

“El cuerpo polisémico”. Taller de entrenamiento y reflexión para artistas escénicos

Por: Gerardo Trejoluna

Del 13 al 16 de junio
Licenciatura en Teatro- ESAY
Horario: 11:00 a 13:000 hrs.

Quien haya olvidado el poder de comunicación y de mimetismo mágico de un gesto puede instruirse otra vez en el teatro, pues un gesto lleva su fuerza consigo, y porque hay además seres humanos en el teatro para manifestar la fuerza de un gesto.

Artaud. A

El cuerpo en escena no tiene pausa, mientras esté expuesto a la mirada significadora del espectador será sujeto significativo. En el lenguaje del cuerpo la significación de un gesto está directamente ligada a un proceso o estado personal en el que la escritura y traducción psíquica, emocional y conceptual funciona de manera individual y se nutren de dos presencias activas en la comunicación, el cuerpo escénico y el cuerpo espectador. Por esta razón los resultados semánticos de un cuerpo/gesto en escena tienden a la multiplicidad de significados, trascendiendo así la racionalidad semántica del lenguaje y complejizándola.

En la historia del teatro se han generado grandes e intensas discusiones entre la importancia del cuerpo/gesto y la palabra, según Meyerhold, el actor burgués del siglo XIX es más parecido a un gramófono que cada día cambia de disco. También el cuerpo/gesto del artista escénico ha sido subordinado a la psicología del personaje en turno. Artaud, en su lucha contra el teatro racionalista de la palabra, busca la manifestación de todos los medios expresivos que puede utilizar un actor. Los creadores escénicos contemporáneos estamos constantemente buscando los medios para difuminar las fronteras de la danza, el teatro, el personaje, el artista escénico, las artes visuales, la música, la literatura, etc. Para mí es importante fortalecer, a través de un entrenamiento sistemático, dos pilares fundamentales en la construcción de un artista escénico contemporáneo:

1. La especialidad del ser humano en sí como significativo de una historia física, emocional, intelectual y social particular. Específica de momento a momento, esto es, indeterminada. El entendimiento profundo del ser como una indeterminación que se va determinando a sí misma en el aquí y el ahora observando este con un estado de aceptación y como punto de partida.
2. El desarrollo de habilidades a través de la repetición de actos que faciliten la generación de caudales energéticos precisos. Aquí pienso en el cuerpo escénico como una totalidad que involucra la voz, el ritmo, el

pensamiento, el gesto, la imaginación, la palabra, la pronunciación, la sonoridad, la fuerza, la elasticidad, la emoción, la lectura, el análisis, la musicalidad, la plasticidad, lo social, la direccionalidad, el equilibrio, la oposición, etc.

Este taller tiene los siguientes objetivos:

- Despertar la *mirada-testigo* del artista escénico para el reconocimiento y aceptación de su presencia como síntesis histórica.
- Sensibilizar sus necesidades expresivas.
- Sensibilizar también la relación con sus necesidades de perfeccionamiento técnico.
- Señalar el hecho de ser portador, en escena, no solo de sus propias intensiones artísticas, sino también de las de los demás agentes generadores del suceso escénico, como son la dramaturgia, la dirección, la escenografía, la luz, el sonido, etc., y de las particularidades humanas que las sugieren.

Un artista escénico por lo tanto, es aquel ser capaz de transparentar sus intensiones a través de una abierta reflexión que se activa en caudales energéticos precisos ante los sentidos del espectador, convirtiéndolo en un **cuerpo polisémico** lleno de sentido.

Gerardo Trejoluna

Actor, Director e Investigador en Artes Escénicas

En Chicago, Cádiz, Madrid, Bogotá, Panamá, New York, Barcelona, Manizales, Bilbao, Praga, Senegal, Gambia, Sao Paulo, Sevilla y Zaragoza, además de todo el territorio nacional, ha presentado su trabajo.

Es considerado uno de los artistas escénicos contemporáneos más revolucionarios de nuestro país. Ha sido premiado por la Asociación de Periodistas Teatrales APT como mejor actor y nominado como mejor coactuación masculina en la LV entrega de Arieles.

El Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes le ha otorgado la beca para creadores escénicos en tres emisiones y una coinversión. Una beca para artistas UNESCO-Aschberg le permite hacer una estancia de creación e investigación en Tubab Djalao, Senegal.

Autoconfesión, **Tom Pain** y **La Vida Muda** son una trilogía de unipersonales que inicio en 2003 y finalizo en 2010, **Tempestad** con Natsu Nakajima y **Tyrnan Og** con Kryztof Tadel son dos de los trabajos, el primero estrenado a finales de 2009 y el

segundo en 2011, que conforman una segunda trilogía que tiene como eje la relación creativa con artistas extranjeros que han influenciado su desarrollo.

