

ISBN 978-950-33-1635-1

Edición de
PAULA ANSALDO
FWALA-LO MARIN
LETICIA PAZ SENA
EUGENIO SCHCOLNICOV

Perspectivas sobre la dirección teatral: teoría, historia y pensamiento escénico

Perspectivas sobre la dirección teatral: teoría, historia y pensamiento escénico

Edición de

Paula Ansaldo
Fwala-lo Marin
Leticia Paz Sena
Eugenio Schcolnicov

Colecciones
del CIFFyH

Perspectivas sobre la dirección teatral : teoría, historia y pensamiento escénico
Josué Elí Almanza... [et al.] ; compilación de Paula Ansaldo; Leticia Paz Sena.
- 1a ed. - Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y
Humanidades, 2021.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-33-1635-1

1. Teatro. 2. Ciencias Sociales. 3. Crítica Cultural. I. Almanza, Josué Elí. II. Ansaldo, Paula, comp. III. Paz Sena, Leticia, comp.

CDD 792.0233

Publicado por

Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC

Córdoba - Argentina

1º Edición

• •
Área de
Publicaciones

Diseño de portadas: Manuel Coll

Diagramación: María Bella

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

Hacia una pedagogía de la dirección teatral

Analia Fedra García*

Punto de partida del enfoque pedagógico

Los caminos de creación desde la concepción de un espectáculo hasta su materialización en las representaciones frente al público son muy diversos y personales. Si pensamos en la historia de las representaciones teatrales podemos observar que hubo formas canónicas muy determinantes, que caracterizaron diferentes épocas y países: el ámbito teatral, edificios teatrales, los textos, vestuarios, uso de máscaras, géneros, abordajes interpretativos, etc. Con el surgimiento del arte de la dirección teatral, comienzan a perfilarse cambios en esa historia de las representaciones, y se produce durante el siglo XX una profusión de abordajes y concepciones. En la actualidad hay una proliferación de posibilidades y no hay una forma canónica de creación, ni de época, ni geográfica. También hay mayores cruces e hibridaciones entre diferentes artes y mayores grados de colaboración entre artistas. Pensar en una pedagogía de la dirección teatral nos ofrece un nuevo desafío, ya que no hay una única manera de abordar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto, que aquí iremos hacia una pedagogía posible de la dirección, en la que podamos indagar posibilidades de práctica en el aula. No nos centraremos en cuestiones interpretativas ni temáticas, sino que elegiremos en la siguiente propuesta desarrollar herramientas de trabajo para la dirección. Asumimos que en las artes hay aspectos que no pueden ni enseñarse ni aprehenderse, por tratarse de una materia completamente inasible, que no puede ser puesta en común con los pares. Por el contrario, hay conceptos específicos, que son materia para el trabajo diario de la dirección teatral. Consideramos que estas ideas aparecen en los discursos de lxs directorxs teatrales ya sea de manera explícita o implícita y lxs mismos son investigadores en el arte que despliegan. Así como se piensa la actuación, la iluminación, la música, el vestuario y la dramaturgia en términos particulares nos preguntaremos:

* Universidad Nacional de las Artes
Universidad Nacional de San Martín
analiafg@gmail.com

¿Qué es una “idea” de dirección? ¿Qué tipo de pensamientos y conceptos se ponen en juego al elaborar una puesta en escena?

