

Trasescena: las condiciones que hacen nuestro teatro.

Fernando Vinocour

En este artículo se consigna, a manera de aproximación a una memoria, una reflexión sobre el andar de un espacio artístico- cultural llamado Trasescena, inaugurado en el año 2008, bajo la coproducción del Centro Cultural de España de Costa Rica, y el grupo teatral N.E.T. (Núcleo de Experimentación Teatral), también costarricense. El proyecto ha consistido en la realización de eventos diversos, que tratan asuntos y aspectos diversos que constituyen condiciones de producción del arte teatral, y que integran charlas, tertulias, foros, análisis, debates, etc. en torno a ellos. Con el objetivo central de lograr encuentros para pensar las experiencias.

Trasescena surge de una idea de Eugenio Barba, que he incorporado en los últimos años a mi concepción y trabajo teatral. Y es la de que el fenómeno teatral va más allá y más acá de la representación. Así, para experimentar el arte escénico, uno ha de viajar acompañando la experiencia desde sus primeros brotes en la gestión y en la producción, hasta el momento de culminación del hecho teatral en las funciones, para luego, continuar en el reincorporar los efectos de esta proyección socio-cultural del teatro, que es su razón primera y última de ser: su presentación ante los asistentes al acontecimiento-escenificación. Ese espacio es como un espejo donde nos miramos, en el contexto de todo lo que se hace, de lo que significa la producción escénica en un medio cultural, en una comunidad. Ese contexto, cargado de informaciones, de códigos, de significados, es el que viene a conformar un ambiente en el que se mueven las producciones escénicas de determinada sociedad. En ese sentido, ubicando Trasescena en el contexto costarricense, por varios años, antes de la fundación del espacio Trasescena, practicamos diversas formas de responder a una urgente necesidad de mirar el quehacer teatral con atisbos investigativos, con pensamiento crítico y autocrítica, como medio para el crecimiento, para el aprendizaje sin fin en el arte, para mantener una dinámica de interrogaciones, búsquedas, propuestas, vivas a nivel de consideraciones previas o posteriores a las escenificaciones. Incluyendo todos los temas, asuntos, aspectos que se consideraran necesarios para lograr un ambiente de riqueza, de variedad, de curiosidad y asombro abiertos para que todos los practicantes o interesados del arte teatral, pudiesen disfrutar en primer lugar, y enriquecer su campo imaginativo, simbólico, su memoria, su propia obra.

Así, Trasescena trata de la gestación de un *espacio* para realizar actividades complementarias en el campo de las artes escénicas, que permitan la recreación, el pensamiento crítico y la profundización en distintos temas y asuntos relativos a la actividad teatral.

Todo con la intención de ampliar, multiplicar el sentido de lo que significa encontrar un lugar para el pensamiento, la reflexión, el comentario. Un lugar más alejado de contextos académicos, academicistas, donde confluyeran ricas y variadas energías, ricas y variados puntos de vista, para lograr un ambiente donde caen las clasificaciones, los lugares comunes. Crear un espacio rico, es decir, abierto a diversidades. No monotemático, o

mono estilístico. No convertirlo en el cuartel general de una posición, sino un lugar de amplia invitación, a partir del interés en un asunto determinado, donde converge la perspectiva de lo comparado, del enriquecerse a través de la diversidad y de las diferencias.

Dar cabida a múltiples asuntos, muy importantes pero casi nunca expuestos, ni dialogados, ni comentados, sino más bien invisibilizados muchas veces.

Empezando por dar a conocer formas y métodos de trabajo de distintos grupos o experiencias, pasando por distintos enfoques para encarar la actuación, dirección, producción, hasta temas más controversiales, como la crítica teatral, y pasando por una actualización de otros aspectos; características de obras novedosas que se presencian en el país, áreas teatrales sobre las que no se conceptualiza, la música en el teatro, las máscaras, el teatro infantil, otras formas escénicas no consideradas o incluidas como el performance, danza-teatro, teatro callejero, etc.

De ahí que se estructurara la actividad pensando en varias líneas de trabajo que logran satisfacer distintas demandas.

Realizándose una actividad por mes, de un par de horas de duración.

LINEAS DE TRABAJO: Se desarrollarían, ante todo actividades sobre aspectos muy puntuales, y relacionados con las siguientes líneas de trabajo, con el propósito de concretar acciones muy específicas, particulares y que contribuyan en forma concreta al enriquecimiento de los distintos públicos que puedan asistir a los eventos, tanto asistentes especializados, conocedores de los temas, como también para un público general.

1. Línea: Comentarios Críticos de montajes realizados, festivales, grupos visitantes, etc. a través de paneles, mesas redondas, etc.

2. Línea: Desmontajes (análisis de montajes y exposición del proceso por parte de los creadores, incluyendo formas de entrenamiento, investigación, ensayos abiertos, etc.)

