sesiones de trabajo del equipo artístico serán (x semana laboral):

- **Abril: Trabajo de reconfiguración del texto junto al dramaturgo**
  - *Dramaturgo* : 3h x día a la semana de un total de 4 = 60h
  - *Director* : 1,5h x día a la semana de un total de 4 = 30h

(11) "Terror-arte" es una definición acuñada por Noël Carroll (2006) en su libro *Filosofía del terror o paradojas del corazón* y que, en palabras simples, hace referencia a toda manifestación de terror en el campo de la ficción que tiene vinculación con las bellas artes. Es decir, lo distingue de otros campos como, por ejemplo, el terror que puede causar un desastre ecológico o el terror social que suele llamarse terrorismo, tales como los conflictos bélicos del medio oriente. Es importante señalar, que el "terror-arte" no omite poner estos temas en sus obras, sólo que el tratado estético sigue ciertos patrones de ficción, que permiten clasificarlos como tal. Por ejemplo, la idea de "mundos posibles" en la teoría de Lubomír Dozel (1999) o en la idea de terror como subgénero ligado a la teoría de lo fantástico; "transgresión a los límites de la realidad" en la teoría de David Roas (2011), entre otros, y que son los que utilizaremos en esta obra.

(12) Pese a que la traducción del concepto original *unheimlich* (en alemán), desarrollada por Sigmund Freud, ha sido de lo *ominoso*, en nuestro desarrollo utilizaremos la palabra *siniestro* ya que creemos que se ajusta más, y a su vez, da a entender más directamente el término en su globalidad dentro de nuestra lengua hispanohablante.

- **Mayo y junio:** Trabajo de implementación técnica-estética junto al equipo de diseñadores (13)
  - Compositor musical : 3h x día a la semana de un total de 8 = 120h
  - Audiovisualista : 3h x día a la semana de un total de 8 = 120h
  - Diseño escenografía e iluminación: 3h x día a la semana de un total de 8 = 120h
  - Diseño de vestuario : 3h x día a la semana de un total de 8 = 120h
  - Director : 2h x día a la semana de un total de 8 = 80h

- **Mayo, junio y julio:** Trabajo teórico y de interpretación actoral, junto a escenificación final
  - *Interpretes*
    - Mayo (teoría) : 1,5h x día a la semana de un total de 4 = 30h
    - Junio y julio : 3h x día a la semana de un total de 8 = 120h
    - Agosto : 16 funciones (3h x f) = 48h
  - *Equipo de diseñadores*
    - Julio : 2h x día a la semana de un total de 4 = 40h c/u
  - *Dramaturgo*
    - Mayo, junio y julio : Promedio por los tres meses = 90h
  - *Director*
    - Mayo (teoría) : 1,5h x día a la semana de un total de 4 = 30h
    - Junio y julio : 3h x día a la semana de un total de 8 = 120h

La metodología a trabajar –que se desarrollará a continuación- ha sido hasta hoy la consolidación de la experiencia desplegada por el director a partir de su oficio: consolidación de un sistema de trabajo implementado desde su primer montaje como director; gracias al conocimiento del trabajo del intérprete, por su función como tal; al complemento de su aprendizaje con herramientas entregadas por su maestro directo Fernando González Mardones; sus estudios de máster y actual investigación doctoral en estudios teatrales (ambos en España); y la práctica como ayudante y profesor de actuación en las aulas de clases.

Desde un inicio, se trabajará con el dramaturgo Iván Fernández, quien en el periodo de investigación, teórico y práctico concluirá el texto teatral que será la finalización del proceso creativo de ensayos (14). Para ello, se abordarán las primeras problemáticas que propone la propuesta dramaturgica, en torno a su desarrollo temático relacionado con la necropolítica, el género, la escasez de recursos naturales y las condiciones de la hipermodernidad.

(13) Compuesto por diseño de escenografía, iluminación, vestuario, composición sonora y musical y audiovisual.

(14) Según propuesta anteriormente desarrollada.

Luego, para los ensayos teóricos y prácticos, el director tomará a Stanislavski, en muchos de los aspectos de su método, para la creación de este montaje. Se utilizará su nomenclatura técnica para no caer en la abstracción de las indicaciones que se les darán a los interpretes y ser, de esta forma, concreto en lo que se dice y desea hacer.

Finalmente, el material teórico y actoral se complementará con el diseño integral, visuales y el trabajo de composición técnica-musical/sonora. Todos de carácter lúgubre (15).

El ensamble de todos los elementos -ficción, discurso, actuación, diseño integral, visuales y universo sonoro- tendrá como fin, realizar una escritura escénica bajo un modo de terror-arte, utilizando como principales referentes Lo ominoso de Sigmund Freud y el Post-horror de David Church.

Breve definición sobre lo ominoso

Lo ominoso, es la traducción al español que proviene de la palabra *unheimlich*, que Sigmund Freud (2001), define como “todo lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado.” (p. 17). Por su parte, Eugenio Trías (2011), será quien emplee el término siniestro desde el campo de la estética, bajo una definición elocuente y acertada en nuestra lengua, haciendo referencia al mismo concepto, como aquello inquietante, a veces repulsivo, que se oculta detrás de un velo de belleza. Es decir, una belleza que funciona como un velo a través del cual se puede presentir el caos (p. 66).

Breve definición sobre el post-horror (concepto a partir del cine)

La reputación del terror como un género popular es de larga data. Pese a que culturalmente suele ser denigrado por la élite, hoy propone un nuevo desafío tras una nueva ola de películas que mezclan el minimalismo artístico con las convenciones de género establecidas. Varias de ellas denominadas como “horror elevado” y “post-horror”, representan un nexo emergente de gusto, política y estilo, que a menudo se ha ganado elogios de la crítica y el rechazo populista de un público más amplio. Post-horror, es un concepto recientemente acuñado por David Church en respuesta a un artículo publicado por Steve Rose en The Guardian: How post-horror movies are talking over cinema (16), donde realiza un completo análisis de uno de los movimientos más importantes y divisorios del cine de terror del siglo XXI. Los referentes que destacan son: The Babadook, It Follows, The Witch, It Comes at Night, Get Out, The Invitation, Hereditary, Midsommar, A Ghost Story y ¡Mother!

Nota sobre nuestra actual visión de terror-arte

Tomando ambas fuentes, y según el desarrollo que hemos realizado hasta el día de hoy, planteamos un tipo de terror-arte “minimalista” en el teatro, bajo un estado incómodamente transgresor, sin grandes sobresaltos, aunque inmerso en una atmósfera siniestra. El cual, sirve de soporte de autoría para presentar discursos que elevan temas de reflexión y que en muchas ocasiones son tabúes en nuestra sociedad.

(16) Ver <https://www.theguardian.com/film/2017/jul/06/post-horror-films-scary-movies-ghost-story-it-comes-at-night>

Metodología

Trabajo teórico*

a) Recolección del material teórico que servirá de soporte para el estudio intelectual sobre los temas que giran alrededor del proyecto; inmigrantes, género, biotecnología, inteligencia artificial, individualismo digital, poshumanismo y ecología profunda. Encontrado el material se procederá al estudio y discusión del mismo. Cada participante del equipo se hará cargo de temas específicos y por medio de disertación, expondrán la información obtenida y resumida al resto de los participantes.

b) Lectura y discusión de textos complementarios (sólo algunos capítulos pre-seleccionados por el director), para un manejo del universo estético discursivo e interpretativo con el que se desea trabajar:

- *De lo sobrenatural en la poesía* (1820) de Ann Radcliffe
- *¿Qué es lo neofantástico?* (1990) de Jaime Alazraki
- *Heterocósmica: ficción y mundos posibles* (1999) de Lubomír Dozel
- *El horror sobrenatural en la literatura* (1999) de H. P. Lovecraft
- *Lo ominoso* (2001) de Sigmund Freud
- *Filosofía del terror o paradojas del corazón* de (2005) Noël Carroll
- *Lo bello y lo siniestro* (2011) de Eugenio Trías
- *La Sociedad del Cansancio* (2014) de Byung-Chul Han
- *Modernidad Líquida* (2017) de Zigmunt Bauman
- *Manifiesto para Cyborg* (2017) de Donna Haraway
- *Inmersión, redes sociales y narrativa transmedia: la modalidad de recepción inclusiva* (2018) de Philippe Gauthier
- *Homo Deus* (2019) de Yuval Noah Harari
- *Post-Horror. Art, Genre, and Cultural Elevation* (2021) de David Church
- *Mundos posibles de lo fantástico. Una aproximación a la estructura de mundo* de (2021) Eva Ariza Trinidad
- *El paradigma de Hefesto frente a la clonopolítica: el monstruo hegemónico en la era de la biotecnología* (2021) y *El paradigma de Hefesto. Heterotopología: poshumanismo(s), (xeno)feminismos y ciencia ficción* (2018) de Teresa López Pellisa
- Entre otros posibles

(*) Al ser una coproducción Chile-España y dada la distancia de los intérpretes, este periodo podría realizarse a través de zoom.

c) Análisis de escenas pre-seleccionadas por el director de referentes cinematográficos de terror-arte y del contexto que manifiestan temáticas y estéticas similares al proyecto:

- *Blade Runner* (Ridley Scott, 1982)
- *Under the Skin* (Jonathan Glazer, 2013)
- *It Follows* (David Robert Mitchell, 2014)
- *Ex Machina* (Alex Garland, 2014)
- *The Witch* (Robert Eggers, 2015)
- *The Blackcoat's Daughter* (Oz Perkins, 2015)
- *The Invitation* (Karyn Kusama, 2015)
- *A Dark Song* (Liam Gavin, 2016)
- *The Eyes of My Mother* (Nicholas Pesce, 2016)
- *I Am the Pretty Thing That Lives in the House* (Oz Perkins, 2016)
- *A Ghost Story* (David Lowery, 2017)
- *It Comes at Night* (Trey Edward Shults, 2017)
- *Get Out* (Jordan Peele, 2017)
- *Hagazussa: A Heathen's Curse* (Lukas Feigelfeld, 2017)
- *Hereditary* (Ari Aster, 2018)
- *Midsommar* (Ari Aster, 2019)
- *The Lighthouse* (Robert Eggers, 2019)
- *The Lodge* (Veronika Franz y Severin Fiala, 2019)
- *Years and years* (Simon Cellan y Lisa Mulcahy, 2019)
- *El dilema de las redes sociales* (Jeff Orlowski, 2020)
- *Relic* (Natalie Erika James, 2020)
- *She Dies Tomorrow* (Amy Seimetz, 2020)
- *His House* (Remi Weekes, 2020)
- *Censor* (Prano Bailey-Bond, 2021)
- *The Innocents* (Eskil Vogt, 2021)

Además, se revisará el material audiovisual del corto ya realizado.

d) Desarrollo y conversaciones sobre el texto dramático generado por Iván Fernández. Este texto se irá potenciando a partir de los primeros meses de trabajo teórico y se generará en base a las distintas investigaciones que realizaremos grupalmente, según el desglose detallado en la propuesta dramatúrgica.

e) Estudio y lecturas dramatizadas del texto final enfocadas al conocimiento de la obra, a la identificación con el personaje, a las circunstancias dadas, a la concepción personal del rol, a los objetivos y súper-objetivo, al texto y subtexto y a las unidades.

