

LA ESTÉTICA DE LO EFÍMERO EN EL TEATRO EXPERIMENTAL ARGENTINO (1980-1990)

Lic. Ana Anadón
F B A /UNLP

El presente trabajo de investigación atiende sobre el “teatro experimental” y su relación con el Arte efímero en las décadas del 80” y del 90” respectivamente en Argentina. Si bien la temática de lo efímero no incluye directamente al teatro tradicional, sí a las representaciones que aluden a experiencias preformativas que tienen que ver con lo fortuito del acontecimiento incitando en algunas oportunidades la intervención del espectador.

En la década del “80 y del “90, sobre todo después de la dictadura militar, se observa una necesidad de parte de los artistas de promover una actitud reivindicativa respecto a la creación de nuevos ámbitos, aunque estos demuestran ser “insólitos” en algunos momentos y “absurdos” en otros, lo que no deja de ser peligroso por transitar por terrenos desconocidos. Por suerte, siempre hay quienes inician búsquedas aceptando que a veces hay más posibilidades de fracasar que si repiten fórmulas tradicionales.

Así notamos que entre los creadores hay quienes les gusta buscar caminos poco recomendados y ofrecen un espectáculo poco común denominado “experimental”. Estas “experiencias escénicas” muestran características singulares alejadas de lo tradicional por inclusión de situaciones que las convierte en informales, abiertas y paradigmáticas en sí mismas.

Sin embargo hay quienes opinan que si bien no hay creación sin experimentación... “El experimento es central en la creación. A mi entender el teatro incluye riesgo en esa búsqueda. Alguien dijo que la creación se compara con un dardo lanzado en la oscuridad... Ese es el primer paso. Luego se debe apelar a la razón a dar por verdaderas o falsas esas intuiciones originales”¹.

En esas expresiones lo que define a un espectáculo teatral, no sería una serie de “experiencias efímeras”, sino una vez alcanzado el éxito, dejan de ser un experimento para transformarse en un “hallazgo” dando paso a conformar, luego, un “repertorio”.

Por otro lado en Festivales Internacionales de teatro como en diversas publicaciones sobre las artes escénicas existen otras opciones y consideraciones sobre las representaciones teatrales, quizás por la actitud de “obra abierta” que permanentemente viven los géneros, las poéticas que observamos, la aparición de nuevas nociones teóricas como también nuevas categorías y conceptos.

Es de destacar una serie de obras (teatrales?) escénicas en donde predomina una estética de lo efímero en su estructura.

Un ejemplo sería “La Boxe” (hacia una poética del cruce) cuya representación manifiesta un collage de discursos preexistentes y descontextualizados de sus orígenes para convivir en la obra que le da su propio sentido como: poemas de Juan Gelman; remite al Torito (boxeador) del cuento de Cortázar; alude a una jerga boxística y al lenguaje lunfardo-porteño; y en general todos sus giros (idiomáticos) son netamente populares.

Su director Diego Starosta pertenece a El Mureiro Teatro, agrupación creada en 1996. Como antecedente, Starosta había trabajado con Manuel Hermelo; Angeletti y Casablanca; así como participó en “Almas examinadas” de la Organización Negra; “El Vuelo de la Caída” del Grupo 2-14 y la línea histórica de Hermelo y Visciglio, en donde prevalece lo efímero.

¹ Clarín Espectáculos “Alquimistas en escena” por Olga Cosentino. Agosto de 1998

Otra obra en donde se involucra lo efímero incluyendo la participación del espectador en "GUERNICA" DE LA Compañía Teatral La Resaca, dirigida por Marcelo Massa quien comienza durante 1997 en Córdoba.

La obra toma las artes plásticas en referencia a la obra de Pablo Picasso que si bien retoma el espacio del cuadro en él se ve involucrada la acción por intermedio de la libertad de pensamiento, reflexión y elección por parte del espectador.

Según su director la obra nos conduce a la reflexión sobre la vida y la muerte; el estado de violencia social; el recorrido de la existencia del hombre a través de la memoria; la relación de convivencia entre: lo bueno – lo malo – el éxito – el fracaso; lo blanco – lo negro.

