

II Jornadas de Creatividad Urbana. 29 de Junio de 2011. ETS Arquitectura. Universidad de Sevilla

Escena Abierta

María F. Carrascal Pérez. *Grupo PAI HUM-666: Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos. IUACC. Universidad de Sevilla. mcarrascal@us.es*

Francisco Pérez Román. *fran.perez.roman@gmail.com*

Julia Rodríguez Pérez. *juliaaa.rp@gmail.com*

Abstract

Escena abierta expone una forma de trabajo en los márgenes de la intervención urbana. Se trata de acción teatral, un espacio de creación que dota a la realidad urbana de la ficción necesaria para proporcionar una experiencia completa, un juego entre la imaginación y la consciencia que despierte tanto al *pensador de ciudad* como al habitante. Su producción mantiene una estrecha relación con la arquitectura como formato crítico sobre la vida cotidiana urbana y, también, como forma de representar, comunicar y dibujar la ciudad.

Vaujaus Teatro es una iniciativa cultural universitaria originada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Nace hace 15 años como grupo de teatro y progresivamente ha ido consolidando una estructura de taller creativo abierto. En los últimos años el grupo ha ampliado su campo de acción más allá de su entorno original.

De acuerdo a un ciclo de periodo anual, existen dos fases de trabajo. La primera se concentra en la experimentación/ formación en torno al hecho dramático; la segunda supone el desarrollo de un proyecto para un montaje teatral concreto que concluye con la puesta en escena. Se organizan talleres creativos que cubren todos los ámbitos de reflexión, diseño y producción: escenografía, iluminación, vestuario, etc. Cada equipo-taller se conecta transversalmente con los demás, y la producción final es siempre colectiva.

Quizás por su estrecha vinculación con la escuela de arquitectura, la escenografía adquiere una dimensión fundamental dentro del trabajo global, ya que supone un ejercicio de reflexión, síntesis y representación de los espacios que sirven como soportes de acción.

La exposición *Esceno y grafías* es la expresión pública de este trabajo como otro movimiento de aproximación a la ciudad, que permite reinterpretar la relación entre el "espectador" y los espacios teatrales.

Palabras clave: Vaujaus, teatro, escenografía, taller, exposición

Open scene exhibits a way of working in the edges of urban intervention. It is about theatrical performance, a space of creation that provides to the urban reality of the necessary fiction to get a complete experience, a game between imagination and conscience that wakes up both: the thinker of city and the inhabitant. Its production supports a narrow relation with architecture as a critical format about urban ordinary life and, also, as a way of representing, communicating and drawing the city.

Vaujaus Teatro is an university cultural initiative originated at the School of Architecture of Seville. It was born 15 years ago as a theatre group, and it has progressively consolidated an open-creative-workshop structure. In the past few years the group has widen its field of action beyond its original environment.

According to an annual cycle, there are two work phases. The first one focus on the experimentation / training around the theatrical play; the second one implies the development of a project for a particular theatre staging which ends in the *mise-en-scène* of the play. Creative workshops that cover all the fields of reflection, design and production (stage design, lighting, wardrobe, etc.) are organized. Every crew is transversely connected to the other ones, and the final production is always collective.

Maybe because of its close connection with the School of Architecture, stage design achieves a fundamental dimension in the complete work, even though it implies a practice of reflection, summary and representation of the spaces in which action take place.

The exhibition *Esceno y Grafías* is the public expression of this work as another approach movement to the city, which makes it possible to rephrase the relations between the audience and the dramatic space.

Keywords: Vaujaus, theatre, stage design, workshop, exhibition

Introducción. Vaujaus Teatro

Fig. 1: Exposición Esceno y Graffas. Octubre, 2011. CICUS.

Fte: Candelaria López Romero.

La experiencia teatral condensa la realidad. Para representarla, la estudia, analiza y sintetiza. La transforma. La transgrede y distorsiona. Busca alternativas. La expresa. En teatro, la realidad no tiene más límites que los que imponga la imaginación porque es ésta la que la construye. La libertad es, de entrada, absoluta. El teatro se convierte así en un lugar de reflexión y experimentación sobre lo real, entendido en su sentido más amplio, que se trasladará al público a través de la puesta en escena.