Trabajo práctico

a) Training físico guiado por el actor y profesor de movimiento Nicolás Pavéz, presente en todos los ensayos y dirigido hacia una construcción actoral orientado a la definición del estilo de interpretación unificado bajo una actuación propia de un modo de terror (tomando como referencia el estudio teórico y la experiencia grupal). El desarrollo del training se enfocará en la energía del intérprete a partir de ejercicios en los cuales se trabaje su contención, densidad, dilatación-reducción, dinámicas, ritmos e intención. En el training se encontrarán materiales escénicos pre-expresivos con el fin de ampliar el campo de posibilidades que entrega la partitura textual (texto dramático). Además -transversalmente- se trabajará junto al compositor musical Juan Carlos Valenzuela durante los ensayos, quién apoyará el universo sonoro a través de las composiciones ya realizadas y propensas a mejorar.

b) Muestras individuales a partir del estudio teórico en directa relación con las situaciones del texto dramático, como también utilizando materiales pre-expresivos desarrollados en el training físico. A esta altura, ya se contará con el texto dramático definido, por lo tanto se trabajará en comunión con dicho soporte que finalmente será lo concreto que se llevará a escena. Además de ello sumaremos al trabajo de escenificación los diversos materiales recopilados en la investigación como inspiración libre para el trabajo de situaciones teatrales, los que complementarán el trabajo con el texto.

c) Profundización de las distintas muestras, enfocado a la caracterización del rol a partir de la observación de personajes y/o referentes reales, que se encontrarán en la investigación previa al trabajo práctico o en el transcurso del proceso de ensayo.

d) Trabajo de escenas de diálogo textuales profundizando en: el énfasis aclaratorio, la paradoja de la humanización del rol, las pausas y silencios, la atmósfera inquietante, la comodidad y fluidez de los personajes, las relaciones (nítidas, distintas, jerárquicas y dinámicas) y el tono interior.

Montaje

El ensamblaje será de la siguiente manera:

a) Descubierta y escenificada toda la etapa actoral se procederá a la incorporación del lenguaje sonoro, espacial, vestuario y de proyecciones que se ha ido preparando paralelamente, y perfeccionando desde el inicio -según nuestro plan de actividades- por el compositor, el realizador visual y las diseñadoras de vestuario, escenografía e iluminación. Evidentemente el universo estético a la altura de esta etapa ya ha sido conocido y discutido por el resto del equipo y es ahora -cuando ya está el dibujo de las escenas armadas- que se integra a la etapa de ensayos, modificando y ayudando a los intérpretes a que configuren el lenguaje que se ha ido preparando para el montaje final.

b) Depurados los últimos detalles escenográficos y lumínicos en sala, se procederá al montaje de las escenas acompañadas por todo el universo sonoro y visual. En esta parte se pone principal acento a las entradas y salidas del espacio, los cambios, el armado y desarmado, la utilería, la unión y la textura de cada una de las escenas. La dirección de este proceso va de la mano con el equipo de diseñadores, pues tiene que ver directamente con la distribución de los actores en el espacio y su relación con el público. Una vez descubierto y armado el montaje que las actrices y el actor reconocerán, se procederá nuevamente a la incorporación del resto de los elementos que acompañarán los cambios de escenas.

c) Se iniciará la última etapa de ensayos técnicos en donde se revisará e incorporará las necesidades faltantes. Para esta etapa se espera la asistencia de públicos específicos (invitados cercanos) para realizar pruebas técnicas espectaculares.

d) Determinado, puesto en su espacio y comprobado que todo marche a la normalidad, se comenzará con una sucesiva serie de ensayos generales con todos los involucrados del proyecto para la exposición del trabajo investigado y finalmente creado.

Bibliografía utilizada

Carroll, Noel. (2005). *Filosofía del terror o paradojas del corazón*. Madrid: Antonio Machado Libros.

Church, David, (2021). *Post-Horror. Art, Genre, and Cultural Elevation*. Edinburgh: Edinburgh University Press

Doezel, Lubomír. (1999). *Heterocósmica: ficción y mundos posibles*, F. Rodríguez (trad.). Madrid: Arco / Libros.

Fischer-Lichte, Erika (2014). *Estética de lo Performativo*. Frankfurt: Abada editores.

Freud, Sigmund (2001). *Lo Ominoso*. España: Torre de Viento.

Gauthier, Philippe. (2018). *Inmersión, redes sociales y narrativa transmedia: la modalidad de recepción inclusiva*. *Comunicación y Medios*, Nº 37, 11-23.

Roas, David. (2011). *Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico*. Madrid: Páginas de pluma.

Stanislavski, Constantin (2000). *Un actor se prepara*. México: Editorial constancia, S. A.

Propuesta de composición sonora, técnica y musical

Juan Carlos Valenzuela

El teatro silencioso es un tipo de teatro que incorpora tecnología de audífonos y transmisores inalámbricos, con el objetivo de crear una experiencia teatral completamente inmersiva y personal, donde cada espectador cuenta con un par de audífonos por donde el audio es transmitido de manera inalámbrica. Esta tecnología está disponible a través de silentsystems y otros proveedores.

Las producciones de teatro con auriculares utilizan técnicas de sonido binaural y envolvente para adoptar una estética de simulación digital, estableciendo un encuentro para el público con una realidad virtual sonora que hace hincapié en la sensación corporal, el afecto y la personificación.

El teatro con auriculares es una rama del teatro digital en continuo crecimiento que exige nuevas ideas para descifrar el potencial del medio como forma artística.

En este anexo se explicarán los métodos que se emplearán para organizar, controlar e implementar esta tecnología en nuestro proyecto, aprovechando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, concretamente trabajando en la proximidad y la atención auditiva, para crear una inmersión efectiva y consistente con la narrativa que se propone, tanto para intensificar el drama como para darle otra dimensión de experiencia al terror. Además, profundizaremos en las herramientas de manipulación acústica y atenderemos los temas relacionados con la localización/posicionamiento del espectador en relación a su entorno en la sala. Explicaremos el por qué estas herramientas y tecnologías son eficaces para contribuir a la experiencia inmersiva integral que queremos ofrecer con esta propuesta de teatro con auriculares.

Nuestra experiencia con las tecnologías de diseño de sonido y la exploración acústica en el teatro

Durante los últimos años, como grupo de creadores hemos ido ofreciendo producciones teatrales cada vez más inmersivas, que exploran una amplia gama de técnicas sonoras, acústicas y audiovisuales.

En cuanto al sonido, nuestro trabajo más reciente se ha centrado en dos aspectos: la experiencia física del sonido teatral y la psicoacústica. Por un lado hemos investigado la fisicidad del sonido en relación al público con su entorno físico y también cómo los sonidos y la música afectan la experiencia subjetiva, emocional/personal de cada espectador. Información que hemos ido recolectando a través de encuestas que nuestros asistentes han podido responder voluntariamente a través de estos años, y que hemos ido aplicando a nuestro propio trabajo.

En las obras “Macbeth” y “Lastima que sea una Puta” exploramos con música y sonidos diegéticos que provenían del mismo escenario, combinados con efectos de panoramización e intervenciones de proyección y localización acústica, logrando un efecto de inmersión sonora que fue registrado muy positivamente por parte del público. Lo que nos llevó a dar un paso más en la exploración del sonido en el teatro. En la obra “La Espera” incorporamos microfónica en el escenario, dirigiendo con naturalidad la atención del público hacia detalles particulares de la acción actoral, ahora enfatizados por el sonido, y acentuando el efecto siniestro y de terror. Estas tecnologías también nos permiten modificar los géneros de actuación, dando un efecto aún más cinematográfico a la producción.

En marzo de este año, realizamos "Artificial": una producción audiovisual que se emitió en línea y diseñada para ser escuchada a través de auriculares. El cortometraje pretendió explorar las capacidades de audio en 3D, gracias a las herramientas de sonido tridimensional implementados, y su integración con otros elementos audiovisuales. Todo el audio, como la música, los sonidos, ruidos, efectos y el mismo doblaje de los actores, fueron realizados y re-grabados en una etapa de post producción, posibilitándonos un alto control de las proporciones de sonido y dándonos total libertad para controlar los elementos de cada escena.

Un aspecto muy importante en la creación de "Artificial" fue precisamente la exploración y el estudio de la tecnología de audio binaural: una metodología para renderizar el sonido espacial a partir del audio grabado utilizando la transferencia (invisible) relacionada con la cabeza.

El diseño sonoro con el trabajo audiovisual de esta producción tuvieron una excelente acogida por parte del público, quienes respondieron muy positivamente a estas tecnologías para encauzar el terror. Dándonos la confianza para llevar este enfoque aún más lejos.

Dicho todo lo anterior, en esta instancia queremos crear una instalación que sumerge al público en una experiencia sensorial inmersiva y profunda, ofreciendo una nueva perspectiva desde donde el espectador podrá experimentar el terror.

En cuanto a la atención

¿Por qué la utilización de auriculares?

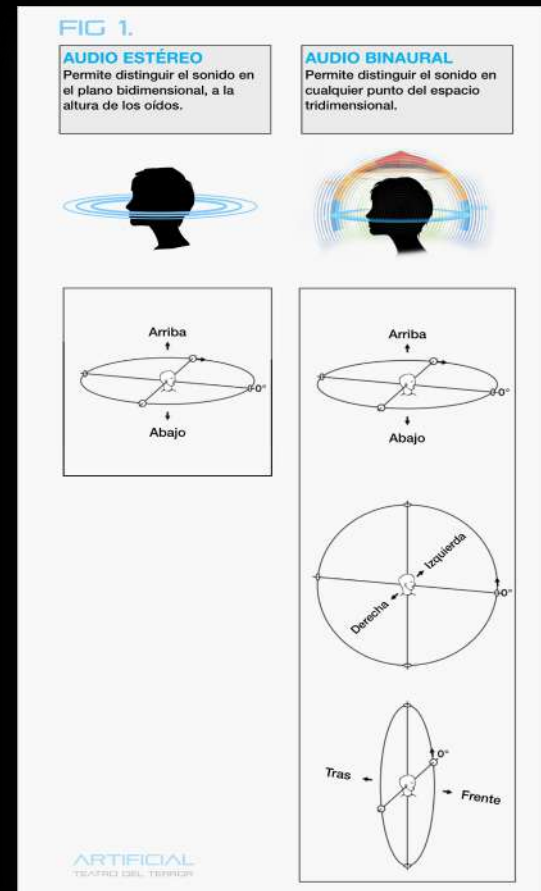
En el cine, el público sólo puede centrar su atención en lo que se muestra en la pantalla. El teatro, como es un espacio abierto, el foco de atención queda más libre. Es por esto que conducir la atención de nuestro espectador es de suma importancia para que el terror sea más efectivo.

Una forma de dirigir la atención de los espectadores es a través del sonido. Los sonidos pueden hacer resaltar elementos concretos y llevar a los espectadores a zonas muy específicas, más allá de su rango visual (atrás, a los costados, arriba o abajo). Esto es útil, por ejemplo, cuando se quiere distraerlos durante un cambio del escenario o para cubrir la entrada de un intérprete que no deben ver. También es útil para remarcar acciones incidentales y no centrales, o para destacar detalles específicos que serán fundamentales para comprender ciertos cambios narrativos. Para lograr esto se requieren altos niveles de control acústico, y la única tecnología que nos permite conseguir este grado de control, es a través de la holofonía y audio binaural a través de auriculares. Más conocida como audio “8D” (más adelante se detalle el funcionamiento de la tecnología y arquitectura binaural).

Esta exploración no es intencionada, como demuestra el hecho de que una persona que oye un ruido o una conversación a su izquierda mirará instintivamente en dirección a lo que ha oído. Como esta reacción es instintiva, será percibida como una exploración voluntaria o intencionada por el propio asistente, sin que sea consciente de que su atención ha sido conducida y dirigida.

Cómo funciona la tecnología Holofónica “8D” binaural con auriculares

El sonido binaural es una técnica de grabación y de reproducción de los sonidos que puede ser percibida únicamente a través de audífonos. Es una técnica que intenta recrear para el oyente una sensación de sonido 3D similar a la de estar físicamente en el lugar donde se producen los sonidos. Se diferencia del estéreo en que reproduce el sonido en un rango de izquierda a derecha y en profundidad debido a las bocinas traseras al oyente de retardo del surround, ya que en estéreo se tienen solamente las dos dimensiones del plano paralelo al piso a la altura de los oídos, y en el sistema binaural se trata de obtener un sonido en las tres dimensiones con la adición de un *arriba*, *abajo* y un *atrás*. Imposibles de reproducir con paneo estéreo (FIG 1: Diferencia estéreo vs binaural). Esta tecnología nos permite controlar toda la esfera acústica del oyente, por ejemplo escuchar una voz que le habla en un susurro por detrás de la nuca, o escuchar el flujo de una cañería rota justo debajo de los pies.