En el presente trabajo intentaremos delinear un posible camino de abordaje de la pedagogía de la dirección teatral, centrada en la tarea material de la escena.¹ Para lo cual no nos basaremos en procesos personales de montaje de lxs estudiantes en el marco universitario, sino que plantearemos como materia prima para la elaboración de ejercitaciones las entrevistas a un director teatral. Hemos elegido a Jorge Lavelli para indagar cuestiones sobre el espacio, es decir, abordaremos sus ideas de dirección sobre el espacio. Y a partir de esas ideas, diseñaremos ejercitaciones para que lxs estudiantes puedan reelaborar personalmente esos conceptos. En general, los discursos de lxs directorxs sobre Dirección teatral han sido tomados, o bien como un conjunto de anécdotas o como una fuente de inspiración para quien lee, es decir, en ningún caso son considerados como material para una pedagogía de la dirección y ser fuente de conocimiento. Hay que decir, además, que la proporción de escritos editados en relación con la cantidad de directorxs es todavía muy pequeña. Hay pocos casos en los que se editen los escritos de lxs propixs directorxs. Y en su mayoría, se trata de lxs mundialmente reconocidxs. Afortunadamente se está produciendo un cambio significativo en este aspecto y se están comenzando a poner a circular los discursos de lxs directores mismxs. Celebramos que esta tendencia siga creciendo y este trabajo tiene como fin continuarla. Nos proponemos tomar todo ese conjunto de saberes para que se conviertan en materia pedagógica. Difundiremos de alguna manera el pensamiento de un director y al mismo tiempo lo pondremos en relación con lxs estudiantes. Tomamos como punto de partida los textos de Tcherkaski (1983) y Saltgé (1981), que nos permiten acceder a entrevistas al director, sus discursos durante los ensayos, análisis, programas de mano y escritos diversos. A partir de la lectura de estos materiales, que en sí son heterogéneos, extraeremos los conceptos, tanto explícitos como implícitos, sobre la relación indisoluble entre espacio y puesta en escena. A partir de esos conceptos se elaborarán una serie de propuestas sencillas para que lxs estudiantes puedan ejercitar y reflexionar sobre las diferentes posibilidades de utilización del espacio. Consideramos importante que, a través de las ejercitaciones, se conozca la producción de un director profe-

¹ Este trabajo es una reelaboración del artículo publicado en el marco del Proyecto de investigación: “Sistemas y metodologías de la enseñanza universitaria en dirección escénica” (UNA)

sional reconocido, no para buscar similitudes ni afinidades con su poética, sino todo lo contrario. Buscaremos que lxs estudiantes puedan desarrollar sus búsquedas personales, a partir de los conceptos desarrollados por Lavelli. Consideramos que este es uno de los mayores desafíos pedagógicos en la enseñanza de la dirección teatral: generar espacios de reflexión, de modo tal que lxs estudiantes puedan ir alimentando su camino personal de creación, sin “seguir” las poéticas personales de lxs docentes. Se buscará entonces desglosar conceptos generales, que puedan ser reelaborados en el espacio pedagógico. Durante el proceso se podrá acercar una práctica escénica en proceso de aprendizaje a la de un director profesional, indagando desde la práctica misma de la dirección. Será deseable que se profundice sobre cómo pensar en términos concretos una puesta en escena. En la experiencia docente en el aula hemos comprobado que muchas veces lxs estudiantes se aferran a ideas, que muchas veces son demasiado abstractas o provienen de otros campos de conocimiento. En otros casos están muy atados a imágenes de su fantasía, con la consabida desilusión que trae intentar salvar esa distancia indisoluble entre la fantasía y la realidad concreta de la escena. Nos proponemos hacer un camino que sea muy concreto y material en la construcción de la escena. Intuimos que será un punto de partida para que lxs estudiantes adquieran también la práctica de diseñar estrategias y pruebas para elaborar, observar y percibir resultados que pueden ser puestos en común con sus pares. Alentaremos así, un imaginario que se relaciona con “el hacer” de la dirección teatral, una relación menos tensa con probar, comprobar, descartar y volver a probar, comprobar, descartar y así sucesivamente.

Puesta en espacio

“El teatro es una actividad que se hace. El verbo hacer es fundamental y forma parte de mi método de trabajo. Este camino permite ver, probar mi propuesta, ponerla a prueba haciéndola, y al actor, ponerse a prueba haciéndolo.”

Jorge Lavelli

José Tcherkaski (1983) entrevista a Lavelli e indaga con preguntas específicas de la dirección teatral. Es por esto que podemos acceder a lo largo de la lectura a conceptos específicos sobre el espacio. Lavelli despliega en estas entrevistas distintos aspectos que aborda al encarar la dirección de un proyecto. Debido a la claridad y precisión en su discurso podremos tomar

nota y diséñar ejercitaciones. Para este director, el punto de partida en la creacíon de un espect́culo siempre es poner en relacíon una situacíon con el espacio, no puede pensarse una puesta en escena en abstracto, sin tener en cuenta un espacio concreto de realizacíon. Para que se produzca un hecho teatralizado, “algo” sucede (texto, palabra, gesto) y alguien lo recibe, lo focaliza. Observamos entonces que la relacíon entre teatro y arquitectura, entre escena y ṕblico, es una relacíon indisoluble.

