

La formación académica en el área de la puesta en escena.

Fecha de recepción: julio 2013
Fecha de aceptación: septiembre 2013
Versión final: noviembre 2013

Laura Gutman (*)

Resumen: La “puesta en escena” se refiere a los aspectos de diseño de una producción que involucra fundamentalmente el desarrollo de una conciencia de trabajo en equipo. Los diversos lenguajes que la integran, suponen un contacto profundo tanto con los elementos plásticos de la imagen, como con los aspectos de la poética propia del texto. Dramaturgo, director, actores, escenógrafo, iluminador, sonidista, vestuarista, asistentes, talleres de realización, técnicos y producción ejecutiva y artística comparten la tarea.

Cada uno desde su perspectiva aportará una visión que desde su lenguaje en particular tendrá que articular con los otros.

Palabras clave: imagen - poesía - lenguaje - proyecto - puesta en escena.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 145]

La formación académica en el área de la puesta en escena

La “puesta en escena”, o “Mise en scene”, término que se refiere a los aspectos de diseño de una producción, involucra fundamentalmente el desarrollo de una conciencia de trabajo en equipo. Los diversos lenguajes que la integran, suponen un contacto profundo tanto con los elementos plásticos de la imagen, como con los aspectos de la poética propia del texto.

Podríamos pensar el comienzo de esta práctica como un paralelo al principio de la perspectiva clásica, y su desarrollo en el concepto del punto de vista.

Los primeros encargados de la puesta en escena eran en general pintores que trabajaban organizando el espacio como “cuadros vivos” que funcionaban a modo de representación. Durante varios siglos en occidente el hombre actor se desplazará sobre un “teatro del mundo” que tendrá proporciones cúbicas y planos fijos sustentando la idea aristotélica del teatro.

Los nuevos sistemas de lectura del espacio de la modernidad, invierten las relaciones de la línea y el color en la determinación del contorno de la imagen, y se acercan a los objetos al punto de colocarse en contacto directo con las cosas, renuncian al encuadre y toman como eje la percepción.

Más allá de cualquier especulación sobre el tema, lo cierto es que la luz, el color, el lugar de los objetos en el espacio, como la configuración del mismo nos proporcionan una lectura del escenario de la acción dramática. Es la estructura dramática, la que nos proporciona un texto para poner en escena.

En el pasaje del texto dramático al texto espectacular asistimos al trabajo de un equipo embarcado en una misma nave. La puesta en escena.

¿Cómo se conforma el equipo para una puesta en escena?

Lo que vemos sobre el escenario es solo una parte. Dramaturgo, director, actores, escenógrafo, iluminador, sonidista, vestuarista, asistentes, talleres de realización, técnicos y producción ejecutiva y artística comparten la tarea.

Cada uno desde su perspectiva aportará una visión que desde su lenguaje en particular tendrá que articular con los otros.

La puesta en escena se conforma así en una tarea de conjunto. Una resignificación del texto, una toma de partido tanto estilística como conceptual del texto dramático.

La formación académica en el área de la puesta en escena, proporciona un encuadre para este trabajo en equipo proporcionando herramientas para la articulación de los diversos lenguajes artísticos.

¿Cuál es el eje de esta articulación?

Por un lado, la comprensión de los diferentes paradigmas estéticos que sostienen la evolución del lenguaje de la escena. El acercamiento a la producción artística que deviene de ellos puede funcionar como inspiración para la toma de partido estilística. Por otro lado el impacto subjetivo, estaría relacionado con la toma de partido conceptual.

Por ejemplo, para la puesta en escena de “Otelo”, de Shakespeare, es imprescindible el abordaje de una investigación en relación con el contexto histórico y social en el que la obra fue escrita, el tiempo en que sucede la acción dramática y una comprensión del conflicto que la obra plantea. Se le aportan al alumno herramientas para el análisis dramático y escénico de la obra por medio de cuestionarios que ayudan al proceso de lectura y comprensión del texto. Para la toma de partido estilística el alumno deberá comprender en un principio la transición del paradigma estético del Renacimiento al Barroco, y luego decidir la temporalidad para su puesta en escena.

Pero por otro lado deberá ir registrando mediante el trabajo proyectual del diseño el impacto que la obra ejerce sobre él, detectando el universo de imágenes posibles para la puesta en escena desde el ejercicio del lenguaje artístico al que esté abocado.

La construcción ficcional del personaje es otro de los ejes que atraviesa a todos los lenguajes que comparten la puesta en escena.

El aporte del punto de vista y la perspectiva de cada uno de los integrantes del equipo será de vital importancia para la sustancia y la vida del personaje.

Se ejercita así una comprensión y puesta en práctica del lenguaje de la ficción, del concepto de personaje y de su máscara.

Siguiendo con el ejemplo de "Otelo", en el caso del vestuario por ejemplo, se trabaja sobre una figura que cruza oriente y occidente; pero es imprescindible comprender el tránsito del personaje por la obra, sus circunstancias, para ir descubriendo sus facetas, sus pliegues, su paleta de color, sus texturas.