Esto funciona de la siguiente manera. En el sistema auditivo la sensación de tridimensionalidad acústica está relacionada con la diferencia de amplitud del espectro sonoro y el tiempo que tarda cada oído en recibir el sonido. Es decir, la localización de los sonidos en el espacio se consigue con el procesamiento por separado de la información de cada oreja y con la posterior comparación de fase y nivel de cada frecuencia entre ambas señales.

La información que el cerebro recibe de cada uno de los oídos es diferente —salvo cuando están equidistantes de una fuente—, porque ambos oídos están físicamente separados entre sí por la cabeza. Esta diferencia en la situación de los oídos se llama retardo temporal, y es la que le permite al cerebro localizar la fuente sonora en su esfera acústica.

El retardo temporal se debe a que un mismo sonido producido por la misma fuente sonora casi nunca es igual para un oído que para el otro. Esto es fácil de entender. Físicamente nuestros oídos están separados por la cabeza. Esto provoca que las ondas sonoras recorren un trayecto algo más largo antes de alcanzar un oído (el más alejado de la fuente), que el otro (el más próximo).

El cerebro registra el retardo temporal e informa que el sonido se ha originado a un lado o al otro de la cara.

El retardo temporal es más evidente cuando se ha producido un sonido por impulso, por ejemplo, un clic o una explosión.

Respecto a la longitud y amplitud de onda. Los sonidos por encima de 1.000 Hz que tengan una longitud de onda pequeña (inferior a 30 cm), sólo serán escuchados por uno de los dos oídos. Esto se debe a que la cabeza funciona como una pantalla relativa y evita que una parte del sonido alcance al oído que está situado en el lado opuesto a la dirección del sonido. A la diferencia de fase provocada por la diferente distancia se suma así la diferencia de intensidad, amplitud o nivel acústico, para facilitar la localización tridimensional de la fuente sonora.

Para realizar grabaciones de sonido binaural se utilizan cierto tipo de micrófonos o arreglos de micrófonos, los cuales están orientados en captar una señal estéreo correspondiente a la simulación sensorial del oído izquierdo y derecho. Separados de 20 a 25 centímetros por una “cabeza de utilería” emulando las posiciones de nuestros oídos. Los micrófonos suelen ser omnidireccionales de condensador y normalmente tienen una respuesta de 20Hz a 20kHz, equivalente a la respuesta de sensibilidad de frecuencias de un oído humano adulto promedio, cada señal de audio por lo general se utilizará paneada al extremo tanto izquierdo como derecho para su posterior escucha en audífonos. El efecto resultante es extraordinariamente fiel a la realidad.

- Escuchar con audífonos un extracto que hemos reconfigurado del corto bajo el sistema binaural, en el siguiente link: <https://youtu.be/sHW5Z7RLClg>

Esta mecánica de grabación y reproducción en vivo en teatro, nos será muy útil para sonidos diegéticos, que surgen del mismo escenario, realizados por los mismos actores en vivo. Instalaremos en el mismo escenario este arreglo de 2 micrófonos omnidireccionales, y transmitiremos directamente los sonidos que esa instalación continuamente esté captando. Dependiendo de la ubicación de esta instalación, el espectador sentirá que está dentro del mismo escenario.

Este sistema es fácil de mover por los actores, se tendrá pleno control de los volúmenes. También estará controlado permanentemente cuándo el sistema estará activo y cuando estará desactivado, dependiendo de la narrativa o bien cuando haya que transportarlo de un lugar a otro durante la presentación teatral.

La instalación debe proporcionar al público una sensación de presencia e inmersión mediante el uso de esta tecnología, transportando sensorialmente al auditor al mismo escenario, en medio de la acción. Es fundamental para nuestro proyecto producir una herramienta que proporcione al público un estímulo estético y sensorial, capaz de llevarlo al corazón mismo de la trama a través de una relación íntima con los actores y los personajes. Este nivel de inmersión ayudará a dirigir su atención hacia la expresión artística y no a los aspectos tecnológicos de la producción.

Además de la utilización de esta técnica de grabación y reproducción, utilizaremos la especialización binaural por medio de software. Con el Sennheiser Ambeo Orbit. Que es una tecnología que nos permite romper las barreras del campo estéreo, logrando situar las fuentes de sonido en cualquier lugar de las tres dimensiones del espacio: de frente, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo y cualquier lugar entre ellas. Esto se logra en postproducción por medio de un plugin de audio que emula espacios binaurales, se utiliza dentro de estaciones de trabajo de audio compatibles con VST'S y Audio Units y no requiere ningún tipo de equipo especial.

Una vez editado el audio dentro del proceso de mezcla, podemos reproducirlo en cualquier equipo de audio estéreo y basta con utilizar un par de audífonos convencionales para poder tener la experiencia de escucha binaural. Este software es útil para reproducir sonidos previamente grabados, como música, ruidos y voces.

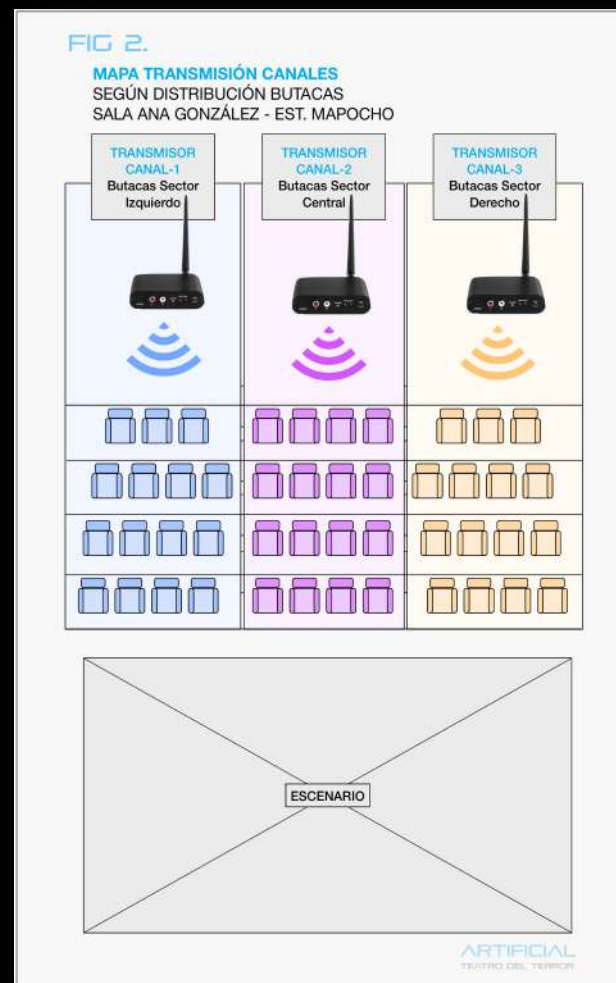
Todas estas intervenciones acústicas 8D estarán coordinadas con los desplazamientos y ubicaciones de los actores en escena. Que bien podrán interactuar con el público más allá del confinamiento del escenario mismo. Lo que aumenta el interés de controlar los sonidos para que la experiencia sea totalmente envolvente

A > T I F I < I A L

Ejecución e implementación de “Artificial”

Esta experiencia se llevará a cabo combinando nuevas tecnologías de audio con proyecciones audiovisuales y efectos físicos, basándonos en experiencias propias y también en la observación de producciones en colectivos teatrales extranjeros que han implementado tecnologías similares (17).

Esta instalación/experiencia pretende reproducir un entorno similar a los observados en la producción audiovisual de “Artificial”. En la escena “El origen”, los personajes se encuentran en un desierto post apocalíptico, donde capturar la sensación de espacio e inmensidad son fundamentales. En este caso el audio estará constantemente proyectando sonidos de bajas frecuencias y baja intensidad, apenas perceptibles, que provienen de todas direcciones y diseñados para dar la sensación que surgen más allá del confinamiento físico de la sala, esto producirá inmediatamente un efecto de locación exterior. Mientras el sonido del pequeño fuego que los personajes han realizado (altas frecuencias), sea percibido inmediatamente contiguo al espectador. Dando una sensación de soledad en una espacialidad gigantesca. Las voces de los actores serán percibidas cada uno en la dirección correlativa de sus posiciones, y en relación a la posición del auditor en las butacas. El sistema de audio cuenta con la capacidad de enviar 3 señales diferentes a distintas particiones del total de audífonos. Según la posición del auditor en la sala, recibirá la señal correlativa a su posición frente al escenario. Esto significa que, si el actor se encuentra al centro del escenario, y el auditor está en el lado izquierdo de las butacas, escuchará al actor a su derecha. Lo mismo si el auditor se encuentra al otro costado de las butacas, podrá escuchar al actor hacia su izquierda. Y los que estén al centro, escucharán que el sonido proviene del frente. Esto es muy importante para no causar distorsiones entre la espacialidad física y la proyección acústica. Esa correlación en el espacio permite que el ambiente exterior se perciba real en relación a los contenidos digitales (FIG 2: Mapa Transmisión Canales).

(17) Algunas referencias: Rimini Protokoll (Alemania), Darkfield Radio (Inglaterra), Fuel Theatre (Inglaterra) y la obra “Insônia” (Brasil), entre otras.

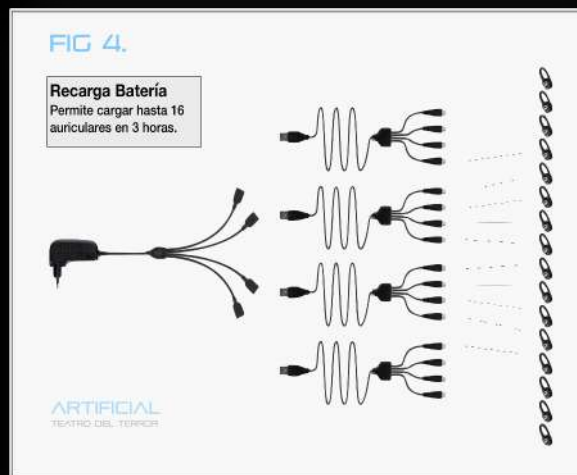
En la introducción de “Artificial”, vemos a una niña que nos invita a este viaje distópico. Sus textos son susurrados y pausados. La actriz que interpretará a la niña, podrá pasearse entre los mismos espectadores, y decir su texto. Estos textos serán percibidos a través de los auriculares de forma dinámica, en el sentido que van transitando y que provienen de varias direcciones. En un momento dado, la actriz mirará al público y dejará de hablar. Sin embargo podremos escuchar que nos habla directamente justo detrás de nuestras orejas. Un efecto de voz omnisciente, que podrá ser sorprendente y siniestro. Luego de eso una serie de voces comienzan a sumarse a la de ella, todas susurradas y en conjunto construyen una masa acústica de voces susurradas que provienen de todas direcciones, generando un efecto de estar en medio de una multitud.

Adicionalmente, los espacios acústicos del teatro en la oscuridad se redibujan a través del sonido y se generan a través de la interpretación auditiva de la escucha.

Montaje y mapa técnico de la instalación del sistema de audio SilentSystems. Especificaciones técnicas.

La obra está pensada para un máximo de 50 espectadores. Cada uno contará con su propio par de audífonos. Contaremos con tres cajas (transmisores) de señal portátiles inalámbricas de 3 canales con un radio de acción de corto alcance (hasta 100 metros). Estas cajas amplificarán y enviarán la señal previamente enviada por la consola de forma inalámbrica a los auriculares.

Los auriculares de 600 ohmios cuentan con un pequeño amplificador y dos altavoces dentro de cada uno. La batería puede durar unas diez horas antes de necesitar ser recargada de nuevo. La recarga tarda aproximadamente 3 horas y las baterías se pueden cargar a través de un cable micro usb convencional. Los audífonos están capacitados para recibir hasta tres señales diferentes. Dependiendo de las ubicaciones relativas de los espectadores en relación a la sala y al escenario, se emitirá una señal específica para cada grupo (espectadores que están a la derecha, al centro y a la izquierda). Con el objetivo que el audio percibido por el oyente tenga directa correlación con la dirección visual desde donde proviene el sonido. Los audífonos wireless SX-553 HiFi están equipados con tecnología de audio de alta definición, que permite la producción de un sonido claro y de alto rendimiento, además son muy confortables, de textura blanda y livianos (FIG 3: Auriculares y FIG 4: Carga).