Es importante que el espacio esćnico sea “un lugar que pueda acoger la historia, que le brinde las mayores posibilidades de expresíon y que al mismo tiempo sea lo suficientemente significativo como para ser * *l mismo una śntesis de toda la historia, de lo que a esos personajes les va a acontecer” (Tcherkaski, 1983, p. 22). En primer lugar, observamos que es de vital importancia concebir un espacio que pueda cumplir estos dos requisitos. Parecerá importante concebir un espacio, como generador de condiciones de posibilidad, es decir, generar ese campo de juego para que una situacíon acontezca. Lo llamativo es que para Lavelli no termina ahí el planteo, sino que el espacio tiene que ser potencialmente autónomo y s ntetico para albergar toda la historia en sí, emanando la sensacíon de lo indefectible. Desde esta primera premisa de trabajo, se puede afirmar que hay un alejamiento de este director por concebir el espacio sólo en términos narrativos. No le interesa “ilustrar” el lugar de la acción, sino generar las condiciones para que la situacíon acontezca. Siguiendo con esta línea y para describir su pensamiento en términos específicos, distingue los términos “dispositivo esc nico” y “decorado”. Concibe el dispositivo esc nico como más neutral, general y desprovisto de toda reconstrucción histórica o narrativa. Es por esto que siempre trabajar  sobre dispositivos y no sobre decorados. El decorado es un concepto muy específico y al mismo tiempo muy limitante. Como ejemplo, distingue un decorado (un telón con un bosque pintado) de un dispositivo esc nico (un bosque sin que se “ilustre” el mismo).

A Lavelli le interesa trabajar la idea del lugar más que el lugar mismo. La idea de taberna, la idea de sala de espera, la idea de dormitorio, etc. Dado que es una de las principales preocupaciones alrededor del espacio, tomaremos esta premisa y esbozaremos prácticas concretas para diséñar dispositivos escénicos, espacios s nteticos, en los que prime la idea de un espacio determinado, más que la “ilustración” del lugar de la acción. A partir de los ejemplos que se presentan, se podrán diséñar nuevas ejercita-

ciones que permitan seguir ampliando el horizonte de abordajes sobre la relación entre espacio y escena.

Dispositivo escénico como condición de posibilidad

Para arribar a la concepción de dispositivo realizaremos con lxs estudiantes una ejercitación en dos etapas. Dado que Lavelli propone en su trabajo el alejamiento de un tratamiento ligado a lo narrativo en el espacio, consideramos que será interesante como punto de partida para lxs estudiantes, aprehender cómo se construye un espacio que se atenga a lo completamente narrativo, indagando sus reglas de juego y sus condiciones de posibilidad. A partir de allí, podremos indagar en la construcción de diferentes grados de síntesis, preferentemente cada vez mayores. Y de este modo, ir conociendo cómo se producen espacios cada vez más alejados de lo meramente narrativo. Esto permitirá abrir a otras cuestiones de la puesta en escena y podrá ser materia de futuras ejercitaciones. Se podrá comprobar que una propuesta espacial tendrá indefectiblemente consecuencias en las reglas de juego para la concepción de la actuación.

El dispositivo está, para Lavelli, en relación directa con la construcción sintética de un espacio, que permita generar que la situación planteada en el texto dramático acontezca. Si bien este director toma como punto de partida un texto dramático, podría trabajarse la concepción de un dispositivo independientemente de la existencia de una dramaturgia previa. Para comenzar tomaremos como punto de partida la elección y observación de algún espacio cotidiano, que sea totalmente reconocible para todxs. El camino será siempre de lo general a lo particular. En la segunda parte de la ejercitación se irán condensando diferentes grados de síntesis. A lo largo de la ejercitación siempre tendremos presente la importancia para Lavelli de la “idea” de lugar más que el lugar mismo. Consideramos que, para poder generar la idea de lugar, es necesario en primer término comprender de qué está hecho el mismo, cuáles son sus formas, sus reglas y sus connotaciones. Muchas veces se oye decir que hay un alejamiento de una propuesta “realista”, pero desconociendo cómo construirla. Es por esto, que para llegar a la propuesta de planteo de dispositivo, se realizará en primer término la construcción de un espacio totalmente realista para desentrañar su funcionamiento.

