

Paisaje Polifónico: una mirada estética para la creación

Fecha de recepción: agosto 2015
Fecha de aceptación: octubre 2015
Versión final: diciembre 2015

Laura Daniela Cornejo (*) y Jélica Lourdes Orellana (**)

Resumen: El paisaje polifónico como herramienta de creación, posibilita el diálogo de voces creativas en torno a un estar en la escena, captando el tránsito de un viaje sensorial que abra nuevas perspectivas poéticas. Es así, que la representación se concibe a partir de entrenar la disponibilidad y la escucha buscando la multiplicidad de sentidos, disolviendo las formas puras cuando aparezcan para correrse de la voluntad de comunicar convencionalmente. Una imagen abierta y no unívoca, que haga imaginar. Por lo tanto, cada obra es un enigma que se tiene que resolver metafóricamente, en una elaboración transmutable de cuerpo, voz y pensamiento.

Palabras clave: paisaje - estética - creación - obra.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 118]

Para comenzar a indagar el perfil de creación planteado “Paisaje Polifónico”, es preciso abordarlo desde el análisis de la obra *¿Quién será la mujer errada?*, la misma cuenta con la dirección de las autoras de la presente investigación.

Sinopsis de la obra

“No llueve nunca en Córdoba, pero cuando llueve no para. ¿Será el error? el error está en el aire ¿De quién es el error?”.

Síntesis argumental

Un cineasta que viene viajando desde Buenos Aires, se refugia de la tormenta en un solitario hotel ubicado en la ciudad de Córdoba, en el que viven tres mujeres. La lluvia es incesante. Todo está inundado, el centro, Alberdi hasta el vado del Sargento Cabral. Las rutas están cerradas, la humedad es cada vez más asfixiante. Las noticias anuncian un nuevo muerto encontrado en la tarde del lunes en el río Suquía. El encierro es una locura, hace aparecer los fantasmas del pasado. No hay vuelta a atrás. Al final el río te llama y te arrastra. Un error ya está a la deriva.

Perspectivas poéticas

“¿Quién será la mujer errada?” es una creación escénica interdisciplinaria, resultante de una investigación en el cruce de lenguajes: teatro, danza y cine. Por lo tanto, el abordaje se gestó desde una experiencia diversa y múltiple del arte, que permitió organizar las escenas a través de una visión plástica, dramática y poética.

La obra está organizada en escenas, la acción progresa en tres espacios, el escénico que es la recepción del hotel colonial venido a menos de la Ciudad de Córdoba Capital, otro es el invocado por las apariciones de uno de los personajes y el último es la proyección de la privacidad e intimidad del personaje masculino en su habitación de donde es espiado por la recepcionista del hotel.

El tiempo es alterado a partir de retrocesos y anticipaciones, convirtiendo a la acción en un collage que des-

arma la fábula. Los tres espacios conforman un paisaje polifónico a cada espectador, entendemos por paisaje en la terminología de Michel Vinaver (1927) dramaturgo y escritor francés, que implica una “yuxtaposición de elementos discontinuos de carácter contingente”, permitiendo explotar la multiplicidad de puntos de vista, la fragmentación y las oposiciones.

Es por eso, que se piensa como medio y herramienta de abordaje de la escena, el concepto de polifonía de lenguajes propuesto por Bajtín (1986), que afirma que cada individuo se constituye como un colectivo de numerosos “yo” que ha asimilado a lo largo de su vida, en contacto con las distintas “voces”, el espacio de cruce entre los sistemas ideológicos y el sistema lingüístico. Es un cruce translingüístico, en otras palabras, una polifonía, conjunto de las “voces”.

La imagen se completa cargada del sonido de agua que golpea en la madera, la tormenta enfurecida, el peligro de la electricidad que va quemando de apoco los electrodomésticos, los accesos al afuera se van volviendo peligrosos y los medios de comunicación sobredimensionan una paranoia colectiva. La estética del mismo es barroca, una saturación y mezcla de objetos antiguos y modernos que pretenden dar la sensación de asfixia.

