

Espacio escénico y puesta en escena

por Santiago Sueiras y Etelviro Vázquez

"Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral"

PETER BROOK

Si Brook necesita transformar el espacio vacío en un "escenario desnudo" mediante una convención que lo convierte en espacio teatral, eso nos indicará que sin ese espacio escénico, ese espacio teatral previo, fruto de un acuerdo, de una convención entre público y actor, no existirá el teatro.

Pero sin ese mismo acuerdo, ya sea consciente o inconsciente, los hombres y mujeres actores tampoco se convertirían en personajes. Sin un espacio escénico previo no puede haber teatro. Y antes incluso de hablar de *espacio* escénico en el sentido de la representación tendríamos que hablar del *lugar* escénico donde se produce la representación, con su espacio delimitado tanto para actores como espectadores. Todos sabemos como, a lo largo de la historia, ese lugar escénico ha ido determinando y configurando la dramaturgia que en él se producía. ¿Qué sería Shakespeare sin su teatro isabelino? ¿Y Lope sin su corral? Para nuestra desgracia nos ha tocado vivir el inicio de la decadencia del teatro, el final de algo, por más que todo final puede llevar implícito un nuevo principio.

La primera configuración del espacio donde se va a realizar el acto teatral es un elemento de primer orden que, sin duda, determina todos los demás: nueva percepción de nuevas expectativas en el espectador.

Actualmente la mayoría de los espectáculos han de crearse para espacio-tipo, generalmente a la italiana. Apenas hay compañías que disfruten de espacio fijos salvo excepciones como el Lliure o la Tartana por lo que es difícil que una compañía realice su proceso de creación en el mismo lugar donde va a representar. Si esto fuera posible, es decir si el lugar y el espacio escénico fueran los mismos, estaríamos permitiendo la posibilidad de investigar nuevas fórmulas de relación con el espacio escénico propiamente dicho, con el público, propiciando nuevas lecturas del hecho escénico. No se vislumbra a corto plazo esta posibilidad y, si como todos sabemos, el director está mediatizado por el espacio en el que ha de trabajar, parece que a punto de comenzar el siglo XXI, estamos absolutamente mediatizados por la censura de la constante imagen en nuestra cabeza del espacio frontal de 8 x 7 o similar.

Muchos de nosotros tenemos la amarga experiencia de haber realizado espectáculos para espacios alternativos, espectáculos que no podían realizarse en el sacrosanto teatro a la italiana y, para nuestra desgracia, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que eran mucho más difíciles de mover que los que se representaban en el teatro al uso. Y es que en países como España, a pesar de que teatros a la italiana hay poco más de los 50 del MOPU, el teatro vive anclado en las sólidas raíces del teatro decimonónico, del teatro burgués. Pocos directores, pues, se arriesgan a realizar espectáculos fuera del espacio a la italiana, aunque tengamos algunos ejemplos de trabajos donde el espa-

cio alternativo era su propia razón de ser, su esencia indisoluble de forma y contenido ¿Como imaginar el "Doña Elvira imaginate Euskadi" en otro espacio o "Eduardo II" en un escenario a la italiana?

Desde nuestra práctica de perpetua itinerancia no sólo no hemos podido pensar casi nunca en un lugar escénico propio sino que hemos tenido que acomodar nuestros montajes a los espacios más variados de tal modo que, muchas veces, el buen o mal funcionamiento del espectáculo ha dependido de que nuestro espacio escénico se adaptará bien o mal a los escenarios por los que tenía que circular. Nos hemos visto obligados a desarrollar espacios fuera de toda concepción naturalista, tendentes a la abstracción, donde poco a poco la luz ha ido tomando más protagonismo, convirtiéndose en la actualidad en un elemento insustituible y sustitutivo de maderas y hierros.

Llegados a este punto, lugar escénico, espacio escénico, puesta en escena, escenografía, se nos aparecen ya como un "rosario" de conceptos, y sólo se nos ocurre una pregunta ¿Como será el teatro del siglo XXI? Quizá alguno de Vds. tenga un atisbo de respuesta.

Ahora que, cada día, se vislumbra un nuevo paisaje urbano donde las sucesivas reconversiones industriales han dejado tantas fábricas vacías quizá no fuera descabellado pensar en ellas como los nuevos espacios teatrales. Convertir esos espacios donde ya no se fabrica nada en nuevas fábricas de sueños donde los hombres y mujeres de teatro llenen de contenido un nuevo espacio vacío, para tomar con Peter Brook los espacios desnudos que hoy está desechando la civilización occidental y refabricar de nuevo los sueños de una sociedad que necesita un teatro que crezca desde los despojos de la propia civilización urbana.

