

A man with dark hair and a beard is wearing a brown, textured, full-body suit that covers his torso, arms, and legs. He is standing in front of a wall made of large, irregular, light-colored stones. He has his right arm extended, holding a small, brown, animal head (possibly a rabbit or a small dog) in his hand. His left hand is raised, showing a white, textured glove. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the suit and the wall.

NATURALEZA MUERTA **o la controversia de Daniel**

Colectivo Máquina Dos

Ficha artística

Un proyecto de Colectivo Máquina Dos

Dramaturgia y dirección:
Amalá Saint-Pierre

Elenco:
Francisco Paco López y Ricardo Zavala

Percusiones: Martín Saint-Pierre
Edición y producción musical: DJ Madtrip

Diseño integral: Valentina San Juan

Producción artística: David Meneses, asistido de
Bastián Contreras

Producción ejecutiva: Máquina Dos

Proyecto ganador **FONDART** Regional 2017

Presentación

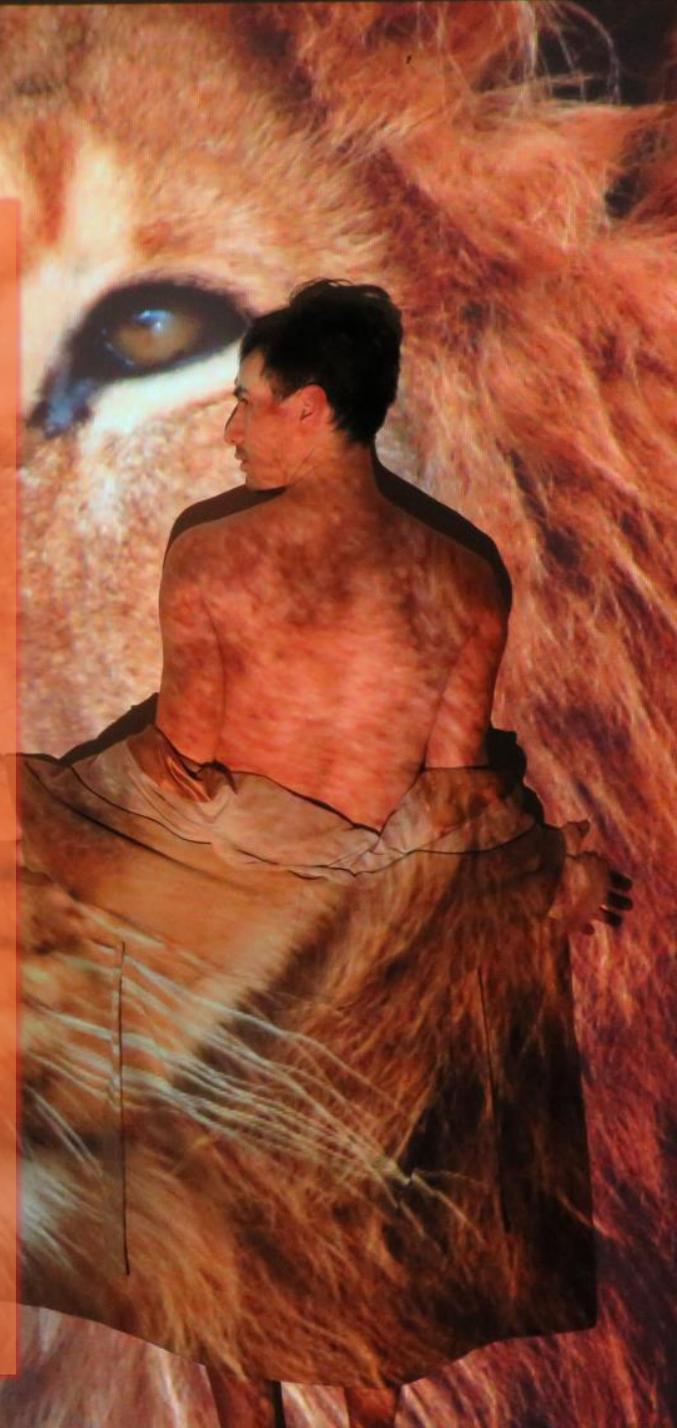
La obra **Naturaleza Muerta o la controversia de Daniel**, es la tercera obra del **Colectivo Mákina Dos**, compuesto por el núcleo Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López.

