

Gabinete: Teatro para un espectador. Experiencia íntima y exacerbación del hecho teatral

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Virginia Curet (*) y Luz Moreira (**)

Resumen: Las experiencias para un número reducido de espectadores cada vez están más en boga en el escenario teatral mundial. Considerando a Buenos Aires como un tipo de meca del teatro de Latinoamérica y el mundo, nos situamos en el escenario del teatro independiente actual de la ciudad de Buenos Aires para encarar estas reflexiones.

En estas propuestas artísticas de número reducido de espectadores, el fenómeno de masa - propio del teatro clásico - desaparece, sin embargo se apuesta a otra cosa: al encuentro, íntimo, y por sobre todo a la experiencia.

Palabras clave: teatro - espectador - acontecimiento - estética - obra de arte

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 129]

Presentación

Formato: teatro para un espectador:

Las experiencias para un número reducido de espectadores cada vez están más en boga en el escenario teatral mundial. Considerando a Buenos Aires como un tipo de meca del teatro de Latinoamérica y el mundo, nos situamos en el escenario del teatro independiente actual de la ciudad de Buenos Aires para encarar estas reflexiones.

En estas propuestas artísticas de número reducido de espectadores, el fenómeno de masa - propio del teatro clásico - desaparece, sin embargo se apuesta a otra cosa: al encuentro, íntimo, y por sobre todo a la experiencia.

Dispositivo: Gabinete

Desde 2013 en Buenos Aires se lleva a cabo la experiencia de Gabinete, teatro para un espectador, nacida en Santiago de Chile el año 2010 en la cabeza de Leo Medel, un joven cineasta chileno. Aunque ya hay antecedentes de cabinas para un espectador, en la ciudad de Buenos Aires en los años 80's.

Este dispositivo es una caja de medidas promedio de 1.50 mts. de alto, 1 de ancho y 2.70 de largo - aunque hay variantes - en donde un único espectador ingresa y presencia una obra entre 5 y 8 minutos, esto se repite a través de 2 horas. Previo al ingreso al gabinete siempre existe un encuentro con el/la host, persona que explica e introduce, abre y cierra la puerta; a la salida, el espectador se encuentra con un cuaderno en el cual puede escribir sus impresiones. Finalmente, puede dejar el dinero que considere pertinente lo que acaba de experimentar, el formato nace y se mantiene en su unicidad, a la gorra.

Compañía *Monomujer*:

En febrero de 2016 conformamos la compañía *Monomujer*, teatro para un espectador. Actualmente integrada por 7 chicas.

Entonces nuestro primer proyecto fue *Monomujer*, Ciclo de micromonólogos femeninos, en donde quisimos hacer énfasis precisamente en la experiencia potente del encuentro íntimo entre actriz y espectador y cómo esto dentro de Gabinete exagera el hecho artístico volviéndolo un suceso personalizado, único, irrepetible... íntimo.

El ciclo ponía énfasis en lo femenino como eje de sus micromonólogos, dando voz a distintos personajes atra-

vesados por la temática. Todo el 2016 exploramos en este ámbito, desde la especificidad dramática del micromonólogo y las posibilidades enormes que el dispositivo escénico permite.

En 2017, febrero también, dimos a luz *Migrantes*. Este es un espectáculo teatral para un espectador, que consta de tres piezas teatrales de corta duración. Las piezas abordan la temática de la migración en la ciudad de Buenos Aires desde ámbitos y épocas variadas. La propuesta general se planteó a partir de un recorrido previamente establecido que hace el espectador transitando a través de la propuesta particular de cada uno de los gabinetes y la distancia que existe entre uno y otro. Tiene una duración total de 35 minutos, considerando transiciones y recorridos que siempre son acompañados por un personaje que integra el universo migratorio propuesto. Al comienzo del recorrido al espectador se le entrega un programa de mano cuyo formato es el de un pasaporte, el cual porta todo el tiempo, lleva su nombre y le es requerido a la entrada de cada gabinete.

Para adentrarnos en detalle en el tema que nos convoca quisimos hacer un análisis en base a tres ejes, ya que nuestra práctica como compañía ha tenido un viraje importante hacia una perspectiva artístico social:

Análisis

a) Político - social

Hoy, la situación del teatro independiente es de emergencia cultural, de la que poco se habla, que poco se visibiliza. Esa es la realidad.

Pensar la aparición y mantención que trae consigo estas formas de hacer teatro y las posibilidades que abren, digamos que es reflejo no solo de nuestra sociedad contemporánea y de cómo se piensa el teatro, sino que también es reflejo de esta situación. Cómo se lleva al público al teatro, cuánto cuesta una entrada, qué se le ofrece, cómo se lo seduce para que vaya y quiera regresar...

Cómo se piensa el arte hoy implica la reflexión acerca de qué pasa al salirse del edificio teatral y llevar una obra a otro espacio.

Algo importante de mencionar es que a la nueva lógica del teatro contemporáneo subyace la idea de que los acontecimientos teatrales deben ser experimentados .

