

I JORNADAS DE PLÁSTICA TEATRAL CDN. 2014.

Documento dialogado. Ikerne Gimenez, Elisa Sanz.

Elisa: El pasado 3 al 5 de julio tuvieron lugar las primeras Jornadas de escenografía y plástica Teatral que se han realizado en Madrid. Algunos profesionales habíamos planteado al Laboratorio Rivas Cherif del CDN la necesidad de actividades para escenógrafos y figurinistas, y ante estas peticiones Ernesto Caballero convocó a 5 profesionales para comenzar a hablar del tema. Margorzata Zak, Ikerne Gimenez, José Luis Raymond, Curt Allen Wilmer y Elisa Sanz fuimos los que nos reunimos en varias ocasiones con el equipo del CDN para decidir cuál era la mejor propuesta para nuestra profesión.

Ikerne: *Debatimos a lo largo de muchas reuniones este "cómo": ¿En qué sería mejor emplear aquella gran oportunidad?, ¿Qué era lo que como escenógrafos más necesitábamos? ¿Qué queríamos los artistas plástico-escénicos contar al mundo? Hubo debates.*

Para ser sinceros, lo primero que nos apeteció fue crear un gran espectáculo en el que a partir de objetos o formas o atmósferas o volúmenes se creara una posterior dramaturgia. No es que la idea fuera de lo más innovadora pero raramente se le presenta a un escenógrafo que no es en sí mismo autor o director una oportunidad como ésta.

También se barajó la idea de hacer unas exposiciones o instalaciones en cubos instalados en torno al edificio, con la colaboración de otros artistas plásticos, tender puentes a las galerías y otros artistas del barrio de Lavapies, barrio que lleva unos cuantos años siendo artísticamente emergente desde donde está instalado el edificio del Centro Dramático Nacional...

De reunión en reunión, el departamento de producción fue encauzando la energía hacia unas ideas mas pragmáticas y consecuentes: realismo en relación al calendario y los presupuestos.

De una manera u otra se querían resolver, denunciar y compartir muchísimas cosas con respecto a cuestiones técnicas de la profesión y artísticas en torno a lo espacial y al drama.

Elisa: Y decidimos que lo mejor era juntarnos. Unirnos alrededor de un congreso o jornadas, como quisiéramos llamarlo, para hablar, escuchar, discutir y compartir temas importantes de nuestra profesión. Y lo que era más importante, reflexionar.

Ikerne: *Si no iba a ser por medio de la expresión visual, sería por medio de un simposium de artistas intercambiando ideas. Lo cual encajaba mejor con la circunstancia de lo práctico.*

Elisa: No sabíamos si las Jornadas tendrían acogida y fueron los más de 400 inscritos los que nos demostraron que esto era necesario. Y no sólo necesitábamos vernos y algunos conocernos, sino que también necesitábamos volver a hacernos preguntas sobre nuestros procesos creativos y conocer los de otros, necesitábamos contarnos nuestras experiencias profesionales, nuestros problemas y compartir nuestras próximas metas.

Ikerne: *Se pondrían en común nuestras preocupaciones, éxitos, demandas, y se formularían preguntas nuevas.*

Elisa: Las jornadas se comenzaron a diseñar. Había temas para la reflexión y otros para la discusión y también queríamos oír procesos, estudios teóricos y experiencias de otros países. Por ello dividimos las jornadas en Conferencias, mesas debate guiadas, encuentros y muestras.

En las conferencias :

Pep Durán. “Sin escenario”. De la instalación a la escenografía y de la escenografía a la instalación. Escenógrafo y artista plástico. Descubrimos sus procesos de creación y la relación necesaria entre el arte más actual y la puesta en escena moderna. Una relación que “dramáticamente” algunos procesos olvidan encerrados en modelos de puesta en escena caducos dentro de escenarios en edificios decimonónicos que obligan a una relación anticuada y distante con el público, pero que forman parte de esa red de teatros españoles que nos inmoviliza y castra.