Para comenzar observaremos los diferentes espacios reconocibles propuestos. Cada estudiante traerá una imagen de un espacio cotidiano para compartir. Comenzaremos realizando una descripción minuciosa de los mismos partiendo de algunas preguntas orientadoras: ¿Qué es lo que más nos llama la atención de ese espacio (pregnancia)? ¿Qué elementos lo constituyen? ¿Cuál es la distribución particular de los elementos que lo conforman? ¿Cómo es la relación de las proporciones entre espacio y elementos? ¿Hay una relación orgánica entre los elementos que lo constituyen? ¿Hay desproporciones? ¿Prima la simetría- asimetría? ¿Qué está en tensión? ¿El espacio forma parte de un espacio mayor o es autónomo? Si forma parte de un espacio mayor, ¿Cómo se relaciona con el mismo? ¿Qué relación hay entre el cuerpo y el espacio? ¿Qué se espera del mismo? ¿Cuáles son las funciones de los objetos? ¿Se puede distinguir entre función narrativa y función dramática de dichos objetos? ¿Hay elementos, que dependiendo de su utilización puedan variar en sus funciones, es decir dejar de ser meramente narrativos para adquirir función dramática? ¿Qué tipo de sensaciones- sentidos desata? ¿Predomina algún sentido sobre los otros? Luego de haber analizado el espacio, se propondrá la construcción del espacio elegido por cada estudiante a través de bocetos y en el espacio del aula. Para ello tendrán que pensar no sólo en la construcción de ese espacio en relación con la arquitectura del aula, sino también establecer, a su vez, una relación público-escena. Para Lavelli es de vital importancia definir con claridad el espacio en el que el público pueda focalizar lo que sucede. Desde la génesis está implícita la mirada del otro en la concepción de espacio.

Dado que más adelante se alejarán de la propuesta realista, en este caso tendrán que construirlo de manera exhaustiva. Podrán elegirse momentos históricos precisos y lugares de referencia específicos. Por ejemplo: sala de hospital en Alemania, segunda guerra mundial. O bien, sala de hospital en Argentina, Buenos Aires, 1930. Esto llevará consigo la investigación específica sobre el espacio, sobre los equipamientos, sobre las reglas, protocolos y lógicas presentes en cada uno de estos espacios. Se trabajará sobre las lógicas de uso y circulación de los esos espacios. Dada una época histórica específica y lugar determinado, podrán proponerse corrimientos de las lógicas preponderantes. Por ejemplo, puede pensarse en una situación extrema, imaginando una “sala de hospital de campo” durante la guerra, se podrá trabajar con la idea de superpoblación y cómo

esto afecta las lógicas espaciales. O bien, la yuxtaposición de la lógica “sala de hospital” con la lógica “living” de una casa de campo.

De todo lo anterior, lxs estudiantes podrán compartir sus propuestas y analizar las de sus pares, desentrañando cómo construir específicamente un espacio de ficción claramente narrativo. Para cada una de las propuestas podrán pensarse dramaturgias o situaciones a desarrollar con cada una de ellas. Y se pensará en juegos de representación, en la relación entre escena y público, en propuestas de dirección actuarial en función de esos espacios. La puesta en común de lo trabajado permitirá definir grupalmente una serie de características, que lxs estudiantes descubran como factores comunes en las diversas propuestas.