3. Línea: Lectura de textos. (Ante todo, obras inéditas y de carácter emergente, así como posibles videos de montajes teatrales)

4. Línea: Tertulias sobre tópicos del teatro: temas tratados desde distintos puntos de vista, expuestos por ponentes diversos.

5. Línea: Personalidades invitadas: Aquí se desarrollarían entrevistas a visitantes o invitados nacionales o internacionales.

Interrogantes y problematizaciones.

Nos hemos propuesto la hipótesis de que lo cultural no es algo dado y a confirmar, sino más bien la invención cotidiana sobre la actualidad de cruces de todos los asuntos. La emergencia constante de las tensiones irresolubles en cada presente en que se plasman las acciones humanas. En ese sentido, el espacio de mirada es necesario para construir, para comprender, para tramitar nuestra relación con el arte escénico. Un lugar para lograr interrogaciones y problematizar asuntos, que en su funcionar más acotado, muchas veces no alcanzan a desarrollar ni aún academias, o centros de cultura oficiales. Y tampoco, de manera recurrente agrupaciones o espacios gremiales. Este dar aire a la pregunta, a la duda, a la opinión y comentario crítica, con la mayor libertad y la menor censura posible, es algo indispensable para la salud artística de un ambiente. Para establecer necesarios contrabalanzas con lo escénicamente correcto que se establece desde las posiciones de centros hegemónicos, oficiales, coloniales, etc.

La necesidad del espacio se marca así, aunque igual, una vez demostrada su pertinencia, incluso su eficacia, es un público receptor el que ha de marcar la pauta de la convocatoria que el espacio genera. Y la potencia de su proyección. Los públicos son protagonistas del espacio, donde confluyen precisamente todas las voces asistentes. Por ello, lo expuesto es siempre un pretexto, un medio para lograr expresar muchas más inquietudes, preocupaciones, necesidades de los presentes en cada sesión. Sin duda, esta retroalimentación es lo más rico del espacio, el permitir diálogos que en otros lugares serían muy difíciles, sino imposibles. El énfasis ha estado puesto en lograr que exista este ambiente no tan formalizado, para que Trasescena sea sentido como un espacio que cualquiera puede apropiarse. Un espacio que uno pueda apreciar por ser un sitio para pensar, renovar miradas, meditar sobre otros puntos de vista distintos al propio. En última instancia, integrar experiencias, que en el diario trajinar de cada cuál quedan como

elementos aislados y desintegrados. En ese sentido, se ha intentado buscar que los asuntos tratados sean de posible interés, por ser escasamente tratados en otros ámbitos. Generalmente, experiencias ya realizadas que merecen atención en sus características, eventos o autores de interés. Temas poco tratados en academias, o en el medio artístico. Este elemento es esencial en la construcción de nuevos conocimientos y saberes. La importancia de hacer puentes, enlaces relaciones en la construcción, reconstrucción de modelos establecidos. (De otra manera, se están reproduciendo constantemente informaciones de manera mecánica y reiterativa y no innovadora o creativa)

Uno pensaría que un espacio como Trasescena llegara a ser un laboratorio vivo para plasmar prácticas que siempre se anhela poder cumplir, lo menos demagógicamente posible: observaciones críticas a espectáculos, informaciones relevantes y actualizadas del arte, exposiciones de procesos creativos, contraposiciones de propuestas distintas en una discusión bien argumentada, lugar para mostrar lo que nunca se muestra.

Un sitio para no tener miedo a pensar, a debatir, a compartir, para desarrollar el placer de la lectura, como señaló Barthes.

Hoy en la renovación incesante de paradigmas, en la reelaboración simbólica constante que constituye la cultura, necesitamos espacios para repensarnos y rehacernos para pensar en un mundo complejo, donde se conceptualiza desde otros lugares al del pensamiento totalitario o reduccionista. Procurando alejarse de la linealidad de un mundo que instrumentaliza desde el poder, y acceder a la apertura a la multiplicidad de caminos, de sentidos, de voces, de cruces y direcciones. Espacios que nos permitan reintegrar las muy variadas influencias de la hibridación. Necesitamos romper con el colonialismo mental, con el encapsulamiento vital que implica no poder ejercer cuotas de libertad como sujetos.

