

ALAIN KERRIOU

CUADERNO DE MEDIACIÓN TEATRAL

FESTIVAL

Intersección, espacialidad y memoria

BUNKER-locus
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN MEDIACIÓN TEATRAL

TABLA DE MATERIAS

- 03 Presentación
- 04 Ficha de la pieza
- 06 ALAIN KERRIOU O CABARET ÓPTICO
- 08 Alain Kerriou - Trayectoria
- 09 ***Monumento a un boxeador o de la escucha flotante - Sinopsis***
- 10 Nociones o conceptos recurrentes en la pieza
- 11 Tema/s de la obra
- 12 Procedimientos de creación poética
- 13 Técnicas y referentes
- 14 Páginas web y redes sociales

Estimad+ espectador+:

Hemos preparado para ti este medio de divulgación con fines pedagógicos. Aquí encontrarás información acerca de los planteamientos artísticos, los elementos temáticos, las bases conceptuales, los lenguajes y los procedimientos de trabajo de las compañías e investigador+s invitad+s al festival: Intersección, espacialidad y memoria.

Entendemos el arte como un medio que visibiliza los temas que incumben a la sociedad. En tal sentido es que nos interesa producir experiencias estéticas y conocimiento en colectivo, aportar elementos para generar un diálogo más dinámico entre todas las personas que participamos del acontecimiento teatral, ser un punto de encuentro para complejizar los puntos de vista, poner a la luz pública la diversidad de prácticas y saberes que se generan en un marco como el que nos ahora reúne.

Esperamos que los contenidos de este cuaderno te acompañen en tus experiencias con los diferentes momentos y espacios de este festival, que podamos acercarnos-mirarnos-leernos-escucharnos/sentirnos para detonar las acciones éticas y políticas que consideremos pertinentes para nuestros respectivos entornos.

BÚNKER-locus

FICHA DE LA PIEZA

Monumento a un boxeador o de la escucha flotante

Novela pompeyana sobre Mal de archivo. Una impresión freudiana
de Jaques Derrida

Texto y pieza unipersonal de Alain Kerriou *

Escultura boxeador: Karim Garay

Público al que se dirige: 15 años en adelante

Duración de la pieza: 75 minutos

Vive esta experiencia en: <https://bunkerlocus.com/archivo/>

Créditos autores:

Italo Calvino, Giorgio Agamben, Pascal Quignard, Viktor I. Stoichita, Frances A. Yates, Jaques Derrida, S. Freud, Pierre Fédida, Roland Barthes.

Créditos de imagen:

Etienne Jules Marey

Talos en película Jasón y los argonautas de Don Chaffey.

Intervenciones a Músicas de:

Jacobo Lieberman, Taniel Morales, Ari Brickman, Agnes Obel y Nick Cave.

Agradecimientos:

Renata Wimer, Gerardo Trejoluna, Alfredo Sánchez, Alain Kerriou F. , Camilo Kerriou G. Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

*** Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. SNCA 2018-2021**

BÚNKER-locus

Metodologías de creación y montaje multimedia: **Auda Caraza / Luis Conde**

Procesos creativos en TCRV Teatro de creación remota en vivo: **Héctor Cruz**

Stage Manager: **Marialuisa Erreguerena**

Alain Kerriou o el Cabaret óptico

¿Qué es el Cabaret óptico?

Es un laboratorio de cinética escénica. La especialidad de la proyección de imagen audiovisual, en la escena, ha sido una práctica experimental, desde sus primeros gestos como teatro óptico a finales del siglo XIX y mucho más atrás, hasta su necesidad en buena parte de las puestas en escena del día hoy.

La presencia de la video proyección, se ha convertido, en muchos casos, parte esencial del discurso escénico, como espacio, dramaturgia o como interpretación de medios “audiovisuales” para la escena. En su acto performativo, *la cinética escénica* es interpretada en “en tiempo real”, durante la representación. A esta condición, le antecede la escritura visual y el diseño de los dispositivos de interpretación, proyección y programación para su ejecución. Que en muchos casos dentro de mi obra incluye el cine experimental, en vivo, y expandido.

La dirección de medios audiovisuales en la escena, representa para mí la cualidad expandida del diseño escénico, como la invención de dispositivos ópticos que están relacionados con todos los medios cinéticos de la escena y sus materialidades: diseño de iluminación, diseño del espacio y/o escenografía , trazo escénico, dirección, dramaturgia, música, etcétera.