A esta altura del proceso, lxs estudiantes conocerán modos de construcción de espacios ligados a lo anecdótico, por lo cual podremos seguir avanzando hacia la propuesta de Lavelli. Ahora, seguirán trabajando con los mismos espacios, pero se buscará describir los mismos con sus objetos y disposiciones, pero desligándolos de la referencia directa, “narrativa” y definiéndolos de manera cada vez más abstracta. Así, podremos observar cómo irá “emergiendo” cada vez más la imagen sintética del mismo. En primer término, se observará que se puede hacer una jerarquización y puesta en valor de determinados elementos constitutivos del espacio, descartando los meramente narrativos y quedándose paulatinamente con lo esencial. Lxs estudiantes podrán plantear entonces propuestas espaciales con diferentes grados de síntesis. Y en base a cada propuesta nos preguntaremos: ¿Puede establecerse un criterio organizador para la construcción sintética del espacio? ¿Qué es lo mínimo e indispensable para configurar ese espacio? Habrá que tener en cuenta, que cada elemento sea significativo, sugerente y sirva a su vez para la lectura y comprensión del espectador.

Será importante también relacionar la construcción del espacio con la utilización del espacio, es decir, con el uso que se hace del mismo. La dinámica potencial que tiene ese espacio. Para ello, Lavelli vuelve a cuestionar lo anecdótico: “Lo anecdótico es todo aquello que sustituye un gesto puro, un acto que se explica por sí mismo. Un acto tiene una movilidad, una dinámica. Lo anecdótico sería lo contrario precisamente a ese dinamismo. Es lo que está fijado. Y todo lo teatral es dinámico.” (Tcherkaski, 1981: p.29). Es importante destacar cómo trabajar desde la dirección en la generación de dinámicas espaciales, es decir cuáles son los cambios y transformaciones en el espacio y, en consecuencia, las dinámicas de una

situación, la dinámica de una relación de los cuerpos en el espacio, la dinámica de los cuerpos entre sí, la dinámica de los vínculos de los personajes. Lavelli trabaja en la composición espacial de los cuerpos de los actores en el cuadro: la composición visual y sus movimientos, concibiendo así una dinámica espacio-temporal.

Dinámica del y en el espacio

En base a lo desarrollado en el punto anterior, pasaremos a indagar en la noción de dinámica y espacio. Para ello, puede pensarse en la dinámica del espacio mismo y en la dinámica que se establece por el uso que se hace de ese espacio. Para el primer punto, lxs estudiantes podrán plantear transformaciones que experimenta el espacio, ya sea en sus proporciones, en su forma y color. Es decir, pueden realizarse planteos visuales más formales en las transformaciones espaciales o bien pueden producirse estas transformaciones ligadas directamente a cuestiones dramáticas. En este sentido puede pensarse la dinámica del espacio desde la dramaturgia y desde la puesta en escena. Hay numerosos textos dramáticos, que plantean transformaciones en el espacio de ficción. Ejemplos de ellos abundan en la dramaturgia universal. Por otro lado, lxs estudiantes podrán indagar en las propuestas dinámicas del espacio independientemente de una dramaturgia previa. Observarán que hay espacios que ofrecen mayores dinámicas en sí que otros.

Por otro lado, lxs estudiantes seguirán profundizando ahora no sólo con la dinámica en sí, sino en las dinámicas que esos espacios suponen. Para lo cual nos preguntaremos sobre cómo se espera que ese espacio sea utilizado por los personajes. Para desarrollar esto nos orientaremos hacia lo que se hace en y con el espacio. Las preguntas que guiarán este punto serán: ¿Cómo se circula en este espacio? ¿Hay una lógica implícita para la circulación? ¿Tiene reglas? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de trayectos supone? ¿Hay usos específicos y distintivos tiene? ¿Conlleva distinción de roles? ¿Cuántos? ¿Cuáles son todos los verbos posibles, qué actividades, acciones se desarrollarán en el mismo? ¿Se pueden describir las acciones y los roles que el espacio supone de manera más abstracta y genérica? ¿Qué ejemplos dramatúrgicos podrían inscribirse en esos planteos espaciales? ¿Cómo se relaciona la dinámica con el espacio propuesto en esas dramaturgias posibles? ¿Cómo juega el tiempo en las dinámicas analizadas?

