

ZINE

ARTES VIVAS / CULTURA

JORGE VOLPI BRAVO

CREADOR E INVESTIGADOR
EN ARTES ESCÉNICAS

"Los documentos son espacios de memorias
en los cuales podemos entrar para
percibir, imaginar, crear"

AUSENCIA: OBRA TEATRAL

Bitácora de residencia por Compañía Diosa Camelia

Cada invierno se renueva la ilusión de un tiempo cero. La actividad se reduce, nos agrupamos en torno al calor, los calendarios culturales se contraen y pareciera que entramos en hibernación. Sin embargo, basta observar con atención para reconocer que no toda intensidad es fácilmente visible. El invierno es un momento ideal para procesos que solo pueden avanzar cuando la urgencia de producir se reduce: ordenar, revisar, recordar, reescribir, volver sobre aquello que parecía listo. Desde allí hace más sentido que el invierno no sea una estación de inactividad.

La antropóloga Elsa Muñiz, basándose en los escritos de Judith Butler, afirma que "la corporalidad no es la condición estática del sujeto, sino parte constitutiva de su ser, materializado en virtud de la performatividad de sus prácticas corporales". Aquí la "corporalidad" es una invitación a entenderla como una red de prácticas, imaginarios, representaciones y ejercicios de poder que involucran al cuerpo en todas sus complejidades y dimensiones.

En las artes vivas entendemos que son los cuerpos en movimiento los que permiten su existencia. Por su parte, la filósofa y teórica de la performance Diana Taylor ha planteado que la memoria de una cultura habita tanto en sus archivos como en aquello que los cuerpos hacen, repiten y transmiten. Desde esta mirada, el archivo y el repertorio no constituyen formas opuestas de conservar el pasado, sino maneras complementarias de producir conocimiento.

Esa tensión atraviesa esta edición de Txawünzine. ¿Dónde permanece una obra cuando las funciones terminan? ¿Qué memoria construye una fotografía, una bitácora de residencia o una historia compartida? ¿Qué puede guardar un documento y qué puede persistir solo como experiencia corporal?

En este momento nos detenemos un poco como en cada cierre de ciclo. Con el wüñol txipantü y el regreso del sol a esta parte del mundo volvemos a avanzar no solo buscando generar acontecimientos, sino también aportar en las condiciones para que estos continúen interrogando el futuro. Aquí el invierno ya no es solo un paisaje, es un eje de creación.

Natalia Meza Serra

Encargada de comunicaciones
En Tránsito/Txawün

natalia@entransito.cl

TXAWÜNZINE
VERSIÓN WEB

txawunmedios.cl

JORGE VOLPI BRAVO

Creador e investigador en artes escénicas

"Los documentos son espacios de memorias en los cuales podemos entrar para percibir, imaginar, crear"

Conoci a Jorge, como poeta y estudiante de antropología, más o menos el año 2008 en Temuco. Yo terminaba mis estudios de periodismo y espacios como La Fabrika subcultural, eran el epicentro para coincidir con otras y otros interesados en las artes, lo sensible, los afectos, el cuerpo. Allí surgieron varias afinidades, que con los años se fueron transformando en investigaciones y proyectos. Hoy hablar de danza contemporánea en La Araucanía tiene como parte medular de esa red a Jorge Volpi Bravo. Creador e investigador en artes escénicas y licenciado en antropología (UCT) Ha dirigido los proyectos de danza "Variaciones" 2023, "Materia" 2018 y co-dirección en "Estado natural, danza para primera infancia" 2019. En los últimos años ha centrado su práctica en la investigación archivística, documentación y escritura sobre danzas contemporáneas en la región de la Araucanía/Gulumapu.

Además, ha colaborado como intérprete, performer y asistente de dirección con diferentes coreógrafas, coreógrafos y colectivos de danza en el país.

Muchos tenemos historias y recuerdos de las artes del sur, aquí vemos como se ha podido reconocer y documentar una parte relevante de ese crear escénico de los últimos 20 años en La Araucanía; desde la humedad, la ciudad herida, la resistencia, la lluvia, los bosques y La Frontera.

Por Natalia Meza Serra.