Las exigencias del lenguaje teatral contemporáneo para el diseño de la puesta en escena plantean una formación integral, y a la vez un ejercicio de la práctica que permita un amplio manejo simbólico del lenguaje escénico.

¿A qué nos referimos con esto?

El teatro es un fenómeno vivo que le pone cuerpo a un texto. Deberá entonces encontrar su propio lenguaje escénico para expresarse allí, y es allí donde el encuentro de lenguajes artísticos como la plástica, la música y el teatro se entrelaza formando una nueva trama para el diseño. Una fuente de donde se alimenta la vigencia de obras clásicas y también porque no, de donde surgirán nuevas construcciones dramáticas.

Me gustaría tomar para el caso, un párrafo de Peter Brook, de su libro "El espacio vacío": "Tanto en la guerra como en la paz, el colosal carromato de la cultura sigue rodando y aporta las huellas de cada artista al montón cada vez más alto de las inmundicias. Teatros, actores, críticos y público están trabados entre sí en una máquina que rechina pero que nunca se detiene. Siempre hay una nueva temporada en puertas y estamos demasiado atareados para formular las únicas preguntas vitales que dan la única medida de toda la estructura. ¿Por qué, para qué el teatro? ¿Es un anacronismo, una curiosidad superada, superviviente como un viejo monumento o una costumbre de exquisita rareza? ¿Por qué aplaudimos y a qué? ¿Tiene el escenario un verdadero puesto en nuestras vidas? ¿Qué función puede tener? ¿Qué podría explorar?".

He tomado como ejemplo la puesta en escena de "Otelo" para ejemplificar ciertas cuestiones y he dejado algunas preguntas abiertas. Y es que cada época ha encontrado en el teatro sus vías de expresión, y nos ha dejado sus huellas en el lenguaje, la literatura, el cine, en la vida social y hasta en la moda, por nombrar algunos ejemplos.

Una respuesta posible podía plantearse en la enigmática frase de Otelo antes de morir: "Os besé antes de mataros. No hay otra manera al matarme, que morir con un beso". El teatro versa sobre lo complejo de la condición humana. Nos perturba y nos alivia a la vez.

El diseño de la puesta en escena se convierte así en una formación que comprende también aspectos técnicos, artísticos y de formación intelectual en función de un sólido trabajo en Grupo.

Referencias bibliográficas

Barthes, R. (2008) *El sistema de la moda y otros escritos*, Paidós Comunicación. 2º reimpresión. Buenos Aires.

Editorial: Paidós.

Bloom, H. (2008). *Shakespeare, la invención de lo humano*. 1º edición Editorial Norma para América Latina.

Brook, P. (1986). *El espacio vacío, Arte y técnica del teatro*. Barcelona. Editorial Nexos.

Gutman, L. (2012) *Habitar el traje. Una reflexión sobre el vestuario teatral*.

Cuaderno 39. Centro de estudios en Diseño y Comunicación. pp. 179-193. Buenos Aires. Universidad de Palermo.

Gutman, L. (2010). *Tragedia y representación, algunas consideraciones sobre el vestuario teatral en la Grecia clásica*. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. pp. 75-77. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Javier, F. (1998). *El espacio escénico como sistema signifi- ficante*. Buenos Aires. Editorial Leviatán.

Shakespeare, W. (2004). *Otelo, el moro de Venecia*. Buenos Aires. Editorial Colihue.

Nota: Esta comunicación fue presentada por su autora en la comisión 2.1 [B] Lenguajes Audiovisuales y escénicos (ver p. 19) de la Primer Edición del Congreso en Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y Autoridades de Nivel Medio 'Interfaces en Palermo'.

Abstract: The "staging" refers to the design aspects of a production that primarily involves developing an awareness of teamwork. The various languages that integrate represent a deep contact with both the visual elements of the image, as with all aspects of the poetic text itself

Playwright, director, actors, set designer, illuminating, sound engineer, costume designer, assistant, conducting workshops, technicians, executive and artistic production share the task.

Everyone from the perspective bring a vision from particular language will have to coordinate with the other.

Keywords: image - poetry - language - project - staging.

Resumo: A "posta em cena" refere-se aos aspectos de design de uma produção que envolve fundamentalmente o desenvolvimento de uma consciência de trabalho em equipe. As diversas linguagens que a integram, supõem um contato profundo tanto com os elementos plásticos da imagem, como com os aspectos da poética própria do texto Dramaturgo, diretor, atores, cenógrafo, iluminação, engenheiro de som, vestuarista, assistentes, Workshop de realização, técnicos e produção executiva e artística compartilham a tarefa. A cada um desde sua perspectiva contribuirá uma visão que desde sua linguagem em particular terá que articular com os outros.

Palavras chave: imagen - poesia - linguagem - projeto - puesta emcena.

^(*) **Laura Gutman:** Licenciada en Composición Coreográfica (I.U.N.A). Regiseur por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Docente en la Universidad de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación. Docente e investigadora en la Licenciatura en Musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires.