

ISSN: 2362-4000

Número 5 | Diciembre 2016

http://escenauno.org

EL MAXIMALISMO EN ACTUALIDAD DE LA ESCENA MENDOCINA.

Marina Sarale - INCIHUSA- CONICET MENDOZA -

marina.sarale@gmail.com

RESUMEN: En los últimos años en Mendoza, es posible advertir puestas en escena que proponen tanto en los temas como en las actuaciones y en la configuración general del espacio propuestas que denominamos maximalistas, es decir, se ha producido un desplazamiento del espacio intimista hacia otro más abierto con un estilo de actuación grandilocuente y performativo, con una multiplicidad de elementos y lenguajes. Se nota un subrayado de los elementos de la puesta en escena tanto en obras de autor como de creación colectiva ¿Cómo se compone este espacio? ¿Qué elementos operan en él? ¿Cuál es el lugar del escenógrafo en estos procesos creativos? Con estas preguntas intentamos trazar un recorrido que nos permita indagar lo propio del trabajo escenográfico en el todo de la puesta en escena.

Palabras Clave: Maximalismo- Puesta En Escena- Escenografía- Espacio- Mendoza

Abstract: Lately in Mendoza, It is posible to glimpse plays that propose not just in what concerns to thematic, but also in acting techniques as well as in the general disposition of space products that we denominate as miximalist, this is, a displacement of the intimist space towards a more open one, with a grandiloquent acting style and performative, containing a multiplicity of languages and elements. They show a sort of underlining of the elements in the staging, wether it's a collective creation or one that comes from a playwrite. How is this space composed? Which elements work in it? Which is the place of the scenographer in these creative processes? From these questions is that we try to trace the trail that will allow us to inquire about the specific task of the sceneographer in the whole of the staging

Key words: Maximalism- Staging- Scenography- Space- Mendoza

1

ISSN: 2362-4000

Número 5 | Diciembre 2016

http://escenauno.org

Este trabajo tiene el interés de presentar el inicio de un proyecto de investigación que tiene como objetivo analizar puestas en escena producidas en Mendoza recientemente, que tienen la particularidad de mostrar en los elementos que las componen, rasgos que denominamos maximalistas. Los cuales, creemos, son posibles de advertir tanto en las actuaciones como en los elementos escenográficos, el vestuario, la iluminación, y todos aquellos recursos que habitan la escena.

El maximalismo es para nosotros un término bastante nuevo que tiene distintos usos según la disciplina en la cual es utilizado. Sin embargo, nos parece adecuado a los fines de nuestra investigación. De acuerdo al diccionario de la RAE lo encontramos como una palabra de origen anglosajón que significa "posición extrema o radical, especialmente en política". El término tiene sus usos no sólo en el campo de la política vinculado al anarquismo, sino también en el derecho. De todas maneras lo que nos interesa es la utilidad que tiene para las artes y la transferencia que nosotros haremos hacia las artes escénicas, especialmente el teatro.

Dada el incipiente uso del término y la reciente indagación en este trabajo lo que pudimos rastrear hasta el momento fueron algunos artículos académicos y una definición que nos parece adecuada a los fines de nuestra investigación:

El maximalismo es una corriente artística que surge a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, a diferencia del minimalismo donde menos es más, en el maximalismo más es más, siempre que exista una intención tanto del emisor como del receptor. Es un arte abarcativo donde se puede decidir en poner mucho o poco, lo importante es que cualquier objeto es material de la creación por esto también incluye al minimalismo dentro de su estructura. (...) En una sociedad cargada de información y con todo a su alcance esta manifestación artística representa el pensamiento expansivo de las artes de comienzos de este milenio. "Todo es posible, aceptable, respetable; cada obra de arte conlleva un esfuerzo y por lo tanto una valoración del receptor, pero el punto de vista critico solo depende de cada ser humano" este es el pensamiento de un artista impulsor del movimiento maximalista en Daryush Shokof.¹

¹ http://lexicoon.org/es/maximalismo.

1

ISSN: 2362-4000

Número 5 | Diciembre 2016

http://escenauno.org

Luego de esta aproximación, vamos a citar sólo dos casos de los seleccionados en el corpus de nuestro proyecto, dos obras que nos parecen interesantes de analizar en este marco. Una es *Tus excesos y mi corazón atrapado en la noche* de Manuel García Migani y la otra *Las palomas* de David Maya. Ambas obras fueron estrenadas en 2015. La primera fue escrita en su totalidad antes de ser llevada a escena y la segunda fue compuesta con procedimientos de dramaturgia de actor y director. Es decir son dos procesos creativos diferentes, que no tienen más relación que lo que nosotros consideramos como rasgos maximalistas.

