

Autorretrato

Basada en "Descripción de un cuadro" de Heiner Müller
Dirección: Madeleine Loayza.

Obra esceno-performativa basada en Descripción de un cuadro de Heiner Müller.

El equipo de actores, dramaturgista y directora, asume el lugar de la voz que describe el cuadro para repintarlo desde su experiencia sensible. Enfrenta una escritura intimista, generadora de imágenes visuales potentes, cargada de «humores» y recuerdos de los que se apropia el equipo involucrado. La investigación-creación desafía una escritura compleja, aparentemente indescifrable e imposible de llevar a escena, al tiempo que subyuga despierta un registro de confusión, horror e incertidumbre. La escritura de Müller exige ser encarnada en el cuerpo de los actores para transformarse en experiencia encarnada por el espectador.

Las dramaturgias de este cuadro se presentan infinitas, asumidas como repinte o copia de una falsificación, a partir de una estructura dramática extinta que ya no existe como tal, donde la explosión por medio del recuerdo destaca su carácter arbitrario para dar paso a las voces que dan cuenta del crimen, tema central de la propuesta. La dramaturgia escénica muta en cada encuentro con el espectador. La intertextualidad, el pastiche, el fragmento sintético, la ruptura con los relatos causales, entre otros procedimientos, aportan experiencias relevantes al proceso de investigación y difusión de la propuesta.

Trayectoria

2013

La obra es parte del proyecto: Incidencia de la educación continua y la investigación teatral en la conformación de la Compañía de Teatro Experimental para egresados y profesionales de la Carrera de Teatro de la FAUCE. Proyecto ganador de la convocatoria: proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, arte, cultura y deportes. Llevado a cabo por la Dirección General de investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador

2014

Desarrollo del segundo módulo del proyecto de investigación.(cuatro semanas): Seminario en dramaturgia y dramaturgismo para la puesta en escena (teórico-práctico integrado) a cargo de la Magíster Macarena Andrews Barraza, profesora del Magíster en Artes con mención en Dirección Teatral de la Universidad de Chile.

-Proceso de investigación-creación teatral (dieciocho semanas) a cargo de la Magíster Madeleine Loayza

2015

Estreno de la obra Descripción de un cuadro, de Heiner Muller. La obra cuenta con la autorización de derechos de autor, por la henschel SCHAUSPIEL, Alemania.

-Primera y Segunda temporada de la obra . Carrera de Teatro, FAUCE. Reparto: Alexandra Londoño, Mónica Ramos y Christian Valle. Voz: Santiago Rodríguez. Audiovisual: Madeleine Loayza.

Dramaturgista e iluminador: Francisco Bedoya.

2016

- Participación en el Encuentro Internacional de Teatro Universitario, AITU, con ponencia en la Universidad de Caldas sobre poéticas de fragmentación en Descripción de un cuadro.

- La obra recibe el Primer Premio UCE como mejor proyecto de investigación y creación escénica en categoría docentes.

- Tercera temporada presentada en la Alianza Francesa de Quito con el primer elenco.

2017

- Ponencias en Argentina (Mar del Plata y La Plata) sobre dispositivos poéticos en Descripción de un cuadro.

- Cuarta temporada presentada en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito con el primer elenco.

- Quinta temporada en Más Arte Galería, debut del segundo elenco: Mónica Ramos, Alexandra Londoño y Santiago Rodríguez.

- Sexta temporada en Sala Arte Actual, FLACSO, consolidando al segundo elenco.

2018

Publicación de artículo sobre dispositivos poéticos en el VIII Congreso de Teatro Comparado, Argentina.

Presentación de la obra en el Primer Congreso Internacional de Pedagogía Teatral, Quito.

Ponencias destacadas en Moscú y Colombia sobre dramaturgismo y creación escénica.

Participación en el III Congreso de Innovación Educativa, UCE.

Invitación al Festival Internacional de Teatro Universitario, Universidad de Caldas.

2019

Publicación del libro: “Retrato de mujer con naranjas”, proyecto de investigación esceno-performativo, basado en la obra Descripción de un cuadro, de Heiner Müller. FAUCE Editorial.

2020

Primer Premio Universidad Central del Ecuador. Libro: “Retrato de mujer con naranjas”, Madeleine Loayza Editora-Compiladora, categoría docentes.

2017-2021

Tesis doctoral: “La osadía de Eros: dispositivos contra hegemónicos de la poesía teatral, de Descripción de un cuadro a Mujer en llamas”. Universidad Politécnica de Valencia-España, Universidad Central del Ecuador. Autora: Doctora Madeleine Loayza, PhD. Arte: Producción e Investigación.

2022

VIII Temporada, cambio de nombre de la obra, “Autorretrato”, nuevo elenco: Santiago Rodríguez, Mónica Ramos y Alejandra Pazmiño.. Casa Teatro Malayerba. Quito- Mayo.

2023

- IX Temporada, “Autorretrato”, elenco: Mónica Ramos, Alejandra Pazmiño y Santiago Rodríguez.