Se considera el concepto de estética a partir de los lineamientos del filósofo alemán Adorno, donde este no solo se preocupa del habitual consentimiento estético por la función de la belleza y lo sublime en el arte, sino de las relaciones entre arte y sociedad. Adorno considera que esta manera de concebir la estética le ha llevado a expandir su capacidad crítica e incrementar su autonomía formal. Junto a esta expandida autonomía le llega al arte una mayor responsabilidad en el uso de su capacidad de crítica social.

La representación da cuenta de una realidad hiperbólica, donde el espectador debe leer entre líneas la marea que va por debajo de los momentos con conversaciones, aparentemente banales, pero conllevan una crítica ideológica a la sociedad y política cordobesa actual.

En cuanto a la dirección y la dramaturgia se tomó como ideal de construcción el pensamiento de Emilio García

Wehbi (2012) de ver la creación como una perversión en donde se busque volcar, invertir, correrse, descentrar la mirada propia y grupal, provocando en el espectador múltiples lecturas de una misma puesta en escena.

Los habitantes de la escena

Los actores de *¿Quién será la mujer errada?* provienen de un sólida formación actoral en donde han sido entrenados desde las disciplinas artistas danza y cine, sin contar con experiencia previa alguna con respecto a las últimas mencionadas. Se trabajó con cuerpos diversos, de edades variadas, donde una misma consigna era resignificada de diferentes formas de acuerdo al estilo orgánico del movimiento de cada intérprete. Fue necesario romper con prejuicios individuales para atreverse a expresar lo que el cuerpo puede y quiere decir. Se modificaron estados escénicos a partir de la técnica de contracción, fragmentación, movimientos ligados y del contacto para la manipulación del propio cuerpo con el otro. Por tal motivo, el proceso de construcción de la obra tuvo carácter de laboratorio experimental.

En el espacio escénico habitan tres mujeres:

Gilda madre dominante que reprocha a sus hijas por su carrera de actriz frustrada, rememora el día en que en un brote de alcohol se roba el Premio Estrella de Mar.

Rita: A mamita le gusta tomar. Eso la calma. No es feliz, pobrecita. Ella solo era feliz cuando podía actuar, lo tuvo que dejar por que nacimos nosotras. (*Juan le da la tasa a Rita. Él se queda con la botella. Beben mientras hablan*). Si no hubiera hecho carrera, ella dice eso. Se puso loquita la vez que no le dieron el premio “Estrella de Mar”, ella dice que se lo merecía, no sé. (*Pensativa*) ese día insultó a todo el mundo parada arriba de la mesa. Pero no cuenta mucho esa historia. Yo lo vi todo por la tele. Se robó el premio. Ella no se acuerda de nada, había tomado mucho. Dice que mi hermana y yo somos los castigos más grandes del mundo. Pero para mí la actuación la arruino, no nosotras¹.

Rita hija mayor de Gilda, es jugadora compulsiva de la quiniela, espera con anhelo el día en que pueda ganar gran plata en el juego y logre escapar de esa familia, siente placer al ver las películas de Rita Hayworth y espiar a los que se alojan en el hotel.

Rita: Estás más loca que mamita Salomé. Un día de estos pego a las cuatro cifras de mi numerito y con once millones me compró otro hotel lejos de ustedes. ¡Y listo no pertenezco más a esta familia!²

Salomé hija más joven de Gilda, tiene algo de demoníaco y santo que la hace estar elevada por encima de lo terrenal. Quedó así después de que la abandona el padre, donde comienza a tener visiones malas, que no solo se cumplen sino que modifican el presente.

Por último se encuentra el personaje de Juan, que llega al hotel por error, nunca había estado en Córdoba. Es un director de cine experimental que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. Un intelectual amargado inmerso en un mar de confusión, con un pasado oscuro, al que Salomé intenta revelar. Aparentemente viene de una experiencia de amor que desbarata su vida, lo desborda y lo reduce a un ser aturdido y apocado. Es incapaz de afrontar y sobrellevar la pasión que le despierta Salomé.

La dramaturgia plantea un juego entre el popular mito de Salomé, donde a Juan el Bautista le cortan la cabeza a pedido de ella. En el caso de la obra “¿Quién será la mujer errada?”, Salomé acusa a Juan constantemente para que confiese lo que hizo en su pasado, él por su parte siente la presión de la culpa en el aire, es la mujer errada, pero asegura que confesar sería como entregar su cabeza. Es así como el sentido poético se traspasa a una Córdoba actual, afectada por la inundación y dentro de la vida de unos personajes movidos por una pasión desenfrenada.