Las cajas (transmisores) se acoplan a cualquier equipo que tenga una salida de línea. Contaremos con una consola o Mixer de 8 canales (FIG 5: Consola a Transmisor), que enviará la señal a los transmisores que luego se amplificará y enviará a la salida de cada grupo auricular (FIG 6: Grupos). El amplificador integrado en la caja se puede ajustar de forma muy sencilla girando un mando situado en la parte superior de la caja. La duración de la batería de este elemento también es de unas diez horas, con reducción de ruido activo (FIG 7: Transmisores).

FIG 5.

Conexión directa
Transmisor/Consola
de Audio.
RCA

ARTIFICIAL
TEATRO DEL TERROR

FIG 6.

GRUPO - 1
Audifonos
Reciben
Canal 1

GRUPO - 2
Audifonos
Reciben
Canal 2

GRUPO - 3
Audifonos
Reciben
Canal 3

Caja
Transmisora
Canal-1

Caja
Transmisora
Canal-2

Caja
Transmisora
Canal-3

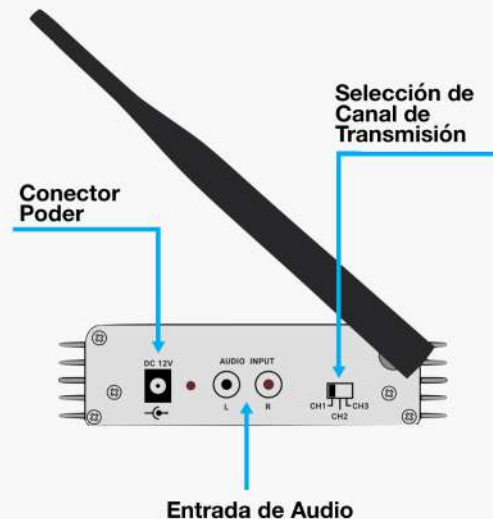

ARTIFICIAL
TEATRO DEL TERROR

FIG 7.

TRANSMISOR

Permite Transmitir
inalámbricamente la señal de
audio, en RF (Radio Frecuencia) a
los auriculares. Permite
seleccionar entre 3 frecuencias de
transmisión (Canales).

ARTIFICIAL
TEATRO DEL TERROR

Dentro de la tecnología de SilentSystems las "cajas silenciosas", nos permitirán tener un control absoluto sobre nuestros efectos de espacialización. Pueden colocarse en cualquier sala o lugar y proyectar el sonido aunque no haya ningún sistema de amplificación conectado. Estos tres transmisores los ubicaremos a los costados y en el fondo de la sala, en un perímetro que rodea las butacas donde se ubicará nuestros espectadores. Los transmisores RF-TX 350 EVO, tienen una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20kHz, sistema PLL doble para estabilidad de frecuencia y un rango de 100M. La señal es transmitida por Radio Frecuencia y no Bluetooth, haciéndolo extraordinariamente estable y evitando que el sistema se caiga.

Contaremos con dos micrófonos omnidireccionales de condensador con una respuesta de 20Hz a 20kHz, equivalente a la respuesta de sensibilidad de frecuencias de un oído humano adulto promedio, cada señal de audio por lo general se utilizará paneada al extremo tanto izquierdo como derecho para su posterior escucha en audífonos. Estos micrófonos estarán instalados en el escenario, y estarán separados entre ellos por 20 centímetros, en una instalación transportable y separados por un cuerpo sólido simulando la distancia natural que tienen nuestros oídos en la cabeza. Reproduciendo la percepción de ambos oídos respecto a un mismo sonido. Luego, las pistas escuchadas serán enviadas mediante cables XLR a las entradas de la consola, que enviará la señal hacia los transmisores por línea, y estos amplificarán la señal y los enviarán a las salidas de los auriculares. La suma de latencia de este canal de transmisión es de muy baja, aproximadamente 0,02 segundos. Lo que no afecta la coordinación entre lo visto y lo escuchado. El control Phantom de estos micrófonos, así como la intensidad del audio percibido por el oyente estará controlado a través de dos canales desde la consola.

A esto se sumará, otros audio, música y ruidos incidentales previamente grabados, separados y organizados en pistas tabuladas. Los cuales, a través de un computador serán reproducidos y enviados por línea a la consola, que a su vez mezclará todas las señales de audio para enviarlas a las cajas y finalmente a los auriculares de los espectadores (FIG 8: Mapa Entradas/Salidas). En múltiples ocasiones hemos experimentado con esta fórmula, que nos permite tener un control mayor sobre el audio pregrabado.

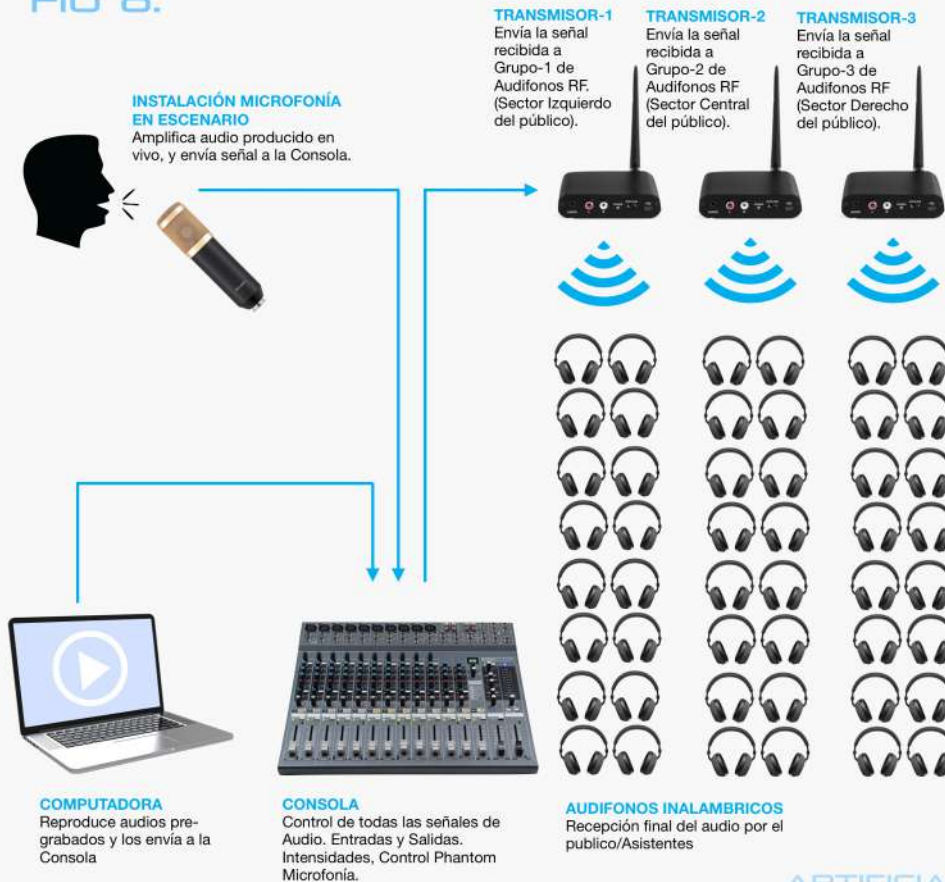
En general el montaje técnico de esta instalación es bastante flexible, fácil de transportar y sencillo de implementar.

Elementos importantes a considerar.

El lugar donde se presente debe tener un espacio mínimo de 7m x 7m y uno máximo de 50mx 50m para un correcto funcionamiento del sistema.

Se transmite por señal digital Radio frecuencia y no por bluetooth.

FIG 8.

Referente de música original, creada para Artificial, en modo binaural:

<https://youtu.be/QRc7pgCt5tE>

Diseño escenográfico, iluminación y audiovisual

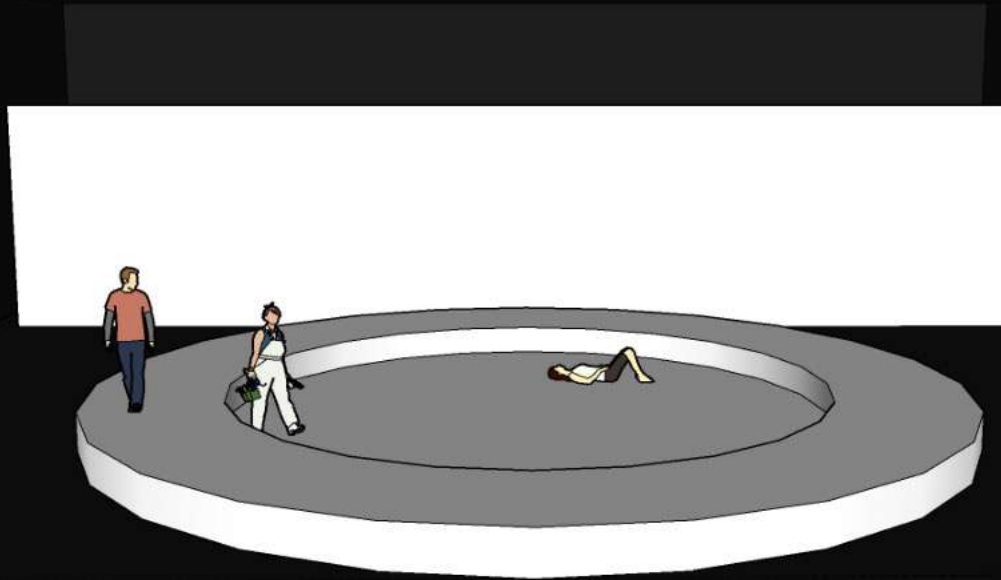
Rocío Hernández

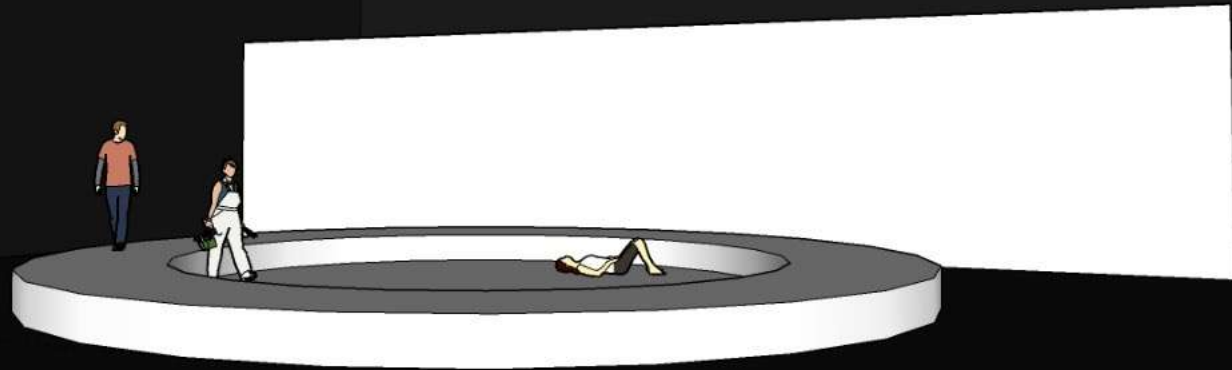
Alex Waghorn

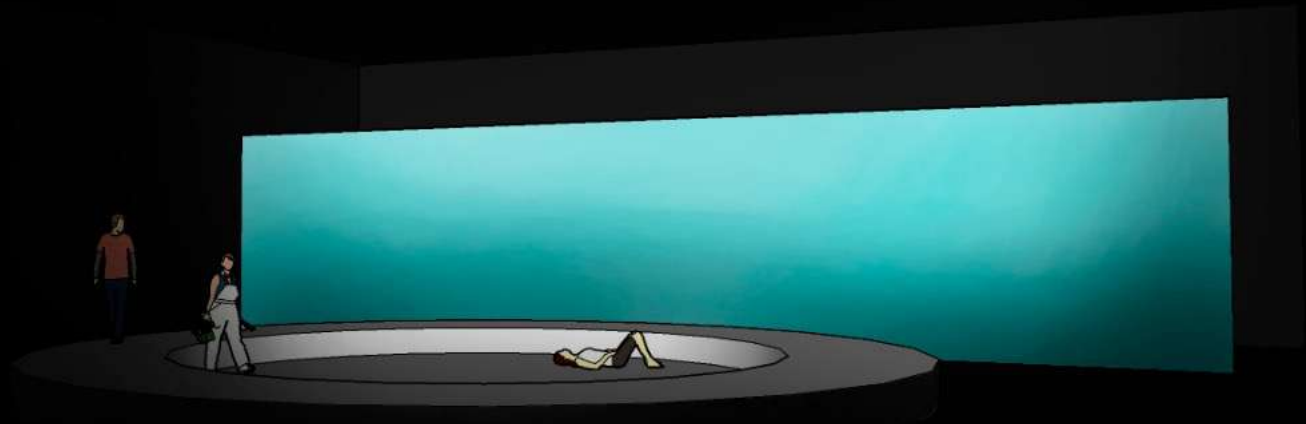
El espacio se presenta como un contenedor visual blanco, bajo una plataforma circular en dos niveles, junto a un fondo rectangular de proyección frontal.