Dentro de este campo de acción, el teatral, Vaujaus desarrolla un trabajo que se centra en el proceso formativo y creativo en sí mismo. Esta iniciativa nace en 1996, año en que varios estudiantes de la escuela de arquitectura unidos por intereses e inquietudes comunes deciden desarrollarlos a través de la práctica teatral. El colectivo que, ya entonces, se forma, no es sólo un grupo de teatro, sino una escuela / taller teatral. En este sentido, la referencia de la Bauhaus, la mítica escuela de arquitectura fundada por Walter Gropius en la Alemania de entreguerras, es más que el guiño que supone el nombre del grupo: Vaujaus.

La estructura abierta se convierte en una de las características del grupo. Cada año, coincidiendo con el comienzo de la actividad, se establece un periodo de entrada de nuevos miembros procedentes de diferentes disciplinas y a los que no se exige un grado de formación previa determinado. Este hecho reactiva permanentemente el discurso interno, incorporando nuevas inquietudes y aportaciones. Por otra parte, la permanencia de los componentes más veteranos garantiza la continuidad y posibilita la construcción de un cuerpo formativo verificado a través de la experiencia.

De esta forma, todos los miembros del grupo contribuyen a la construcción de un entorno de conocimiento, que se va enriqueciendo tanto a través de la experimentación interna como mediante la formación paralela que cada uno desarrolla fuera del grupo. La convivencia de todos en un único espacio de creación da lugar a un intercambio constante que mantiene el sentido de esa escuela / taller, convirtiendo a Vaujaus en un proyecto formativo en constante evolución.

En este entorno, las actividades se programan de acuerdo a un ciclo de periodo anual en el que existen dos fases de trabajo:

- La primera fase tiene carácter didáctico (escuela), y consiste en la aproximación al hecho dramático en sus distintos aspectos. Son trabajos de exploración y experimentación de carácter físico, psicológico y emocional que, apoyados en técnicas específicas, asisten a la construcción de contenidos y su comunicación.
- La segunda fase está ligada a los procesos de creación y producción (taller), y se desarrolla en torno a un proyecto para un montaje teatral y su puesta en escena. El taller de teatro que Oskar Schlemmer dirigía dentro de la Bauhaus abogó por una formación integral del artista, que debía hacer suyos todos los elementos de la puesta en escena. En esta línea, cada componente de Vaujaus es consciente de los distintos campos que un montaje implica (escenografía, vestuario, atrezzo, música, iluminación,...) porque participa activamente en ellos. El trabajo se organiza mediante una serie de talleres de creación conectados transversalmente. De esta forma se genera un entorno participativo que anima el debate interno en pro de las propuestas. Los miembros del grupo, nuevos y veteranos, se asocian a los distintos talleres según sus aptitudes o intereses.

Peter Brook al analizar la figura del director y su relación con los actores en un montaje teatral, afirma: "De la certeza de que la verdad está siempre en otra parte, nace la consciencia de que en un movimiento de ir de adentro hacia afuera que crece con el intercambio con los demás, está el fundamento de la visión estereoscópica de la existencia que puede brindar el teatro" (Brook, 2001). Ese intercambio, multiplicado en diversas direcciones y trasladado a todos los campos de la puesta en escena, es lo que Vaujaus ha procurado hacer piedra angular de su modo de hacer.

Partiendo de esta estructura, durante la última etapa del grupo (correspondiente a la dirección actual) se ha consolidado el sistema de trabajo. Aparece una dirección artística que, como apoyo a la dirección escénica y de actores que lidera el proyecto, asume la coordinación de los distintos talleres. Estos talleres se constituyen como mesas de trabajo en permanente diálogo entre ellos y con la dirección.

La dirección principal, la artística y los equipos de producción acotan los elementos que definen la atmósfera del montaje de manera conjunta, estableciendo así una serie de conceptos sobre los que trabajan los diferentes subgrupos o talleres, y que constituyen el núcleo del proyecto escénico. Estos conceptos se transmitirán al público a través de las interpretaciones, la iluminación, el vestuario, el apoyo musical y la escenografía.

Escenografía

Fig. 1: Exposición Esceno y Grafías. Octubre, 2011. CICUS.

Fte: Ana Campe.

Si entendemos la experiencia teatral como condensación de lo real, parece lógico pensar en el proyecto escenográfico como un ejercicio de reflexión, síntesis y representación de los

espacios como soportes de acción. No se trata tan sólo de la resolución argumental de la obra ni de la atención a los requerimientos técnicos del montaje, algo que sin duda es necesario. Ni si quiera de generar una propuesta estética, que también lo es. Es ir más allá, en la reflexión y, por tanto, también en la propia propuesta atendiendo a la creación de una atmósfera artificial que apela a los sentidos más humanos.