Juan: ¡Basta Salomé! (*La empuja*). Basta de mirarme, no soporto esos ojos, pareciera que me estuvieras pidiendo algo, me dan miedo. ¿Qué querés? ¿Vos me escuchaste hablando por teléfono? ¡Contesta! ¿Qué escuchaste Salomé? No te quiero lastimar. ¡¡¡Contesta!!! (*Silencio, Salomé niega, a Juan le dan fuertes puntadas en la cabeza*). No quiero hablar. Hablar sería como entregarte mi cabeza. Yo siempre quise ser un hombre fuerte, un lobo que se come la vida y la vida me comió a mí. No puedo hablar, es demasiada tortura. Por favor Salomé, no me mires más. (*Silencio. Le comienza a faltar el aire. Su cuerpo se dobla de dolor*). Hay demasiada humedad en este lugar³.

Los personajes están contruidos a partir de la polifonía de lenguajes, que despliegan una constelación de concepciones y miradas sobre el mundo, es por eso que no hay un único y principal personaje. El drama se va gestando subterráneamente hasta que colapsa en una destrucción final llena de motivos poéticos, que permiten leer transversalmente la unidad conflictiva. En este sentido, sintetizar el destino de seres vulnerables.

Montaje escénico

El montaje de las escenas fueron organizadas desde el lenguaje de la danza, a través de acciones rizomáticas que inscriben un cambio de naturaleza a medida que aumentan las relaciones entre los personajes. Con la particularidad de romper con los significantes totalizadores y trabajar con la multiplicidad de dimensiones, formas y direcciones cambiantes.

Por otro lado, la intervención de la mirada cinematográfica estuvo presente tanto en la dirección y filmación de las escenas proyectadas, en el tratado de composición del sonido, como así también de la puesta en general.

El diálogo entre las diferentes disciplinas se logró a partir de reconocer la legitimidad de cada área y tomar esos opuestos para poner en movimiento la paradoja que hace aparecer nuevas dimensiones en el proceso creativo, retroalimentándose y dando lugar a que aparezca lo no convencional en la creación escénica. El objetivo es impulsar nuevas reflexiones y debates en el hacer.

El paisaje de la escena

En la obra *¿Quién será la mujer errada?* El presente es primordial, el conflicto es emergente, los personajes se indagan sobre las pasiones, el sentido de la vida y la muerte. Ellos habitan ese mismo paisaje a partir de un punto de vista que es sin dudas subjetivo y que puede dar un significado completamente único y diferente a un mismo lugar. La atmósfera es asfíxica y se reanima

transitando los extremos de la risa y la tragedia, llena de fracasos, amores frustrados, de seres vencidos por la sociedad, dentro de una Córdoba mítica indolente, ruidosa y agotada, que necesita ahogarse completamente para volver a resurgir.

Gilda: ¡Mire! (*detiene a Juan cuando esta punto de salir*). Pobre hombre treinta y cuatro años. Toda una vida. Usted no conoce los ríos de Córdoba son peligrosos. El río te llama y te arrastra. Hay agua por todo el vado de Sargento Cabral y a la altura de los puentes el Avellaneda y Santa Fe, pero que le digo las calles sino conoce nada. Lo que pasa es que al río hay que tenerle respeto, imagine que atraviesa la ciudad de Córdoba de oeste a este. Todo está inundado... el centro, Alberdi hasta el vado del Sargento Cabral. Pero que le explico sino conoce nada. Ya son tres semanas de lluvias, haga caso no salga. El tipo ese de Defensa Civil dijo que hoy iba a ser un día muy complicado. Hasta la caminera corto la ruta .

De este modo están presentes el humor, la ironía y el sarcasmo ante la tragedia, donde se capta lo oculto de Córdoba y se refleja sobre un espejo cóncavo con un presente que se sumerge en sus ríos.

Los personajes llegan hasta el fondo del hecho teatral exacerbándolo, pero también recorren momentos íntimos, despojándose de las máscaras sociales para hablar de lo extraordinario de la vida o los problemas del mundo. ¿Quién será la mujer errada? el error no es de nadie, el error es de la humanidad, los personajes exigen venganza, están aturdidos por la desdicha, la autocompasión y la deshonra; con una consciencia que se maltrata a sí misma y que conduce al más débil a un trágico final.