La obra de Picasso puesta en escena en acromáticos, blanco y negro, aparece desde la oscuridad, la fragmentación cubista, armándose y desarmándose el cuadro (el referente) por el desplazamiento de los cuerpos de los actores. No existe guión, ni textos, sólo se escuchan frases sueltas y como telón de fondo la música y cánticos de monjes orientales.

Tanto "Urgente" como "Sujetos" obras de la coreógrafa Liliana Nuño representada por la "danza-poesía" es otra faceta de esta serie de eventos. En "Sujetos" bajo la idea experimental retoma los poemas de Hugo Mujica "Flecha en la Niebla" e imagina al hombre y la mujer alejándose de la soledad; la relación entre la naturaleza – tierra – árbol – vida y hombre – mujer. En esta integración de los elementos se ven cuerpos entrelazados, toda una relación de unión – separación entre lo femenino – masculino de manera metafórica y simbólica.

La creación del Grupo "Dosaxos 2" que se constituyó luego de una compañía de "música – escénica" en 1986. Estaba conformada por ese entonces por Sergio Dawi (saxofonista de Los Redonditos de Ricota) y Damián Nisenson (saxofonista de Los Twist).

Fueron creando, sobre un imaginario musical, obras como "Bazar Limbus" y "Kachivacheteur" ambos basados en la experimentación de diversos estilos musicales en superposición, incluyendo improvisación y la interacción de soportes como proyecciones y videos, músicos invitados, la interacción del espectador, nuevos instrumentos musicales (algunos de juguetes), vestuarios y máscaras.

Ambas obras, según el grupo, se expresan mediante una performance – escénica, experiencia basada en la improvisación musical y actoral. Se realizan en ámbitos no tradicionales, espacios grandes como La Fábrica – Ciudad Cultural.

En "Kachivacheteur" comienza el espectáculo con la entrada de La Fábrica IMPA, los espectadores pasan a recorrer un variedad de performances hasta llegar al centro del lugar en donde varias tarimas en distintos niveles sustentan a los músicos que ejecutan con sus instrumentos, el collage musical. Rodean las tarimas materiales de desechos como vigas, pizarrones, altavoces, material desplegado, bolsas, sogas, tablones, etc., aludiendo de esta manera al nombre del espectáculo.

De esta forma Dawi y Nisenson le dan a "esos objetos", ideas, emociones "un lugar que ya no tienen" incluyendo en esta actitud un gesto vanguardista sobre "objetos desechados", utilizan la poética de lo simultáneo basándose en el happening y la performance al incluir al espectador grabando sus voces y proyectando sus rostros fragmentados en diferentes actitudes.

La obra abierta "Por favor, sangra" es un pieza de "danza – teatro" protagonizada y dirigida por Gustavo Lesgart quien ha trabajado como actor y bailarín en otros espectáculos de similares características: La Organización Negra, El Descueve, De La Guarda y Núcleo danza.

En esta obra lo que predomina es la danza y recibe influencias de la danza expresionista alemana, de la escuela de Pina Bausch y también de Tadeusz Kantor.

La obra se desarrolla al involucrar los cuerpos de tres hombres quienes manifiestan mediante la danza un "teatro físico" como lo llama Lesgart, al dejar en libertad la decisión a tomar en cada puesta en escena por parte de los actores.

La obra de Brenda Angiel comienza en 1994 cuando decide experimentar un tipo de danza aérea a la que llama bailando sobre la pared pero con distintos títulos "Tres partes y una pared" (1995) "Otras partes" (1997) "Up – Arte" (1997) y en 1998 nace "South Wall & After".

Esta última obra presenta una acción que transcurre en el espacio aéreo, a veces trepando las paredes, los bailarines se juntan y bailan en las alturas sobre las cabezas de los espectadores quienes sólo intervienen con sus voces idealizando las imágenes que los actores – voladores presentan encima de sus cabezas.

Otro grupo reconocido es De La Guarda, que desde 1995 presenta el espectáculo "Villa – Villa" considerado por algunos como teatro de altura. Sin embargo, el espectáculo se inicia con una actividad mixta donde se sucede en parte de arriba - aérea y otra en la pista, pero la característica principal del espectáculo es: utilizar un ámbito no tradicional como la carpa, cambiante a través de la obra; utiliza y propone manifestaciones desordenadas y festivas; los actores o performers son los que inician la relación con los espectadores al ser invitados al acontecimiento; la idea de lo festivo se manifiesta en la relación entre los performers desde su inicio: al caer del cielo como aves, transformarse en otros seres de la naturaleza: animales – hombres; voltear hacia lo andrógino al cambio de géneros cuando no de raza o de condición social: urbano – suburbano, civilizado – bárbaro, blanco – indio.