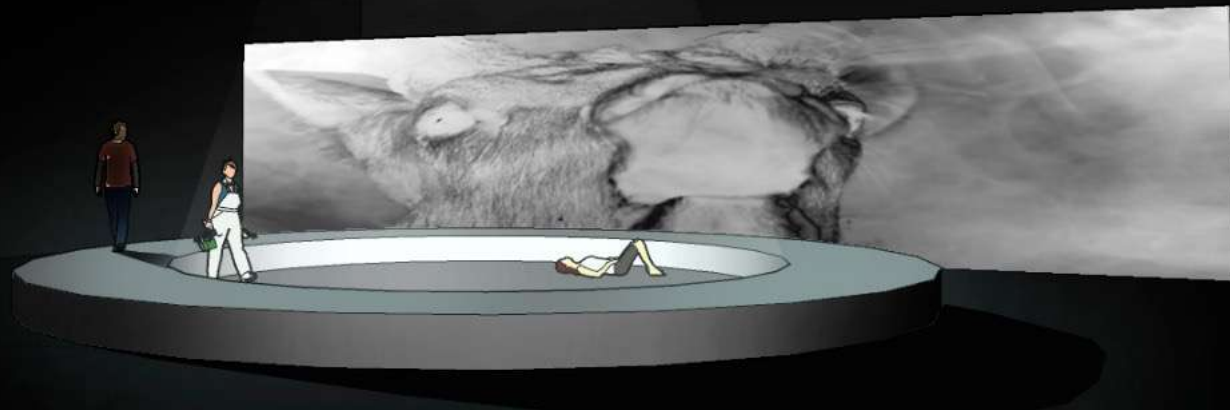
Con respecto al piso, el primer nivel está conformado por un linóleo blanco que cubre la circunferencia total, mientras que en el segundo nivel, habrá una superficie de madera del mismo tono bordeando el centro. Ambos niveles, servirán de soporte para que la interpretación actoral presencial, pueda trabajar planos narrativos, dada la fragmentación que propone el texto. A su vez, la idea de lo circular permite potenciar el trabajo holístico de la propuesta de sonido binaural, ya que permite posicionar a los personajes en distintos planos, para percibir frecuencias espaciales en distintos lugares, conforme a la recepción sonora/circular que trabaja este sistema. Y de igual manera, permite darle fuerza a una posición crítica, que decanta en torno a una visión de género y de ecología profunda, entendiendo que dicha figura se acerca al sentido de lo que significa observar el mundo bajo formas holísticas.

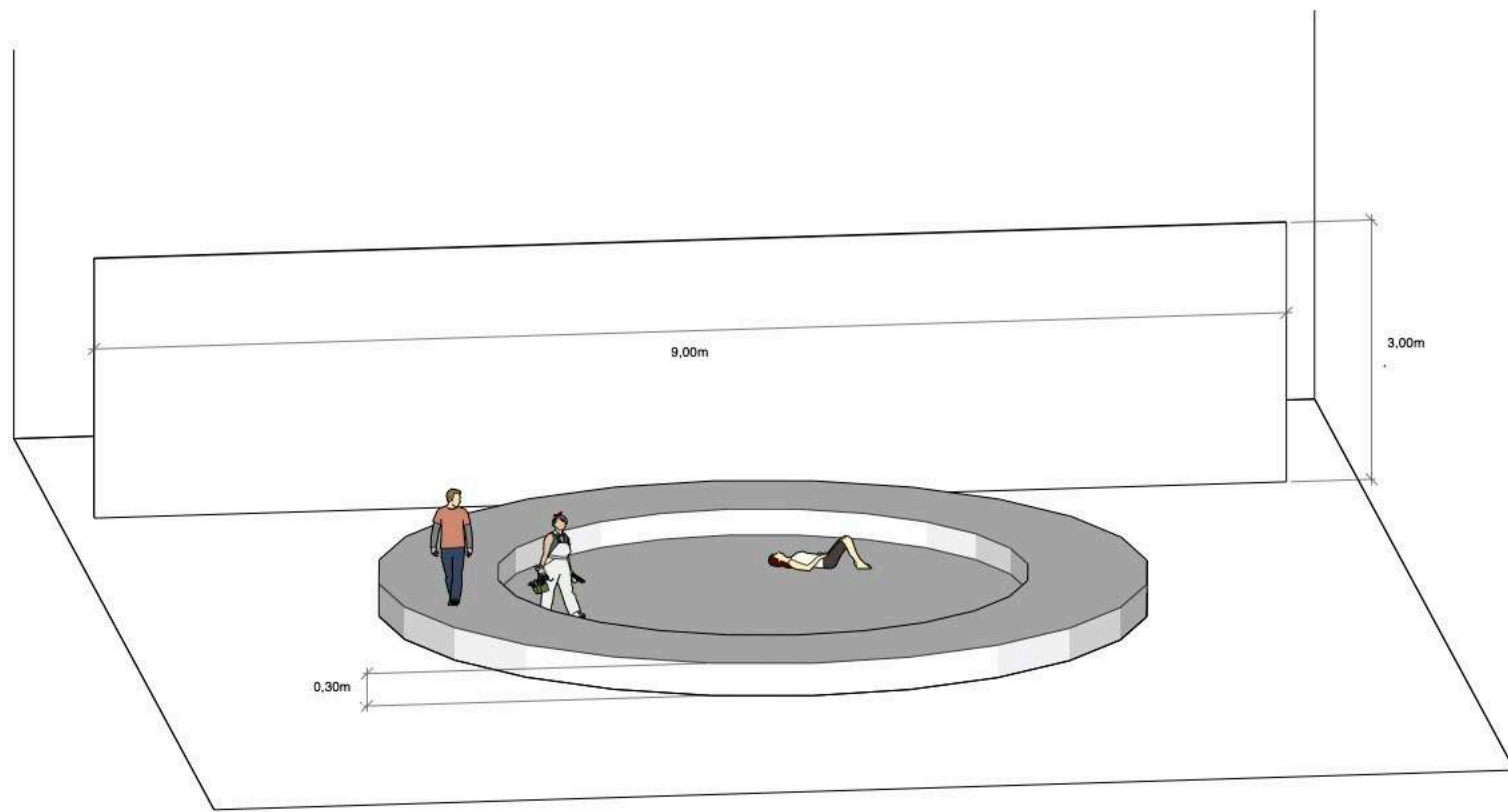
Por su parte, el fondo estimula una visualidad cinematográfica, y a su vez hace referencia al constante uso de pantallas (elevando el sentido de lo digital), que por su geometría rectangular pretende poner en tensión la del piso circular, que destaca por ser es único lugar por donde transitan los interpretes presencialmente.

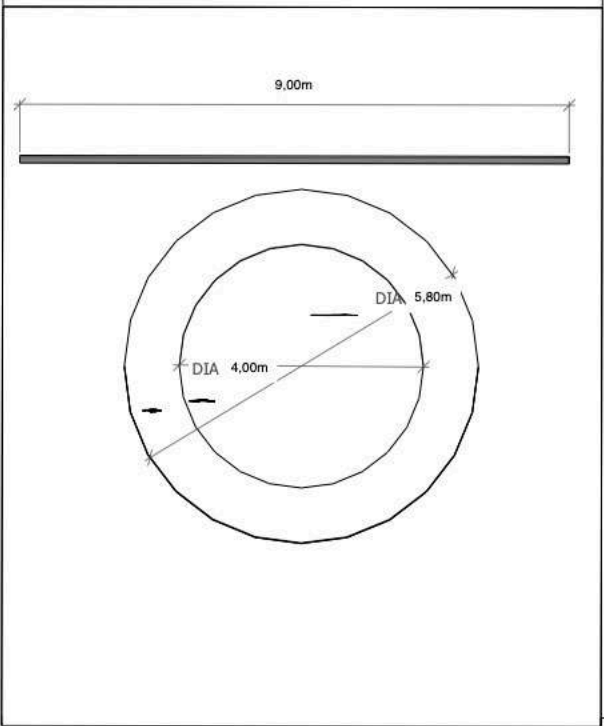

Además, ambas plataformas serán un soporte para la realización del trabajo audiovisual de mapping. Es decir, las proyecciones podrán ser tanto en el fondo como en el piso según se requiera, incluso pudiendo sectorizar esquinas o fragmentos, a través de ediciones como las que se han presentado de referencia en el esbozo dramático.

Y por último, ambas plataformas se utilizarán para teñir el espacio en tonalidades distintas, que, como se ha planteado a partir del referente del mismo corto, obedecerán a un universo lúgubre y de baja luminosidad, potenciando el uso de luz cenital y posiblemente algunos efectos frontales y en perspectiva desde el suelo, escondidos en la plataforma, para darle una expresión de tensión a las presencias y así poder manejar en mejor medida el rebote de luz que suele darse con el blanco. En sentido general, la atmósfera se presenta en un constante universo nocturno.

Diseño de vestuario

Andrea Contreras

Aspectos artísticos

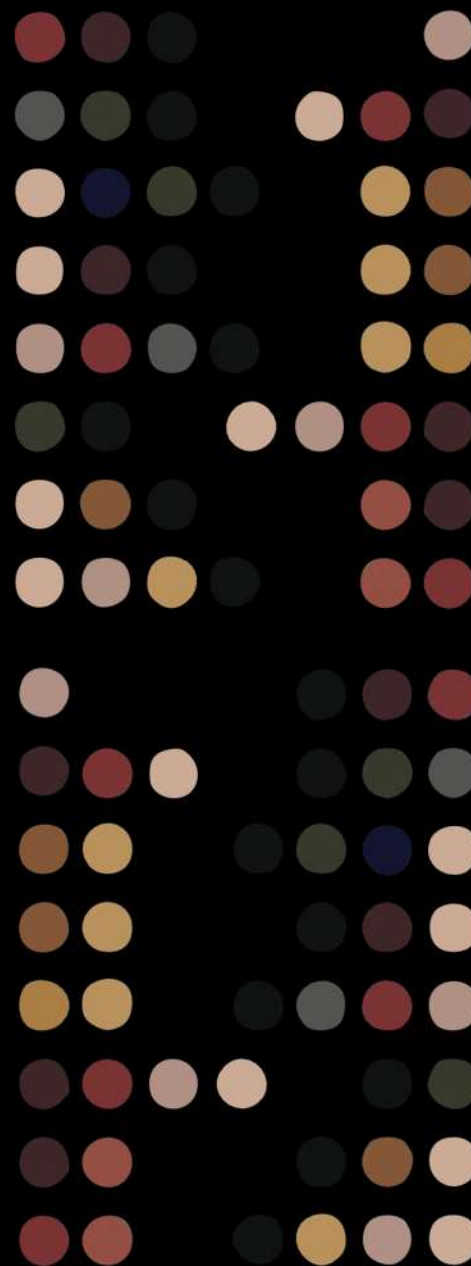
Con el objetivo de apoyar y potenciar la visualidad de la propuesta de dirección y el sentido estético y discursivo de la obra, el vestuario de los personajes se ubicará en una paleta de baja saturación con matices que se acerquen al entorno referencial de cada situación y en concordancia con las proyecciones visuales.

