

LOS TEATROS DE LATINOAMÉRICA¹ – TTLA-TELA

Por Doris Rollemberg²
dorisrollemberg@uol.com.br

DILATANDO PERSPECTIVAS

En 2011 participé como artista invitada en la Muestra Nacional Brasileira de la Cuadrienal de Praga 2011: Espacio y Diseño Escénico con la escenografía de *Fábulas Dançadas de Leonardo da Vinci*.³

La participación en la Cuadrienal de Praga 2011 (PQ'11) me proporcionó la abertura de otros horizontes que enriquecieron mi práctica profesional como profesora y como escenógrafa. Vislumbré un espacio de *compartires*, donde la voz del escenógrafo se destaca, así como, también, se delinea la mirada de los demás diseñadores de la escena. Un campo en el cual el objeto de estudio se deriva de forma directa de la práctica profesional. Artistas pensadores, artistas-profesores haciendo Arte, produciendo obras, así como producen conocimientos.

¹ -<http://teatrosdelatinoamerica.com/en/index.html>/<https://www.theatre-architecture.eu/project-ttlatela.html>
Ver también: www.theatre-architecture.eu/db.html?filter%5Bstate_id%5D=38

² Doctora por la UNIRIO (Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro), arquitecta, escenógrafa y docente.

³ La Muestra nacional ganó la *Triga de Ouro*, premio máximo de la Cuadrienal de Praga 2011. Fue presentada posteriormente en la FUNARTE de São Paulo, Brasil en diciembre de 2011. Siguiendo en 2012 para el Festival Internacional de Salisbury en el Reino Unido. La exposición hizo parte del evento del Año de Brasil en Portugal en el MUDE - Museu do Design e da Moda de Lisboa en 2012.

Como resultado de esa perspectiva, me inscribí en la WSD13. Mi obra escenográfica fue seleccionada. De este modo, participé como expositora en el *World Stage Design 2013*⁴ con la maqueta-objeto *Grafismos* a partir de la escenografía para *Grafismos*.⁵

Había defendido la tesis *A cenografia além do espaço e do tempo. O Teatro de dimensões adicionais*⁶ en octubre de 2008 y desde 2011 estudiaba posibles materializaciones de los conceptos estudiados en la investigación. Buscaba concretizar en obra, potenciales esquemas o dibujos para esquematizar las dimensiones adicionales del espacio.⁷

De esta forma, la participación en la WSD13 se revelaba como una oportunidad para consolidar en obra, mi práctica profesional por medio de otra mirada.

Otro paso hacia ese punto se dio, cuando en 2014 fui invitada por el escenógrafo y profesor Ronald Teixeira para actuar como Co - Curadora de la Representación Brasileña en la 13º Cuadrienal de Praga: Espacio y Diseño del Performance (PQ'15).⁸

Creo que fue el recorrido de ese camino, asociado a mi trayectoria profesional como profesora y como escenógrafa lo que motivó la invitación de José Luís Ferrera y de

⁴ Ver en www.wsd2013.com La Muestra *Scenofest* reúne una colección de obras a partir de la selección internacional de diseñadores para performance. La propuesta curatorial de la WSD13 tenía como meta, explorar otras formas de exposición para las obras seleccionadas de los diseñadores de la escena. La edición de 2013 fue realizada en la Royal Welsh College of Music and Drama en Cardiff, País de Gales.

⁵ La obra *Grafismos* que dio origen a la maqueta-objeto *Grafismos* se estrenó en la Galería 1 de la Caixa Cultural en Rio de Janeiro en 2010, siendo proyectada como espacio instalativo y performativo para la compañía de danza contemporánea *Staccato/Paulo Caldas*.

⁶ Tesis defendida en el Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro con la orientación de la Profesora Doctora Lúcia Kosovski.

<http://www2.unirio.br/unirio/cla/ppgcla/ppgac>

⁷ Obras bidimensionales o volumétricas que buscan esquematizar las dimensiones adicionales del espacio son los temas que retomo actualmente en el posdoctorado.

⁸ Ronald Teixeira fue el Curador de la Representación Brasileña. Ejercí la Co-Curadoría, fui autora de la idea para la Propuesta Curatorial, además de autora del proyecto expográfico de la Sección de los Países y Regiones de la Representación Brasileña. La Cuadrienal de Praga 2015 nos invitó a reflexionar sobre las nociones de *SharedSpace: Music Weather Politics*, leído por nosotros como *Espaço Compartilhado: Sonoridade Atmosfera Políticas. Tudo Por Recomeçar (Everything to Start Over)* fue el título adoptado por la Representación Brasileña.