Has desarrollado tu trabajo tanto desde la creación artística como desde la investigación. ¿Cómo dialogan estas dos dimensiones en tu trayectoria y qué aporta la mirada antropológica a tu aproximación a las artes escénicas?

Por una parte pienso que ambos campos confluyen en lo que hoy se denomina investigación artística. Siento que es un espacio donde estos mundos se relacionan y se retroalimentan. Aunque también pienso que todo proceso creativo involucra el desarrollo de una investigación, ya sea teórica-conceptual, corporal, escénica, de materialidades, etc. La investigación en su amplio sentido como el

despliegue de una metodología de trabajo orientada desde preguntas y enfoques teóricos, pero sobre todo desde la práctica como ese lugar de la curiosidad y la exploración es donde surgen hallazgos y elementos que luego son puestos en la composición o en la escena.

Creo que en mi aproximación personal me he sentido atraído hacia los documentos y a la cultura material que se genera de y desde la actividad escénica, sobre todo a las imágenes, fotografías análogas y digitales, a los registros de video, sonoros y entrevistas, prensa, los bocetos entre otros materiales documentales, que constituyen una suerte de residuo, pero a la vez soporte y superficie que permite generar conocimiento y creación.

Por otra parte y en cuanto a la investigación sobre materiales documentales de artes escénicas y también de las dimensiones del quehacer dancístico o escénico, la mirada antropológica aporta -desde mi experiencia- con una práctica teórico-metodológica de observación y acción situada del hecho escénico o la práctica artística en particular que estemos investigando. Permitiendo proponer un contexto histórico y de significados culturales que construyen el entramado social de la escena.

Realizaste la investigación "Archivos de la danza contemporánea en La Araucanía/Wallmapu". ¿Qué hallazgos o reflexiones te ha dejado este proceso sobre la historia reciente de la danza en el territorio y los desafíos para preservar su memoria?

Junto a un equipo de trabajo, se buscó abordar por una parte los documentos y registros escénicos, provenientes de procesos creativos de 10 obras creadas en la región en el periodo del proyecto (2000-2023). Se elaboró un catastro de obras y una cronología para 23 años de creación en danza contemporánea de la región, junto a las entrevistas a las coreógrafas y coreógrafos, documentación, fichas descriptivas para los documentos, documentando y generando una colección de una temática que no había sido abordada con anterioridad. En ese sentido esta primera etapa de trabajo buscaba delimitar un campo de investigación, creando estos primeros movimientos, si bien la reconstrucción histórica está aún en proceso, pues nos dedicamos a levantar una primera etapa de trabajo, se pueden observar algunas continuidades.

La perspectiva de trabajo estuvo orientada a la relación afectiva con la cultura material y a la activación performativa de los documentos. Desde las memorias corporales, los

gestos, recuerdos y afectos trazados tras las obras y procesos. Posterior a la realización de este proyecto de investigación me quede con algunas reflexiones personales respecto a cómo los documentos son espacios de memorias en los cuales podemos entrar para percibir, imaginar, crear. Pensar en las potencias creativas de los archivos o en los usos creativos que estos posibilitan, a la vez que espacio de conservación de memorias.

Pensando en las nuevas generaciones de artistas e investigadores, ¿qué materiales, relatos o experiencias crees que deberían resguardarse hoy para contribuir a una memoria más completa de las artes escénicas en La Araucanía y Wallmapu?

Pienso que siempre hay áreas que investigar ya que cualquier tentativa de investigación siempre es parcial y se enfoca o delimita su investigación. Desde esta perspectiva, creo que sería vital poder conocer las actividades escénicas, teatrales y de danzas realizadas en otras comunas de la región y por grupos de teatros comunitarios, escolares, así como también debieran poder registrarse y pensar en acciones de puesta en valor de artistas que ya están en la tercera edad y que sus experiencias y testimonios están susceptibles de desaparecer, el registro y puesta en valor de las memorias escénicas, de sus documentos y protagonistas es vital para pensar en nuestro presente y proyecta líneas de trabajo y reflexión hacia los futuros.

