

ESCUELA DE POESÍA MÁS ACÁ DE LOS MUNDOS

La Escuela de Poesía es una idea original y curaduría de Agustín Lucas y Gabriel Richieri. El Teatro Solís abre sus puertas a la poesía e inaugura en paralelo el ciclo *Más Acá De Los Mundos* y su espacio de formación.

Partiendo desde la relativización de los conceptos escuela y formación, *Más Acá De Los Mundos* dispone una plataforma de talleres experienciales de poesía entre los meses de mayo y noviembre.

El propósito de la Escuela es indagar la experiencia poética desde diferentes perspectivas. La poesía, además de la escritura, es una mirada que puede tener cualquier ser: la mirada poética enriquece y amplía el universo.

El proyecto incluye una variedad de talleres encarados desde las diversas ópticas de cada poeta-tallerista, coordinados de tal manera que juntos logren un efecto más potente que desde lo individual. La idea es transmitir en base a la experiencia de cada quien, en lo emocional, en lo práctico y en lo teórico, un bagaje de conocimiento y vivencias desde, para y hacia la poesía.

La plataforma se compone de 7 módulos mensuales de 4 talleres los días sábados desde las 10 am, localizados en el Teatro Solís y 2 talleres externos e itinerantes. Los talleres finalizan con un espectáculo de Poesía Performática enmarcado en el Ciclo Más Acá De Los Mundos, en el mes de diciembre, en la Sala Zavala Muniz. Además se publicará un libro con los procesos creativos. Lxs poetas-talleristas que llevarán adelante la Escuela son: Claudia Campos, Claudio Burguez, Paula Bader, Martín Barea, Agustín Lucas, Vivianne, Rai Torterola, Antón Terni, Luis Bravo, Gabriel Richieri.

TALLER 1

MAYO

CLAUDIA CAMPOS - CLAUDIO BURGUEZ

CRUJE

Escrituras transversales

Breve descripción:

Cruje es un laboratorio para activar la escritura (y la lectura) a partir del cruce o contagio con otras disciplinas (artes visuales, música, artes vivas y cine). En cada encuentro se abordará uno de estos tópicos como disparador en la experimentación con el lenguaje. Trabajaremos en dos territorios: uno donde visionamos, leemos y compartimos materiales y el otro, donde producimos textos. El proceso de taller se registrará a modo de fanzine (notas +bibliografía) elaborado colectivamente.

Adelanto de 2 talleres itinerantes (locación-características):

Cruje nómade es una escritura de campo que podría suceder tanto en los intestinos del propio teatro (archivo, depósito de vestuario, tramoya, camerinos) como construyendo juntxs una cartografía en Ciudad Vieja. A su vez, como potencia de escucha, nos interesa promover en esta deriva una sinergia con el ciclo poético “Más acá de los mundos”.

Requerimientos técnicos:

- Proyector o pantalla/monitor grande
- Equipo de sonido

BIOS:

CLAUDIA CAMPOS

Es actriz, escritora y artista visual. Sus libros **La carne es Devil** (editorial Yaugurú) y **Jardín interior** (editorial La propia Cartonera en Uruguay y Ediciones Lilliputienses en España) formaron parte de diversos ciclos de lectura, publicaciones y festivales de literatura así como de ferias locales e internacionales. Ha sido seleccionada en residencias artísticas dentro y fuera del país con proyectos híbridos entre experiencias visuales (instalación, cine, fotografía analógica) y escritura (EAC, Museo Zorrilla, Casarodante, Centro de Cultura Contemporánea de Valencia e Idensitat en Barcelona).