En cada obra, cada texto al que nos enfrentamos, existen una serie de conceptos, ambientes, sensaciones y lugares sobre los que trabajar. En los últimos años, Vaujaus centra su interés en obras con un marcado carácter social que, independientemente de la época en que transcurren, universalizan reflexiones en torno a la sociedad o el individuo contemporáneos. El entorno último de la acción dramática es casi siempre la ciudad. Y es por tanto la ciudad, recorrida a todas las escalas posibles, de la célula al conjunto, la realidad soporte que nuestras escenografías condensan y representan sobre el escenario. Es la ciudad y sus elementos el espacio que centra las reflexiones.

Se describen a continuación esas lecturas propositivas en torno a lo real a través de los cinco últimos montajes del grupo (www.escenoygrafias.com).

La revolución está en la calle

Esta adaptación de la película *Noviembre*, de Acheró Mañas, es la historia de un grupo de teatro revolucionario que pretende despertar la conciencia de la sociedad a través de actuaciones al margen de lo oficial capaces de implicar al público de manera directa. El espacio de *Noviembre* es la calle, es decir, el espacio público entendido como el mejor lugar posible para la interacción social. La escenografía de *Noviembre* reclama precisamente ese espacio de interacción. Es el propio público y los actores, la música y la luz, incluso la propia calle llevada al escenario a través de proyecciones. Los límites del espacio escénico convencional desaparecen y el espectador deja de serlo para aproximarse al hecho creativo a través de una participación mucho más activa.

Yonquis y yanquis

Esta obra de Jose Luis Alonso de Santos es un drama social que transcurre en la periferia marginal de una gran ciudad, en un barrio fronterizo con una base militar norteamericana. El espacio urbano más degradado y el concepto de frontera constituyen los elementos centrales del trabajo. La célula doméstica no es un refugio sino un límite más en el horizonte vital de los personajes. Esos límites, esas fronteras, se convierten en el material escenográfico.

Muerte de un viajante

Arthur Miller narra en *Muerte de un viajante* la tragedia del hombre corriente bajo la presión de su propia realidad. El espacio es urbano y doméstico, real e imaginario. La ciudad es una referencia constante y nunca pasiva: inicialmente estímulo y motor de la ambición de los personajes, acaba convertida en el más cruel espejo de sus fracasos. La escenografía es un paisaje de fondo que adquiere la escala doméstica a través del ritual de lo cotidiano. Es el movimiento de los actores, y no el de los elementos, lo que hace aparecer los diferentes espacios, lo que hace variar las escalas y remite a los diferentes mundos en los que transcurre la acción.

Las bicicletas son para el verano

En este texto de Fernando Fernán Gómez, el espacio doméstico se convierte en representación de la realidad exterior: la célula adquiere el protagonismo sometida a procesos temporales, tanto naturales como históricos. La escenografía trabaja con una misma estructura en movimiento y diferentes grados de compresión para generar espacios capaces de condensar la atmósfera de cada lugar, de cada hogar.

Tic Tac

Tic Tac, de Claudio de la Torre, supuso un experimento diferente. Se trata de una obra surrealista que arranca en el espacio doméstico para desarrollarse en otro onírico, mental. Trabajamos con la desnaturalización de los objetos cotidianos, que adquieren realidades y cualidades diferentes a las que a priori se les atribuyen, y con la luz como elemento fundamental en la construcción de atmósferas.

La experimentación acerca de la capacidad expresiva de lo material, la luz como generador de atmósferas o las cualidades fenomenológicas de los espacios son constantes en los proyectos escenográficos de estos últimos años. Existe, además, un discurso, continuo pese a lo discontinuo de su construcción, construido en torno a lo urbano, lo doméstico, los rituales como contacto del individuo con los espacios, los límites, el tiempo,... En definitiva, existe en Vaujaus una trayectoria que trasciende cada montaje concreto para profundizar en nuestros propios procesos de reflexión colectiva.

Esceno y Grafías

Fig. 1: Exposición Esceno y Grafías. Octubre, 2011. CICUS.

Fte: Ana Campe.