Puedes leer la entrevista completa en txawunmedios.cl y conoce más detalles del proyecto de investigación en archivosyperformatividad.cargo.site/

AUSENCIA: OBRA TEATRAL

Bitácora de residencia por Compañía Diosa Camelia

La creación de AUSENCIA nace de conversaciones cotidianas sobre la importancia de hablar de la muerte, de la pérdida, de ese vacío que queda cuando alguien que amamos deja este plano y de cómo nos acompañamos en ese proceso. La muerte es algo que todos transitamos en algún momento y la pérdida de un ser querido es una herida que compartimos como seres humanos. Poner en palabras el dolor, el extrañar, el miedo, la incertidumbre no mejora nada, pero aliviana la carga. Desde ahí nace AUSENCIA.

Durante el proceso creativo de este montaje teatral, descubrimos el placer que existe en desafiar y poner en el territorio de la complicidad, todos los rituales y costumbres sociales/religiosas que nacen a propósito de las formas que buscamos como humanos para lidiar con las ausencias. Existe, entonces, en el discurso más implícito de la obra (si se quiere pensar así) un desafío a lo establecido y un cuestionamiento que, aún cuando es abordado desde el humor, plantea desde la ingenuidad más pura el por qué de ciertas acciones, palabras y costumbres en torno a la muerte.

En esta nueva etapa, buscamos revisar el montaje, fortalecer

nuestro trabajo con marioneta, que requiere un entrenamiento preciso para su manipulación; revisión de tiempos, movimientos y la toma de decisiones en relación a ciertas acciones de la marioneta que suman "humanidad" al objeto. Estaremos revisando la escena final del montaje, buscando redondear el relato. Cabe preguntarse: ¿Tiene Ausencia un final como los que estamos acostumbrados a ver? ¿Hasta qué punto el rito funerario se funde con el rito escénico? ¿Cómo se le pone fin a la ausencia?

Finalmente, el diseño escénico de la obra, contiene en sí mismo mecanismos y materialidades que ofrecen aperturas de investigación, cada uno por separado; dispositivo escenográfico, vestuario, iluminación, así como las interacciones que se puedan dar entre ellos.

Este año fuimos seleccionadas para ser parte del ciclo de Residencias Artísticas en Espacio Txawun, la vemos como una oportunidad para ajustar el trabajo creado. Si bien, es una obra de teatro ya estrenada, el contacto de esa materia prima con las y los espectadores tras la breve circulación que realizamos en tres comunas de La Araucanía, nos ha permitido abrir nuevas aristas importantes a abordar.

ARTES VIVAS lo que no puede repetirse

Hay artes que producen objetos. Una pintura, un disco, un libro: algo que permanece. Las artes vivas no. Lo que producen ocurre una vez, entre cuerpos que comparten el mismo tiempo y espacio.

Heidi y Rolf Abderhalden, fundadores de Mapa Teatro en Bogotá, fueron quienes desarrollaron este concepto como práctica y pensamiento, y quienes impulsaron la primera Maestría en Artes Vivas del continente. Su propuesta: un espacio donde teatro, danza, música, artes visuales y filosofía pudieran cruzarse sin que ninguna disciplina reclamara el centro.

Por eso nos genera más sentido que las Artes escénicas. No porque rechazemos el teatro o la danza, sino porque el marco más amplio nos permite movernos con libertad: hacia el rito, hacia la comunidad, hacia formas que todavía no tienen nombre.

Lo que las define no es una forma sino una condición: la co-presencia como acontecimiento. Y eso no se puede repetir.

ALGUNAS PALABRAS DE LA LENGUA MAPUCHE

Wüñoy tripantü: regresa el nuevo ciclo. Txawün: encuentro. Pukem: invierno.

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y el
Patrimonio

Gobierno de Chile

Proyecto financiado
por el Fondo de las
Artes Escénicas,
Convocatoria 2026
y el Programa de
Apoyo a Organizaciones
Culturales Colaboradoras

EN
TRÁN
SITO
ORGANIZACIÓN
CULTURAL

TXAWÜNZINE es una publicación impresa y digital de Espacio de creación artística TXAWÜN y Organización cultural EN TRÁNSITO.

D I S T R I B U C I Ó N G R A T U I T A

director: Jaime Silva Díaz - textos y edición periodística: Natalia Meza Serra
arte, diseño y diagramación: Anchimallen Paillan - imágenes Jorge: Vicente Palma - imágenes bitácora Ausencia: Marioly Torres.

Escribenos a: txawunzine@txawun.cl