

Pedagogías del posdrama

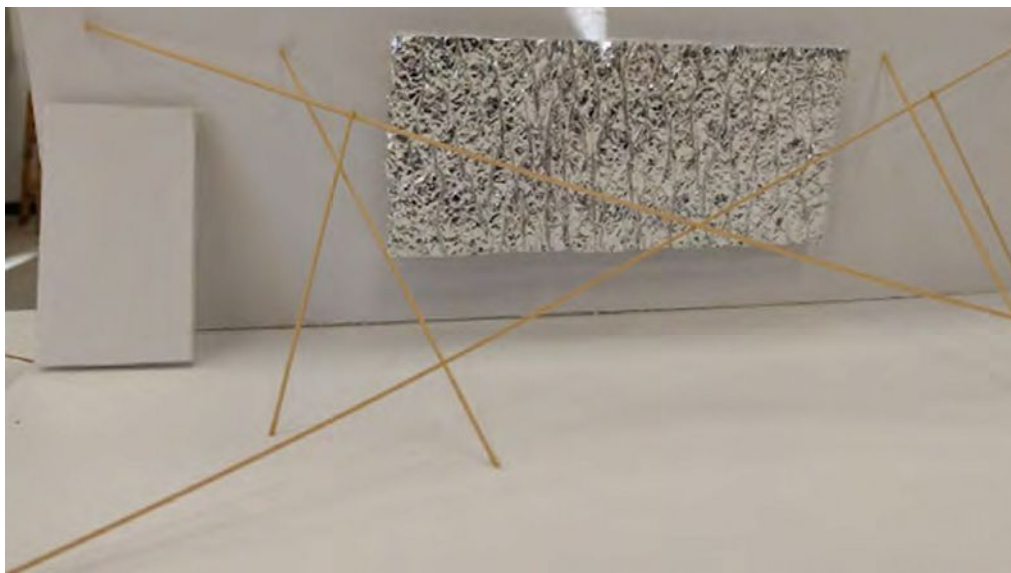
Dispositivo espacial y escena

Introducción

La cátedra Taller Básico Escenografía I-II de la Facultad de Artes de la UNLP se aboca a trabajar conceptos vinculados a lo escénico en el marco de la contemporaneidad. El contenido curricular del Taller comprende nociones de desarrollo estético en el campo de lo teatral, de lo televisivo y de diferentes aspectos del área curricular. Un ejemplo son los diseños para diversos dispositivos espaciales: stand, pasarela de moda, intervenciones callejeras y señalamientos para festivales teatrales, escenografía para set de tv, entre otras actividades. A partir de estas ideas el cuerpo docente de la cátedra repiensa la idea de espacio y/o de escenografía sumando la noción de dispositivo como concepto de base. Dicha noción permite ampliar el campo de acción con el objetivo de generar una mayor experticia laboral. La cátedra genera una serie de procedimientos pedagógicos que permiten producir espacios escénicos en sistema con nuevas prácticas teatrales, muchas veces ligadas a lo performático. En esta visión, el texto dramático se descentraliza de la práctica teatral. Una de las metas principales es pensar el campo laboral local como futura área de desarrollo de los estudiantes, bajo los siguientes objetivos:

- Comprender las relaciones existentes entre dispositivo espacial, estilo y función, aplicado a diversas tipologías espaciales y sus particularidades.
- Abordar y experimentar diferentes procedimientos técnicos y estéticos en función a definir y concretar uno o varios estilos de representación personal.
- Introducir al alumno a diversas estéticas, tanto de carácter moderno como contemporáneo.

Apoyados en material audiovisual, textos académicos, manifiestos de artistas y ensayos sobre teatro contemporáneo se asigna una serie de ejercicios que permiten un primer acercamiento a las estéticas de carácter posdramático. En este caso particular se intenta dilucidar cuáles serían los procedimientos pedagógicos por los cuales se podría abordar una escena posdramática.

Durante el año 2018 se planteó como disparador la obra teatral *Ágrafos*, de Carolina Donnantuoni, directora, actriz y dramaturga platense. El proyecto fue pensado para el espacio de artes escénicas que posee el Centro de Arte de la UNLP.

Ágrafos plantea una micropoética exenta de diálogos y didascalias –entendidas al modo tradicional– sin embargo, el texto presenta un formato de dramaturgia novedoso en cuanto a su estructura. Describe una serie de indicaciones, de manera metafórica, que derivan en procedimientos, tanto para la directora como para los performers, para generar material dramático y escénico. Se extraen algunos párrafos de la obra para ver la estructura en que la dramaturgista realiza descripciones sobre una posible estetización de la propuesta.