Este proyecto a desarrollar de cinética escénica, es una especie de síntesis de mi trayectoria de experimentación óptica con la dimensión escénica, considerándola como una experiencia de diseño y discurso como teatro óptico. Dicha exploración esta direccionada por la interdisciplinariedad.

Como interdisciplina, este proyecto dialoga con mi formación como filósofo y psicoanalista. Mi práctica como artista visual, fotógrafo, practicante de las artes vivas. Mi deambular en las artes escénicas entre actor, diseñador escénico (escenógrafo e iluminador, videoartista) y realizador (constructor o pintor escénico), a director o tejedor de mis dramaturgias. El objetivo del proyecto Cabaret óptico es la invención de dispositivos escénicos, cinéticos, como medios conceptuales para el discurso.

Teatro óptico es un laboratorio de fantasmagorías. El diseño de la dinámica de realización, es el *laboratorio*, como dispositivo de creación, como espacio de performatividades y experimentación de relación con los objetos, la materia, y el ímpetu originario del juego y la técnica para la práctica artística.

Alain Kerriou - Trayectoria

Videoartista, de origen fotógrafo, explorador de proyecciones audiovisuales.

De mi obra escénica personal destacan: *Locus o de la memoria artificial*, proyecto Camillo (estudio Yang tsé, 2016-17) / *Do not play o de cómo sembrar cocodrilos en un cabaret óptico* (museo experimental del Eco, Teatro UNAM, 2014) / *Defensa ante sobrevivientes y un elogio de Malthus*, escultura escénica multimedia sobre *La invención de Morel*, de Bioy Casares (2004, Foro de las Artes del CNA).

He participado como actor en más de cuarenta obras teatrales, entre las que destacan: *Red, Black and Silver* de Alejandro Román (2018); *1822, el año que fuimos imperio* de Flavio G. Mello (2002); *La caja*, de Hugo Hiriart (1996) .

Como artista visual ha realizado numerosas instalaciones, tales como: *24x14* (Ex Teresa Arte Actual), *Motel Tapies o 4 rojo* (Orfeo Catalá, CDMX) *Conexiones invisibles* (MAC SLP, 2011). Ha diseñado más de cien escenografías e intervenciones multimedia para teatro, danza y espectáculos escénicos, entre las que destacan: *Sir KO*, y *La vida Muda*, de G. Trejoluna; *Interzona*, de Raúl Parrao; *La fiebre del oso polar*, de Antonio Salinas; *El rey Lear*, adaptada y dirigida por H. Hiriart; *Fronteras*, de Edgar Chías.

Dirigí el *Laboratorio Mercurio* de interdisciplina, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí (2010-2014) y también el *laboratorio Festina Lente*, en la CDMX (2014)

En 2011 y 2015 fui distinguido para competir en la *Prague Quadrennial of Performance Design and Space* (PQ 2011, 2015), dentro de la selección de escenógrafos del pabellón de México.

Estudié la maestría en Saberes sobre subjetividad y violencia (2015-17) y la Especialidad en práctica psicoanalítica: posicionamiento ético ante el dolor (2018-19). Ambos en el Colegio de saberes, en la CDMX.

Monumento a un boxeador o de la escucha flotante

Novela pompeyana sobre Mal de archivo. Una impresión freudiana
de Jaques Derrida

Sinopsis

Este es un ejercicio intermedial que llamaremos espectáculo. Parte de los hilos que se cruzan entre el mundo conceptual de la filosofía y el psicoanálisis, principalmente, a la dimensión de la dramaturgia visual y del espacio, de la escena a la invención de dispositivos objetuales y ópticos, del laboratorio o taller a la performatividad. En este momento somos espectrales uno para el otro, como una parte de los enamorados. Por el momento aquí hay un hilo invisible de aliento. Un hilo, una cuerda que Telémaco a la distancia es incapaz de encordar, pero lo intenta, como un deseo de acortar la distancia, la ausencia.

Nociones o conceptos recurrentes en la pieza

Ejes cartesianos 3D: X, Y, Z

Archivo

Isóptica

Anamnesis

Mnéme

Hypomnema

Cinegético

Oblicuo

Transversal

Volumen, grosor, espesor.

Persistencia retinal

imagen

soporte

Fantasma

Hauntología

óptica

Gesto

Performatividad

Puesta en escena

Topos

Oikos

Símil

Simulacro

Tema/s de la obra

La imagen

Persistencia retiniana

Atrapar la imagen, el acto y el soporte.