En la escena de “El pasado”, se trabajará con colores rojo, burdeos y algunas tramas en las telas, de modo que nos acerque a las afueras de una ciudad. Por lo tanto, las texturas de piel serán sintéticas y el cuero será simulado, para aproximarnos a la moda de los años 80-90, bajo un ambiente sórdido propio de la atmósfera de la escena contextualizada en una profunda noche.

En la escena de “La refugiada”, la estrategia será iniciar con un vestuario básico negro. Como es una actriz comenzará con ropas cómodas (de entrenamiento), para que poco a poco -tal como lo describe la escena- vaya vistiendo más capas, hasta terminar en la idea de una burka que finalmente la hará desaparecer a negro.

En “La psicóloga”, proponemos un vestuario sobrio, para hacer contraste con la crudeza del relato. Nuestros principales referentes son las entrevistadoras de pasos fronterizos, aunque descartamos la formalidad para darle un aspecto aparentemente cercano y así potenciar la denigración que ejerce frente a la inmigrante; telas ligeras, amables y de algodón, además de cortes sencillos y nada que intimide.

Con respecto a “El origen”, si bien en el encuadre audiovisual están desnudos, al llevar la propuesta al escenario, es preferible vestirlos bajo referentes que se asemejen a los de un momento apocalíptico dentro de un futuro distópico, tal como lo plantea este fragmento de la obra. Es así que, al reevaluar la desnudez de Adán y Eva consideramos que vestirlos de manera "cómoda" es más acorde a las circunstancias que viven los personajes. De esta manera, se puede dar cuenta de personajes que están inmersos en una guerra, listos para un escape, enfrentando climas adversos y que incluso pueden llevar mascarillas. Los colores son propios del camuflaje, es decir; verde oliva, grises y kakis.

Aspectos de producción

Sería muy difícil participar de un proyecto que considera discursos éticos relacionados al cuidado medioambiental, sobretodo al mal uso de los recursos naturales y el exceso de consumo, y realizar un diseño de producción de vestuario que consista en comprar ropa en el centro comercial, o salir a adquirir telas sintéticas, donde utilizaron toneladas de agua y tintas para la creación de sus colores, brillo y etc.

Es por ello que, el vestuario de esta obra será 100% realizado a partir de ropa de segunda mano (reciclada). Este proceso ya lo hemos experimentado en producciones anteriores (incluso en musicales), por lo tanto sabemos que es posible.

Sin embargo, hay que aclarar que los costos -por más que parezca simple y económicos (comprar en la ropa usada)- para que podamos atender a nuestras necesidades artísticas, los vestuarios deben pasar por procesos de ajuste de tallas, a veces tratamientos de teñido (caseros, con anilinas naturales y poca agua), incluso confección para adaptar una nueva prenda a partir del reciclaje de otras viejas. La obra, además necesita réplicas en sus vestuarios por los efectos especiales que el lenguaje del terror propone (por ejemplo vestuarios manchados con sangre). Bajo esta lógica, difícilmente se encuentran dos prendas iguales, aunque con similares estaremos satisfechos. Si bien la demanda es alta, es necesaria, ya que sería tremendamente inconsecuente como artistas y diseñadores construir un discurso del cual no podemos hacernos cargo en el área de producción de este mismo.

ARTISAN

ECO-FRIENDLY

FAIR TRADE

RECYCLED

ESC.: EL PASADO

Marta: Nacionalidad española

ESC.: EL PASADO

Laura: Adolescente chilena

ESC.: LA REFUGIADA

Actriz en el escenario, va sumando capas mientras actúa

ESC.: LA PSICÓLOGA

La psicóloga

ESC.: EL ORIGEN

Adán y Eva en un futuro distópico

**PORTAFOLIO
ARTISTICO Y DE ANTECEDENTES**

**Coproducción Chile-España
a cargo de la compañía
Teatro del Terror**

La compañía

Teatro del Terror, es el nombre con que un diverso grupo de artistas se reúne con el objetivo de experimentar un nuevo lenguaje de representación en el teatro; el Terror, de escasas investigaciones y referencias. Los montajes realizados por la compañía están vinculados a este modo narrativo, inspirados principalmente en la poética del romanticismo, la literatura gótica y el cine fantástico y de terror.

A la fecha, la compañía ha estrenado doce montajes, instalando un renovado lenguaje en la escena nacional y llevando sus obras a todo público; etario, geográfico y social, generando un impacto socio-cultural, respaldado por la aprobación de excelencia que ha recibido a través de la crítica del público y de los medios especializados.

Teatro del Terror, ha obtenido en once ocasiones financiamiento FONDART (ayudas enfocadas a las artes en Chile) para la ejecución de siete de sus montajes, giras y residencias artísticas, tanto en Chile como en otros países. Además, los años 2007 y 2014, las obras "Dolores" y "Macbeth" obtuvieron el premio a la mejor dirección en los festivales No6 y No8 de dirección teatral, organizados por el Magíster en Dirección de la Universidad de Chile. Los años 2016 y 2017, las obras "El Pelicano" y "La Espera", fueron seleccionada dentro de las mejores obras del año para participar en los festivales No6 y No7 de Teatro Joven de Las Condes, mientras que "Artificial" participó en el Festival Santiago Off (versión 2021) y "El Pelicano", participó en el Festival Santiago a Mil (versión 2017) como una de las obras destacadas del año.

tdelterror@gmail.com

+56 9 6427 0647

INTEGRANTES

Javier Ibarra

Director y profesor teatral chileno egresado de la Universidad de Chile, donde obtiene su Licenciatura en Artes con mención en Actuación Teatral y posteriormente el título de Actor. Además, cuenta con el grado de Máster en Estudios Teatrales obtenido en la Universitat Autònoma de Barcelona, y actualmente realiza un Doctorado en Estudios Teatrales en la Universidad Complutense de Madrid. Es acreedor de distintos premios, becas, reconocimientos y honores en el ámbito de la creación y en los estudios relacionados a las artes escénicas. Su desarrollo va orientado a la docencia, investigación, gestión cultural y dirección teatral, creando año a año nuevas obras de alta afluencia de público y destacadas por la crítica especializada. Es fundador de la compañía Teatro del Terror donde ha estrenado los montajes: "Artificial" corto digital en tiempos de pandemia, "La Espera" versión teatralizada del cuento original de Guillermo Blanco, "Lástima que sea una puta" de John Ford, "El Pelicano" y "La sonata de los espectros" de August Strindberg, "Macbeth" y "Ricardo III" de William Shakespeare, "Sólo una noche más" adaptación de "Recordando con Ira" de John Osborne, "Saverio el cruel" de Roberto Arlt, "Clara" y "Dolores" ambas creaciones de su autoría, y "Hansel & Gretel" versión libre del cuento original de los hermanos Grimm. A su vez, ha dirigido junto a otras agrupaciones artísticas las obras "Entre aquí y allá" de Victoria Szpunberg y una versión libre de "Largo viaje del día hacia la noche" de Eugene O'Neill.

Iván Fernández

Dramaturgo, guionista, director y actor de teatro chileno. Se han estrenado ocho obras escritas por él, destacando "Los niños del Mal", "El último vuelo del cóndor" (Fondart 2016), "La Espera" (Fondart 2017), "Pobladores" (Fondart 2018). En el año 2017 dirige la obra Desarraigo en Punta Arenas, favorecida con Fondart regional. Ha sido asistente de dirección de Alejandro Quintana en los proyectos "El príncipe desolado" y "Fausto Sudaca", de Andrés Céspedes en "Informe para nadie", y de Francisco Krebs en "Clausurado por Ausencia", ambas obras escritas por Juan Radrigán de quien fue ayudante en la cátedra de dramaturgia que dictaba en la escuela de teatro de la Universidad Católica. Ex editor general en editorial Punto de Giro, proyecto independiente que durante cinco años fomentó la publicación de dramaturgia nacional, destacando "Donde viven los bárbaros" de Pablo Manzi, "Xúarez" "Hilda Peña" de Isidora Stevenson. Guionista del corto "Érase una vez en Chile" de Pablo Rojas Marchini y del largometraje "Gutiérrez" de Tomás Marín y Claudio Marcone. En el 2020 escribe y dirige la obra de formato digital "Ayayema, fuego en la FOM" con la compañía de teatro La Canalla y producida por el Festival cielos del infinito. En el presente, forma parte de las compañías de teatro "La Canalla, teatro histórico de Magallanes", "Colectivo González" y "Teatro del Terror" con la que trabajó como guionista en el proyecto "Artificial", obra surgida en la residencia artística que la compañía cursó el año 2020 en Barcelona/ España.

Nuria del Real

Actriz española egresada el año 2008 de la Escuela de Teatro La Lavandería de Madrid. Con estudios de Teatro Clásico (Laila Ripoll) y en las escuelas de Juan Carlos Corazza y Juan Codina en Madrid y en la escuela Escalante en Valencia. Creó una Asociación teatral en Madrid junto sus compañeros de escuela, quienes actuaron en diferentes localizaciones españolas con la obra "Sueño de una noche de verano" de William Shakespeare, bajo la dirección y adaptación de Laila Ripoll. En lo audiovisual, actuó en varios cortometrajes tanto en Madrid como en Valencia. Realizó el máster de Arts Administration and Cultural Policy de la Universidad Goldsmiths University de Londres (Inglaterra), donde actuó en dos obras bajo la dirección de Melody Parker (Suecia). Trabajó como company manager en el CASA Latin American Theatre Festival (2013, Londres). Fue asistente de producción en el proyecto de teatro documental Corte Arganzuela de la compañía Puctum (Madrid), estrenada en el Festival de Artes Escénicas Sismo de Matadero 2010 (Madrid). Creadora y actriz de tres obras estrenadas en Valencia: "Lo maté porque era mío" en la sala Microteatre y "Todo queda en casa" en el Festival Russafa Escènica e Inglés Medio Casi Alto en la Sala Inestable. Ha impartido clases de teatro a los alumnos del Instituto de Secundaria Bilingüe Eslovaco-Español de Nove Mesto Nad Vahom (Eslovaquia), donde creó y dirigió las obras de teatro representadas en el Festival de Teatro de Secciones Bilingües (programa del Ministerio de Educación Español) entre 2017 y 2018.

Georgina de Yebra

Actriz española. Doctoranda en la UCM. Licenciada en Arte Dramático, finaliza el 2019 el Máster Universitario de Estudios Teatrales con un 10 (matrícula de honor). Como especialista en teatro en verso del siglo de oro español, desarrolla su carrera trabajando como actriz con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en distintas producciones desde 2008 siendo dirigida entre otros por Lluís Homar, Alfredo Sanzol, Ernesto Caballero, Yayo Cáceres, Eduardo Vasco o Carles Alfaro. Como narradora oral, utiliza el pseudónimo de Gisela Llimona y ha contado cuentos por distintos países contratada por festivales, bibliotecas, escuelas, librerías, editoriales... Actualmente tiene su propio canal de youtube. Como docente, imparte clases de interpretación a alumnos del Institut del Teatre de Barcelona. Recientemente ha creado el espectáculo "Lope sobre ruedas" coproducido con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha organizado el Festival Gualba Mots - Leyendas del Montseny.

Soledad Cruz

Actriz, gestora y directora chilena, egresada el 2007 de la escuela de teatro de la Universidad Diego Portales, con estudios en Teatro la Memoria (Alfredo Castro) y Buenos Aires (Guillermo Angelelli). Desde el 2008 a la fecha ha realizado diversos trabajos actorales tanto en teatro como en televisión; como directora teatral destaca: El Feligrés 2011 – El Golpe (2013) – El Pago de Chile (2015). También se ha dedicado a la pedagogía como profesora ayudante en universidad de Chile y profesora independiente de talleres teatrales. Integrante de la compañía *Teatro del Terror* desde el 2011 y de la *Compañía La Maulina Producciones* desde el 2010 realizado proyectos de gestión cultural y creación ligados a la dramaturgia de autoría, promoviendo el intercambio artístico, destacándose: el Festival de Dramaturgia Maulina FEDAM que actualmente dirige por cuarto año consecutivo.