Impresiones sobre el Congreso

Por: Inmaculada Alvear

Málaga nos ha recibido con mucho calor, pero sorprendentemente no era calor solar, sino que había sido traducido en una maravillosa bienvenida y en una enorme ilusión por ofrecer a la ADE su ciudad como punto de encuentro para los directores.

Un año más se añade un nuevo acontecimiento al bagaje cultural de la ADE, para algunos es un nuevo Congreso, para otros, y sobre todo para los que han asistido, ha significado la ocasión para dialogar con muchos compañeros, un lugar de discusión de los problemas que preocupan a la profesión, un intercambio de ideas... y, seguramente, un maravilloso espacio por pasear con un mediterráneo embravecido.

No he podido recoger las impresiones de todos los compañeros asistentes, ¡ha sido una pena!. Aún así creo que las opiniones de la mayoría coinciden en una serie de aspectos y dan una visión del significado de este Tercer Congreso de la ADE.

MANUEL VIDAL

Estoy muy satisfecho de haber asistido a este congreso. La ponencia que más me ha interesado ha sido la de Simón Suárez, ya que me ha parecido muy brillante y creo que se debe profundizar más en ella. Creo que deberíamos cuidar nuestras intervenciones y aprender a escuchar a los compañeros, pues ha habido intervenciones en los debates muy reiterativas.

La ópera, que es la gran desconocida para mí, ha sido magníficamente tratada por Emilio Sagi en la última sesión.

SANTIAGO SANCHEZ

Este Tercer Congreso supone ya una consolidación y una madurez en una línea de trabajo y también una consecución de objetivos importantes. A la vez es significativo que

incluso antes de finalizar el tercero se anuncia ya el Cuarto, cuya institución colaboradora, el Institut del Teatre de Barcelona, ha resaltado siempre por su eficacia; por lo que el próximo congreso, con la participación además de colegas extranjeros, puede ser un gran paso para la ADE.

ANTONIO JOVEN

Después de esta experiencia lo que siento es no haber asistido a los otros dos congresos. Es verdaderamente importante que se propicien encuentros de este tipo porque contribuyen no sólo a que intercambiamos nuestras ideas acerca de la profesión, sino porque entablamos conocimiento de los compañeros, muchos de los cuales nos desconocemos.

ANTONIO ANDRES

Lo realmente importante de este Tercer Congreso es la consolidación de una manera de trabajar, de unas propuestas, de unos debates y de una reflexión sobre nuestros problemas.

Por otro lado debemos concienciarnos y tomar posiciones respecto al planteamiento que nos hacía Juan Vázquez en su ponencia, sobre la escasa regulación acerca de la apertura de fronteras cara el 93.

Por último, veo una proporcionalidad entre lo que es el Congreso, la organización que nos acoge y los resultados que se sacan.

JOSE SANCHIS SINISTERRA

Me gustaría que cara al próximo congreso, habilitásemos mecanismos para movilizar a los 80 asociados restantes que no han asistido todavía a ningún congreso.

Angel Facio, Antonio Amengual y Lucila Manqueira en la comida de clausura del III Congreso.

RAFAEL TORAN

Yo sugeriría que para el próximo congreso fueran comisiones las que preparasen las ponencias, de manera que propiciasen debates más profundos. También creo que sería interesante invitar a colegas fuera de la asociación que nos dieran una visión diferente de su trabajo, ya que a través de la revista de la ADE podemos conocer la manera de pensar de nuestros compañeros.

SIMON SUAREZ

En primer lugar, mostrar mi sorpresa por la acogida que nos ha dispensado la institución organizadora de este congreso junto con la ADE. También resaltar la labor de Juan Antonio Hormigón como Secretario General, que me parece espléndida e imprescindible para que la Asociación siga funcionando.

En cuanto al Congreso, los debates han sido más interesantes de lo que yo creía iban a ser y pueden ser útiles para todos. Sin embargo, quiero comentar mi asombro porque no comprendo como se puede abordar el tema de la ópera y la zarzuela sin que haya entre los asistentes los conocimientos musicales necesarios. Así mismo, no entiendo como compañeros que intentan acercarse al mundo de la ópera lo podrían hacer sin estos conocimientos.

ANTONIO MALONDA

Primeramente resaltar la importancia de que el Secretario General haya informado ya del lugar donde se celebrará nuestro Cuarto Congreso.