Claudia Suarez⁹ para que yo integrara el equipo del proyecto *Os Teatros da América Latina* (TTLATELA).

Participo en el TTLA-TELA actuando como Curadora del proyecto y Coordinadora de Brasil desde 2016.

Es la función curatorial el papel que me cabe en esta historia. Son los proyectos derivados del ámbito inicial del proyecto los que me competen y donde me encuentro en este momento. Elaborando, por ejemplo, la posibilidad de abertura de tres ventanas en el ya existente sitio de internet del TTLA-TELA. El objetivo será abrigar investigaciones existentes, testimonios y obras artísticas.

EL PROYECTO

El proyecto *Os Teatros da América Latina* está inspirado en la investigación *Theatre Architecture in Central Europe (TACE)*¹⁰ y tiene como objetivo principal, la catalogación de los más significativos teatros¹¹ de Latinoamérica del período colonial al siglo XXI.

⁹ José Luis Ferrera es arquitecto y presidente de la OISTAT España. Claudia Suarez es escenógrafa chilena ubicada en París. Doctora en Estudios Teatrales por la Universidad Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Su tesis investiga el proceso creativo de escenógrafos latinoamericanos y europeos, objetivando estudiar las posibles redefiniciones de sus funciones. Fui una de las escenógrafas investigada, por medio de entrevistas e incluso, a través del estudio de casos de alguns proyectos escenográficos realizados por mí.

¹⁰ O resultado del TACE puede ser conocido en el sitio del proyecto y en la publicación organizada por Igor Kovacevic, em 2010, *Beyond Everydayness: Theatre Architecture in Central Europe* Hardcover. -www.theatre-architecture.eu/project-archive.html; www.theatre-architecture.eu/about-tace.html; <https://www.facebook.com/TACE-Theatre-Architecture-in-Central-Europe-192031846147/> La coordinación del sitio y del proyecto do es de Ondrej Svoboda, Director adjunto del Instituto de Teatro - ATI de Praga, siendo Jan K. Rolnik su asesor.

¹¹ Trabajo con la diferenciación propuesta por Peter Brook entre Teatro con T mayúscula y teatro con t minúscula. Según el director, Teatro es el acto teatral y teatro es un espacio físico. Cf. Peter Brook. *A porta aberta*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999, p. 78.

La investigación busca inventariar algunos espacios teatrales latinoamericanos que tengan relevancia arquitectónica y/o histórica. Componiendo, por lo tanto, un importante acervo inédito, al exponer dibujos, plantas, fotografías y un breve histórico de los espacios seleccionados.

La iniciativa cuenta con la participación de 55 profesores-arquitectos-escenógrafos de 14 países como México; Costa Rica; Venezuela; Colombia; Bolivia; Perú; Argentina; Chile; Paraguay; Uruguay; Portugal; España; República Checa y Brasil cuya función es coordinar los equipos de colaboradores en sus países.

De este modo, el proyecto *Os teatros da América Latina* es compuesto por diversos investigadores de diferentes países con características muy diferentes entre sí. Se suma además, a la constitución del fórum, una curiosa característica del proyecto: la existencia de interlocutores e coordinadores ubicados en Europa (España, Portugal, Francia y República Checa). Una iniciativa significativa compuesta por distintas perspectivas.

Reconocemos cuán difícil y ambicioso es el proyecto. Tanto en lo que se refiere al amplio período de tiempo del objeto estudiado, como igualmente, en relación a la vasta extensión territorial de la América Latina que será inventariada. Entretanto, esa misma condición puede ser vista como argumento motivador. La idea inédita y audaz desafía a todos los involucrados.

La formación del fórum original y permanente, reuniendo profesores, escenógrafos e investigadores latinoamericanos y europeos, así como la inexistencia de catalogación de los teatros latinoamericanos son aspectos que nos incentivan a continuar con el proyecto como una obra en progreso.

LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LA PQ'19

La participación en la Cuadrienal de Praga estaba prevista como fundamental etapa en el cronograma inicial del proyecto TTLA-TELA. La presentación ocurrió el día 7 de junio del presente año (2019) cuando participamos en el segmento *Historiografías, Teorías y Colaboraciones* de la PQ Talks¹² en la Cuadrienal de Praga 2019 (PQ'19) en la ciudad de Praga, República Checa.

