

Mujeres de Arena. La proyección de video como iluminación escénica.

Fecha de recepción: julio 2014
Fecha de aceptación: septiembre 2014
Versión final: noviembre 2014

Yanina Crescente (*)

Resumen: En esta oportunidad el tema a desarrollar será la video-proyección como herramienta de iluminación. Para ello centraré la investigación en el análisis de la puesta en escena de "Mujeres de Arena" del dramaturgo mexicano Humberto Robles, realizada bajo mi dirección, en el año 2011, con el Grupo (Sumergí5) teatro, de la ciudad de Tandil.

Palabras clave: dramaturgia - guión - gestualidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 227]

En esta puesta en escena he indagado en la utilización de la proyección de video como herramienta lumínica no convencional, evidenciando así una clara funcionalidad estético-narrativa en este tipo de iluminación. Para ello, he tomado la decisión de despojar el espacio escénico de trastos y mobiliarios escenográficos, trabajando en un escenario tipo "caja negra", vacío, donde es fundamental contar con un fondo plano, que será soporte de la proyección de video. La fuente de proyección se ubicó de frente al escenario, a una distancia y altura tal que permitiera abarcar todo el fondo y el piso del mismo. De esta manera, la proyección es, a la vez, la fuente encargada de aportar la iluminación a la escena. Es así como se puede ver a las actrices ocupando diferentes lugares del espacio escénico, siempre dentro del "cono de luz". El vestuario también ha sido diseñado con el objetivo de servir de soporte para la proyección. Se trata de una especie de "vestidos transformables", que van siendo modificados por las actrices a lo largo de la obra, tomando diferentes formas, como vestuario, como objeto. Fueron confeccionados en una tela que permite ser estirada, en un color neutro, casi un gris medio, más claro, para que no se vean muy alterados los colores de las imágenes proyectadas. La decisión en cuanto al vestuario también fue trabajar desde lo abstracto, para que esos objetos (los vestidos) fuesen transformándose a través del accionar de las intérpretes que, al modificar el uso de los mismos, modificaban a su vez su significado. El objetivo de éste tipo de puesta fue lograr una iluminación "narrativa" en sí misma. Puesto que la iluminación no sólo cuenta con diferentes colores e intensidades, como lo posibilitan los artefactos de iluminación teatral convencional, a la hora de enfatizar o contrastar imágenes escénicas, si no que posee una imagen propia. Se ilumina una imagen escénica con otra imagen proyectada. Esto transforma el significado de las acciones realizadas por las actrices en el escenario, las resignifica, aportando una información más detallada sobre el tema expuesto. Las acciones efectuadas por las actrices son más bien abstractas, se ha trabajado mucho desde la expresión corporal, y se han "depurado" los movimientos y acciones a fin de lograr una serie de imágenes que contengan la esencia de la acción sin el componente descriptivo de la misma. De esta manera, la proyección viene a acompañar la imagen escénica, le aporta la

información necesaria para contextualizar la escena y, así, modificar el significado de la misma. Lo que en un primer momento se puede ver como una imagen más global, por así decirlo, una imagen que si bien posee un contenido que el espectador es capaz de comprender y analizar, hasta, tal vez, contextualizar dentro su universo de conocimientos, se transforma, a partir de la proyección de otras imágenes sobre la misma, en una imagen más contenida, más puntual y más exacta sobre lo que, desde la dirección y puesta en escena, se pretende que el espectador interprete.

A su vez, dicha proyección contiene una gran cantidad de imágenes, seleccionadas para cada momento puntual de la obra, que poseen un significado propio. Así vemos cómo una serie de acciones abstractas, de fondo, mas el relato en primer plano llevado a cabo por una actriz con acciones mas contenidas, desde el movimiento, sumadas a las imágenes proyectadas, que le aportan la cuota de realidad necesaria, se logra una gran imagen documental que es la que se mantiene a lo largo de toda la puesta en escena. Este hecho hace convivir la ficción y la realidad. La ficción que es llevada a cabo por las actrices -mas allá de relatar, en sus monólogos, situaciones reales- principalmente en las escenas en conjunto que poseen un tinte mas poético. La realidad que se muestra en la proyección de video, con entrevistas a los familiares de las víctimas, fotos de las mujeres desaparecidas, marchas realizadas por los habitantes de Ciudad Juárez reclamando justicia, imágenes del desierto dónde algunos cuerpos de las víctimas han sido encontrados y tomas puntuales de algunos films dedicados al tratamiento del tema.

Todo ese conjunto de imágenes en convivencia logra que el espectador se sienta atravesado por las historias relatadas, presenciando una serie de relatos desgarradores inmersos en una sucesión de imágenes documentadas de la realidad que, una tras otra, le hacen saber que lo que está viendo y escuchando es real, que ha sucedido y que posiblemente esté sucediendo en ese mismo momento. Los climas creados por la iluminación no tienen ya que ver con un color, una intensidad y una dirección de la luz, sino que se crea un mundo que contiene a la escena, la enmarca, a través del contenido de la propia imagen lumínica, la luz es información adicional a la escena. En este sentido la luz es narración.