Será interesante observar cómo lxs estudiantes elaborarán pruebas combinatorias entre lo desarrollado en ambas ejercitaciones, (la construcción del espacio, la dinámica del espacio en sí y la dinámica que se logra a través de su utilización) ¿Qué se puede analizar de las diferentes combinatorias propuestas? ¿Hay relaciones de redundancia, competencia, afinidad o contraste? ¿Qué diferencias observan en la relación entre construcción del espacio y dinámica, en el caso de un espacio ligado a lo anecdótico y el más sintético logrado? ¿Qué implicancias para el abordaje actoral encuentran en los diferentes planteos? ¿Qué reglas de juego pueden establecer en cada caso? La puesta en común a nivel grupal de estas cuestiones permitirá a cada estudiante observar formas de trabajo diversas, reconocer particularidades personales y grupales, relacionar la concepción del espacio en relación con el tiempo y la actuación.

Fin y principio

"Lo creativo en teatro no solamente es ir a la búsqueda de formas nuevas; sino cuestionar el sentido mismo de nuestra existencia, y no solamente cuestionarlo o destruirlo, sino tratar de hacer su propia reconstrucción, su propio modelo."

Jorge Lavelli

Hemos desarrollado en el presente trabajo una serie de ejercitaciones basándonos en algunas premisas tomadas de entrevistas y escritos de Jorge Lavelli. Creemos que, a través de esta serie de ejercicios, lxs estudiantes accederán a una ampliación de los conocimientos sobre el espacio y su relación con la puesta en escena. Proponemos una pedagogía de la dirección basada en la práctica concreta de generar condiciones de posibilidad, probar, modelar, errar, replantear, volver a poner a prueba una idea. El ensayo aparece como un campo de indagación crítica en el cual se sintetiza la búsqueda específica de la dirección teatral con una manifestación concreta en la escena. Consideramos a las ideas de dirección teatral, como ideas que pueden materializarse en la escena y ser puestas en común con los pares.

Afirmamos que la búsqueda pedagógica se basa en poder plantear un concepto, permitiendo que lxs estudiantes desarrollen estrategias y puedan ejercer el pensamiento crítico de su producción y la de sus pares, no entendiendo la crítica como una ponderación interpretativa en la que prevalecen gustos personales, sino en analizar las implicancias para la escena que tienen las decisiones asumidas desde la dirección. De este modo no

se propicia que lxs estudiantes sigan poéticas personales de lxs docentes de dirección, sino que, al tomar un concepto de dirección y desplegarlo en sus posibilidades de juego escénico puedan desplegar lo propio. Cada estudiante podrá desarrollar diferentes posibilidades de trabajo a partir de haber indagado de manera específica nociones tales como espacio anecdótico, decorado, dispositivo, situación, dinámica, relación espacial entre público y escena, de modo tal que el público pueda focalizar lo que sucede, relación de espacio y tiempo, relación de concepción espacial y abordaje actoral.

Sabemos que hay muchos temas, que quedarán abiertos para indagar en futuras propuestas y esperamos despertar el interés por la lectura de escritos de diferentes directorxs. Este trabajo es el primero de una serie de indagaciones pedagógicas que tendrán como fin tomar esos materiales generalmente dejados de lado para la elaboración de ejercitaciones, ya se trate de entrevistas, diarios de trabajo, escritos, cartas, etc. En este caso, se ha elegido delimitar de modo muy específico el tema, para poder profundizar sobre la construcción de un dispositivo, generador de posibilidades para el acontecimiento teatral. Tratándose el teatro de un arte destinado a la muerte, destinado a la exponerse a la fragilidad del presente, Lavelli expande las posibilidades diseñando un espacio de juego que genere las condiciones para que la obra nazca cada vez. Y de este modo poder ser un posibilitador de que cada propuesta sea creativa durante todo el proceso de búsqueda hasta la materialización frente al público. Concibiendo al teatro como un espacio de libertad dentro de una proposición, de creatividad que asume riesgos, de erotismo y encuentro. Auguramos que así sea.

Referencias bibliográficas

- Lavelli, J. y Satgé, A. (1981) *Lavelli: La ópera, la vida y la muerte*. Buenos Aires: Editorial Emecé.
- Tcherkaski, J. (1983) *El teatro de Jorge Lavelli*. Buenos Aires: Editorial Belgrano.