Presentar el proyecto TTLA-TELA en la PQ'19, exponer sus realizaciones hasta el presente momento y además, sugerir sus proyecciones y futuras propuestas, representa un importante hecho. Una significativa meta alcanzada frente a la magnitud del evento.

La Cuadrienal de Praga es el mayor evento, en su área, en el mundo. Reúne investigaciones y obras contemporáneas de más de 70 países en diversas disciplinas y géneros del diseño del performance.¹³ Por lo tanto, la Cuadrienal de Praga es notable por acoger, promover y difundir discusiones respecto al espacio teatral y a la escena contemporánea, destacándose como ambiente fundamental de reflexión. Un espacio valioso para investigar el lugar teatral como espacio de acción y de transformación. Siendo, consecuentemente, un campo fértil para el intercambio de información y de ideas. Además de proporcionar la oportunidad de cuestionar metodologías y procesos de investigación.

El panel de discusión en la PQ Talks fue desarrollado a partir de tres segmentos. La primera parte se concentró en la presentación del proyecto, describiendo sus objetivos. La segunda etapa expuso las actividades y las metas concluidas. Y la tercera parte del

¹² La mesa fue compuesta por José Luís Ferrera, Cláudia Suarez y Doris Rollemberg. La exposición recibió el título "How can we write about historiography and memory of the theatrical spaces in Latin America?"

¹³ Escenografía; vestuario; iluminación; sonoplastia; *site specific*; performances multididáticas; artes performativas y arquitectura teatral para danza; ópera y teatro.

panel señaló futuros proyectos, los cuales se encuentran en proceso de desarrollo conceptual.

La investigación TTLA-TELA trabaja, primeramente, en la generación de las proposiciones proyectuales e historiográficas de los espacios teatrales seleccionados. Sin embargo, el estudio va más allá al proponer el cruce de subsidios de diferentes ciencias o materias, enriqueciendo la investigación además de la catalogación de los espacios, del inventariado de datos y de terminologías de la arquitectura teatral.

El proyecto ilumina lo que se encuentra disperso al proponer también, en su próxima etapa, relacionar algunas investigaciones existentes sobre la materia, permitiendo que ese conocimiento pueda ser transferido y, de ese modo, utilizado para el proceso de creación de nuevos estudios, o incluso, posibilitando su utilización para la fundamentación de proyectos de espacios teatrales.

La investigación procura, por lo tanto, construir una potente herramienta de instrumentalización, que podrá ser desplazada y aplicada al estudio de la escena, de la escenografía, de la arquitectura y de la historia.

El proyecto tiene como meta principal la composición del archivo virtual. El proyecto está actualmente en desarrollo, y su difusión está siendo facilitada paralelamente a la ejecución de la investigación como una obra en progreso.

Sin embargo, es como Curadora del proyecto, aquella que organiza, ordena temas, remontando pedazos de historias, que concibo mi lugar en el TTLA-TELA.

Trazando el paralelo entre la investigación y el concepto del T(t)eatro como espacio multidimensional, aquel que asume la multiplicación de focos de observación, podemos proyectar la idea de formación del fórum abierto más amplio, como un escenario

pluridimensional, donde la multiplicidad de puntos de vista pueda cohabitar un vivo territorio.

Así, el diagrama de fuerzas y de voces se dilatará, por concepto, o espacio-tiempo a través del intercambio de información y de ideas.

Bajo esa perspectiva, con la finalidad de ampliar la óptica del proyecto, pretendemos invitar investigadores, escenógrafos y arquitectos que ya tengan trabajos e investigaciones en el tema, a colaborar con artículos y/o estudios gráficos. Sabemos que podemos contar con un expresivo material existente.

De esa manera, pretendemos promover el diálogo, entablando una discusión abierta y libre, donde la investigación pueda presentar diversas perspectivas.

La catalogación está basada en diferentes áreas de conocimiento y la formación del fórum es el fundamento también para el intercambio de conocimientos entre los investigadores profesores de Latinoamérica y Europa.

La idea es proponer que la investigación pueda ser construida de forma colaborativa. Instrumento capaz de provocar y estimular el desarrollo de un espacio abierto, dedicado a la generación del saber, a través del sistema asimétrico y sensible. Un campo para la diseminación de ideas, a través de diferentes metodologías de investigación, tejiendo para ello una potente trama.