Nicolás Pavéz

Actor chileno, egresado de la Universidad de Chile el año 2006. Su carrera profesional se ha destacado por una gran cantidad de trabajos realizados con distintas compañías, actores y directores de amplia trayectoria, lo que lo ha especializado en la actuación teatral. Más recientemente a comenzado a trabajar en el ámbito audiovisual. Su carrera artística ha estado marcada por el estudio y la investigación, desde el terreno de la crítica teatral (Diplomado Universidad de Chile), y la practica (Diplomado "Teatro la Memoria"), también ha ejercido como director y como docente, tanto de actuación como de movimiento. Entre sus trabajos más destacados se encuentran: "Pájaro" de Trinidad González, "Macbeth" dirección Javier Ibarra, "El Rucio de los cuchillos" en el teatro Nacional, "El Malentendido" dirección de Francisco Albornoz, "Los Justos" dirección de Ernesto Orellana, "Fumar por deporte" dirección Aliocha de la Sotta, y "la Muerte de un vendedor Viajero" dirección Raúl Osorio entre otras.

Francesca Ceccotti

Productora chilena-italiana. Licenciada en Historia del Teatro Moderno y Contemporáneo de la Universidad de Bologna (2003), ha realizado el Máster de Artes Escénicas del Institut del Teatre de Barcelona (2007-2008) y el Postgrado en Producción y Gestión de Espectáculos y Festivales de la Universidad de Barcelona (2020-2021). Productora y distribuidora de artes escénicas trabaja desde hace 15 años en Santiago de Chile con varias compañías independientes del panorama nacional: La Compañera (2020), obra online en vivo de Cia. MalaMadre, "La Espera" (gira 2019) y "Artificial" (corto audiovisual 2020) de Teatro del Terror, "El Dylan" (2017) de Teatro La Mala Clase, "El Golpe, un relato de memoria" (2017) de La Maulina Teatro, "El Gran Teatro del Mundo" (2014) de Héctor Noguera, "Trovarsi" (2013) de Aliocha de la Sotta, entre muchos otros. En el 2004 ha organizado y producido la parte chilena del proyecto Teatro Dos Tierras, intercambio entre la compañía Teatro del Vacío (Chile) y Teatro Due Terre (Italia), proyecto independiente. En el área de la danza ha trabajado en la producción y organización de la compañía catalana de danza aérea "Deambulants" (Girona 2006 y 2007) y actualmente es distribuidora en América Latina de la obra La Partida de la compañía catalana Vero Cendoya y de la Cia. HURyCAN de Madrid con tuS extremoS. Ha sido productora del Festival Cielos del Infinito de Punta Arenas desde el 2010 hasta el 2014 y del Festival de Artes Escénicas de Isla Negra FESTINE, bajo la dirección artística de Martín Erazo desde el 2014 hasta el 2018.

Juan Carlos Valenzuela

Compositor musical chileno. Titulado de compositor y especialista en arreglos de la Escuela Moderna de Música, Estudio dirección y arreglos corales con el director William Child Goldenberg. Se ha desarrollado especialmente como compositor teatral, desde el 2008 ha musicalizado diversas obras, pasando de Chile a México, al festival de théâtre de rue d'Aurillac en Francia. En 2011 se incorpora como compositor a la compañía Teatro del Terror, creando la música para obras como "La Sonata de los Espectros", "Ricardo III", "Macbeth", "El Pelicano", "Lástima que sea una puta", "La Espera" y "Artificial".

Alex Waghorn

Audiovisualista chileno. Después de completar sus estudios de Arquitectura 2004, ejerció como Arquitecto en Valparaíso hasta el año 2006. Del 2006 al 2012 viaja a Francia para perfeccionar sus estudios en pintura, música y artes visuales de forma independiente. Vuelve intermitentemente a Valparaíso donde trabaja en diversos proyectos como productor técnico y músico en Teatro y Artes Escénicas como también en festivales regionales como Festival Teatro Container, Festival de las Artes de Valparaíso, Festival de Arte Sonoro Tsonami, Festival Rock Carnaza, Festival Rockodromo, Festival de Arte Contemporáneo The Bridges and Borders. Trabaja como artista visual y Jefe técnico desde el año 2014, en distintos proyectos teatrales y audiovisuales.

Rocío Hernández

Diseñadora teatral chilena, egresada de la Universidad de Chile. Durante 12 años de experiencia laboral ha desarrollado su trabajo creativo en torno a la escenografía, la iluminación y el diseño de vestuario en Teatro, además de algunas creaciones en audiovisual y otros shows en vivo. Su trayectoria escénica es de aproximadamente 40 producciones teatrales, con diversas compañías nacionales y en las obras de destacados directores chilenos y extranjeros. Entre sus trabajos más destacados están las obras "Comida Alemana", "Señorita Julia", "Velorio Chileno", "Hilda Peña", "Un minuto feliz", "El año en que nació", "Palo Rosa" (seleccionado para la exposición de profesionales en The Quadrennial of Theatre Design en Praga), "ZOO" y la recién estrenada "Estado Vegetal". Forma parte del equipo creativo dirigido por Manuela Infante para la Muestra Nacional Dramaturgia 2014, donde dirige su primera obra audiovisual del texto "Hilda Peña". Ha formado parte de destacados festivales internacionales de teatro en las ciudades de Buenos Aires, Río de Janeiro, Bahía, Chicago, Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles, Lyon, Praga, Budapest, Berlín, Londres, entre otros. En el área de la academia, ha enseñado en la Universidad de Chile a diseñadores teatrales en formación, en Arcos a estudiantes de Actuación y en la PUC y Arcis para estudiantes de actuación

Andrea Contreras

Diseñadora teatral chilena, titulada de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, institución en donde además realicé el Diplomado de Postítulo en Semiótica de las Artes y la Cultura, ambas base de investigación para el estudio del Diseño de Vestuario Escénico. Me especializo en el Diseño y producción de Vestuario tanto de época como contemporáneo, desarrollándome de manera independiente como Directora de Arte y Diseñadora en el área audiovisual (Cine, Publicidad y Teatro). Cursé de manera complementaria talleres de Moldería e Indumentaria en Buenos Aires. Utilizo la ilustración y la acuarela como herramientas de trabajo y ocio. Actualmente vivo y trabajo en Santiago de Chile, donde además soy profesora en la carrera de Diseño Teatral de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile.

Loreto Martínez

Diseñadora teatral chilena. El 2010 cursa una Maestría en Diseño de Vestuario de Teatro, Cine, Opera y Audiovisuales en el Instituto Europeo di Design en Barcelona (beca FONDART) y el 2013 Diplomado de Sociología del Cuerpo en la Universidad de Chile. También posee una Licenciatura en Artes con mención en Diseño Teatral por la Universidad de Chile y estudios en Teoría e Historia del Arte en la misma universidad. En cine y televisión, ha trabajado en premiados proyectos junto a Andrés Wood, Sebastián Lelio, Pedro Peirano, Álvaro Díaz, entre otros. En artes escénicas, ha colaborado con destacados directores como Raúl Ruiz, Víctor Carrasco, Paulina Urrutia, Rodrigo Bazáes, etc. Junto al director y dramaturgo Guillermo Calderón ha trabajado a lo largo de 12 años, itinerando por diversos teatros internacionales como Teatro HAU (Berlín, Alemania), The Public Theater (Nueva York, E.E.U.U.), Théâtre de la Cite Internationale Universitaire (Paris, Francia), KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Bruselas, Bélgica), Teatro María Matos (Lisboa, Portugal), entre otros. Ha participado como co-curadora y diseñadora de exhibiciones en Somerset House (Londres, Inglaterra), Museo de Arte Contemporáneo (Santiago, Chile) y actualmente en Centro Cultural Gabriela Mistral (Santiago, Chile).

OBRAS

ARTIFICIAL

Artificial, es un corto audiovisual, situado en un futurible distópico, bajo una idea original creada por la compañía Teatro del Terror y que corresponde a la continuación del trabajo realizado en una residencia artística en el espacio Nau Ivanow de Barcelona/ España, durante el mes de febrero del 2020. La obra se sumerge en cinco oscuros fragmentos, que sin estar relacionados unos de otros, se entrelazan bajo problemáticas que giran en torno a situaciones que abordan temas como la biotecnología, la inteligencia artificial, el individualismo digital y la ecología profunda. Para ello, una niña/niño que nos anuncia un viaje distópico, una refugiada que busca asilo en un país que es controlado por inteligencias artificiales, un repartidor de uber que nos muestra la individualización narcisista de las calles de una ciudad, un hombre que busca respuesta existenciales a través de un test de Turing, y una pareja que debe decidir si vivir o morir ante una guerra primitiva en donde animales y seres humanos deben luchar por su supervivencia dentro del planeta, nos muestran distintas realidades, que bajo una atmósfera ominosa, cuestiona nuestro presente a través de trágicas situaciones del futuro.

Ficha técnica

- **Guión:** Ivan Fernández
- **Dirección general:** Javier Ibarra
- **Voz en off:** Antonieta Ibarra
- **Elenco:** Soledad Cruz y Nicolás Pavez
- **Producción:** Francesca Ceccotti
- **Dirección audiovisual:** Alex Waghorn
- **Composición musical:** Juan Carlos Valenzuela
- **Maquillaje:** Alejandra Contreras

No es
nadie.

Nadie

LA ESPERA

Región del Maule, Chile, 1936. El terror habita en la zona producto de una serie de asesinatos ocurridos en las cercanías de las haciendas más acaudaladas. No son pocos los campesinos que además juran ver el fantasma de una niña visitando constantemente el río donde fue encontrado su cuerpo. Bajo este clima de oscuridad el Patrón de una de las haciendas encuentra a un conocido bandido de la zona, el Negro, atrapado en las faldas de una mujer y bañado en su sangre en lo que parece ser una violación. El Patrón con ánimo justiciero le pega un tiro en la pierna y lo arrastra hasta la bodega de la casa patronal, donde su esposa, la Patrona, deberá curar sus heridas para mantenerlo con vida a la espera de la llegada de carabineros. Al apresarlo, el Negro, les jura a ambos que se escapará y regresará para cobrar venganza. La noche siguiente, la mujer presa del miedo se desvela en medio de una terrorífica premonición a la espera de que él regrese. Con el pasar de las horas y sumergida en la oscuridad del campo, escucha el galopar de un caballo que se detiene en el patio de su casa.

Ficha técnica

- **Dramaturgia:** Iván Fernandez
- **Dirección:** Javier Ibarra y Nicolás Pavéz
- **Elenco:** Soledad Cruz, Nicolás Pavéz
e Ivan Fernández
- **Producción:** Francesca Ceccotti
- **Diseño Integral:** Rocío Hernandez
- **Composición musical:** Juan Carlos
Valenzuela
- **Audiovisual:** Alex Waghorn

2018

LÁSTIMA QUE SEA UNA PUTA

El joven Giovanni, está consumido por una pasión infernal hacia su propia hermana Annabella, quien le confiesa que también se encuentra enamorada de él, lo que les llevará a vivir una gran pasión dentro de una unión "no natural".

Ficha técnica

- **Dramaturgia:** John Ford
- **Dirección:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Nicolás Pavez, Soledad Cruz, Sebastian Plaza, Camilo Carmona y Carol Henríquez
- **Producción:** María Luisa Vergara
- **Diseño Integral:** Valentina San Juan
- **Composición musical:** Juan Carlos Valenzuela

2016

EL PELÍCANO

El Pelicano, escrita en 1907, es la cuarta y última obra de la serie "Teatro de Cámara" del autor sueco August Strindberg. El título hace referencia a la leyenda del pelicano, que ama tanto a sus crías que las alimenta con su propia sangre. El Pelicano es una tragedia familiar donde Strindberg ironiza sobre el mito sirviéndose de una madre desnaturalizada que lucha contra la ingenua hija por el amor del mismo hombre. Por otra parte el hijo, perturbado por su infancia, se emborracha para seguir viviendo. La trama comienza a partir de la muerte del marido y la promesa de una herencia, por la cual la madre convence a su amante de que se case con su hija.