ANEXO a modo de apéndice de lo obrado

La vida cotidiana. el dolor. el miedo. quedarse sin aire. mearse encima. la mano que aparece por debajo de la cama. los pensamientos picoteando dentro de la cabeza la muerte y los muertos. ¿CÓMO CAMINAR HACIA ESE MUERTO? las preguntas de todos los días. el mundo pequeño de un dedal. las voces de las generaciones dentro de una casa. NO PUEDO DECIR QUIEN SOY. la supuesta alegría de la infancia. GRITAR DE BRONCA. los pájaros cantando de noche. la adolescencia. el sexo. desear que llegue la luz del amanecer. NO ENCONTRAR LA PALABRA JUSTA. tomarse de la mano y caminar juntos en medio de la oscuridad (Donnantuoni, 2017: s/p)¹

Abordar este tipo de textos implica analizar de forma exhaustiva los datos que sirvan al escenógrafo para desarrollar la propuesta estética. Cuando se aborda un texto teatral de características posdramáticas, se buscan indicios relacionados al orden de lo conceptual/metafórico más que de lo descriptivo. En este caso la directora/dramaturgista hace referencia a

¹ El texto obra en el archivo personal de la Directora.

Samuel Beckett y Tadeuz Kant; al pintor Edward Hopper; a películas de Alfred Hitchcock o David Lynch. Estas referencias hacen de puente visual entre el texto y el proyecto estético, por lo tanto, se indican al inicio de la investigación para armar el proyecto. En este caso se propuso a los alumnos diseñar el dispositivo espacial en donde transcurre la posible fábula de la obra y un vestuario de alguno de los personajes de la obra. Como objetivos se plantearon:

a) Comprender las particularidades espaciales, estéticas y técnicas del diseño de producción para formato teatral performática

b) Construir una propuesta estética de un espacio escénico plástico acorde a espacio/tiempo pautado en la obra teatral asignada.

Para lograr tales objetivos se partió de un primer acercamiento al guion dramático. En el fragmento siguiente se muestra, por un lado, cómo se estructura el texto dramático para producir sentido como tal y, por el otro lado, las imágenes que pueden funcionar como datos de carácter escénico, como así también, alguna característica de los personajes:

Pensando en ÁGRAFOS

Instalar las imágenes. Instalarlas. Dejarlas ahí para ser miradas y escuchadas. No temerle al tiempo, dejar que pase. Dejar que perdure la belleza o el horror: INSTALARLOS y DESINSTALARLOS (...) Temblar, crujir, desdibujarse, aparecer y desaparecer, respirar, reducirse y expandirse. Descentrarse y derivar. Dejar a las palabras ser otra cosa, dejarlas en paz (Donnantuoni, 2017: s/p)

Ahora bien, para abordar este tipo de textos, más cercanos a un relato poético que dramático, se hace necesario cruzar todos los materiales que intervienen en el proceso de construcción de la obra: entrevistas con la directora y actores, acceso a los elementos fílmicos y

pictóricos que la directora utiliza como disparadores para la construcción del relato teatral. El proceso de trabajo del escenógrafo, en este tipo de obras, se podría nombrar como dramaturgia del escenógrafo.

Pautas y métodos para la construcción de un espacio posdramático

A la hora de abordar la creación de dispositivos escénicos para este tipo de prácticas teatrales, es preciso pensar pautas y pasos sistematizados que posibiliten construir un sistema estético acorde a la propuesta dramática. El primer paso es hacer una lista de datos que sean posibles de deducir del texto. Una vez que se ha logrado apuntar la mayor cantidad de datos/metáforas que se enuncian en la obra, el paso siguiente es la búsqueda de estéticas que pueden materializar los datos seleccionados. A fin de lograr este paso que va de la idea a la materialización de la misma, se definió una serie de ejercicios para pensar el concepto de proyecto estético y el de construcción de espacios escénicos significantes.

En este ítem del presente trabajo se propone hacer una descripción de los ejercicios previos para abordar el proyecto escénico *Ágrafos*, de Carolina Donnantuoni.

A continuación, se hará una breve descripción de los ejercicios pautados para la búsqueda de material estético. Son cuatro ejercicios que constan de tres partes: 1) lectura de textos específicos sobre un teatrista o estética teatral. 2) análisis a partir de textos de una micropoética o macropoéticas 3) elaborar una propuesta de objeto/utilería relacionado con la obra a trabajar (vestuario, utilería, espacio, luz, etc.) que esté relacionado con lo analizado. El tiempo pedagógico utilizado implicó dos clases de cuatro horas cada una: una clase para el análisis de las propuestas estéticas mostradas a partir de los textos seleccionados, y una clase para la realización del objeto en base a la estética analizada. Sobre esta estructura se realizaron los siguientes trabajos prácticos:

- 1°.- Abordar la estética de Tadeusz Kantor (se vio en clase: La clase muerta)
- 2°.- Abordar la estética y trabajo corporal de Pina Bausch en *Café Müller*.
- 3°.- Abordar la estética de Romeo Castellucci (se vieron en clase fragmentos de varias de sus obras)
- 4°.- Abordar la estética de Emilio García Wehbi (se vieron fragmentos de *Máquina Hamlet-Periférico de objetos- Trabajos performáticos de dicho artista*)

Cada etapa fue acompañada por lecturas de diversos investigadores teatrales argentinos y extranjeros (Beatriz Catani, Inés Dieguez, Oscar Cornago, etc.) El trabajo tuvo el objetivo de desarrollar algún aspecto particular de la obra *Ágrafos*, a partir de la selección de los estudiantes. Algunos decidieron trabajar un vestuario de personaje, o un objeto de utilería, como así también aspectos no materiales (puesta de iluminación o sonido).