La obra, escrita y dirigida por Amalá Saint-Pierre, está libremente inspirada en el caso real del joven que se lanzó a la jaula de los leones en el zoológico de Santiago el año 2016.

A través de un discurso dramático y escénico no realista, aborda temáticas como la violencia, el desamparo y la posición del hombre frente a sí mismo y a la sociedad.

En concordancia con el estilo desarrollado por el colectivo Mákina Dos, buscamos aportar con este nuevo montaje en la profundización de un lenguaje experimental para la puesta en escena y diversificar los lenguajes teatrales en el desarrollo de la escena local.

Esta puesta en escena cuenta con financiamiento de **Fondart Regional 2017** para su creación y producción. El texto fue seleccionado anteriormente en el ciclo La rebelión de la Voces 2016 del Festival Stgo Off.

Reseña

El 21 de mayo de 2016 un joven se lanzó desnudo a la fosa de los leones del Zoológico Metropolitano de Santiago para ser comido vivo. Los animales fueron dados muertos. A la misma hora una ciudad ardía en llamas y piedras en signo de protesta. Ambos hechos aislados no tenían relación entre sí, pero tiñeron ese sábado de una tragedia que tomó cuerpo físico y simbólico. Este acontecimiento podría ser ficción, pero fue un hecho real. Todos conocemos la historia por su impacto, por su extrañeza, por los debates que generaron y desde nuestro punto de vista, por la reflexión en torno al sentido de la violencia. Los comentarios se ensañaron contra el joven suicida, pero pocos se detuvieron en él.

Este sacrificio ritual permite al Colectivo Máquina Dos tomar este hecho no para contar la historia real ni hablar de este hecho en particular, sino llevarlo en su sentido poético a una reflexión sobre la violencia y la opresión desde una perspectiva simbólica.

Sobre el texto

Naturaleza Muerta o la controversia de Daniel se articula como una corriente de conciencia, a modo de monólogo interior, entre el joven Daniel y el león metafóricamente llamado Rey o Dios. El “héroe” (¿el joven o el león?) emerge desde el margen, desde lo bestial.

El Colectivo Mákina Dos indaga en los impulsos del joven y en su relación con su entorno. La palabra se atomiza y se desintegra, al igual que su memoria, y se vuelve metáfora. La pulsión de las palabras fragmentadas nos instala en el linde entre escritura poética y escritura dramática. La relación/fusión del joven con el animal opera como alegoría de una historia de la violencia que no se puede representar, desplazando el drama fuera de toda convención realista.

Buscamos aquí problematizar la representación de la violencia: ¿cómo representarla ante la banalización de ésta? Tanto a nivel dramático como escénico el cuerpo/voz es fragmentado ante la desaparición del héroe ideal. El joven aparece en esa zona de conflicto, donde la palabra como materia a deconstruir es el único terreno posible de la representación de la violencia.

¿Qué lo impulsa a cometer ese acto? ¿Su angustia ante la vida? ¿Soledad o delirio? ¿Acto heroico o cobarde? ¿Qué vida vale más?

Sobre la puesta en escena

La puesta en escena de **Naturaleza Muerta o la controversia de Daniel** busca instalar al espectador en una zona de “extrañamiento” en tanto esta obra adquiere más bien una dimensión poética.

Naturaleza Muerta o la controversia de Daniel no consiste en la acción misma del sacrificio en la medida en que ésta no se representa, sino que se fija en la recomposición del relato desde el campo de las palabras -de la angustia- y desde ese lugar la palabra resiste y persiste a través del ritmo y su musicalidad, de los silencios o quiebres en la dificultad de expresarse de aquella voz.