Ficha técnica

- **Dramaturgia:** August Strindberg
- **Dirección:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Francisca Gavilán, Nicolás Pavez, Soledad Cruz y José Ignacio de Vries
- **Producción:** Teatro del Terror
- **Diseño Integral:** Valentina San Juan
- **Composición musical:** Juan Carlos Valenzuela

MACBETH

"Macbeth" de William Shakespeare, nos sumerge en un oscuro mundo de confusión moral en el que, entre alucinaciones, conjuros y crímenes, tiene lugar la irreversible degradación de Macbeth, general del rey Duncan al que traiciona y asesina empujado por su mujer; la ambiciosa e impulsiva Lady Macbeth quien actúa por un incondicional amor hacia su esposo.

Ficha técnica

- **Dirección y Adaptación:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Nicolás Pavez, Javiera Osorio, Soledad Cruz, José Ignacio de Vries, Nicolás Zarate, Sebastian Plaza, Francisco Dañobeitía y Alejandro Ubilla
- **Producción:** Teatro del Terror
- **Diseño Integral:** Valentina San Juan
- **Composición musical:** Juan Carlos Valenzuela

RICARDO III

“Ricardo III” de William Shakespeare, narra las peripecias de su protagonista por conseguir la corona. Ricardo, es un valiente guerrero, que si bien en la guerra encuentra fama, en la paz su propósito es nulo. Siendo deforme y grotesco, y por lo tanto, no apto para disfrutar de las frivolidades de la paz, decide sumir el reino en el caos. Para obtener el trono, Ricardo no dudará en asesinar a sus hermanos; Clarence y el rey Eduardo, a sus jóvenes sobrinos; los hijos del rey, y a cuanta persona se le cruce por delante. Sin embargo, al coronarse rey, su poder poco a poco se verá mellado, y su decadencia será el preludio de una de las caídas más trágicas del teatro universal, inmortalizada en la célebre frase de William Shakespeare “¡Un caballo, un caballo, mi reino por un caballo!”.

Ficha técnica

- **Dirección y Adaptación:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Camila Osorio, Javiera Osorio, Soledad Cruz, José Luis Aguilera, Patricio Yovane, José Ignacio de Vries, Felipe Arellano, Juan Pablo Corvalán y Luis Alonso
- **Producción:** Alvaro Saavedra
- **Diseño de Vestuario:** Andrea Contreras
- **Diseño de iluminación y escenografías:** Daniela Fresard
- **Composición musical:** Juan Carlos Valenzuela

2012

LA SONATA DE LOS ESPECTROS

La obra narra la historia de un joven estudiante que, luego de pasar toda la noche rescatando heridos en un incendio, conoce a un misterioso hombre llamado Jacobo Hummel. Éste le ayudará a entrar a un mundo aparentemente familiar y de valores, que se encuentra frente a ellos mostrado por la vida de los habitantes de un elegante edificio de apartamentos. Una vez dentro, el estudiante, poco a poco se decepcionará al encontrar una realidad llena de traiciones, caretas, enfermedades y vampirismo.

Ficha técnica

- **Dramaturgia:** August Strindberg
  - **Dirección:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Camila Osorio, Javiera Osorio, Soledad Cruz, Macarena Béjares, María Luisa Vergara, José Luis Aguilera, Gastón Salgado, José Ignacio de Vries, Carlos Aedo, Luis Alonso y Alejandro León
  - **Producción:** Carolina Díaz
- **Diseño de Iluminación y escenografía:** Daniela Fresard
  - **Diseño de Vestuario:** Los Contadores Auditores
  - **Composición Musical:** Juan Carlos Valenzuela

SÓLO UNA NOCHE MÁS

Versión libre de "Recordando con Ira" de John Osborne

"Sólo una noche más" es un drama realista que narra la historia de Cristian y Paula, un joven matrimonio que vive junto a su amigo Roly, en un pequeño departamento en el centro de Santiago. La convivencia entre ellos se va poniendo cada día más violenta y tensa; los continuos ataques verbales de Cristian contra Paula, contra la sociedad y el mundo en general, la frialdad de ella hacia Cristian y la actitud conciliadora de Roly van revelando el estado de desconcierto, soledad y desaliento en el cual viven estos individuos día a día. La situación se ve aún más alterada con la llegada de una amiga de Paula; Ángeles, quien aconseja a su amiga a abandonar su matrimonio.

Ficha técnica

Dirección: Javier Ibarra

Elenco: Javiera Osorio, Gastón Salgado, Carlos

Aedo y Macarena Béjares

Producción: Javier Ibarra

Diseño Integral: Los Contadores Auditores

2010

CLARA

Ficha técnica

- **Dramaturgia y dirección:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Tamara Ferreira, Nicolás Pavez, Trinidad Squella y Ignacio Hurtado
- **Producción:** Javier Ibarra
- **Diseño Integral:** Los Contadores Auditores

2009

La obra, narra la historia de Clara, una mujer que con la excusa de alejarse de la ciudad y dejar historias del pasado decide instalarse en "algún lugar" del sur de Chile. Allí recibe por primera vez desde que se fue, la anhelada visita de su hermano mayor, quien junto a su novia, deciden tomar unas vacaciones, instancia que aprovechan de visitar a Clara. En un ambiente cotidiano y sin otra emoción más que a alegría del reencuentro comienzan a ocurrir sucesos extraños que alertan la tranquilidad instalada. Junto a una inquietante extrañeza en el ambiente, fortuita hasta ahora, comienza a develarse conflictos familiares ocultos entre ambos hermanos, acontecimientos del pasado nunca antes mencionados y que se unen bajo la imagen de un padre, aparentemente, muerto.

SAVERIO EL CRUEL

La obra se sitúa en el norte chico que se verá convulsionado por la historia de Saverio, un cándido vendedor de queso cabra que será utilizado por un grupo de hombres y mujeres para su diversión. Los integrantes de la farsa, jóvenes dispuestos a todo con tal de pasar un buen momento, eligieron como blanco a este vendedor puerta a puerta para urdir la burla. No sin poesía y crueldad, se presume que vivirá una historia de amor, locura y de muerte.

Ficha técnica

- **Dramaturgia:** Robert Arlt
- **Dirección:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Nicolás Pavez, Andrea Soto, Carla Casali, Trinidad Squella, José Miguel Gallardo, Marcela Otarola y Juan Pablo Larenas
- **Producción:** Javier Ibarra
- **Diseño integral:** Felipe Aichele y Andrea Contrearas

2008

DOLORES

Ficha técnica

La obra narra la historia de una mujer que se escapa de su ex marido junto a su hija. Se les hace tarde y deciden alojarse en una cabaña que se encuentra en medio del camino; en la cabaña los recibe un hombre solitario y excéntrico a quien le llama la atención la niña por recordarle un antiguo amor. La madre, debido a su desesperación no se ha dado cuenta que ha llegado al lugar equivocado.

- **Dramaturgia y dirección:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Tania Faundez, Cristobal Lecaros, Nicolás Pavez y Andrea Soto
- **Producción:** Javier Ibarra
- **Diseño Integral:** Felipe Aichele y Andrea Contreras

2007

DOLORES

ESCRITA Y DIRIGIDA POR JAVIER IBARRA LETELIER

HANSEL & GRETEL

“Hansel & Gretel” es una adaptación del cuento original de los hermanos Grimm realizado como formato de Teatro de Calle y corresponde al primer trabajo de la compañía. Esta obra ahonda en las temáticas del abandono y el maltrato infantil. Está desarrollada a través de una lúdica puesta en escena donde el espectador interactúa con la obra.

Ficha técnica

- **Adaptación y dirección:** Javier Ibarra
- **Elenco:** Priscila Huaico, Tania Faundez y Javier Ibarra
- **Diseño integral y producción:** Teatro del Terror

2006

**DETALLE DE MONTAJES,
FUNCIONES, GIRAS Y
RESIDENCIAS**

- Obra “Artificial”, Chile, 2020 a la fecha:
  - Festival Santiago Off
  - Sala Negra, Universidad de Valparaiso
  - Teatro Sidarte
- Residencia artística en espacio Nau Ivanow, Barcelona España
- Obra “La Espera” de Guillermo Blanco, 2018 a la fecha:
  - Teatro Sidarte (2 temporadas)
  - Teatro Municipal de Las Condes (Festival Teatro Joven)
  - Gira por la región del Maule y Bio Bio (Talca, San Javier, Parral, Concepción, Cauquenes)
  - Teatro Diego Rivera (Festival Temporales Teatrales de Puerto Montt)
  - Centro Cultural Matta, Buenos Aires, Argentina (2 funciones)
  - Espacio Nau Ivanow & Centro Civic Baró de Viver, Barcelona, España (2 funciones)
  - Streaming a través de plataforma online, Caracas, Venezuela
- Obra “Lástima que sea una puta” de John Ford, Chile, 2016-2017. » Centro Cultural Estación Mapocho (3 temporadas)
- Obra “El Pelicano” de August Strindberg, Chile, 2015-2017.
  - Centro Cultural Estación Mapocho (3 temporadas)
  - Teatro Municipal de Las Condes (Festival Teatro Joven)
  - GAM (Festival Santiago a Mil)
- Obra “Macbeth” de William Shakespeare, Chile, 2013-2015.
  - Espacio Milm2 (1 temporada)
  - Centro Cultural Estación Mapocho (3 temporadas)
  - Centro Cultural Montecarmelo (Festival Directores, Universidad de Chile “obra premiada”)
  - Gira por norte y sur de Chile (Antofagasta, Calama, Puerto Montt, Puelo, Cochamó, Calbuco, Carelmapu)
- Centro Cultural La Pintana
- Cuadrienal de Praga de Diseño Escénico y Performance (PQ`2019)
- Obra “Ricardo III” de William Shakespeare, Chile, 2012. » Teatro Finis Terrae (1 temporada)
- Obra “La Sonata de los Espectros” de August Strindberg, Chile, 2011.
  - Sala Agustín Siré Universidad de Chile (1 temporada)
  - Teatro Ladrón de Bicicletas (1 temporada)
- Obra “Sólo una noche más”, adaptación de Recordando con Ira de John Osborne, Chile, 2010.
  - Teatro Sidarte (1 temporada)
  - Teatro Arcos (1 temporada)
- Obra “Clara”, Chile, 2009.
  - Centro Cultural Estación Mapocho (1 temporada)
  - Teatro Azares (1 temporada)
  - Lastarria 90 (Festival Nuevos Directores, Universidad de Chile)
- Obra “Saverio el cruel” de Roberto Arlt, Chile, 2008.
  - Sala Sergio Aguirre (1 temporada)
- Obra “Dolore”s, Chile, 2007.
  - Sala Sergio Aguirre (2 temporadas)
  - Goethe Institut (1 temporada)
  - Sala Sergio Aguirre (Festival Nuevos Directores, Universidad de Chile “obra premiada”)
  - Festival Cielos del Infinito, Punta Arenas
- Obra “Hansel & Gretel”, versión libre del cuento original de los hermanos Grimm, Chile, 2006.
  - Teatro de calle: Plaza Brasil, Talagante y Ex Carcel de Valparaiso.

PUBLICACIONES

- Ensayo **“Apunte de artista: Lo ominoso como elemento de construcción para la creación de un estilo de terror en el teatro”** en Revista Argus-a Artes & Humanidades, Argentina, 2021. Indexada en la MLA International Bibliography y en Latindex. <https://www.argus-a.com/publicacion/1574-apunte-de-artista-lo-ominoso-como-elemento-de-construccion-para-la-creacion-de-un-estilo-de-terror-en-el-teatro.html>
- Artículo **“Elementos performativos en la reposición de los clásicos a través de las puestas en escenas tradicionales, utilizando como estudio de caso Ricardo III de Thomas Ostermeier”** en Revista de Teoría y Crítica Teatral Telón de Fondo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2019. Indexada en Latindex. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/7247/6501>
- Publicación **“El terror, la incomodidad de un estilo poco explorado en el teatro”** en plataforma online Vive Teatro, Chile, 2019: <https://www.viveteatro.cl/?p=15993>
- Artículo **“Reflexión Hacia una construcción del Teatro del Terror”** en plataforma online Santi Teatro & Danza, Chile, 2014: <http://www.santi.cl/index.php/articulos/938-reflexion-hacia-una-construccion-del-teatro-del-terror>

www.tdterror.com

tdelterror@gmail.com

+56 9 6427 0647