Contar con la oportunidad para debatir los modelos, para generar pausas en las dinámicas, institucionales. Momentos para reconocer lo que las dinámicas rutinarias soslayan, relegan, olvidan y someten a mantos de conformismo, de indiferencia, de encierro intelectual, congelamiento creativo. Requeriríamos de espacios que se volvieran más vitales, más colmados de montos de interés, de afecto, de placer, de juego. Todo ello es soslayado continuamente, por la reiterada percusión del mercado, los medios de oferta y demanda de los productos culturales, el debate de los espacios a nivel de poder y

legitimación, por el masaje pegajoso de la información mediática y de los mass medias....etc. donde a veces los mismos artistas codependen. Aspiramos a que la tendencia de Trasescena, de los eventos realizados al día de hoy, respondan más, se aproximen a la tendencia que marcaría un espacio de búsqueda, de encuentro, de interrogación y de propuesta. Quizás un espacio para alimentar nuestra conciencia, para crecer y renovar cuotas de provocación, de latencia de rupturas, pero también de recogimiento de convergencias, momentos de comprensión, de procesos, de experiencias vividas. Un lugar para continuar, dilatar, desenvolver y tramitar en el tiempo las resonancias provocadas desde la escena...un prolongar el tiempo intenso de lo acontecido artísticamente, para quizás solamente, y simplemente plasmar lecturas, producciones de sentido, que contribuyan a la multiplicación del sentido en nuestra comunidad.

Lo realizado: Dentro de las actividades efectuadas desde el 2008, cabe mencionar análisis de espectáculos del Festival Internacional de las Artes, sesión en que se debatió también sobre el lugar de una crítica más allá del juicio, y más como medio de lectura.

AGOSTO [Comentarios críticos]:

“Recuento de Escenificaciones del Fia-08”

(Y presentación del espacio Trasescena)

Participan:

*Fernando Vinocour

*Dr. Marco Guillén

*Federico Trejos: Periodista Cultural

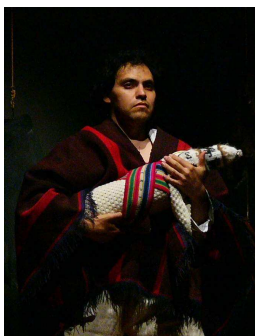
*Invitado especial: Dr. Ronald Solano

“El lugar de los comentarios críticos”

De monstruos y prodigios

Obras analizadas: “La omisión de la Familia Coleman” (Argentina)-“Mi muñequita” (Uruguay)-“Tebas” (El Salvador)-“De monstruos y prodigios” (México)- “Memorias del Silencio” (Bolivia)“A la Deriva”, “Cenizas” (Costa Rica)

Memorias de silencio

Posteriormente se realizó una actividad para comentar sobre los procesos de tres grupos independientes diversos; lográndose el punto de encuentro de diferencias en nuestra diversidad escénica.

SETIEMBRE [*Desmontajes*]:

“Análisis de procesos artísticos”

De tres montajes:

*“EXORCISMALE” (Grupo Quetzal),

*“HAMLETGARCIA” (Grupo Arquetipo),

*“QUID PRO QUO” (Grupo NET –Núcleo de Experimentación Teatral: Producción Terruño Teatral)

(Con escenas en video, e interpretadas en vivo, muestras de proceso, etc.)

En la siguiente sesión se trató un tema relegado en foros teatrales, el de la música en el área de artes escénicas.

OCTUBRE: [*Tertulia*]

“La música en el teatro”

Participan los compositores:

Ernesto Raabe

Pablo Quirós

Carlos Escalante

(Con música grabada e interpretada en vivo)

NOVIEMBRE: [*Encuentro sobre tópicos del teatro*]

“ El Performance y su relación con el contexto del Teatro contemporáneo”.

-Marco Guillén. “El Performance y El teatro posmoderno”

-David Korish: “Los Performances”

-Invitado especial: Dr. Jorge Jiménez “Contexto cultural del performance y su relación con las vanguardias.”

Para el año 2009, el proyecto se revalida y el Centro Cultural de España lo acoge nuevamente.

Y comienza el ciclo de eventos. A saber:

ABRIL: [*“desmontaje”*] REGISTRO DE EXPERIENCIAS SUI GENERIS: “CAOSMOS: CRONICA EN LOS ULTIMOS TIEMPOS DE LA HUMANIDAD”.

MAYO: [*Encuentro sobre tópicos del teatro*]

Teatro Fronterizo: tratando el tema de la migración, minorías y marginalidad, con la participación de dos agrupaciones que investigaron y desarrollaron sobre los mismos: Grupo Contraluz y Proyecto Archipiélago, con sus obras “Mirando al Norte” y “Alas de Mariposa” respectivamente.

Para agosto, se realizará el evento tratando el tema de la Máscara en el Teatro, en setiembre se han invitado a grupos jóvenes y emergentes de nuestro medio escénico para que expongan y dialoguen sobre sus visiones y necesidades y se cierra actividad en

octubre, con un análisis y ubicación de la actividad teatral del año, y de la inserción de lo realizado en comentarios críticos de diversos especialistas sobre este panorama escénico del año 2009. Y de alguna manera se busca que este último evento del año sea un Trasescena de Trasescena, un mirar retrospectivo de lo hecho, para trazar siguientes pasos.