La dirección enfatizará en esa zona difusa entre el delirio del personaje y su realidad. La puesta en escena instalará al espectador en un espacio íntimo y minimalista frente al cuerpo herido y frágil del actor y su alter ego el león, inmersos en una escenografía e iluminación cercanos al claroscuro que no buscará representar de manera realista un “lugar”, abriendo las posibilidades de interpretarlo: ¿es ésta una jaula, un zoológico, una cárcel, o un simple encierro mental, alegórico o delirante?

Referentes para diseño integral

Algunos de los referentes visuales que inspiran esta puesta en escena son las imágenes mismas del joven siendo atacado/devorado por los leones del zoológico de Santiago, y de manera más poética y simbólica los claroscuros de Rembrandt, así como una de las escenas más emblemáticas del film Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola (1979) en la que el personaje principal Willard se enfrenta por fin a su enemigo; en ella, sombras y sudor dominan la escena, generando una interesante atmósfera en la cual se borran las fronteras entre delirio y realidad.

Máquina Dos

El **Colectivo Máquina Dos**, liderado por la directora **Amalá Saint-Pierre** y el actor y bailarín **Francisco Paco López**, busca asociarse a distintos profesionales de las artes escénicas para sus creaciones interdisciplinarias. El colectivo va redefiniendo sus roles proyecto a proyecto, pues ambos son comunicadores, gestores culturales, productores, performers, actores y directores, entre otros, cada uno con más de diez años de trayectoria escénica.

Su primera creación firmada como “colectivo Máquina Dos” fue “**HOMBREconpieSOBREunaespaldadeNIÑO**” del multipremiado dramaturgo Juan Claudio Burgos, estrenada en 2015 en Matucana 100, seleccionada en el Festival Stgo Off 2016 y en el Festival de Directores Emergentes 2016 organizado por la Universidad de Chile. Fue ganadora del “Premio a la Creación y Producción Artística” en la categoría “Dirección” de la Universidad Finis Terrae, y mejor “Dirección” y “Actuación” del Festival de Directores Emergentes. El montaje tuvo notorio impacto en la crítica especializada y en el público.

En julio de 2017 el colectivo estrenó “**(W)**”, un montaje experimental performático de danza y teatro sobre el conflicto del agua, en el Teatro Duoc UC.

Actualmente se encuentran terminando la escritura de su nueva obra “**BRU, o el exilio de la memoria**” sobre la pintora Roser Bru, Fondart 2017.

El texto “**NATURALEZA MUERTA o la controversia de Daniel**” fue seleccionado el año 2016 en el ciclo La Rebelión de las Voces del festival Stgo Off, y fue ganador de Fondart Regional 2017 para su puesta en escena.

Directora teatral, actriz, gestora cultural, investigadora, dramaturga, traductora y docente franco-chilena con diez años de trayectoria en París, Barcelona y Santiago tanto a nivel institucional como independiente. Actualmente es docente de la Escuela de Teatro de la U. Finis Terrae y coordinadora de Vinculación con el Medio de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la misma universidad. Trabajó 7 años en el Teatro UC como encargada de comunicaciones y púlicos.

Codirectora junto a Franciso Paco López del Colectivo Mákina Dos (2015) con la que ha montado *HOMBREconpieSOBREunaespaldadeNIÑO* y (*W*), y que se encuentra actualmente concluyendo la escritura *BRU o el exilio de la memoria*.

Posee Magísteres en Estudios Teatrales y en Ingeniería en Intercambios Interculturales, Universidad Paris III Sorbonne Nouvelle. Diplomado en Gestión cultural, U. de Chile y Marketing, U. Católica.

En creación se ha volcado en proyectos con enfoque en lenguajes artísticos contemporáneos.

