

LOS OFICIOS TEATRALES: ¿DESAPARICIÓN O TRANSFORMACIÓN? INFORME DE AVANCE DE INVESTIGACIÓN (DICIEMBRE DE 2018)

Mg. Mauricio Rinaldi - Universidad Nacional de las Artes - lic.mauriciorinaldi@gmail.com

Resumen: Los oficios teatrales (OT) constituyen áreas diferenciadas en la producción escenotécnica de la puesta en escena de un espectáculo. Durante el *Cinquecento* se formalizan paulatinamente los OT, y durante el Barroco se produce una organización técnico-formal del escenario y del concepto de la imagen escenovisual, desarrollándose los OT como áreas de producción específicas. Al mecenas renacentista seguirá el empresario barroco, y a éste el Estado, que sostendrá las grandes casas de ópera y los teatros nacionales. El resultado de este proceso es una relativa estabilidad en la práctica de los OT durante aproximadamente 300 años, cuando surgen las vanguardias en el siglo XIX, perviviendo en el siglo XX. Pero desde la década de 1980 se observa un retroceso de las tradiciones escenotécnicas, por lo que los OT corren el riesgo de desaparecer. Este trabajo se propone rescatar los OT como una parte esencial de la puesta en escena y como cultura laboral.

Palabras claves: oficios teatrales, escenotecnia, producción teatral, gestión, capacitación laboral.

Abstract: The theatrical jobs (TJ) constitute differentiated areas within the stage production. While the Western theater has more than two millennia of history, it is during the *Cinquecento* that the theatrical professions are formally formalized, and during the Baroque there is a technical-formal organization of the stage and the concept of the visual image, from which TJ were developed as specific production areas. At the Renaissance patron will follow the Baroque businessman, and at her will follows the State that will sustain the great opera houses and national theaters. The result of this process is a relative stability in the practice of TJ for approximately 300 years, when the avant-garde emerged in the nineteenth century, surviving in the twentieth century. But since the 1980s there has been a decline in scenographic traditions, which is why TJ risk disappearing. This work aims to rescue the TJ as an essential part of the staging and as a work culture.

Keywords: theatrical jobs, scenothecnicns, theatre production, management, work training.

INTRODUCCIÓN

Los oficios teatrales (OT) constituyen áreas diferenciadas dentro de la producción escenotécnica, la que a su vez forma parte de la puesta en escena de un espectáculo. Así, podemos identificar al maquinista o tramoyista, al utilero o atrecista, al realizador escenográfico, al vestuarista, al maquillador o caracterizador, al zapatero, al luminotécnico, al sonidista y al operador de video. Cada uno de estos oficios tiene su propio origen en el espacio y el tiempo históricos. Tal vez podamos decir que los más antiguos son el realizador escenográfico, el maquinista y el utilero; el vestuarista y el caracterizador surgen en un segundo momento; por último, se desarrollarán el luminotécnico, el sonidista y el operador de video.

Si bien ya los griegos se preocuparon por la confección de máscaras, zapatos y algo de vestuario, y por el uso de carros escénicos, es durante el *Cinquecento* que se formalizan paulatinamente los oficios teatrales tales como los conocemos hoy. Este primer impulso renacentista fue heredado por el Barroco que produjo una organización formal del escenario y del concepto de la imagen escenovisual, con lo cual se desarrollaron los oficios teatrales como áreas de producción específicas (Brockett *et al.*, 2010).

Los teatros de corte, sostenidos por mecenas nobles o ricos comerciantes del Renacimiento y del Barroco que se inclinaban por la ópera y el ballet, se hicieron económicamente insostenibles hacia mediados del siglo XVIII. Es así que surge el empresario teatral que busca el beneficio económico produciendo espectáculos para un más amplio público burgués, consolidado como cuerpo social en ese momento (Barbier, 2006). Pero a comienzos del siglo XIX ya tampoco es sostenible la actividad teatral como emprendimiento privado, por lo que surgen los grandes teatros de ópera con apoyo y patrocinio del Estado. No obstante estos cambios, se observa una notable estabilidad y progresiva uniformidad en los oficios teatrales. Así, durante 300 años no hubo modificaciones sustanciales en el modo de trabajo escenotécnico. Pero, a mediados del siglo XIX se producen cambios conceptuales (el

surgimiento de las vanguardias artísticas) y tecnológicos (estructuras en hierro y, en especial, la implementación de la luz eléctrica) que se influenciaron dialécticamente en los nuevos conceptos de la puesta en escena.