Se apagan las luces de la sala. Toses y silencio. Suavemente, una luz adquiere intensidad sobre la escena. Quizás suena una melodía. O quizás son las voces de los actores. El público, en sus asientos, comienza a vivir una realidad distinta. Cambia la atmósfera. Cambia el espacio. Puede que sea la calle, una plaza, una casa, un bar, un sueño, lo que ahora ocupa el escenario. La historia transcurre y los lugares se suceden. Con suerte, el público siente aquello que queríamos transmitir. O algo parecido. O distinto, pero, en cualquier caso, siente y percibe. Es suficiente. Termina la historia. Aplausos y luces.

Es esa representación, esa "realidad condensada" lo que recibe el público. El espectador sólo entra en contacto con un proyecto terminado, con el resultado de un proceso que aglutina un conjunto de reflexiones que cristalizan en esa propuesta escénica.

"El teatro es un arte comunitario (...) Cuando uno entra en el teatro, debe estar con el ánimo dispuesto a decir: *Nos hemos reunido todos aquí para experimentar una comunión, para descubrir de una vez qué está pasando en el mundo.* Sin esta disposición se obtiene entretenimiento y no arte (y un entretenimiento bien pobre, por cierto)" (Mamet, 2008).

Esceno y Grafías es un proyecto expositivo de acceso libre que traslada a la ciudad este ejercicio de reflexión interna. Se trata de hacer público el proceso y generar al mismo tiempo un espacio abierto a la interacción creativa. Para ello, se presentan cinco proyectos escenográficos mediante la documentación necesaria para su comprensión global y la del proceso que las antecede, incluyendo fragmentos de las escenografías a escala 1:1.

La exhibición de las escenografías a escala real fuera de su contexto habitual las libera de las restricciones de los espacios escénicos usuales, lo que supone transgredir la convención que sitúa al espectador fuera del espacio teatral para hacerlo entrar en contacto físico directo con la

escenografía. La distancia que normalmente los separa desaparece. La experiencia no es sólo visual y ofrece al espectador un estímulo capaz de modificar su concepción del espacio teatral.

Las escenografías se presentan por primera vez como conjunto en las galerías del patio del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). El patio, lugar de encuentro, se convierte además en receptáculo expositivo y espacio escénico que alberga una nueva escenografía de escenografías.

Esta multiplicación de escenarios proyecta hilos de ficción por la ciudad, nuevos relatos urbanos que van de la caja negra al espacio abierto. Esta cuestión remueve la vida urbana indicando que no sólo se construye un entorno de interacción social, tan reclamado en la rehabilitación contemporánea, con la modificación de la realidad, sino también con el fenómeno, la ilusión y la magia (Mansilla, 2001).

Muchas veces se ha comparado el espacio urbano con el escenario teatral y el público con sus actores, pero es la fuerza del discurso, la cuestión de enlazar un contenido imaginario con el presente la que hace legítima la acción teatral en los procesos de actualización de la identidad de una ciudad. La cultura, en ella enmarcada el campo teatral, tiene un finalidad urbana incuestionable pero también en su forma de modelar los espacios, en la creación de *geografías públicas* en la vida cotidiana de una metrópoli (Sennett, 1977).

Así, *Esceno y Grafías* no es una retrospectiva convencional. El proceso de rescate de los proyectos escenográficos expuestos ha supuesto una relectura propositiva que resignifica cada uno de ellos. Al mismo tiempo, el espacio de la exposición se ha convertido en un campo de interacción en el que el trabajo del grupo teatral se muestra como plataforma de aprendizaje e intercambio creativo. Los dos eventos que han acompañado a la exposición amplían su espectro de acción y confirman ese carácter participativo:

Off Vaujaus

Fig. 1: Exposición *Esceno y Grafías*. Octubre, 2011. CICUS.

Fte: Ana Campe.

Jornada de reflexión pública centrada en la escenografía. La participación de cuatro ponentes invitados, que por sus diferentes trayectorias cubren un amplio espectro del ámbito escenográfico, ofrece una visión más próxima sobre la construcción del espacio escénico y sirve de soporte para el intercambio a través del debate.

Este encuentro supone, a un tiempo, un ejercicio de divulgación y profundización dirigido tanto al público general como a colectivos más especializados. Contribuye además a la formación del grupo por contrapunto y complemento de nuestra propia experiencia.

Las ponencias fueron muy distintas en forma y contenido: caracterizadas por su condición teórica o estructuradas en torno a proyectos concretos; apoyadas en un entendimiento del proyecto escenográfico indisolublemente ligado a la trayectoria personal del escenógrafo o considerándolo el resultado de la coyuntura específica de un trabajo concreto.