CLAUDIO BURGUEZ

Es escritor y artista visual. Ha publicado: **Finlandia**, 2006. **El gran Algo**, 2010. **Perro de Aeropuerto** 2011 (Estuario Editora y reeditado por Ediciones Liliputienses, España). **Las cosas que quiero no se quieren entre sí**, narrativa 2019 (Pez en el hielo). **La sangre**, 2022 (Pez en el hielo). Como curador ha participado en diversas muestras con artistas visuales nacionales. **Organizó el FILBA** edición Montevideo en 2014 y 2015. Actualmente está trabajando con proyectos artísticos híbridos entre la escritura y las artes visuales en Valencia y Barcelona.

TALLER 2

JUNIO

PAULA BADER

PAULA BADER (2 encuentros)

POESÍA SOBRE SÍ

Breve descripción:

El cuerpo como disparador poético, la creación desde el estado de presencia más allá de los límites ¿Cuál es la poesía después del movimiento? Soltar al mono, declinar el pensamiento al ritmo ritual ¿Qué hay después del cansancio? ¿Cuál es el poema del cuerpo desprotegido?

BIO

Poeta, Teatrera, Terapeuta corporal, Terapeuta Gestáltica, Instructora de Yoga, Esferokinesis y Pilates. Mamá, tucumana y viajera antigua, bailarina cotidiana.

TALLER 3

JULIO

HEY MUJIK! (AGUSTÍN LUCAS Y DANIIL LUZHETSKIY)

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO POESÍA

Breve descripción:

El taller Club Social y Deportivo Poesía es un espacio donde el cuerpo y la palabra se conectan a través del juego y el ruido. ¿Qué tan lejos están en nuestra cultura el fútbol y la poesía? ¿Qué tan intangible es la poesía en mundos donde parece no existir? ¿Cuánto hay de nosotros en la poesía? ¿Cuánto hay de poesía en nosotros? ¿Dónde está la poesía en los espacios que habitamos? ¿Cuánto nos habitan esos espacios poéticos? ¿Cómo suenan?

I El primer encuentro trata de ubicarnos en el espacio tiempo de la sala y transformarla en una cancha de fútbol. La idea es intervenir poéticamente las camisetas que defenderemos en un partido de fútbol con pelota de trapo en el espacio escénico y con música de fondo para intervenir el ritmo del juego. Debemos determinar a qué equipo defendemos, quiénes somos, qué colores usamos y cómo nos hacemos llamar. Descubrir nuestra propia historia e identidad en torno de la realidad experiencial de la jornada.

II Ejercicio de Pérdida y Recuperación del pelo de Julio Cortázar mediante la escucha del escritor. Escucha de diferentes relatos de partidos de fútbol mezclados y distorsionados. Ejercicio de punto de vista poético, ubicar al narrador, formar los personajes y elaborar la locación. A través de objetos que traigan al taller, grabar sonidos que acompañen la poesía recién escrita. Entrar en el mundo sonoro, en la grabación de voces y ruidos y en la creación sonora del poema.

III Explorar la combinación de la sonoridad con la escena. Intervenir la poesía de otro poeta con la propia sonoridad y/o poesía. Creación colectiva de puesta en escena.

IV Volver a intervenir la camiseta original involucrando otras herramientas como el colage. Ubicar esa camiseta en una pieza de poesía visual. Tejer, unir esas piezas como una bandera Poética.

Requerimientos técnicos: Telas, pinturas, revistas, pegamento, lapiceras, drypens, tizas, tijeras, camisetas lisas, equipo de sonido (grabador, consola, micrófono, jirafa).