Por otra parte, en la década de 1980 se produce un cambio en el modo de gestión de los teatros oficiales. Estos teatros surgidos a fines del siglo XVIII con el patrocinio estatal fueron los principales centros de conservación y transmisión de los oficios teatrales, debido a la estabilidad y continuidad laboral que ofrecían a sus empleados. Durante el siglo XX, las nuevas estrategias de gestión de los años '80 (que desembocarían en el movimiento neoliberal de la década 1990) dieron por resultado cambios en los modos de producción asumidos por la nueva gestión teatral, especialmente a través de talleres y servicios privados (tercerización) (Brunetti, 2007). Esta situación, acompañada especialmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías como el video, provocó un gradual desuso o abandono de determinadas técnicas de trabajo, al punto de estar hoy amenazadas de extinción.

TRADICIÓN Y FORMACIÓN EN LOS OFICIOS TEATRALES

Si bien cada época produce un arte propio de su tiempo, también es verdad que el arte del pasado pervive en el presente, constituyendo lo que podemos identificar como tradición. La relación dialéctica tradición-vanguardia define la identidad cultural en cada momento de la historia. En el paso de una tradición hacia una vanguardia se da un proceso de transición gradual en el cual ambos conviven en un balance que reduce la presencia de la tradición aumentando la presencia de la vanguardia. De este modo, la tradición se va esfumando y perdiéndose para el presente. Se trata de un proceso de selección respecto del cual se decide qué se conserva y qué se desecha.

En el caso del teatro, los OT se caracterizan por una serie de aparentes paradojas. *Primero*. No existe una formación sistemática, normalizada, salvo en algunos casos como la

escenografía, cuyos realizadores se forman generalmente como artistas plásticos. Segundo. No obstante lo mencionado en el punto anterior, se observa un alto grado de formalidad en la práctica de los OT.

Así mismo, persiste casi a nivel mundial un tipo de transmisión oral paralela a la práctica que los técnicos novatos que comienzan a trabajar en teatro reciben por parte de quienes ya llevan gran cantidad de años en un determinado oficio. Este tipo de aprendizaje es el que se ha verificado desde el origen mismo del teatro considerado como producción dividida en oficios (división del trabajo). Cabe recordar que en el teatro este fenómeno se inicia en el segundo Renacimiento, se formaliza en el Barroco y se consolida en el Romanticismo, perdurando durante el siglo XX; pero, considerado como modelo de transmisión de conocimientos remite a la Edad Media, donde se desarrolla la relación maestro-aprendiz (Sennet, 2010).

A partir del siglo XVI y hasta la actualidad se han publicado diversas obras referidas a la escenotecnia, en particular a la escenografía, mayormente en lengua inglesa y en mucha menor medida en francés, italiano, español y portugués. A esto debemos agregar otro conjunto de obras que se ocupan de otras áreas escnotécnicas, tales como la utilería, el vestuario y la iluminación.

Por último, en años recientes podemos observar un creciente número de papers y tesinas sobre las temáticas mencionadas. Sin embargo, consideramos que sigue siendo un abanico disperso y, generalmente, con una exposición poco sistemática, de los OT particulares. Esta situación se ve, en cierto modo, apoyada por la falta de planes de formación a nivel profesional en los diversos OT. Si bien es verdad que tales planes existen en diversos países, también debemos considerar que su presencia y, en ocasiones, su organización, no están a la altura de los requerimientos del ámbito laboral.

A los aspectos mencionados debemos agregar que desde la década de 1980 se observa un cambio gradual, pero definido, en los modos de gestión de la actividad teatral a nivel mundial. Entre otras cosas, cabe destacar que los antiguos teatros de autoproducción – en general, las grandes casas de ópera (y en nuestro caso, el Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro

Argentino de La Plata) y los teatros nacionales (recordamos al Teatro Nacional Cervantes en Buenos Aires) – experimentan un cambio en sus modos de gestión, situación generada por desafíos económicos. Con esto, las diversas células productivas (Sicca, 2000, p. 3) de una producción teatral están abandonando sus casas, los talleres están dejando de formar parte de los teatros, y sus direcciones generales alquilan o compran partes de una producción (por ejemplo, la utilería o el vestuario) o producciones completas (por ejemplo, escenografía y luces) a proveedores o realizadores privados. Es esta situación la que, en gran medida, ha generado la gradual pérdida de los OT tradicionales.

HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Nuestra hipótesis de trabajo es que existe una distancia significativa entre la formación teórica ofrecida institucionalmente y a través de materiales teóricos, sean impresos o electrónicos (libros, papers, tesinas, etc.), y la práctica concreta de los diversos OT.

Por tal motivo, este proyecto de investigación se propone los siguientes objetivos:

1. Estudiar los modos de producción en los diferentes OT, identificando sus particularidades en relación con la puesta en escena.
2. Recuperar conocimientos de los OT que van desapareciendo, haciendo explícito un conocimiento que, mayormente, se encuentra en estado tácito.
3. Explicar la transformación en los modos del trabajo escenotécnico.
4. Describir la problemática actual en la formación escenotécnica, estableciendo las relaciones entre teoría y práctica para posibles planes de formación profesional.