El resultado de cada trabajo práctico funcionó de manera acumulativa para estructurar la base conceptual del proyecto propuesto por la cátedra. Cabe señalar que lo que se describe en el presente texto es solo es el punto de partida para abordar un proyecto estético teatral, luego de este comienzo se suman aspectos técnicos que pertenecen a la especificidad de lo teatral: escenotecnia, maqueta de estudio y bocetos bidimensionales.

Más allá de la especificidad del lenguaje teatral, la cátedra Taller Básico Escenografía I-II propone desarrollar trabajos que posibiliten a los alumnos/as que cursan la materia pensar, reflexionar y comprender las múltiples formas de desarrollar un proceso de índole creativa en función a un espacio que subvierte el canon teatral establecido.

Referencias bibliográficas

- Badiou, A. (1997). "¿Qué piensa el teatro?". *Revista Acontecimiento*, 8 (13). Consultado el 4 de mayo de 2019 en <http://www.grupoacontecimiento.com.ar/que-piensa-el-teatro/>
- Catani, B. (2010). "Acerca de lo real". En Cornago, O. *Utopías de la proximidad en el contexto de la globalización: La creación escénica en Iberoamérica* (pp. 303-307). La Mancha: Universidad de Castilla.
- Cornago, O. (2011). "Dramaturgias para después de la historia". En Araújo, A. et al. *Repensar la dramaturgia: errancia y transformación*. Murcia: CENDEAC.
- Diéguez Caballero, I. (2007). *Escenarios liminales: teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: Atuel.
- (2016). "Hacia una estética del síntoma. Imágenes de un naufragio". En *Cuerpos sin duelo: Iconografías y teatralidades del dolor*. Nuevo León: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- García Wehbi, E. (2015). "La estética del disenso. Manifiesto para mí mismo". *Revista Landa*, 3 (2). Consultado el 6 de mayo en: <http://www.revistalanda.ufsc.br/PDFs/vol3n2/16.%20OLHARES%20-%20Emilio%20Garc%C3%ADa%20Whebi.pdf>
- Heathfield, A. (2011). "Dramaturgia sin dramaturgo". En Araújo, A. et al. *Repensar la dramaturgia: errancia y transformación*. Murcia: CENDEAC
- Lehmann, H.C. (2011). "Algunas notas sobre el teatro Posdramático, una década después". En Araújo, A. et al. *Repensar la dramaturgia: errancia y transformación*. Murcia: CENDEAC.

- Mansur, N. (2017). "Dramaturgia del actor, dos casos de estudio: María José Gabin y Pompeyo Audivert". *Revista de artes escénicas El apuntador*. Consultado el 8 de mayo en <http://www.elapuntador.net/revista/el-apuntador-nro58/deotrastablas/dramaturgia-del-acto-nara-mansur/>
- Sagasetta, J. E. (2010). *Recorriendo veinticinco años de escena performática*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.

GUSTAVO RADICE

Licenciado en Artes Plásticas (Escenografía) de la Facultad de Artes de la UNLP. Posee el título de Doctor en Arte por la misma unidad académica. Es Titular de la Cátedra Taller Básico Escenografía I-II, y desde el 2019 es director del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano de la Facultad de Artes. Posee varias publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales sobre artes escénicas; también cuenta con libros y capítulos de libros sobre teoría e historia del teatro platense, y ha participado en diversas jornadas nacionales e internacionales sobre teatro. Fue galardonado dos veces con el premio teatro del mundo en labor edición por el libro *Cartografía de la Fragmentación: Teatro Posdramático Platense*, y por la edición de la revista *El ojo y la navaja* que edita desde el año 2017 junto a Carolina Donnantuoni y la editorial Malisia. Se ha desarrollado en el ámbito de la producción artística como actor y director teatral desde el año 1989.

NATALIA DI SARLI

Magíster en Estética y Teoría de las Artes por la Facultad de Artes (UNLP). Profesora Adjunta de las Cátedras Lenguaje Visual III y Taller Básico Escenografía I - II (FDA - UNLP). Evaluadora científica de la Comisión Asesora Técnica de Cs Sociales (Cyt - UNLP). Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano (UNLP). Ha participado en Congresos y Jornadas en el área de Artes Visuales y Escénicas a lo largo de su trayectoria.

ADRIÁN ARIEL TULES

Artista visual. Profesor y Licenciado en artes plásticas con orientación en escenografía (FDA - UNLP). Participó de encuentros y exposiciones en diferentes espacios de la ciudad de La Plata y Buenos Aires con producciones de dibujos y fotografías. Actualmente trabaja como docente de la Cátedra Taller Básico de Escenografía I - II de dicha Facultad.