<http://youtu.be/rAV91xHMuUs>

José Antonio Sanchez “La imagen elocuente”. Nos presentó la relación de imagen y escritura escénica en el teatro contemporáneo. “Teatro que debe atender a la transformación de la

manifestación de nuevas realidades. Una revisión de la inscripción de la imagen en el teatro posdramático conducirá a plantear la relación entre cuerpo e imagen como nuclear en la concepción del espacio escénico y la escenografía actuales. Sobre el concepto de escenografía se superpone el concepto de “dispositivo”, y con él el de “contra-dispositivo”. Ellos constituyen la nueva “maquinaria” que produce, en un mismo movimiento, imagen, subjetividad y discurso”. Esta conferencia fué de la que sales con un ¿y qué hago yo ahora?. José Antonio Sanchez nos encendió la conciencia creadora y yo salí con ganas de gritar en la plaza de Lavapiés “¡¡¡quiero ser dispositivo ¡¡¡¡ no quiero texto quiero acción, quiero imágenes para la acción, quiero imágenes que sean metralla para hacerlas explotar en la calle, lugar donde nació el teatro y de donde nunca tuvo que salir.

<http://youtu.be/OsQcDpRGP0g>

Sergio Villegas cerró la serie de conferencias con “La práctica del diseño escénico en Mexico”, conferencia en la que conocimos como trabajan los equipos artísticos en México tanto en puestas en escena de gran formato como alternativo. Nuestra profesión desafortunadamente corre las mismas enfermedades en muchos países. En momentos de la conferencia pensaba “pues aquí no estamos tan mal”, pero lo cierto es que tenemos otras dificultades más graves por resolver en nuestra casa.

<http://youtu.be/fKALJpFvVwM>

Las jornadas también tuvieron espacio para las presentaciones como el Master de escenografía que propone el Instituto Europeo de diseño (IED) “El escenógrafo: creador ecléctico”, el nuevo número 4 de la revista digital “Don Galán” del Centro de Documentación Teatral, dedicado a la escenografía y el Libro de Escenografía de José Manuel Castanheira, así como también hubo momentos para los encuentros de profesionales, a veces alrededor de una gran mesa en la que, entre conferencia y mesa debate, se compartieron e intercambiaron portfolios, tarjetas, teléfonos o reflexiones, y otras, escuchando a nuevos creadores como los Videoescenistas que nos contaron este nuevo concepto y aportación artística a la escena.

El peso de las jornadas estuvo en las mesas debate que fueron moderadas, creadas y diseñadas por cada uno de los que formábamos el grupo de profesionales y que fueron las siguientes:

Más allá del tresillo... (Reflexiones sobre el espacio plástico en el teatro posdramático) – Moderador: Curt Allen Wilmer

Con: Carles Alfaro, Juan Ruesga, José Ibarrola, Alicia Blas
Debate en torno a diferentes manifestaciones de creadores plásticos, hasta llegar a uno de los iconos del teatro posdramático, el llamado “teatro de imágenes”. Valoración del momento actual en España preguntándonos si realmente se ha experimentado con un “teatro de la escenografía”, en el que la dramaturgia visual deja de estar al servicio de la semántica textual para elegir libremente su propia lógica. ¿Puede una propuesta plástica ser el punto de partida de una puesta en escena? ¿Qué vínculos mantiene el teatro contemporáneo con las artes plásticas?

<http://youtu.be/cehjSWCy6g8>

Escenografía hoy. Derechos y obligaciones – Moderadora: Elisa Sanz

Con: Montse Amenós, Begoña Cendoya, Salva Bolta, Juan Antonio Hormigón (ADE)

Escenario actual de las artes escénicas en España en materia de derechos de propiedad intelectual. Valor de la escenografía como obra plástica y reflexión sobre el valor de la autoría conjunta o en colaboración dentro de la puesta en escena.

<http://youtu.be/wHxL8hhSuTU>

Tránsito por los espacios plurales de la escenografía – Moderador: José Luis Raymond.

Ernesto Caballero, Mónica Runde, Juan Gómez Cornejo, Álvaro Luna.

Creamos espacios de pensamiento para seguir produciendo actos que se materializan en lo que somos. Entorno. No nos olvidamos de lo que hemos construido, pero debemos recordar que es lo que queremos contar.

<http://youtu.be/A-ADbIRwRrg>

Pedagogía plástico-teatral – Modera Malgorzata Zak

Con: José Manuel Castanheira, Ramón Ivars, Rafa Ruiz, Manuela Ochoa.