Estos diferentes puntos de vista generaron, entre ponentes y asistentes, un interesante debate tanto sobre las distintas prácticas como sobre la situación del escenógrafo y el teatro en el momento actual.

El conjunto de aportaciones resultado de esta jornada se recoge en una publicación digital que acompaña el catálogo impreso de la exposición *Esceno y grafías*.

El desarrollo de este evento ha favorecido el encuentro de los profesionales invitados y ofrecido a los participantes y miembros del grupo la posibilidad de establecer nuevos vínculos estimulantes para el desarrollo de la actividad teatral.

Vaujaus invita

Con el objetivo de generar una red de personas y colectivos con intereses comunes dentro de la ciudad, la inauguración se ha diseñado como un espacio de interacción creativa. Vaujaus invita a cinco dramaturgos a escribir y montar una escena inspirada en cada una de las cinco escenografías expuestas.

Las escenografías, nacidas a partir de una obra concreta, construyen el contexto que sirve como estímulo para la creación de un nuevo texto. Este ejercicio supone una puesta en valor de las propuestas escenográficas e incide en su origen conceptual. La escenografía modula así su capacidad comunicativa y se convierte en soporte de acción creativa.

La inauguración se convierte en un laboratorio, un proceso que se va definiendo con el desarrollo del trabajo, atento a las múltiples entradas sugeridas en torno a la concepción inicial. Este recorrido lleno de hallazgos, construye un mosaico de iniciativas que se suman a favor del proyecto colectivo.

Las cinco piezas estrenadas en Vaujaus invita, desarrolladas en y para cada una de las cinco escenografías expuestas las resignifican para exhibir los atributos que forman parte de estos proyectos desde su génesis. Diseñado como un espectáculo multifocal, en el que los espectadores ocupan el espacio central, girando sobre sí mismos para participar de cinco piezas de género y temática distinta: teatro físico, drama, comedia, identidad, ciudad, edad, sexo,... "El hecho de invitar al público a romper sus hábitos condicionados (...) es un gran progreso en términos dramáticos" (Brook, 2001).

Todos los participantes comprometidos con una misma empresa han colaborado en la construcción de un ambiente estimulante y atractivo convirtiendo la inauguración en un espacio creativo, colectivo y dinámico. El resultado ha sido un espectáculo de formato atípico, apoyado en unas reglas poco convencionales, capaz de conmover al público y conectarlo con las artes escénicas.

La exposición, con el apoyo de CICUS, está incluida en la programación del Festival Internacional de Teatro y Artes Escénicas de Sevilla (feSt) y forma parte de los eventos de celebración del 50 aniversario de la ETSAS.

Conclusión

Los primeros trabajos dentro de este colectivo arrancaron con aportaciones procedentes de una formación que no era específica, apoyadas en lo intuitivo. Sin embargo, la continuidad del grupo y su creciente interés por las artes escénicas ha llevado a una formación cada vez más ambiciosa, que viene respaldada por la posibilidad de contrastar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Se trata, en definitiva, de un proceso evolutivo cuya consecuencia lógica es la progresiva estructuración de un sistema de trabajo propio, que se desarrolla en paralelo a la consolidación de un cuerpo teórico de sustento.

Llegados a este punto, en el que somos conscientes de que existe una forma de hacer propia pero en constante evolución, el proyecto Vaujaus Teatro se apoya también en el intercambio con el exterior para seguir avanzando. *Esceno y Grafías* es una plataforma para ese intercambio.

Referencias bibliográficas

AA.VV. (2011) *Esceno y grafías: exposición Vaujaus Teatro*. María F. Carrascal, Cesar Díaz Cano, Julia Rodríguez López, Francisco Pérez Román, 2011 ed. Sevilla: Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.

Brook, P. (2001) *Más allá del espacio vacío: escritos sobre teatro, cine y ópera 1947-1978*. Barcelona: Alba Editorial.

Mamet, D. (2008) *Los tres usos del cuchillo: sobre la naturaleza y la función del drama*. Barcelona : Alba Editorial.

Moreno Mansilla, L (2001) *Apuntes de viaje al interior del tiempo*. Barcelona: Arquitesis.

Sennett, R (1977) *El declive del hombre público*. 1º ed 2011. Barcelona: Anagrama.