

LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ESCÉNICO EN TEATRO CIEGO

Natalia Carod
Sidney Mann
Jorgelina Quiroga

Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata

Resumen

El presente trabajo pretende indagar en la construcción de espacio escénico en teatro ciego. El tema seleccionado nace del interés de pensar en prácticas artísticas que incluyen a personas con capacidades diferentes. El teatro ciego es una práctica artística teatral contemporánea que surge en Argentina en la década del 90 para acercar de manera inclusiva a un cierto porcentaje de la población que queda sesgado de ciertas actividades culturales comunes, como ir al teatro, por poseer capacidades diferentes. Por ende, se analiza *Un viaje a ciegas*, una obra teatral realizada en el año 2016 en la ciudad de La Plata por el grupo Teatro Ciego. Se considera, a modo de hipótesis, que la imaginación es una de las principales herramientas utilizada por el grupo para la construcción del espacio escénico. Como objetivo general se pretende identificar las herramientas que utiliza el grupo para la construcción del espacio escénico. Los objetivos específicos buscan reconocer las posibilidades de construcción del espacio escénico mediante el uso de otros sentidos además del visual; y visualizar el modo en que la imaginación permite la construcción del espacio en teatro ciego. Partimos de la noción de dramaturgia expandida de José Sánchez (2010), y de los estudios de Teatro Comparado de Jorge Dubatti (2011).

Palabras Clave: Teatro ciego - Espacio escénico – Imaginación – Sentidos - Dramaturgia

Introducción: Imagen ausente, imaginación presente

La imagen, portadora de sentidos, está presente en todos los espacios, dirige nuestra mirada acotando las interpretaciones posibles. En las artes visuales el contenido de la imagen no es algo menor, la construcción de sentido depende de los componentes presentes en ella. Cuando el uso de la imagen se hace a un costado, los estereotipos

visuales desaparecen y se multiplican la cantidad de interpretaciones posibles. No todas las prácticas artísticas dejan de lado el elemento visual y se valen de otros sentidos (como el material sonoro, el uso del olfato, o hasta incluso el gusto) para crear imágenes mentales propias. Una de las pocas que trabaja con ello es el teatro ciego, la cual no solo posibilita el uso de otros sentidos además del visual sino que propicia una experiencia sensible adecuada para un porcentaje de la población que, por poseer capacidades diferentes, queda relegado de ciertas prácticas culturales comunes. Esta técnica de teatro a oscuras¹ potencia la imaginación en los espectadores; los actores y actrices trabajan con su cuerpo y con distintos elementos para estimular la construcción mental del relato. La apariencia de los personajes no es única, cambia completamente en la mente de cada espectador con el uso de la imaginación, el espacio donde transcurre la historia no tiene las mismas características para todos los presentes en la sala, al tratarse de distintos sujetos con distintas experiencias vividas, todo cambia, todo se vuelve posible. Es por esto que el presente trabajo analiza cómo el uso de la imaginación en el teatro ciego sirve para construir espacio escénico, tomando como referencia la obra “Un viaje a ciegas” del grupo Teatro Ciego.

El uso de la imaginación en teatro ciego

Un viaje a ciegas transcurre en un bar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde sus personajes se reencuentran el día en el que el bar abre sus puertas por última vez. Sumergidos en una atmósfera de nostalgia, los personajes comienzan a recordar sus mejores anécdotas, viajan en el tiempo y recrean las historias valiéndose del uso de su voz, del aroma y de los sonidos. La imaginación es potenciada a través de la narración de las anécdotas, al tratarse de relatos no lineales que van y vienen en el tiempo, los espectadores recrean diferentes espacios, tales como una selva, una fiesta de los años 60', una playa tropical, y Buenos Aires en los años 40'. La obra culmina cuando se cuenta la última anécdota, los personajes entre tanta nostalgia se despiden y se marchan uno a uno del bar.

Los actores y la actriz de la obra se valen del uso de diferentes elementos para estimular la imaginación; utilizan su voz, producen distintos sonidos que aluden a los objetos presentes en la historia, reproducen canciones de artistas, generan aromas,

---

¹ La técnica de teatro ciego surge en Argentina en 1991 cuando Ricardo Sued decide realizar una obra de teatro en total oscuridad. Más tarde en el año 2001, Gerardo Bentatti, ex miembro de ese elenco convoca a José Menchaca para dirigir una nueva obra de teatro en la oscuridad. Este elenco es conformado en su mayoría por actores ciegos, miembros del grupo de teatro leído de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Gerardo Bentatti y Martín Bondone ponen en funcionamiento el Centro Argentino de Teatro Ciego; el 4 de julio de 2008 abre sus puertas el primer Teatro Ciego en Argentina.