La postimagen

La imagen ausente

La sombra

La copia

Símil y simulacro

El fantasma

La materia de las imágenes

Imagen en movimiento

Juguetería filosófica y pre-cinematografía

La escultura y las muñecas parlantes

Lo siniestro

Lo maquínico

El archivo

El mal de archivo

La huella

La borradura/ censura, represión,
supresión

Pulsión de muerte

La ceniza

Topos y tópica

El lugar

Arte de la memoria

Locus

Hefesto-vulcano

La cueva de Chauvet

La cámara

Dispositivos de visibilidad

Procedimientos de creación poética y/o abordaje conceptual

El cabaret óptico es una poética interdisciplinar que transita entre varios discursos, es un ir y venir entre algunos campos de realización, técnica, lúdica y de saberes, es una exploración generadora de tejido. Hilos que se cruzan del mundo conceptual, de la filosofía y el psicoanálisis, principalmente, a la dimensión de la dramaturgia visual y del espacio, de la escena a la invención de dispositivos objetuales y ópticos, del laboratorio o taller a la performatividad.

Aún con la luz apagada y sin sonido hay cabaret óptico. Está en el sueño sobre todo, bastante más cercano a la noche, a la oscuridad que no necesita, pero que busca un texto que ilumine, inquieto como una linterna o incendiario como ojo de cíclope, fulminante o apaciguador.

- El texto está sujeto al trabajo en laboratorio sobre el montaje.
- El texto es drama, es la voluntad que se añade al discurso, no atenerse al enunciado.
- El texto sucede, es un intervalo. Es recorrido.
- El texto es un gesto que busca encarnarse, o encarnado escaparse, en fuga es un halito efímero, una impronta.
- El texto es un tejido, telar de diversas dramaturgias, performáticas, visuales, alfabéticas, etc. Es una traza, una huella.
- El texto es híbrido, intermedial. Es un hijo bastardo. Deconstructivo como fiel a su infidelidad o infidelidad fiel, amor a los márgenes, a los bordes, al litoral. Un tanto irracional en la búsqueda que se escapa.
- El texto está plagado de hipervínculos a otros textos.
- El texto está grabado y es intervenido por mi voz y sonidos incidentales, “vivos”, durante la representación.
- El texto es un coro griego.
- El texto está intervenido por una representación y por exclusión de ella, para leerse en papel o en pantalla, con cierta melancolía.
- El texto está intervenido por la pantalla y los dispositivos.
- El texto está intervenido por la imagen fija o en movimiento. Por acciones en vivo o grabadas, que serán escritas durante el laboratorio de montaje.
- El texto está intervenido por la pregunta por sí mismo, por el fenómeno en su suceder, en su transmisión.
- El texto está intervenido por un dispositivo subjetivo, analítico. Está sujeto a un diván.
- El texto es una perspectiva de la imposibilidad de concluir.

Técnicas y referentes de la pieza

Diseño escénico, fotografía y video, arte cinético, escultura y agencia de objetos, programación digital, mecanismos y aparatos ópticos, artes vivas y performatividad, artes visuales, filosofía y psicoanálisis, que principalmente parten de:

- Mal de archivo. Una impresión freudiana, de Jaques Derrida.
- El delirio y los sueños en la “Gradiva” de W. Jensen, de Sigmund Freud.
- El hombre de la arena, de E.T.W. Hoffman/ Lo siniestro, de Sigmund Freud.
- Seis propuestas para el próximo milenio, de Italo Calvino.
- Gestos de aire y de piedra, de Didi-Huberman.
- La imagen que nos falta, de Pascal Quignard.

ALAIN KERRIOU

Sitio oficial:

<https://www.alainkerriou.com/>

Redes sociales:

<https://www.facebook.com/alain.kerriou>

<https://www.instagram.com/alainkerriou/?hl=es-la>

CUADERNO DE MEDIACIÓN

CRÉDITOS

Diseño de contenidos:
Jacqueline Serafín / Luis Conde

Textos:
Alain Kerriou

Imágenes:
Alain Kerriou y BÚNKER-locus

Revisión de estilo:
Luis Conde

Diseño gráfico:
Auda Caraza / Luis Conde

bunkerlocus.com
@bunkerlocus

Proyecto apoyado por el
Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas
IBERESCENA

Diciembre de 2021

BÚNKER-locus
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

IBERESCENA