Reflexiones sobre el estado de la Pedagogía actual en materia plástico teatral.

<http://youtu.be/yNBC8X8VtOk>

Ikerne Gimenez se encargó de las conclusiones finales de estas jornadas.

<http://youtu.be/EacNlyqaSvU>

Ikerne:

En el ARTE se formulan preguntas y no muchas respuestas; no hay respuestas 100x100 fiables, ni certezas, no hay verdades absolutas, y las respuestas no son tales sino preguntas nuevas. Por eso a los escenógrafos que moderaron cada una de las mesas del simposium les reformulé algunas de las preguntas que ellos habían lanzado a sus invitados y otras que habían surgido nuevas en su espacio de debate.

Lo hice porque no me parecía que hubiera una forma más veraz de exponer las conclusiones que la de citar las hipótesis que habían surgido en el desarrollo de las jornadas. Se trata de un sencilla lista de preguntas que no hallaron respuesta, no al menos en esta edición:

¿Es el arte transversal o una línea recta?

¿Es el arte es político? Es el arte reflexión e ideología?

¿Se convierte el espectador de las instalaciones en un actor?

¿La escenografía genera dramaturgia o está al servicio del texto?

¿Es el vestuario parte física de nosotros?

¿Somos cada vez más estilistas que Figurinistas?

¿Somos los escenógrafos decoradores aún?

¿Saben los profesionales del teatro a que se dedican los escenógrafos?

¿Somos suficientemente multidisciplinares?

¿Hay capacidad de hacer vanguardias, o sólo de hacer modas?

¿De dónde surge la poética? Es un lenguaje que nos es afín y natural?

¿Tenemos una poética propia?

¿Hemos experimentado suficiente con un teatro de la imagen?

¿Acaso lo necesitamos? No lo estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo?

¿Qué diferencias hay entre lo visual y la visión?

¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones?

¿Qué derechos estamos cediendo en los contratos si no tenemos derechos?

¿Cómo queremos que se nos reconozca?

¿Porqué las entidades de gestión no han venido hoy aquí?, ¿Porqué no han contestado. Nuestra invitación?

¿Cómo se funden el elemento visual y el textual?

¿Cómo influye el actor En el espacio? Y en la luz?

¿Cómo influye el espacio en el actor?

¿Cómo enseñaremos la escenografía en el futuro?

¿Es la escenografía un lugar de reflexión?

¿Es el espacio un lugar de afirmación? De maduración?

¿Quién trabaja el espacio de las palabras?

¿Es la escenografía indisociable del espectáculo? De q lado esta ella: del lado del espectador o del espectáculo?

¿Cómo es la relación del artista con el técnico?

¿Qué orientaciones y horizontes quedan pendientes para los profesores de estas disciplinas artísticas?

¿Se puede enseñar a leer y a comprender el mundo?

¿Existe la videoscena?

¿Puede un video ser el motor de la creación de un espectáculo?

¿Porqué y cómo se recurre a las nuevas tecnologías?

¿Cuáles son las nuevas tecnologías hoy? Y las viejas?

¿Qué otras disciplinas artísticas vendrán a incorporarse en el futuro de las plástica teatral?

¿Es el teatro un espacio de creación más libre que el que ofrece el cine?

¿Están estas reflexiones pasadas y manidas?

Elisa:

Estas preguntas son el poso final de estas primeras jornadas que nos hacen creer en la necesidad de continuidad de las mismas ya que creemos que existen muchas más preguntas que hacernos, muchos más temas para reflexionar, muchos más momentos para seguir compartiendo nuestras experiencias y sobre todo una necesidad de unión que creemos tendrá futuro en lo que

llamaremos: Asociación de Artistas Plásticos de la Escena de España (AAPEE) y que nace a partir de estas jornadas y actualmente está en creación.

Agradecimientos:

Estas primeras jornadas no hubieran sido posible sin el equipo de dirección, producción y técnico del CDN, Teatro Valle Inclán, el Laboratorio Rivas Cherif. La Asociación de Autores de Iluminación (AAI), Pau Ferrer. Los patrocinadores Kai prom Global Solutions, Aptent Be accesible, y Conaculta Inba. Todos los conferenciantes y profesionales que formaron parte de las mesas debate y los participantes que hicieron posible el éxito de estas jornadas.