Talleres itinerantes

I Viernes 23 encuentro con Leandro Gabilondo

II Sábado 24 encuentro con Isabel de la Fuente

BIOS

Agustín Lucas, Montevideo 1985. Futbolista y poeta, jugó en Miramar, Wanderers, Cerro Largo, Jalapa de Guatemala, Anzoátegui de Venezuela, IASA, Comunicaciones de Buenos Aires, Liverpool, volvió a Miramar y se retiró en Albion campeón de la C. También dio la vuelta con la IASA en el 2013 y con Liverpool en el 2015. Publicó los poemarios No todos los dedos son prensiles (Pirates 2007), Club (Yaugurú 2011), Insectario (Yaugurú 2013), Besala como sabés (Llantodemudo 2015), El Lado B (Túnel 2015), Tapones de Fierro (Túnel 2017), y El bar de los pájaros (Sujetos 2021). Brindó talleres en cárceles, escuelas, liceos y clubes de fútbol. Participó en antologías y sus poemas han sido traducidos al inglés por Jesse Lee Kercheval. En 2017 brindó una charla TedX. Desde que publicó su primer libro autogestiona sus presentaciones y ha organizado y participado en diferentes ciclos de poesía de Uruguay. Es fundador de Cultura de Barrio, una impronta colectiva de trasladar el arte a los barrios. Escribe para La Diaria y para Revista Túnel. Forma parte del equipo de Pelota de Papel, libros escritos por futbolistas.

Daniil Luzhetskii, URSS, Leningrado, 1985. Músico, traductor y profesor de idiomas. Inició su carrera artística en los antros de San Petersburgo a principios de los años 2000, tocando guitarra eléctrica y bajo en bandas indie. Después de emprender un viaje por el sur del continente latino se asentó en Montevideo. De manera autodidacta investigó el campo de la música electrónica. junto al poeta Agustín Lucas empieza un proyecto llamado Hey Mujik que entrelaza la poesía con los paisajes sonoros. A partir del año 2016 forma parte de la agrupación Negra Candela interpretando la música que abarca géneros musicales tales como rumba flamenca, folklore rioplatense y fusiones. Actualmente estudia composición de música para cine, da clases de español a rusohablantes y traduce un libro de Mario Delgado Aparáin. Presenta un set electrónico de composición propia en Montevideo y el Interior.

TALLER 4

AGOSTO

VIVIANNE - RAISA TORTEROLA

EN EL NOMBRE DE LA BRAVURA

Taller de poesía brava

Breve descripción:

Bravura, como significado, trae dos conceptos: el animalesco, instintivo, que tiene que ver con nuestra propia naturaleza; o el uso de la valentía, esfuerzo.

Este taller tiene como propuesta adentrarse en ambos conceptos, trabajando la *poesía* desde la *experiencia* no escrita, hasta llegar al poema propiamente dicho.

Trayendo la idea de que el poema es *información* y *presente* (de tiempo y de regalo), invita a ir más allá del formato tradicional del libro o de las presentaciones orales.

Con clases teórico-prácticas, trabajaremos la **identidad**, la **performatividad**, la **sonoridad**, la **catarsis** y lo **cotidiano**. Con ejercicios físicos y de escritura, además de las referencias visuales y de otros artistas, pretendemos expandir el poema, llevándolo hasta el cuerpo, la voz y el vídeo.

Nuestra propuesta es utilizar la bravura como motor y herramienta creativa, generando una "*poesía total*", que sea coherente con las vivencias y sensaciones de los/las poetas.

TALLERES ITINERANTES:

Cancha de fútbol y Estudio de Grabación Musical (ambas locaciones a confirmar fecha).

BIOS:

Raisa Torterola es una multiartista activista latina, utiliza el *cuerpo*, el *sonido* y la *palabra* como herramientas de arte, abordando temáticas sociopolíticas y de violencia de género en su poesía. Trabaja desde temprana edad con performance activista, ha viajado a festivales en México, Colombia, Chile y Argentina. Es brasileña y descendiente de Charrúas uruguayos. Creadora, al lado de Vivianne, de *Poeta Soporta Poeta*, ciclo de poesía performática y sonora en Montevideo; también es directora e idealizadora de *AHORA – Festival de Arte Activista Latinoamericano* (que ocurre anualmente desde 2019). En 2012 lanzó su primer EP de arte sonoro y poesía, *ORIGEN*, junto al multiartista Gianni Bellini, bajo el seudónimo NAJ.A.SH. Actualmente investiga sus ancestros (lengua, sonido y cultos), mezclando música, rituales y performance. También trabaja en su primer álbum audiovisual de poesía, **AYUS**.