Respecto de la metodología, se utilizarán las siguientes técnicas de investigación:

1. **Entrevista semi-estructurada:** Mediante la entrevista se pretende recuperar un conjunto de historias de vida a partir de cuyos relatos se extraerá la información buscada. Dado que en esta etapa se pretende recuperar tradiciones que se van transformando o perdiendo, se entrevistará a personas de al menos 50 años de edad y que hayan desarrollado su OT con continuidad en ámbitos oficiales y/ o privados.
2. **Análisis bibliográfico:** Mediante el análisis bibliográfico (tanto de materiales impresos como electrónicos) se accederá a la información buscada. Se analizarán materiales como libros escritos por profesionales del teatro, por académicos, manuales, catálogos, tesis, etc., ya que la información brindada en un material muchas veces no es la que se presenta en otro, constituyendo así un método de complementación.
3. **Observación participante:** Mediante la observación participante se accederá a espacios de trabajo (escenario y talleres) para tomar contacto directo con cada OT. Se tomará nota de las actividades observadas y, en la medida de lo posible, se hará un registro fotográfico. Se pretende con ello, elaborar información texto-visual.

Se articulará la información recopilada a partir de las técnicas mencionadas identificando materiales, herramientas, procedimientos y técnicas propios de cada OT. Es en la articulación entre la información obtenida de quienes efectivamente están en los talleres y en el escenario y de quienes han elaborado bibliografía que se pretende recuperar el artesanado propio de cada OT.

RESULTADOS OBTENIDOS A DICIEMBRE DE 2018

A diciembre de 2018 esta investigación ha realizado entrevistas a escenotécnicos del Teatro Municipal General San Martín, del Teatro Colón de Buenos Aires y a personas independientes del ámbito teatral de Buenos Aires. Estas entrevistas están clasificadas según el OT correspondiente y están en proceso de análisis y codificación.

Paralelamente, se ha llevado a cabo un análisis bibliográfico referido a diferentes OT, pero especialmente en el ámbito del vestuario de edición italiana y española, y se han recopilado y analizado videos de Brasil y Estados Unidos. La información recopilada está en proceso de clasificación y análisis sistemático, esperándose resultados precisos a comienzos de 2019.

Respecto de la observación participante, se realizaron visitas técnicas al Teatro Municipal General San Martín, con relevamientos fotográfico y de video. La información visual obtenida será analizada para darle presentación conceptual que complemente la información obtenida en las entrevistas y en las observaciones.

CONCLUSIONES

De la información obtenida, tanto de entrevistas como de bibliografía, se observa que hay un terreno común de conocimientos, pero también modos particulares respecto de la práctica de los OT. Estos modos particulares remiten a la transmisión oral mencionada en la adquisición de conocimientos en el artesanado teatral. El desafío para este proyecto de investigación se presenta así como la necesidad de poner en común una serie de modos de trabajo, enriqueciendo en panorama general mediante el aporte de los puntos de vista parciales.

Como caso especial se mencionará que, del análisis bibliográfico sobre vestuario teatral y de entrevistas informales se ha detectado la ausencia (y la necesidad) de personal idóneo para conservar piezas teatrales que pasan a ser museables. Así mismo, el vestuario teatral necesita

condiciones adecuadas de conservación previas a su futura patrimonialización, dado su uso intensivo y repetitivo en diversas producciones escénicas.

Se espera que los resultados obtenidos puedan ser de aplicación real en la formación de los jóvenes técnicos teatrales que ya no pueden acceder a los conocimientos tradicionales por desaparición de quienes encarnan estos conocimientos con sus años de experiencia (por retiro de la actividad o por fallecimiento). Si bien es verdad que los modos de trabajo cambian, en el caso del teatro también es verdad que la tradición de los OT sigue siendo necesaria para lograr una producción de alta calidad artística. Así, los resultados que se obtengan mediante este proyecto servirán como nexo entre dos generaciones de escenotécnicos que, en los últimos años, no siempre se articulan en una gradual transmisión del saber artesanal.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbier, Patrick (2006), *La Venecia de Vivaldi. Música y fiestas barrocas*, Buenos Aires, Paidós.
- Brockett, Oscar; Mitchel, Margaret y Hardverger, Linda (2010), *Making the Scene. A History of Stage Design and Technology in Europe and the United States*, San Antonio, Texas, Tobin Theatre Arts Fund.
- Brunetti, Giorgio, y Ferrarese, Pieremilio (2007), *Lineamenti di Governance e Management delle aziende di spettacolo*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina.
- Sennet, Richard, (2010), *El artesano*, Barcelona, Anagrama.
- Sicca, Liugi Maria (2000), *Organizzare l'arte*, Milano, Etas.