En el caso de *Tus excesos*² lo que podemos observar es una estructura del texto compleja que presenta tres momentos Tus excesos, Mi corazón y Atrapado en la noche. A simple vista, es una comedia de puertas que involucra a distintos personajes en un mismo espacio. En él se ubica un teléfono que trae a escena personajes del orden de lo fantástico. Se juega con un clima de encantamiento o embrujo producto de la alucinación, luego de que por un equívoco uno de los personajes consume una pastilla. Al principio se observan, al menos dos planos de realidad, pero en el transcurrir, la trama funciona como una caja china o como las muñecas rusas. Las historias entran una dentro de otra y los personajes son otros y otros y otros. Los tiempos también se alteran y hay teatro dentro del teatro.

La escena está intervenida por nueve actores y nunca queda vacía. El espacio, amplio, tiene como característica dos puertas en el fondo que funcionan como entradas y salidas y el espacio si bien no está sobrecargado, los elementos que lo componen en suma con la acción y la heterogeneidad de los personajes imprimen grandilocuencia en la puesta. Además hay uso de tecnología, se proyectan dos videos que son accionados por los actores. Por otra parte hay mucha información en lo que se dice, en los diálogos, que luego es mostrada en acciones, por ejemplo en la escena de la obra de teatro se muestra algo que previamente ha sido narrado. En este sentido la obra al abrir varios planos de realidad implica muchos cambios de vestuario, así como también la presencia de personajes emblemáticos como Mary Terán de Weiss o Eva Perón.

² Desde aquí utilizaremos para Tus excesos y mi corazón atrapado en la noche esta abreviatura.

ISSN: 2362-4000

Número 5 | Diciembre 2016

http://escenauno.org

La obra *Las palomas* trata de un hombre que ha perdido a su madre y decide abrir las puertas de su casa a otras personas para no estar tan solo. En esa convivencia aparecen las tensiones entre todos los que habitan la casa. Los cinco personajes presentan sus propios conflictos y a la vez se enfrentan entre sí en el espacio de la casa al mismo tiempo que algo externo, que son palomas que anidan en el techo imprimen o sobrecargan la tensión de lo que acontece. La historia sucede fragmentariamente y con acciones de repetición o de reversa. Hay música en vivo y los sonidos- teléfono, palomas, gato...- salen desde distintos dispositivos de acuerdo al lugar desde donde provengan. Se escucha también un extracto de un documental. Hay uso de objetos y teatro de sombras. Al igual que *Tus excesos* también hay dos planos de realidad, conviven dos mundos, pero si en el primer caso esta realidad deviene producto de la alucinación, en Las palomas la otra realidad parece surgir de un inframundo o un mundo interno habitado por la oscuridad. Esto es posible de visualizar cuando los personajes se colocan unas capuchas y su corporalidad se asemeja al movimiento de palomas.

Hasta este punto la descripción es muy generalizada pero creemos que la enumeración en ambos casos es basta como para demostrar la cantidad de recursos puestos al servicio de la escena. Además, la intención no es relatar detalladamente cada obra, sino poder focalizar en el espacio y la relación con los elementos que lo componen.

Sobre el espacio.

El espacio en *Tus excesos* comenzó a pensarse varios meses antes de su estreno, la propuesta se trabajó en acuerdo con el director y se fue reelaborando hasta alcanzar una síntesis que permitiera una buena circulación en la escena, ya que la dinámica de la comedia así lo requería. La obra se estrenó en el Teatro El taller, que es una sala independiente, y para ese espacio se pensó en la construcción de otro espacio, con paneles, que pudiera, en principio presentar un espacio dentro de otro, al modo de las muñecas rusas, ya que al comienzo se trabajó sobre la idea de armar otro espacio más para la última parte de la obra. Si bien esa idea no prosperó, dio lugar a pensar el espacio en relación a la arquitectura, al espacio en sí del teatro El Taller. Esto es importante porque no es habitual la inversión en producciones

ISSN: 2362-4000

Número 5 | Diciembre 2016

http://escenauno.org

escenográficas dentro de puestas que se presentan en espacios independientes. De todos modos en este caso, era de interés construir un espacio singular para la obra.