Respecto a los debates, creo que han sido, sobre todo el de la sesión de "Escenografía y puesta en escena", un poco deslabazados, pero esto es consecuencia de que lo estamos abordando desde nuestra experiencia, ya que cada director utiliza una metodología distinta que es producto de unos estudios y de un estilo diferente. Debemos estimular estos intercambios que son muy fructíferos, incluso se podrían organizar Simposium con proyecciones de vídeos del proceso del espectáculo de un compañero para analizar como se ha desarrollado su trabajo.

JUANJO GRANDA

Este Tercer Congreso de la ADE ha significado el contraste y la confrontación de ideas tan necesarias entre todos nosotros, junto con el intento y la consecución de unas mejoras cara a la apertura de fronteras en el 93, que se plantean en las conclusiones.

GUILLERMO HERAS

Cuando fundamos la Asociación, hace bastantes años, nos parecía imposible que

pudiésemos realizar estos encuentros, por eso es muy importante que sea éste el Tercer Congreso organizado y que el Cuarto esté ya en marcha.

Por otro lado el hecho de pertenecer a una profesión tan rara, que continuamente se está poniendo en cuestión, hace necesario que nos reunamos unos días para reflexionar y dialogar acerca de nuestra profesión, aportando soluciones y demostrando que el teatro está vivo.

Por último, es imprescindible que la buena práctica teatral esté respaldada por una buena preparación teórica, y estoy seguro que estos encuentros son beneficiosos en este aspecto.

PAU MONTERDE

Creo que los congresos están ya consolidados como espacio de debate entre los miembros de la ADE. Además, es interesante que se analicen otros problemas que no sean simplemente los laborales, sino también los profesionales que propician otro debate con un nivel de interés más creativo.

RICARDO INIESTA

Sis tuviera que adjetivar este Congreso diría que ha sido el del afianzamiento y la consolidación con la particularidad de que en éste se han anunciado la ciudad y la institución organizadora del Cuarto Congreso. Además, se han visto muchas caras nuevas, unas que no habían aparecido en ningún encuentro aunque eran socios, y otras que son de nuevos miembros.

Refiriéndome a los debates y ponencias, creo que ya se está quedando atrás el tono reivindicativo y gremialista que se utilizaba al principio y se tratan los problemas desde un punto de vista profesional que me interesa mucho más.

ZULEMA KATZ

Cuando leí el temario del Tercer Congreso me pareció muy rico, y en base a esa riqueza hemos transitado por experiencias muy diversas, desde el espacio con Simón que nos ha hecho volar, hasta pasar por los problemas más cotidianos que nos ha comentado Sagi en torno a la ópera. Estos encuentros hacen que nos sintamos más cercanos y parte de un colectivo.

CARLOS ALVAREZ-NOVOA

Este es el primer congreso de la ADE al que asisto, aunque sea el Tercero para muchos, y me ha sorprendido la buena participación de casi todos los compañeros, pero no como en los congresos al uso que se ofrecen ponencias reprimidas y con afán de no-

toriedad, sino que tengo la impresión que son planteamientos para reflexionar, para compartir ideas, opiniones y para buscar soluciones.

DIEGO SERRANO

Creo que los Congresos de la ADE son muy importantes e incluso necesarios, no sólo porque nos vemos con los demás compañeros, sino porque intercambiamos nuestras opiniones. Al de Gijón sentí no poder asistir y por eso me he esforzado en venir al de Málaga.

JOSEP MONTANYES

Este Tercer Congreso nos ha situado en la madurez de la Asociación, esto lo demuestra no sólo el hecho de que se celebre el tercero sino que se hayan presentado publicados los materiales de los dos primeros, y estén prácticamente por salir los números 7 y 8 de la colección "Literatura dramática".

Los debates están tomando un aire que es el que se debía propiciar en los próximos encuentros, aunque sigo insistiendo que los congresos se deberían celebrar cada dos años.

KARLA BARRO

Los Congresos de la ADE constituyen ya una presencia vivificante en el ámbito teatral español. Además, cada vez es mayor la participación de directores de escena de todo el país. Este año han sido especialmente brillantes las discusiones, con sus respectivos matices y sensibilidades, especialmente la última sesión dedicada a la ópera y la zarzuela, curiosamente apasionadas y objetivas a un tiempo y llenas de profundo conocimiento del género lírico.