La voz polifónica: entretejido final

Los actores trabajaron el decir en escena teniendo en cuenta que los textos no solo nacen en la palabra sino también en el cuerpo y en los múltiples imaginarios que se crea el actor a la hora de expresarlos. Es así que se brinda desde la dirección variadas herramientas de improvisación para luego lograr completar esa escritura en acción en el espacio, poniendo en relación todos los significantes. Siendo el espectador un constructor y develador de subjetividades.

Notas:

¹ Orellana, J. L. (2014). Obra “¿Quién será la mujer errada?”. Pág. 16.

² Orellana, J. L. (2014). Obra “¿Quién será la mujer errada?”. Pág. 24.

³ Orellana, J. L. (2014). Obra “¿Quién será la mujer errada?”. Pág. 22.

⁴ Orellana, J. L. (2014). Obra “¿Quién será la mujer errada?”. Pág. 20.

Referencias bibliográficas:

- Adorno, T. (2004). *“Teoría estética”* Obra completa, 7. Akal/ Básica de bolsillo. Madrid, España.
- Bajtín, M. (2000). *“Yo también soy. Fragmentos sobre el otro”*. 1ª – edición Taurus La Huella del Otro. México.

Bajtín, M. (1986). *“Problemas de la poética de Dostoiévski”*. 1ª – edición Fondo de la cultura Económica, S. A. de C.V. Av. De la Universidad, 975; 03100 México, D. F.

Deleuze, G. (1968). *“Diferencia y Repetición”*. Editorial Amorrortu Editores, Francia.

Deleuze, G. - GUATTARI Félix (1988). *“Mil mesetas capitalismo y esquizofrenia”*. 1ª – edición, Editorial Les Editions de Minuit, Francia, Paris.

García Whebi, E. (2012). *“Botella en un mensaje”*. 1ª ed. – Córdoba: Alción Editora y Ediciones DocumentA/ Escénicas.

Vinaver, M. (1993). *“Écritures dramatiques”*. Editorial Actes Sud, Francia, 1993.

Abstract: Polyphonic landscape as a creative tool enables dialogue of creative voices around the scene, capturing the transit of a sensory journey that opens new poetic prospects. Thus, the representation is conceived from the availability of training and listening looking multiplicity of meanings, dissolving the pure forms when they appear to come from the will of communicating conventionally, an open and not unambiguous image that lets imagine.

Therefore, each work is a puzzle that must be solved metaphorically, in a transmutable development of body, speech and thought.

Words keys: Landscape – Polyphonic – aesthetic - artwork

Resumo: A paisagem polifônica como ferramenta de criação possibilita o diálogo de vozes criativas em torno a um estar na cena, e capta o trânsito de uma viagem sensorial que abre novas perspectivas poéticas. É assim que a representação se concebe a partir de treinar a disponibilidade e a escuta procurando a multiplicidade dos sentidos, dissolvendo as formas puras quando apareçam para correr-se da vontade de comunicar convencionalmente. Uma imagem aberta e não unívoca, que faça imaginar.

Portanto, cada obra é um enigma que tem que ser resolvido metafóricamente, numa elaboração transmutável de corpo, voz e pensamento.

Palavras chaves: Paisagem - estética – criação - obra.

(¹) **Laura Daniela Cornejo.** Técnica superior de danzas con orientación en danzas folklóricas argentinas, Colegio Superior de arte con Formación Docente en Artes, Cba. Trayecto Pedagógico Profesional, Ciudad de las Artes Esc. Córdoba, U.P.C. Investigadora interdisciplinaria en el Centro de Producción Audio Visual CePIA, U.N.C. 2013. Docente. Directora coreográfica de la Compañía Odisea Teatro, equipo de creación escénica interdisciplinaria.

(²) **Jésica Lourdes Orellana.** Licenciada en Teatro (Universidad Nacional de Córdoba) y Doctorado en Artes (Universidad Nacional de Córdoba) en curso. Investigadora interdisciplinaria en el Centro de Producción Audio Visual CePIA, Universidad Nacional de Córdoba. 2013. Directora de La Compañía Odisea (interdisciplina para la creación escénica). Profesora.