Vivianne es creadora del Ciclo de Poesía Performática & Sonoro Poeta Soporta Poeta, llevado a cabo en Montevideo (2020/2021). Ganadora de diversas ediciones del SLAM de Poesía, representando a Uruguay en competencias internacionales. En 2020 fue campeona del Mundial de Poesía de Uruguay. También participó de diversos registros audiovisuales vinculados a la poesía como "Poetas en la Celda" (2021) y "Poeticovideo" (2022). Participó del Ciclo de Poesía "Más acá de los mundos" en el Teatro Solís (2022).

Es creadora y locutora del segmento radial "Deporte & Vino", que vincula el periodismo deportivo con formas poéticas de ser abordado. También se hizo cargo de la locución del Mundial Poético de Montevideo (2022). Estudió actuación y cine en Argentina y es directora de diversos cortometrajes, habiendo actuado en varias piezas utilizando la performatividad como base. Se desarrolla también como artista plástica habiendo llevado a cabo diversas muestras en Argentina y Uruguay.

TALLER 5 SETIEMBRE

ANTÓN TERNI

FICCIÓN POEMA

Escenificación cinematográfica de poetas

Breve descripción:

En el encuentro entre la poesía y el cine surge la necesidad de descubrir un lenguaje íntimo. Lejos del público y el escenario el/la poeta debe reinventar su histrionismo para comprender la fuerza de un gesto ante una cámara de cine. Lejos del papel y la memorización de un poema nos sumergimos en el presente para que el/la poeta experimente la creación de un poema corporal donde la acción y el silencio sean las herramientas principales para crear un instante único y verdadero.

Clase I Olvidar la escritura. Pararse ante uno mismo. Encontrarse frente al otro. Formación de duplas. Susurro y grito. El miedo como motor.

Clase II Introducción a la gramática del lenguaje audiovisual. Valores de plano. Ubicación íntima espacial. Ubicación frente a cámara. Trabajo en duplas de idea para ficción poema.

Clase III Si lo puedo hacer no lo tengo que decir. Acción poema. Silencio frente a cámara. La inmensidad de un gesto. Preproducción de las ficciones poemas en duplas.

Taller itinerante I y II Filmación en exterior/interior urbano a elección de los participantes de ficciones poemas.

Clase IV Proyección de las ficciones poemas. Escenificación teatral de una proyección cinematográfica. Salirse de la pantalla.

Requerimientos técnicos: Pantalla, Proyector, Cámara y trípode. Computadora conectada al proyector para poder bajar lo filmado con la cámara y proyectarlo en la pantalla. Isla de edición (Saber si está a disposición, se verá en el transcurso del taller si es necesario utilizarla).

BIO

Antón es egresado de la Escuela de Cine del Uruguay como Realizador Audiovisual. Vivió de niño en Canelones para luego mudarse a la Ciudad de México donde radicó 9 años trabajando como director en diversas productoras audiovisuales. En México realizó su ópera prima *Ánima* (2011), en formato fílmico. A su regreso a Uruguay, junto a Patricia Olveira, crean la productora Halo con la que realiza y fotografía su segundo largometraje, *Mirador*, documental estrenado en IDFA 2019. Dirige y fotografía la miniserie ficción poema, desarrollando capítulos con poetas contemporáneos uruguayos. En el 2018 crea Halo Lab, un laboratorio artesanal de formato fílmico desde donde realiza sus propios films y brinda talleres y servicios de filmación y revelado artesanal en Montevideo. Es docente de talleres de realización audiovisual y revelado en 16 mm en la Universidad Católica del Uruguay y diversos centros educativos. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto de ficción de su tercer largometraje y la segunda temporada de ficción poema.