Como director de escena a participado en:

- **Impresiones en el Ánimo** y **POFTON** con Jessica Sandoval
- **INFIELES** de Marco Antonio de la Parra
- **Campo de Estrellas** de Luisa Josefina Hernández con la actuación de Margarita Sanz.
- En 2011 y 2012 desarrolló una investigación pedagógica titulada **LA ACCIÓN COMÚN** que constó de un par de laboratorios: **Espejos** realizado en X Espacio de Arte en DF y **NAVE 412** realizado en La Escuela de Teatro de la Universidad Veracruzana.
- Con Cirko-Demente dirigió el espectáculo **SOS** con la primera generación del diplomado en artes circenses.
- Con el Centro de las Artes de San Luis Potosí dirigió el montaje **La Llamada** con la primera generación del diplomado Jóvenes a Escena.
- Realizó la tramaturgia para el estreno, en el Teatro de la Ciudad, de **Máscara vs Cabellera** (Concierto escénico a dos pianos con Alberto Cruzprieto y Héctor Infanzón).

Actualmente está dedicado a:

- **Sr. KO**, unipersonal de su propia autoría.
- Junto a Yaride Rizk organiza la **Muestra de Cine Mexicano ACÁMBARO EN ACCIÓN**. Editan un documental de la función en **LA CASA** de la obra **La Vida Muda** y desarrollan la estructura de un espectáculo escénico titulado **¿Dónde se posan las partículas de polvo?** Con artistas marciales de Kung Fu.

Algunas de las compañías con las que ha participado como actor y/o artista escénico son:

- **Teatro Studio T** (*Cuentos de Niebla* y *Guchachi* de Abraham Oceransky y *Mextizo* de Rafael Degar).
- **El Taller del Sótano** (*Jardín de Pulpos* de Aristides Vargas y *Dos en su Papel* de Elena Guiochins).
- **Compañía Nacional de Teatro**, antes de ser marca registrada (*Superhéroes de la Aldea Global* de Luis Mario Moncada y *Fedra y Otras Griegas* de Jimena Escalante)
- **Teatro de Arena** (*Hamlet* de W.S.).
- **Teatro de Ciertos Habitantes** (*Becket o el Honor de Dios* de J. Anhuil).
- **Teatro Tres** (*Gaudeamus desde México* de J Frederik Chavallier).
- **Teatro del Mar** (*Antígona* de Watanabe).

- **Teatro sin Paredes** (*Un hombre es un hombre* de B. Brecht)
- **Gomer: Caracol Exploratorio** (*Autoconfesión* de Pater Handke, *La Vida Muda* de Gerardo Trejoluna y *en proceso Sr. KO* de Gerardo Trejoluna).
- **Entrepieras** (Tom Pain de Will Eno).
- **Realizando Ideas AC** (*Impresiones en el Ánimo* y *Tempestad* de Jessica Sandoval y Gerardo Trejoluna).
- **Membrana** (*En proceso Dolly & Bob brindemos por ellos* de Yaride Rizk, *Sr. KO* de Gerardo Trejoluna y *¿Dónde se posan las partículas de polvo?* De Yaride Rizk y Gerardo Trejoluna)

El Movimiento, Síntesis de la Expresión Escénica / La Presencia-Esencia del Presente / El Gesto Escénico / El Actor y la Materia / La Bestia Poética / El Cuerpo Polisémico / Conmoverse.con/ Del Instante Suspendido y La comunicación Escénica, el Arte de la Acción Común son los talleres de entrenamiento que ha impartido tanto en México como en el extranjero.

En cine sus trabajos más recientes son:

- **El Clérigo Ramírez** en **Hidalgo, la historia jamás contada** dirigida por Antonio Serrano. Century FOX
- **El Gerente** en **La Tienda de Raya** escrita y dirigida por Mariana Chenillo como parte de la película **Revolución**. Canana Films
- **Malick** en **El Sueño de Lú** escrita y dirigida por Carlos Sama. Catatonia Films. Nominado a un Ariel como mejor coactuación.
- **El Maestro de Yoga** en **Último Gabinete** escrita y dirigida por Yaride Rizk.
- **ROMES** en la producción canadiense **STII NIGHT, STILL LIGHT**, escrita y dirigida por Sophie Goyette.
- **Genaro** en **Sobre Ruedas**, escrita y dirigida por Agustín Oso Tapia.
- **Calixto** en **Tres Idiotas**, dirigida por Carlos Bolado.

En Televisión:

- **Andrés Quintanarro** en **Gritos de muerte y libertad** dirigido por Mafer Suárez. Producción de Televisa.
- **El Orejas** en **S.O.S** dirigido por Benjamín Cann. Producción de Televisa
- **Francisco I Madero** en la serie **El Encanto del Águila**. Producción de Televisa
- **Horacio** en **Dos Lunas**, producción Argos y Mundo FOX.
- **Armando** en **El Capitán**, producción de Tele México para Mundo FOX.