De ahí aparece la idea de experiencia teatral.

Por otro lado, podemos decir que estas nuevas teatra- lidades, efectivamente ocurren como respuesta a que el teatro se está encontrando incómodo en sus límites representacionales.

Entonces, acentúa su carácter de acontecimiento, esti- mular una serie de transformaciones que están orienta- das no solo a la propuesta artística, sino que cobra un objetivo que va hacia la reflexión y emancipación del espectador.

Eso nos parece particularmente interesante a nosotras, ya nos preguntamos, entonces ¿qué es emanciparse hoy? (Encontrarse con el otro, emocionarse...)

b) Relacional - estético

Ahora, desde un punto de vista concreto, el dispositivo Gabinete es considerado un espacio no convencional.

Relacional:

Implica otro código, es otro el lenguaje, gente que entra sola a una cabina y se hace parte del espacio escénico, de la situación... el pacto que hay con el espectador, es otro. Es otro el lenguaje escénico.

Se rompe con el código teatral tradicional. Hay una otra teatralidad. Inclusiva. A veces amenazante.

Se sale del edificio teatral, o al menos se presenta una opción.

Una apertura al espacio público. Un tránsito.

Esto es interesante, porque estaríamos hablando de un espacio escénico interesado en mezclarse con el coti- diano. Una edificación diferente a la sala convencional, que permite la confrontación de experiencias y zambu- llirse en la intimidad de los sujetos.

Desde nuestra práctica nos hemos dedicado a la bús- queda de zonas fronterizas que colocan el acto escénico en un aquí y ahora, que indague y cuestione desde los bordes de la escena teatral alternativas posibles para re- establecer la relación con el otro.

El espectador está dentro de la escena, en este sentido los actores y actrices lo configuran.

Comparten tiempo y espacio.

Por otro lado, Shakespeare dijo: “la brevedad es el alma del ingenio”

Acá existe una paradoja entre la corta duración de las obras y el espacio escénico reducido; con las posibilida- des de creación ilimitadas que esto permite.

El espacio escénico del gabinete si bien es acotado, pue- de ser cualquier cosa. Las posibilidades del cruce de lenguajes visuales, sonoro, las profundidades, el recorre de, el fragmento de otro espacio, concretos o abstractos, los olores, etc.

El espacio Gabinete fomenta y potencia el relato de la experiencia a través de fragmentos y relatos cortos. El principio de la parte por el todo. La sinécdoque. Enton- ces, en su génesis, sigue siendo teatral.

La particularidad es que todos dentro del gabinete for- man parte de un acto de comunión sensorial y humana en un estado de sitio de la intimidad.

c) Experiencial, íntimo y particular

El formato teatral es para un espectador. Y todo el en- foque creativo está centrado en la experiencia de éste,

desde ahí se crea la dramaturgia, el vestuario, la esceno- grafía, la iluminación, etc. La centralidad está puesta en generar el acontecimiento con él.

Como todo, tiene su pros y contras:

Efectivamente requiere de un esfuerzo mayor de la vo- luntad del espectador para poder ser experimentado, hay una exposición .

La exigencia que implica el encuentro en un espacio y tiempo compartido, que abre la posibilidad de inter- cambios, en una situación que además hace convivir con lo real y la ficción, puede llegar a ser invasivo. Sin embargo, a la vez, marca una distancia con las dinámi- cas de la sociedad tecnológica de hoy, es otro el tiempo del teatro, que difiere de la velocidad y la virtualización del sistema de producción en masas y la sociedad con- temporánea. Es una invitación a ser parte del instante presente, detenerse ahí. Ante la voluntad participativa del espectador que ingresa, se genera una otra realidad, irrepetible, de una experiencia única donde se establece una comunicación profunda y efímera entre actores y espectador por medio de un hecho artístico.

Además, como artista tengo la oportunidad de comuni- carme directamente con el público, mirarlo a los ojos, llamarlo por su nombre, interpelarlo, básicamente, re- establecer la comunicación entre personas.

Ahora nos preguntamos ¿Qué ocurre al pensar esta for- ma de hacer teatro en un sistema donde el capital es el principal motor de la cultura?

Conclusión

Hablar hoy de intimidad y encuentro entre personas... en conocimiento del contexto socio político en donde se enmarca nuestra práctica escénica, nos hace pensar en la dimensión política en lo que hacemos.

Apostamos a que Gabinete es una experiencia transfor- madora, en base a la experiencia teatral.

El impacto que ocurre en el espectador a través de la exacerbación de lo teatral, lo hemos podido registrar, esto nos da cuenta del poder del teatro en el encuentro uno a uno, en el acto de percibir y emocionarse.

Proponer un acontecimiento a partir de la atención de lo mínimo, de lo pequeño y corto, ampliar la mirada sobre el espacio escénico tradicional, ahora reducido, nos corre de un ámbito meramente artístico. Nos inte- resa poder reflexionar y repensar el espacio social que habitamos.