Dramaturgista: Francisco Bedoya. Dirección: Madeleine Loayza. Casa Teatro Malayerba. Quito- Mayo.

- Conferencia sobre "Autorretrato", en Academia en escena, proyecto de Vinculación con la Sociedad de la CAE_FAUCE (Carrera de Artes Escénicas, Facultad de Artes, Universidad Central del Ecuador).

2024

- Obra seleccionada para representar al Continente Americano en el XXXI Festival Internacional de Teatro Experimental del Cairo CIFET 2024. El Cairo-Egipto, septiembre 2024.

- Obra galardonada con los premios a mejor dirección (Madeleine Loayza) y mejor actor (Santiago Rodríguez) en la XXXI edición del Festival Internacional de Teatro Experimental del Cairo CIFET 2024. El Cairo-Egipto, septiembre 2024.

- Obra seleccionada para participaren el festival "Quito tiene teatro" noviembre 2024. Quito-Ecuador.

DIRECCIÓN

Madeleine Loayza Directora

PhD en Artes: Producción e Investigación, por la Universitat Politècnica de València, España. Maestría en Estudios del Arte; Diplomado en Dirección Teatral y Licenciatura en Actuación. Destaca como directora y docente investigadora. Su investigación doctoral y producción artística se enfoca en la teatralidad, el cuerpo y las dramaturgias contemporáneas, como actriz-performer y directora-dramaturga. Sus propuestas escénicas: Crimen y Castigo, Descripción de un cuadro, La Tempestad y Arrebato Opus 52, han ganado premios nacionales, generado artículos y conferencias en universidades dentro y fuera de Latinoamérica: UCE (Ecuador), Mar del Plata (ATEACOMP-Argentina), UNLP (La Plata-Argentina), U. de Antioquia (Medellín-Colombia), U. Caldas (Manizales-Colombia), Red CITU (Colombia) y AITU (Rusia), Asociación Iberoamericana de Artes y Letras (AIBAL), Facultad de Letras y Ciencias Humanas (UNMSM), Department of Spanish & Portuguese Studies of University of Minnesota; Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. Editora-Compiladora y articulista de varios libros y artículos relacionados al ámbito académico y de las artes escénicas. Profesora titular de la Carrera de Artes Escénicas de la FAUCE. Coordinadora del I Congreso Internacional de Pedagogía Teatral FAUCE 2017, Coordinadora de la Maestría de Investigación en Dirección y Dramaturgias Contemporáneas (MIDDC) 2022. Su trabajo ha sido merecedor en tres ocasiones del Premio Universidad Central del Ecuador, máximo galardón que otorga la institución. En (2020) por el libro “Retrato de mujer con naranjas”, categoría docente; en (2019) “Arrebato Opus 52” proceso de creación y dirección como docente a cargo, categoría estudiante; y por el proyecto de investigación-creación “Descripción de un cuadro” en (2018), categoría docente. Actualmente prepara “Mujer en llamas” dramaturgia híbrida, en la misma asume el rol de actriz, dramaturga/directora-investigadora; forma parte del equipo de diseño del Doctorado en Artes, y es miembro del Consejo de Carrera de Artes Escénicas de la FAUCE.

Mónica del Pilar Ramos **Actriz**

Licenciada en Actuación, cursa la Maestría en Investigación, Dirección y Dramaturgias Contemporáneas, Universidad Central del Ecuador. Ha participado en talleres de Formación Holística, Pantomima, Danza Contemporáneas, Danzas Primales, Dramaturgismo, Dramaturgias de la Voz, motivada por la búsqueda y reconocimiento del teatro en mi cuerpo. Profesora de teatro en instituciones educativas. Titiritera y creadora, grupo "La Rayuela." Con el grupo "Pakarina" "Cuenta cuentos" (Fanpage). Teatro para niños y niñas con el grupo "Pizarte". Actualmente trabaja con el Grupo "Los Saltimbanquis", Taller de Artes escénicas en la obra "Buenas Amistades" una obra musical dirigida por Adriana Oña. Es autora y actriz de la obra "Notas del Alma" dirigida por Francisco Bedoya, "Susurros Teatro". Actriz de la obra esceno-performativa "Autorretrato", basada en la obra de "Descripción de un cuadro" de Heiner Muller, desde 2014 hasta la actualidad.

Santiago Rodríguez **Actor**

Actor, director, e investigador teatral. Licenciatura en Actuación. Diplomado en Dirección Escénica. Magíster en Estudios del Arte. Docente universitario en las cátedras de actuación, dirección, técnica vocal, expresión corporal, y epistemología del teatro. Actor de teatro, cine televisión y radio, ha participado en varios festivales internacionales en Ecuador, Colombia, Brasil, España, Egipto, Israel, Italia, Estados Unidos, Chile y Venezuela, y ha recibido y conducido talleres, seminarios, conversatorios, en congresos y nacionales e internacionales. Director de la Carrera de Artes escénicas y Teatro entre 2014 y 2021. Rediseño de la Carrera de Artes escénicas, Proyectos de Investigación docente ganadores de convocatorias UCE 2013 y 2014. I Congreso Internacional, Premio Universidad Central del Ecuador 2016; Festival Intercolegial de Teatro, Academia en Escena, Laboratorio de Investigación Vocal y Sonora. Publicaciones académicas, FAUCE Editorial. Creación y Coordinación de la Maestría de Investigación Dirección y Dramaturgias Contemporáneas (MIDDC) 2021-2022, Facultad de Artes, UCE. Actualmente trabaja en investigación-creación autoetnográfica intertextual basada en Hamlet.