- Codirectora *Héros Limite* (Francia, 2007) obra interdisciplinaria de teatro, poesía y música.
- Dirección obra *Stop the Tempo* de la rumana Gianina Carbuariu (Teatro Finis Terrae, 2010) por la que fue elegida por la revista Wikén como “joven promesa del teatro nacional”.
- Asistente de dirección y dramaturgismo de *Enero en París* de Gerardo Oettinger (GAM, 2012).
- Directora de *Proyecto Padre* y actriz en *Proyecto Hijo*, obras presentadas en espacios no convencionales con el colectivo Teatro Intimo.
- Dirección de *HOMBREconpieSOBREunaespaldadeNIÑO* de Juan Claudio Burgos (Matucana 100, 2015; Festival Stgo Off, 2016; Festival Directores Emergentes 2016; Premio a la Creación Artística UFT; Premio a la mejor dirección Festival de Directores Emergentes U. de Chile).
- Dirección obra performática de danza y teatro (*W*) (Teatro Duoc UC, 2017).
- Dramaturga proyecto en curso *BRU o el exilio de la Memoria* (Fondart 2017)

Amalá Saint-Pierre

Dramaturgia y Dirección

Francisco Paco López

Intérprete

Actor, director, dramaturgo, bailarín y gestor cultural.

Es Licenciado en Artes con mención en Actuación Teatral del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Paralelamente a su formación teatral, se ha formado como bailarín de manera independiente en varios talleres y centros de danza, principalmente en el Centro de Investigación La Memoria y en el Centro Cultural Espacio Arte Nimiku.

- En el ámbito de la danza dirigió en 2011 "Infinito (Deseos en fuga de operarios al sol)" y en 2016 "Sin título que aguante" con Teresa Alcaíno y Sonia Uribe, proyecto ganador del V Encuentro coreográfico de la sala Arrau, Teatro Municipal. Ha sido intérprete en "Armónica" (2003) "Vampiro" (2004) y "Vigeldance" (2007) de la compañía Danza Sed dirigida por Marcela Inostroza, "RopaTendida" (2005) de Mauricio Barahona, "119" (2005) de Valentina Pavés, "Narciso, El Extasiado" (2011) de Isabel Croxatto, "Partuza" (2012) de Pablo Tapia, y últimamente "Trans-Fusión" (2015) de la compañía Danza Jam dirigida por Jenniffer Alegría, y el monólogo "HOMBREconpieSOBREunaespaldadeNIÑO" (2015) dirigida por Amalá Saint-Pierre, obra con la que fue ganador del Premio a Mejor Actor por el Festival de Directores Emergentes de la U. de Chile.

- Es asimismo reconocido gestor cultural y productor artístico para Danza, produciendo diferentes festivales y obras en los últimos años.

- Es tesorero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Danza.

Ricardo Zavala

Intérprete

Actor y Licenciado en Artes de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado en el ámbito teatral como actor, productor y músico. Además trabajó como profesor en distintos colegios, particulares, subvencionados y municipales, realizando talleres y clases de teatro.

Como actor ha trabajado bajo la dirección de Manuela Infante, Felipe Castro, Andrés Céspedes, Patricio Pimienta, Fernando González, Felipe Arellano, Francisco Paco López, Cristián Marambio y Los Contadores Auditores, entre otros. Pertenece a la Compañía Fiebre trabajando en el programa "Todos al Teatro" que acerca a los estudiantes de escasos recursos a los clásicos del teatro. También fue miembro de la Compañía Fresa Salvaje, participando en tres montajes, "Retroceder", "La Misma Piedra" y "El Montaje, ¿Quién conoce a Gómez Rojas?", con la que participó en la gira de Montreal, Canada. Ha realizado la música de las obras "La Respuesta", "El Montaje", "Nosotros", "Youtube". Además es bajista de la banda "El Hombre Común", con el cual grabó un EP bajo el sello Tuneless Record.