El espectáculo no se basa en un guión y su característica es implementar transgresiones en situaciones dramáticas o no al incorporar el simulacro y el desdoblamiento de la interpretación de los mensajes. Las luces y los sonidos son fundamentales y a veces se manifiestan como los mismos personajes ya que deciden sobre la acción como es el caso de los microclimax que surgen de estos.

En realidad la naturaleza del espectáculo es arrancar de la monotonía al espectador mediante el asombro, incluyéndolo en un imaginario en donde sea protagonista.

Esta investigación continúa con una serie de espectáculos de características experimentales como los mencionados, pero he citado algunos por motivos de extensión. Éstos serían: "Des – Enlace"; "Secreto y Malibú"; "Hermosura"; "3 ex"; "Un monstruo"; "Fango Negro" y otros más.

Sintéticamente se logra obtener un aproximado criterio sobre las características de estos espectáculos correspondiente a lo "experimental" por la inclusión de "lo efímero" y fortuito en su realización. Observando que a consecuencia de esto, se han formulado nuevas nociones teóricas como también nuevas categorías y conceptos: danza – teatro; performance – teatro; música escénica; performance musical; teatro – físico.

Estos espectáculos, en su mayoría presentan:

- Fusión y entrecruzamiento de lenguajes (poesía-cine-música-etc.)
- No se utiliza texto de autores. Cuando se toman se lo hace fragmentados.

- Subjetividad del espectador que no sólo es receptor sino que interviene.
- El carácter "abierto" de la obra le da posibilidades de cambios constantes por parte del parte del receptor.
- Ausencia de causalidad explícita: lo posibilita de un accionar libre asociando imágenes y movimientos en una cadena de analogías.
- Relativización temporal donde puede ser un hecho presente, pasado, o futuro así como las dimensiones de su temporalidad.
- Collage temático donde se aborda situaciones y vivencias (la soledad, la amistad, el amor, la muerte, etc.)

Estas producciones estéticas se denominan "teatristas", palabra que define la idea de universalidad en la creación de espectáculos teatrales por parte de su autor o director y que toma para ilustrar su actividad la mayoría de las expresiones de las artes del espectáculo.

Bibliografía

- Dubatti, Jorge – "El teatro laberinto" – Bs. As. Atuel – 1999
- Pavis, Patricia – "Diccionario del teatro" – Barcelona – Paidós – 1998
- Féral, Josetre – "La teatralidad" – (traducción fotocopiada de Apuntes de Cátedra – UBA)
- Baudrillard, Jean – "De la seducción" – Barcelona – Anagrama – 1991
- Breyer, Gastón – "Teatro; el ámbito escénico" – Bs. As. – Centro Edit. de América Latina – 1968
- Eco, Humberto – "Obra abierta" – Barcelona – Ariel
- Artaud, Antonín – "El teatro y su doble" – Bs. As. – Sudamericana - 1990

Se consultaron diarios, revistas, fascículos:

Clarín, Cronista, Teatro del Sur, Revista Funámbulos – Catálogos de festivales – encuentros (Danza-teatro-musicales).

Curriculum Vitae

^

Datos Personales:

Ana Anadón

DNI 6287200

Domicilio: 8 N° 2296 – La Plata

Licenciada y Prof. en Historia de la Artes Visuales – FBA – UNLP – Docente en la FBA – UNLP

- Investigador categorizado en UNLP
- Integrante de equipo proyecto de Incentivo de FBA - UNLP
- Museóloga – Instituto Superior N° 8 – DGCE – Prov. de Bs. As.
- Estudió en la Univ. Nac. del Litoral y en EDAV (Escuela de Diseño y Artes Visuales, Sta.

Fé)

- Ilustradora de libros. Premios Salón Poema Ilustrado 1970-1972
- Premios en Grabado Xilográfico – Temática Americana

anidama@hotmail.com