Ale Pazmiño **Actriz**

Actriz, directora, productora y docente quiteña, Licenciada en Actuación Teatral por la Universidad Central del Ecuador, egresada de la Maestría en Investigación en Dirección y Dramaturgias Contemporáneas UCE, y de la Maestría en Innovación Educativa por UDLA-Ecuador. Ha participado de cursos, talleres, seminarios, congresos y encuentros de teatro, danza, filosofía y pedagogía, que complementan su formación artística. Es docente y directora del grupo "Farsantes" Teatro de la Universidad de las Américas, miembro de varias agrupaciones teatrales de la ciudad, Directora General del Encuentro en Creación de Arte Escénico ENCAE, sus trabajos han tenido la oportunidad de representar al país en diferentes festivales nacionales e internacionales en los hermanos países de Cuba, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Su investigación se centra en la voz y la palabra como gatillo psicofísico para la creación performativa dentro del material "Antagonías del Tocador".

ELENCO

EQUIPO

Actrices:

Mónica Ramos

Ale Pazmiño

Actor:

Santiago Rodríguez

Voz en off:

Madeleine Loayza

Escenotecnista:

Alejandro Criollo

Músico:

Martín Salcedo

Alejandro Rodríguez

Dramaturgista

Francisco Bedoya

Fotografía y video:

Martín Salcedo

Dirección:

Madeleine Loayza

TÉCNICOS

Espacio

El espectáculo es recomendable para un espacio de pequeño formato, el público se sitúa en la sala forma de herradura, como una "U" de preferencia en una superficie de 6m x 8m o para un público de 30 personas. Telón blanco de fondo para proyección.

Escenografía-utilería

Mesa sólida de 90 x 65 cm.

Descripción

Material: Madera viva de tono claro sin pintar ni recubrir (Tablón de 4 cm).

Diseño con 5 espacios de corcho.

Sillas (2) Material: Madera de tono claro sin pintar ni recubrir (Tablón de 2,5 cm). Patas y estructura base metálica.

Marcos de cuadros (8) Material: Madera de tono claro sin pintar ni recubrir (Tablón de 4 cm). Descripción: Marcos de cuadros de distintos tamaños, gruesos para permitir la estabilidad. Marco 1

(250 x 180 cm).

Marcos 2,3,4 (180 x 130 cm). Marcos 5,6

(100 x 75 cm).

Marcos 7 (50 x 35 cm). Marco 8 (55 x 40cm).

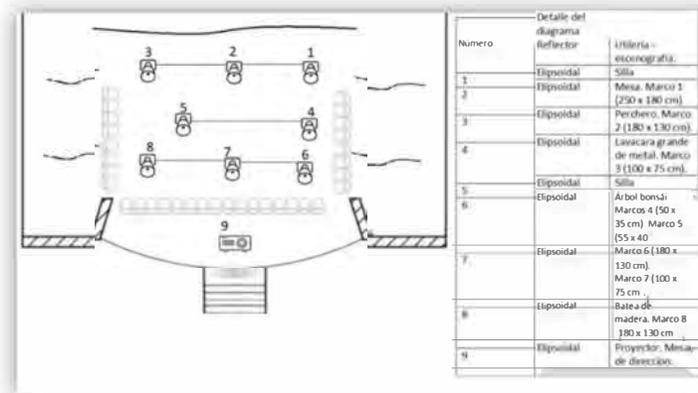
Iluminación

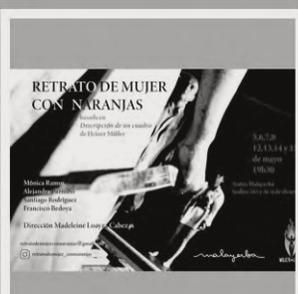
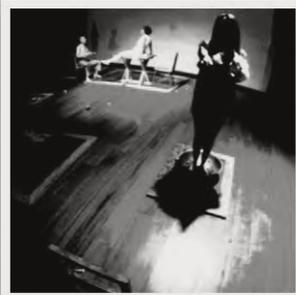
12 elipsoidales sin filtro de color, luz blanca, canales independientes.

Sonido

1 micrófono, parlantes y amplificador de acuerdo al tamaño de la sala, 1 computador portable.

LUCES

ENLACES

- WEB DE LA OBRA:
<https://madeleineloayza.com/autorretrato/>
- VIDEO DE LA OBRA:
https://www.youtube.com/watch?v=ucIOP0Lgp_VM