PERE PLANELLA

Es la primera vez que asisto a un Congreso de la ADE y estoy muy satisfecho de haber venido a Málaga. Tanto las ponencias como los debates han aportado ideas interesantes, se ha trabajado muy a gusto y bastante; aunque ha habido un poco de dispersión por las tardes debido al tiempo tan lluvioso que hemos tenido y que nadie podía prever. Espero que el Cuarto Congreso que se celebra en Barcelona, responda a las expectativas que parece se han creado.

SANTIAGO SUERIAS

Los Congresos de la ADE ya se consolidan como espacios de confrontación y discusión de opiniones. El Congreso de Málaga ha sido un magnífico encuentro con la discusión de temas tan importantes para nosotros como es la apertura de fronteras cara el 93. Por otro lado, la sesión dedicada a la zarzuela y la ópera ha sido enfocada por Emilio Sagi de una manera amena y didáctica.

Resaltar la presentación de los dos primeros libros de la serie "Debate", que recogen los materiales de los primeros congresos.

JULIO CASTRONUOVO

La Asociación va poco a poco dando pasos hacia adelante y siempre en firme, y este Tercer Congreso es otro avance más. Me encuentro muy feliz de estar aquí en este Tercer Congreso de la ADE y haber podido participar junto con los otros compañeros.

PERE NOGUERA

La acogida dispensada por el Teatro Cervantes de Málaga ha sido realmente fantástica. Estos encuentros los considero muy positivos porque es la única manera de vernos, reunirnos e intercambiar ideas; sin embargo creo que en algunos temas se podía haber profundizado mucho más. También creo necesario dialogar sobre otros problemas que nos afectan como son los teatros públicos, la educación, etc., pero comprendo que es muy difícil abarcar todos estos temas.

JOSEP MARIA MESTRES

Como primerizo estoy muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de asistir a este congreso celebrado en Málaga. Primero porque he podido conocer a compañeros que en Barcelona me hubiera sido imposible; segundo porque los temas se han tratado de forma muy didáctica, incluso la sesión dedicada al "Espacio y puesta en escena", los directores hablaron con mucha libertad acerca de su experiencia en este terreno, y esto es muy importante en nuestra profesión.

Adolfo Marsillach,
el Alcalde de Málaga
y Angel Facio.

ADHESIONES

Queridos compañeros: Inesperada prolongación de gira me impide bajar al congreso. Muchos éxitos y luces.

JUAN PEDRO DE AGUILAR

Por problemas billetes y puente proletario, imposible llegar al congreso. Ruego me sustituyas como moderador y transmitas mis saludos al congreso.

JAUME MELENDRES

Por imperativo plena temporada opera, imposible asistir congreso. Con mis deseos de provechoso trabajo de la asamblea. Un saludo cordial a todos los asociados. Remito por Seur libros congreso cuyo resto remitiré a Madrid a tu requerimiento. Abrazos.

SERAFIN GUISCAFRE

Compromisos laborales me impiden estar con vosotros. Suerte, un abrazo.

JESUS CRACIO

Te ruego comuniqués a mis compañeros que debido a programación en el Teatro Arriaga y compromiso ineludible, me es imposible asistir al congreso. Os deseo mis mejores votos para el mismo. Un abrazo.

LUIS ITURRI

Querido Juan Antonio:

Por razones de trabajo de última hora me veo obligado a cancelar mi asistencia al III Congreso de la ADE. ¡Bien que lo siento!

Espero que todo salga muy bien y que las reuniones sean tan fructíferas y entrañables como las de Gijón.

Suerte a todos y un cariñoso abrazo.

ETELVINO VAZQUEZ

Querido Juan Antonio:

Pues en este Congreso no ha podido ser; motivos profesionales han impedido mi asistencia.

Quiero testimoniar a través de esta, mi solidaridad con vuestro esfuerzo para hacer posible que, una vez más, los directores de escena nos encontremos para hacer el intercambio con los compañeros un espacio de escucha y creación.

Te esperamos por ENSAYO 100.
Un abrazo.

JORGE EINES

Mi querido amigo:

Mil gracias por el envío de las conclusiones del III Congreso de la ADE, que me parecen muy interesantes.

Recibe un cordial saludo de,

JUAN VAN-HALEM
Senador por Madrid
Presidente de la Comisión
Nacional de Cultura del P.P.

Te agradezco me hayas enviado las conclusiones del Tercer Congreso de la ADE, ya que ellas me ayudan a tener las últimas conclusiones de la Asociación de directores de Escena.

Recibe un afectuoso saludo,

MAR ESTEBANEZ MARQUINA
Ayuntamiento de Madrid
Directora de los Servicios de Cultura