juegan con el sentido del tacto. El uso de la voz y los elementos seleccionados permiten introducir la noción de dramaturgia expandida, aquella que excede al texto tradicional del teatro convencional, el libreto, y se produce en los objetos presentes en la obra (Sánchez, 2010). Por ejemplo, una de las anécdotas transcurre en una selva tropical donde el personaje principal es perseguido por un jabalí salvaje, mientras relatan la historia los actores corren entre medio de los asientos de los espectadores imitando el sonido de un chanco, generando distintas reacciones en el público presente, desde risas hasta miedo, al punto que algunos no querían bajar los pies de la silla por miedo a que el animal realmente estuviera allí. Otro ejemplo que podría considerarse es la anécdota que transcurre en un río: en pleno intento de conquistar a una chica que conoce en el viaje, el personaje principal queda varado en el bote donde se encontraba a causa de una tormenta, ni bien comienza a llover en la historia ficticia, empieza a llover en la sala de teatro. Traer a la realidad parte de las historias genera que los espectadores se introduzcan de una manera distinta en la obra. De todas maneras, no todas las acciones realizadas por los actores llegan de igual manera al público presente en la sala, mientras algunos evidencian la lluvia real de una tormenta de verano, otros en su asiento presencian a un cerdo que les toca las piernas, y a su vez otros experimentan una motosierra cerca de sus cabezas, esto se debe a la disposición de los asientos. El hecho de que no todos los espectadores vivencien las mismas experiencias permite construir diversidad de relatos.

La descripción de los detalles que se da en las obras de teatro ciego producto de la falta de las imágenes visuales representativas también permiten estimular la imaginación. En una obra de teatro convencional la acción de un personaje vertiendo un líquido dentro de una taza, supongamos café, no necesita descripción por ninguna voz debido a que podemos observarla e interpretarla de manera casi inmediata; en el teatro ciego, donde el sentido visual queda excluido de la sala, los personajes deben describir la acción mientras la realizan y estimular dicha descripción valiéndose de otros sentidos, como el auditivo y el olfativo. Un ejemplo de ello en la obra es cuando sirven café en el bar, el aroma a café se siente en toda la sala y la cuchara golpeando los bordes de la taza es un sonido que todos los espectadores pueden oír.

Utilizar distintos sentidos permite a su vez indicar frecuencias temporales en la historia, en este caso pasado y presente. Como se menciona al principio, la obra transcurre en un bar porteño a punto de cerrar, no hay olor a café ni música sonando, se genera un ambiente sombrío y nostálgico que revive cada vez que se cuenta una anécdota. Una de las anécdotas transcurre en el mismo bar hace años atrás, en ese pasado donde el bar estaba en su completo esplendor, el tango sonaba por todas partes y el olor a café se sentía de esquina a esquina. A través de estos dos recursos:

el aroma a café y el tango, se distingue entre pasado y presente. Seguido a esto, se puede pensar en los estereotipos no visuales que sirven para representar un espacio, como lo son el aroma a café y el sonido de un tango presentes en un bar porteño.

Convivio, expectación y poiesis son conceptos devenidos de la Filosofía del Teatro y los estudios de teatro comparado desarrollados por Dubatti (2011). La zona de convivio es una zona de acción donde los actores a través del uso de su cuerpo, su voz y sus acciones, con objetos y con el público, generan una poiesis (Dubatti, 2011). Esta poiesis que vivencia el espectador es la que le permite generar multiplicidad de sentidos. La variedad de gesticulaciones, tonos de voz que emplean los actores y la actriz potencian la imaginación permitiendo que de un mismo actor surjan infinidad de personajes, como en el caso de la actriz quien interpreta diferentes voces a lo largo de la obra generando distintos personajes en una misma escena.

En el teatro ciego el espectador puede entrar y salir del acontecimiento poético porque la situación liminal lo permite (Dubatti, 2011). Tomando el concepto de liminalidad de Diéguez (2007), se podría considerar que la posibilidad de desdibujar los límites de la realidad y la ficción es propiciada por los mismos actores quienes, valiéndose de la poiesis que generan y los elementos que utilizan, introducen a los espectadores en el tiempo y espacio real donde transcurre la historia; un ejemplo de ello, si en la historia llueve, entonces en la sala también llueve. Es decir, la situación liminal se encuentra en la capacidad de hacerle creer al público que está dentro de la escena; aunque no haya escenario y espacio delimitado de antemano, les hacen creer que son el personaje de la historia mojándose en el bote, o el cliente sentado en la mesa del bar, o el desafortunado a punto de ser atacado por un jabalí.