TALLER 6 OCTUBRE LUIS BRAVO

TALLER DE COMPOSICIÓN POÉTICA + PUESTA EN VOZ

Breve descripción:

El “Taller de composición poética + puesta en voz” se enfoca en la composición de textos a partir de opciones técnicas y/o temáticas. La composición incluye, como parte de su arte, una puesta en voz final. Las actividades itinerantes se vinculan a ese doble propósito.

Estructura general:

- Las dos primeras semanas (encuentros del 1º y el 8) estarán dedicadas a la composición de uno o más textos de cada tallerista en base a una serie de opciones técnicas y/o temáticas.
- Las dos semanas finales (encuentros del 15 y el 22) estarán dedicadas a la definición de la composición y a la puesta en voz de los textos compuestos durante el taller.

Desarrollo y cronograma

1º.10. Primer taller.

Parte 1. Se exponen diferentes modalidades opcionales de composición a trabajar.

- A. Poema en prosa. Aproximación teórica y ejemplo textual. Incluye actitud del flâneur.
- B. Formas fijas. La Décima y/o el Soneto. Aproximaciones teóricas y ejemplos.
- C. Poema visual y/o Poema fónico. Aproximaciones y ejemplos.
- D. Écfrasis. Poema compuesto a partir de una pieza de arte de otro lenguaje (musical, gráfico, visual, danza) o desde una experiencia vital o imaginaria.

A partir de las modalidades formales planteadas cada tallerista optará por componer un texto en una o en dos de esas modalidades, si así lo prefiere

Parte 2. Exposición teórica sobre la puesta en voz del texto poético. Escuchas.

Tarea taller siguiente: cada tallerista traerá un borrador de su composición para exponer e intercambiar en el grupo.

2. 10. Primera salida (domingo). Se propone una salida en horas de la tarde del día domingo. La misma es una caminata grupal de corte “flâneur” con el propósito de registrar apuntes personales para una composición, en especial para textos ecrásticos.

Itinerario:

- Museo de Artes Visuales. Ver exposiciones permanentes (Figari, Petrona Viera, Blanes) y exposición del mes. 13 a 14 horas
- Picnic en Parque Rodó, a orillas del lago. 14:00 a 14: 45.
- Galería de Fotografía al aire libre, Parque Rodó. 15: 00 a 15: 30.
- Recorrida por el barrio sur descubriendo y apreciando grafitis. 15: 30 a 16:30 hs.
- Finaliza con diversión en juegos del Parque Rodó (opcional).

8.10. Segundo Taller.

Dedicado a la exposición e intercambio grupal de cada tallerista del texto en proceso de composición. (Traer copias impresas para todos los integrantes del taller).

La metodología incluirá formar primero equipos en virtud de las modalidades adoptadas.

-Cada exposición individual incluye: contar algo del proceso creativo, experiencia motivacional e intertextos que hayan servido de referencia, dificultades y dudas sobre la composición en proceso.

-Intercambio: aportes grupales de los talleristas sobre cada exposición individual.

Tarea taller siguiente: definir la composición textual. Introducir en el proceso de trabajo criterios para un esbozo de puesta en voz del texto.

Segunda salida.

La propuesta es que el grupo asista al encuentro mensual del Ciclo “Más allá de los mundos” (esto dependerá de la fecha de ese mes).

-La tarea consistirá en traer para el siguiente taller los comentarios personales en relación a lo visto y oído en las puestas en voz poéticas de esa jornada.

15.10. Tercer taller.

Dedicado al intercambio de la composición ya definida de cada tallerista. Y a exponer el boceto de “puesta” en voz en elaboración.

Aportes grupales tras cada exposición.

-En este taller es probable que el docente introduzca, basándose en los textos expuestos, ejemplos de tonos y cambios de tonos de la voz, uso de silencios, ritmo de la vocalidad, valoración de usos de otros lenguajes (visual, musical, gestual, etc), así como de otros aspectos “performáticos”.