Además, nos seduce la idea del gabinete como un con- fesionario en que el artista abre su imaginario, no solo presenta su mundo interior, sino que lo comparte, se expone y propone al otro exponerse también

Quizá la “idea teatro” de la que habla el filósofo francés Badiou, contenida en esa mini obra fertiliza más fácil la cabeza del espectador dentro de esa “incubadora” que es el *Gabinete*.

Para concluir

El espacio *Gabinete* se presenta entonces como lugar de encuentro en que las personas se registran mutuamente, se sienten, se observan, ¿se tocan?, se comparten, se reco- nocen, se diferencian, se exponen, se disponen a intimar. Experiencias escénicas como la que nos interesa seguir investigando en *Monomujer*, Teatro para un espectador,

abren la discusión sobre el lugar social del arte hoy. En temas estéticos y éticos, también. Lefebvre dijo: “Cambiar la vida, cambiar la sociedad. Nada significan estos anhelos sin la producción de un espacio apropiado” (2013)

Abstract: Experiences for a small number of viewers are increasingly in vogue in the world stage scenario. Considering Buenos Aires as a type of mecca of the theater in Latin America and the world, we stand on the stage of the current independent theater of the city of Buenos Aires to face these reflections. In these artistic proposals of a reduced number of spectators, the phenomenon of mass - typical of classical theater - disappears, nevertheless it is committed to something else: to the encounter, intimate, and above all to experience.

Keywords: theater - spectator - event - aesthetic - artwork

Resumo: As experiências para um pequeno número de telespectadores estão cada vez mais em voga no cenário mundial. Considerando Buenos Aires como um tipo de meca teatral da América Latina e do mundo, ficamos no palco do atual teatro independente da cidade de Buenos Aires para enfrentar essas reflexões.

Nestas propostas artísticas de um número reduzido de espectadores, o fenômeno da massa - típico do teatro clássico - desaparece, no entanto, está comprometido com outra coisa: o encontro íntimo, e acima de tudo, a experiência.

Palavras chave: teatro - espectador - acontecimento - estética - obra de arte

(¹) **Virginia Curet.** Actriz, comunicadora social.

(²) **Luz Moreira.** Actriz, dramaturga y directora.

Uso de lo verbovisual en la realización escénica

Experiencia colaborativa en La Flauta Mágica de los colectivos Objetivo Lírico, Laboratorio de Práctica Teatral y Kalibán Usina Teatro (Montevideo, Uruguay, 2016)

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Sergio de los Santos (¹)

Resumen: Se analiza el cruce en escena de palabra, imagen visual y música, no como ilustración de algo que precede sino como mezcla de campos. Ese entorno audiovisual, que incluye espacio y movimiento, involucra una coordenada temporal: la palabra se instala como elemento gráfico e icónico. Por lo tanto el espectador debe disponer de tiempo para procesar esta doble función junto con la escucha. Se suman como dimensiones complementarias la inmovilidad y el silencio, que también requieren tiempo. Las reflexiones presentadas giran en torno al concepto dramático creado desde las prácticas -profesionales, docentes y académicas- individuales, imbricadas de manera colaborativa en un trabajo colectivo.

Palabras clave: interdisciplinariedad - espacio escénico - poesía - representación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 137]

Obertura

Las reflexiones aquí presentadas giran en torno al concepto dramático creado para la *La Flauta Mágica* que se estrenó en mayo de 2016 en Montevideo (Uruguay). Se analiza lo presentado en las seis funciones realizadas, en el material que se utilizó como referencia y en las decisiones tomadas en el proceso creativo. Esto es posible dada mi participación en carácter de director de arte junto al director de escena Sergio Luján. La convocatoria surgió dos meses antes del estreno desde el grupo O'Lírico, un colectivo de jóvenes cantantes líricos montevideanos que proponía esa empresa según las premisas de un modo de producción independiente con bajo presupuesto. Para tal cometido Luján me propuso un trabajo colaborativo e interdisciplinario que involucraba también a nuestros respectivos grupos de pertenencia: Kalibán Usina Teatro y el Laboratorio de

práctica teatral. De manera que en el texto que sigue, se dará cabida a una voz plural, un nosotros que implica esa reunión. (<http://www.laboratoriodepracticateatral.com/la-flauta-magica>)

Se propuso una producción que no se saliera de los estándares teatrales de un tipo de teatro alternativo habitual para nosotros, que tanto por razones económicas, teórico-estéticas y hasta ideológicas ocupa espacios no convencionales. Creo que podría empezar a hablarse de Ópera off, por fuera del sistema de las grandes orquestas y elencos estables de los teatros públicos y también ahora alejado de las organizaciones privadas ya inexistentes. Repito que no me refiero solamente a esos modos de producción por lo económico sino también por lo que ideológicamente implican sus propuestas en cuanto a títulos y propuestas estéticas. A lo largo del texto se irán detallando situaciones que plantean este