Consideraciones finales

A modo de resumen, se pretende señalar algunas consideraciones entorno a la posibilidad de utilizar la imaginación como principal herramienta para generar espacio escénico. Como se plantea al principio del trabajo, las imágenes, la cultura visual específicamente, forman parte del contexto, educan la mirada, portan sentidos. El mundo es cultura visual, por ello la mayoría de las actividades culturales giran en torno al uso del sentido visual, pocas prácticas como el teatro ciego posibilitan experiencias sensibles distintas. Como menciona Vargas Reyes en su tesis de posgrado *Teatro en la oscuridad: Investigación sobre dos experiencias argentinas, basada en la teoría teatral de Jorge Dubatti*, ante tanta oscuridad más puede potenciarse la imaginación²

---

² “La oscuridad se presenta como un gran lienzo en donde además de los estímulos físicos que nos brindan los actores y los demás participantes, aparece un sin fin de imágenes en nuestra cabeza. Es extraño que, ante tanta inmensidad y quizás tanta presencia vacía que podría parecer la oscuridad, esta se llene tan fácilmente por lo que podría ser la

(Vargas Reyes, 2011). En el teatro ciego la imaginación como herramienta puede reflejarse por un lado en la dramaturgia que excede el texto convencional del teatro y llega a los objetos, los cuales por los estímulos que generan (olfativos, gustativos, táctiles y auditivos) producen imágenes mentales en los espectadores distintas a las que podrían producir las imágenes visuales inmediatas, las cuales por lo contrario anulan por completo la creación de nuevas imágenes en nuestra mente. Como afirman lo estudios teatrales de Dubatti (2011), en la zona de convivio donde se reúnen espectadores y artistas, hay un ida y vuelta de poiesis que también incrementa y estimula a la imaginación, generando nuevas experiencias.

La imaginación no se controla, se puede estimular pero no puede controlarse; esto podría ser lo más enriquecedor de ella: genera espacios diversos y no del todo controlables. Si el detalle del encuentro en la playa tropical no describe si era de noche, de día, de mañana, de tarde, o de tardecita, entonces cada sujeto la imaginara y recreará como le parezca en su mente en ese momento. Cada anécdota, cada lugar pudo haber transcurrido de noche, de día, con frío, con sol, todo es posible todo es válido. Si tomamos la escena del bote y la lluvia producida en la obra, y nos centramos en que tanto en la historia ficcional como en la historia real llovió, entonces podríamos considerar que toda experiencia imaginada en el teatro ciego tiene un cierto grado de realidad. La espectadora pasa a ser personaje cuando la lluvia la moja a ella, y ese cielo que se imaginó sobre el agua que sostenían el bote pasan a ocupar el lugar de su asiento y el techo de la sala teatral. Incluso pudo haberse imaginado un bote dentro de un pelotero, las imágenes fantásticas no quedan por fuera cuando hablamos de imaginación. En el teatro convencional el espacio escénico es una imagen visual estática dada de antemano, pero en el teatro ciego el espacio escénico, gracias a la imaginación, es una imagen en continuo movimiento, con variedad de iluminación, puede ser de día y de noche en el mismo segundo si se quisiera. Para finalizar podríamos considerar que la imaginación posee la cualidad de ser incontrolable e ilimitada, por ello es enriquecedora y una buena herramienta para construir espacios, relatos, significados y experiencias.

Referencias bibliográficas

---

imaginación: al recibir los estímulos de las palabras, cada una de ellas se empieza a transformar con nuestras propias imágenes.” (Vargas Reyes, 2011, p.64)

Bellisco, M. Cifuentes M, J. (Ed.). (2010). *Repensar la dramaturgia, errancia y transformación*. Centro Párraga, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo.

Diéguez, I., (2014), *Escenarios Liminales. Teatralidades, performatividades, políticas*. México D.F:Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, A.C.

Dubatti, (2007). *Filosofía del teatro. Convivio, experiencia, subjetividad*, Buenos Aires: Athuel.

Dubatti, (2008). *Cartografía Teatral. Introducción al teatro comparado*. Buenos Aires: Athuel

Vargas Reyes, E. (2011). Teatro en la oscuridad: Investigación sobre dos experiencias argentinas, basada en la teoría teatral de Jorge (Trabajo final de posgrado). Recuperado de <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.439/te.439.pdf>

Referencias electrónicas

Teatro Ciego. (s.f). El teatro. Recuperado de <http://teatrociego.org/el-teatro/>