22. 10 Tarea taller final:

- a. Entrega final escrita de cada tallerista. Incluye: síntesis del proceso creativo + composición final. (Con copia para todo el grupo).
- b. Performance y/o puesta en voz. (Si se contara con equipo de filmación por parte de la Escuela para registrar cada propuesta sería ideal).

La “puesta en voz” de los talleristas apunta a que les sirva de base para lo que sería su participación personal en el Ciclo “Más acá de los mundos” a fin de año (según lo hablado).

Equipo tecnológico para el taller (de ser posible)

- Una TV o pared + cañón de video + cable hdmi, para proyectar power point, videos, audios desde la lap personal del docente.
- En los dos últimos talleres: consola de audio + parlante + micrófono con stand o jirafa de pie + atril
- Último taller: cámara para registrar performances de los talleristas.

BIO

Luis Bravo. Poeta, performer, ensayista, investigador, doctor en Letras por la Universidad de Notre Dame (USA). Actual profesor universitario (IPA; UM) con 40 años de docencia. Dio talleres de escritura y performance, privados e institucionales (Universidad ORT, MEC, universidades de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina) durante 25 años. Co-dirigió los dos primeros Festivales Internacionales de Poesía en Uruguay (1993; 2006). Fue curador del Ciclo de recitales Esto pasa por la voz (Teatro Solís, 2009).

TALLER 7
NOVIEMBRE
GABRIEL RICHERI

POESIA EN ESCENA

Breve descripción:

El cierre del año recibe al grupo con dos objetivos:

- 1 Salir de la intimidad y prepararse para atravesar el espacio
- 2 Realizar una puesta en escena grupal de cierre del año

Para esto experimentaremos distintos caminos para que él/la poeta adquiriera herramientas y descubra sus propias posibilidades como intérprete de su obra.

El experimento somos nosotros, es nuestra poesía y nuestro cuerpo.

Buscaremos, junto al grupo, de acuerdo a la experiencia ganada y a las necesidades propias, amalgamar el trabajo individual generando un todo compacto.

TALLER 1
EXPRESION I

QUIÉNES SOMOS, CONFIANZA, EMPATÍA
LA PRESENCIA, EL SER, EL PODER PERSONAL
VOLUMEN
PROYECCIÓN
RITMO
REPETICIÓN
MASTICACIÓN
VELOCIDAD
SILENCIO
INTENCIONES

TALLER 2
EXPRESION II

CUERPO
LOS SENTIDOS ANULACIÓN vs. PROVOCACIÓN
LIMITACIONES REALES E IMPUESTAS
ESPACIO Y MOVIMIENTO
TRASLADO Y QUIETUD
EL ESCENARIO
VISIÓN PERIFÉRICA
UNIR EL CUERPO AL TEXTO
TEATRALIDAD, GESTO

OBJETO
VESTUARIO/MAQUILLAJE

TALLER 3
PUESTA EN ESCENA 1 (TÉCNICA)

MICROFONO
LOOPER
ARMONIZADOR
DELAY
MÚSICA: RITMO vs. COLCHÓN

TALLER 4
PUESTA EN ESCENA 2 (ESCÉNICA)

TIEMPOS
PISO
ORDEN
UNION

SALIDAS EXTERNAS

Saldremos a la calle a realizar ejercicios prácticos para experimentar el acto poético in situ, trabajaremos el campo colectivo, lo inesperado, la improvisación, el salto al vacío.

BIO

Gabriel Richieri: Poeta, Performer, Productor. Co creador en los 90' del under clandestino LA CAVA de LOS MALDITOS y la disco alternativa AMARILLO. Miembro de MOXHELIS, TRANSITIVA y CHICAS JAPONESAS (premio Graffiti al mejor álbum de rock alternativo). Campeón del SLAM y 1er Premio de Poesía del Ministerio de Cultura. Creador del unipersonal RICHIERI SOLO: Poesía Show. Tiene 3 libros publicados y varios en colectivo.