Relata directamente, explícitamente, lo que el espectador está contemplando. Transforma una imagen poética, ficcional, en un documento. Le aporta el ingrediente de realidad necesario a la escena para transformar lo teatral en documental.

Es por esa razón que se decidió trabajar en un espacio despojado, sin elementos concretos de escenografía, con un vestuario abstracto, llegando a una universalización del espacio y de la imagen, sin referencias de lugares, objetos y/o sujetos concretos que genera la sensación de ver algo que puede suceder en cualquier lugar, en cualquier punto del mapa. Pero luego ese vacío se ve ocupado por las imágenes proyectadas que llenan el espacio, otorgándole no sólo colores y texturas, tanto al espacio escénico como al vestuario, sino también transformando lo universal en particular. La escenografía es la propia luz que aporta la información necesaria para llenar el espacio, contextualizando el contenido de la escena. Así se sumerge al espectador en ese universo violento y doloroso en el que deben convivir las víctimas de los femicidios y sus familiares, sintiéndose, por momentos, identificado con algunas de las situaciones relatadas, o re-pensándose a sí mismo o a sus allegados como una posible víctima, de esta manera se ve obligado a tomar conciencia, de manera mucho más profunda, en cuanto

a los casos de violencia de género que son representados en esta puesta en escena. Una puesta que logra un universo que describe, comunica y advierte sobre los terribles hechos que viven las mujeres protagonistas de estas historias.

Abstract: This time the subject will develop the video projection and lighting tool. This research will focus on analyzing the staging of "Women of Sand" by Mexican Humberto Robles playwright, made under my direction, in 2011, with the theater Group (Sumergí5), from the city of Tandil.

Keywords: Playwriting - Writing - gestures

Resumo: Nesta oportunidade o tema a desenvolver será a vídeo-projeção como ferramenta de iluminação. Para isso centrei a investigação na análise da posta em cena de "Mulheres de Areia" do dramaturgo mexicano Humberto Robles, realizada baixo minha direção, no ano 2011, com o Grupo (Submergi5) teatro, da cidade de Tandil.

Palavras chave: Dramaturgia - guião - gestualidad

^(*) **Yanina Crescente:** Directora. Iluminadora. Actriz

Epifanía solitaria.

Juan Francisco Dasso ^(*)

Fecha de recepción: julio 2014

Fecha de aceptación: septiembre 2014

Versión final: noviembre 2014

Resumen: Tómense dos interlocutores: A y B, individuales o colectivos; presupóngase el predominio verbal de A frente al silencio de B. El que habla se expone, abusa de la verbalización, la cual es estimulada aún más por la no respuesta del otro. La hipótesis es la siguiente: en la sobreproducción discursiva, A hace un descubrimiento, consciente o inconsciente, acerca de sí mismo y/o del mundo; el precio es "volverse loco" o, mejor dicho, A hace un viaje de la formalidad a la visceralidad, alcanzando en el medio una lucidez efímera y solitaria.

Palabras clave: epifanía - hipótesis - monólogo - dramaturgia - lingüística - interlocutor bloqueado - teatro - teoría.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 230]

Introducción

Partimos del siguiente enunciado:

Tómense dos interlocutores: A y B, individuales o colectivos; presupóngase el predominio verbal de A frente al silencio de B. El que habla se expone, abusa de la verbalización, la cual es estimulada aún más por la no respuesta del otro. La hipótesis es la siguiente: en la sobreproducción discursiva, A hace un descubrimiento, consciente o inconsciente, acerca de sí mismo y/o del mundo; el precio es "volverse loco" o, mejor dicho, A hace un viaje de la formalidad a la visceralidad, alcanzando en el medio una lucidez efímera y solitaria.

Esta hipótesis, de carácter discursivo, presenta a la llamada epifanía solitaria como una posibilidad, es decir, esta lucidez consciente o inconsciente, habilitada por el predominio verbal de un interlocutor, puede ser alcanzada o no. Independientemente de sus resultados, podemos registrar esta situación frecuentemente, tanto en

la vida como en el arte. Nos preguntaremos aquí por su provecho teatral. En qué medida podemos aprovecharla haciendo de ella un procedimiento y por qué considero que tal procedimiento tendría una teatralidad inherente. Es bueno aclarar que no se está descubriendo nada, simplemente se busca teorizar y especificar un patrón visible tanto en situaciones cotidianas como en ficciones; es detectando este patrón como podemos llegar a pensar en un procedimiento y, a nivel más general, aportar una visión renovada a la noción que se tiene de monólogo dramático.

Hipótesis del interlocutor bloqueado

La mejor forma para dar cuenta de esta hipótesis es partiendo de una noción de la comunicación simple y conocida por todos. El famoso esquema de la comunicación, el diagramado por el lingüista ruso Roman Jakobson, presenta un emisor que dirige un mensaje a un