Valentina San Juan

Diseño integral

A photograph of a person wearing a horse mask, standing in a theatrical setting. The background is a large, textured, orange and red structure, possibly a prop or set design. The person is wearing a dark, textured garment. The lighting is dramatic, highlighting the mask and the person's face.

Licenciada en Artes con mención en Diseño Teatral de la Universidad de Chile (2008). Se ha desempeñado en múltiples proyectos profesionales desde el año 2006 hasta la fecha de manera ininterrumpida. El año 2007 es parte de la comitiva Chilena de estudiantes y docentes de la Universidad de Chile que se agrupan bajo el nombre de “Sociedad Inmaterial” para representar a Chile en 11° Cuadrienal de Diseño Teatral de Praga, Republica Checa con la instalación “Reversible”. Ganadora del premio Unesco por la promoción a las Artes Escénicas. Desde entonces ha ejecutado un trabajo constante en la disciplina de las Artes escénicas como Diseñador Teatral Integral Trabajando con Pierre Sauret, Los hermanos Ibarra, Soledad Cruz, Juan Peragallo, Javier Ibarra, Elvira López, Amalá Saint-Pierre, entre otros. Actual Docente de la Universidad de Chile para la Licenciatura en Artes con mención en Diseño Teatral. Facilitadora de Talleres de formación regional en Diseño Teatral “Miradas Escénicas” para el consejo Nacional de la Cultura y “Escenografía e Iluminación Escénica” parte del programa de formación Ovalle-Creativo impulsado por el municipio de Ovalle 2017. Directora de Arte en el Laboratorio Escénico “Anatomía Teatral”, creado por Claudio Rodríguez, donde desarrolla una metodología de investigación para el diseño escénico a través de los procesos de entrenamientos físicos de los intérpretes. Su trabajo de Diseño Escénico para la obra “Macbeth” formó parte de la Curatoria Nacional de Diseño Teatral de Chile, expuesta durante el mes de Junio del 2015 en la Cuadrienal de Diseño Teatral de Praga, Republica Checa, (PQ20015), pabellón de profesionales.

Martin Saint-Pierre

Percusiones

- Destacado percusionista solista en comunión con los sonidos del bongó, bendir, kultrún, djembé, sabar, batá y otras percusiones de piel, Martin Saint-Pierre es músico, compositor y musicoterapeuta francés, con más de 40 años de sostenida carrera musical y especialista en despertar musical y mediación terapéutica.
- Virtuoso y visionario, presenta en 1970 su primer concierto como solista, “Otra cosa es con bongó”, síntesis de lenguajes afroamericanos, donde el bongó es utilizado por primera vez como un instrumento solista.
- En 1976, Martin Saint-Pierre graba con el sello discográfico “Chants du monde” su primer álbum « Solo création”, lo que le vale un enorme reconocimiento de la prensa francesa y marca así el inicio de un largo recorrido musical a través de los sonidos universales.
- En 1986 Martin Saint-Pierre es laureado por la prestigiosa Fundación Yehudi Menuhin.
- Martin Saint-Pierre ha realizado desde los años '70 hasta hoy más de 100 conciertos y 12 álbumes, residencias y creaciones a lo largo del planeta: de La Habana pasando por Copenhague, de Marrakech a Santiago, pasando por Kampala, Nairobi, Jerusalén, Bangkok, Buenos Aires, Alger, Gorée, Toronto, Tokyo, Kenya, Ouganda, Brasil, Cuba, Los Angeles (donde participa en la creación de la banda sonora del film Startgate, la puerta de las Estrellas) entre otros, y naturalmente Francia ante un público y crítica entusiastas.

Contacto

A man wearing a lion mask and a lion-patterned suit stands in front of a large, illuminated projection of a lion's head. The background is dark, making the orange and yellow tones of the lion's fur stand out.

Amalá Saint-Pierre
& Francisco Paco López
colectivomakinados@gmail.com
+56984717245