En el caso de Las palomas el grupo comenzó un proceso de investigación de procedimientos escénicos, pero no tenían claramente definido hacia dónde dirigirse. En este sentido la dramaturgia está compuesta en relación al espacio, es decir, cuando definieron qué espacio querían habitar los personajes, aparecieron muchas de las escenas que conforman la obra. Lo primero que surgió fue la relación laberinto/minotauro que finalmente decantó en la relación laberinto/ casa y se procedió al armado de una casa. Lo interesante en esta búsqueda de procedimientos, fue que el espacio aquí también funciona como procedimiento para actuar. En este caso cuando el director con los actores avanzaron en el texto y definieron la construcción de una casa convocaron a dos escenógrafas- Ariadna Salvo y Maimará Bracamonte- para que llevaran a cabo el proceso; el cual no fue simplemente de realización sino que les implicó un proceso de investigación y de intercambio con el director que las llevó a la construcción de una estructura de la cual cuelgan telas transparentes que delimitan las paredes de una casa. Se nota claramente la división de las habitaciones, la cocina, el comedor y el patio. Algo que destaca este trabajo es que si bien los espectadores están próximos a la escena siempre la mirada está velada por las telas que funcionan como paredes de la casa. Esta obra también es producida en un teatro independiente y nos interesa destacar el trabajo y la inversión que ha requerido a fin también de respetar una necesidad estética y dramatúrgica de la obra.

Ricardo Dubatti, en el prólogo del libro "Jóvenes. Novísima dramaturgia argentina" (2015), dice que es posible identificar una generación "novísima" en el teatro argentino la cual tiene como característica, más allá de la posdictadura, haber vivido su adolescencia o primera juventud en el neoliberalismo de los '90, la crisis del 2001 y el post- neoliberalismo, en ella inlcuye a García Migani, nosotros incluimos a Maya, y dice que lo que se observa es la multiplicidad de poéticas:

prioritariamente cada dramaturgo persigue su propia voz, su singularidad, su identidad estética, en una línea de dramatrugia "de autor" (en sentido análogo al cine de género). En su mayoría se trata de poéticas abiertas. Hay preponderancia

ISSN: 2362-4000

Número 5 | Diciembre 2016

http://escenauno.org

de la construcción de territorios de lo subjetivo por sobre la ilustración de grandes ideas. Se formulan más preguntas que respuestas y no se trata de cerrar un sentido sino de convertir los textos en zonas de estimulación "plurívoca" (como señala Umberto Eco en *Obra abierta*)³

Lo que se advierte en este caso es, en términos dubattianos, el cannon de la multiplicidad, en el cual habitan múltiples mundos y temporalidades, donde la diversidad y la desdelimitación caracterizan estas formas actuales de la escena nacional. Hay una proliferación de temáticas y una voluntad de no clausurar discursos sino más bien multiplicar formas y sentidos para acceder a dicha multiplicidad. Tal como lo expresa Ricardo Dubatti "aparece una acentuada influencia de elementos extraídos del cine, de la música, de la narrativa, de la poesía, de la televisión, de las series en línea, etc. que se entrelazan con el teatro y lo multiplican". (2015: 12) que en el caso de *Tus excesos* se hacen visibles en la influencia de Philip Dick, en la psicodelia, en la alucinación y en la alternación de episodios poéticos en medio de la locura que propone el texto y en *Las Palomas* la fragmentación en los episodios *linkea* hacia estos lenguajes. Del mismo modo la metateatralidad propicia un lugar de "meta- reflexión que surge a partir del fenómeno de transteatralización (el desborde del teatro en la vida cotidiana) así como indagaciones sobre la teatralidad y los límites del teatro"(2015: 12), esto último se ve sintetizado, claramente en Tus excesos, en las figuras de Eva Perón y Mary Terán de Weiss, donde sus datos biográficos son reelaborados en otros mundos ficcionales.

En ambos casos lo que se expone es una voluntad por incluir en cada puesta una gran cantidad de elementos que están ubicados en todos los espacios que configuran la escena y para ello la conformación de los equipos creativos han requerido la participación de escenógrafas- en estos ejemplos-, vestuaristas, iluminadores, etc. Lo que nos interesa destacar es no sólo esta contingencia como tal, sino cómo la dramaturgia, en los últimos años, propone formas que se alejan del teatro intimista y/o minimalista y que requieren conformaciones de grupos de trabajo que resuelvan a otra escala, una mayor, el trabajo escenográfico, de vestuario, iluminación, entre otros. Además no sólo se incluyen elementos sino que el espacio escénico

³DUBATTI, Ricardo (2015). Jóvenes. Novísima dramaturgia argentina compilación de Ricardo Dubatti. Bs As. Ediciones del CCC. p. 12

ISSN: 2362-4000

Número 5 | Diciembre 2016

http://escenauno.org

cobra otras dimensiones, se amplía, crece, se proyecta de otro modo. En este sentido lo que podemos observar es que estas dramaturgias cambian las condiciones de producción y eso para Mendoza y para los escenógrafos y técnicos, es una novedad. Este es sólo el comienzo, quedan muchas preguntas por responder y seguir profundizando.

Bibliografía

- DUBATTI, Ricardo (2015). Jóvenes. Novísima dramaturgia argentina compilación de Ricardo Dubatti. Bs As. Ediciones del CCC.
- Diccionario Lexicon. http://lexicoon.org/es/maximalismo