Así, el lema de la segunda fase del proyecto pasa a ser la formación de un legado multidisciplinar, capaz de ampliar el conocimiento sobre los espacios teatrales latinoamericanos, estimulando el interés por la memoria y por la preservación del patrimonio teatral y cultural de los países de Latinoamérica.

La formación del sistema libre y abierto, como un escenario pluridimensional, prevé la creación de tres ventanas en el existente sitio de TTLA-TELA que posibilite abrigar las investigaciones existentes, declaraciones y obras artísticas.

El Teatro multidimensional admite la existencia de otras variables de líneas de acción y de movimientos, como vectores invisibles que surcan el espacio, dibujando diversos esquemas y diagramas. Las fuerzas en movimiento ilimitado pulsan y dilatan, idealmente, el espacio. Son vectores de fuerza ejecutados y percibidos por los actores, por los espectadores, por todos.

El flujo de líneas en movimiento es trazado en el transcurso de la representación teatral y continua existiendo más allá del momento de su realización. Como si ese mapa de vectores de movimiento, e incluso sus sensaciones y sus percepciones quedaran dibujadas en el espacio. Diagramas de fuerzas que quedan 'gravados' en el teatro. Una idea subjetiva, un concepto ideal que nuestra percepción es capaz de comprender. Principalmente si el teatro está cargado por vectores de una compañía o de un grupo como en *Bouffes du Nord* o en el *Teatro Oficina*, por ejemplo, donde los espacios imprimen atmosferas singulares.

Tenemos, bajo esa perspectiva, diagramas de muchas posibilidades que nos permiten incluso pensar en la existencia de infinitas combinatorias de esquemas. Diversas figuras o diagramas de fuerzas trazados por superposición.

La superposición de puntos de vista puede ser dibujada como líneas en movimiento, vectores invisibles implicando o influenciando la ordenación del todo.

'Visualizamos' el campo de fuerza generado por esos vectores. Las fuerzas son delineadas no sólo por el movimiento de los desplazamientos físicos, como también por

la agitación de los vectores ópticos, pero, sobre todo puede ser igualmente pensada por la movilidad de las tensiones, de las emociones y por el involucramiento que el evento teatral y el espacio teatral producen en cada uno de nosotros. Y aún, cómo esa emoción repercute en el otro y en el otro y así reverbera continuamente.

Bajo esa perspectiva, son creados diagramas de fuerzas diferentes para cada uno, para cada observador. Cada mirada crea un campo óptico que se desplaza en el espacio, dibujando imágenes diferentes a cada momento. Esos campos ópticos se cruzan y se superponen. Un mapa complejo como un esquema de líneas, de flujos, de direcciones y de sentidos que continúa siendo infinitamente redibujado cada día y continuamente en nosotros. Permitiendo, de este modo, que los espacios teatrales sean repensados y recreados continuamente por concepto.

De esta forma, podemos conjeturar la abertura de ventanas en el proyecto que posibilite inventariar igualmente la memoria inmaterial de los teatros.

Obras que hagan 'visible' la percepción del espacio rítmico. Estudios que esquematicen las variables temporales del espacio a través del esbozo de las fuerzas vectoriales de los ojos múltiples. Admitiendo que ese esquema se constituya de ordenaciones, de proporciones y de vacíos.

Proponer, por lo tanto, la construcción de mapas como resultantes de los desplazamientos físicos y/o ópticos revelando sus variaciones de direcciones y de tensiones. Pensar en propuestas de estudios, obras o testimonios que tengan como origen los grafismos bidimensionales o tridimensionales con el objetivo de explicitar el espacio tetra dimensional. Idealizar partituras o cartografías de esos cinéticos territorios.

O sea, proponer ventanas futuras para o TILA – TELA que puedan abrigar investigaciones, pero que igualmente presenten obras artísticas que exploren las partituras bidimensionales, gráficas o volumétricas que expliciten las dimensiones adicionales del espacio teatral. Representaciones y diagramas de movimientos, de dirección y de flujo, como ejemplos de planos bidimensionales y tridimensionales que esquematicen el teatro multidimensional.

En esas ventanas, veríamos también la divulgación de la confesión emocionada Un posible escenario, para relatos de las memorias afectivas de los que allá trabajaron o estuvieron como espectadores. Campos capaces de provocar emociones delicadas.

Dar voz a otras historias.
