

Germen de un proceso creativo en teatro. Análisis de la obra “Hijos de la Piedra”

Prof. Mag. Martín Miguel Rosso*

Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar un primer acercamiento al análisis del proceso creativo de la puesta en escena y actuación realizada por mí en la obra teatral “Hijos de la piedra”. Esta obra es un unipersonal inspirado en el texto “Seu Bomfim” de Fabio Vidal.

El análisis Crítico Genético que realizo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Estudios sobre procesos de creación en Artes del Espectáculo” desarrollado por el grupo IMPROCAE. Dicho grupo de investigación pretende estudiar al teatro no como un fenómeno literario o lingüístico sino como un hecho práctico y vivencial, investigando la práctica escénica simultáneamente a su realización.

Abstract

The aim of this paper is to present a first approach to the analysis of the creative process of staging and action taken by me in the play “Sons of Stone”. This work is inspired by the textman “Seu Bomfim” Fabio Vidal.

Genetic critical analysis I do is part of the research project “Studies on creative processes Performing Arts” IMPROCAE developed by the group. This research group aims to study the theater not as a literary or linguistic phenomenon but as a practical and experiential fact, simultaneously investigating the practice stage to fruition.

34

Rosso: 34-36

Este trabajo está encuadrado dentro del grupo de investigación IPROCAE (Investigación de Procesos Creativos en Artes Escénicas) perteneciente a la Facultad de Arte de la UNCPBA y tiene como principal objetivo investigar la práctica escénica simultáneamente a su realización.

Es en ese juego dialéctico entre reflexión/creación e investigador/artista que pretendemos contribuir desde este proyecto; entendiendo que en un proceso creativo se involucra todo lo que el hombre sabe: sus conocimientos, sus conjeturas, sus propuestas, sus dudas, todo lo que él piensa e imagina. Utiliza su saber. El consciente racional nunca se desliga de las actividades creadoras y constituye un factor fundamental de elaboración. Entender que el ser humano no puede ser considerado en partes y que no cabe atribuir funciones predominantes sea al inconsciente o al consciente. El acto creador es un acto de integración, capaz de generar elementos positivos tanto en el campo de la realización artística como en el de la investigación académica.

El objetivo de este trabajo es discutir el inicio de un proceso creativo, describiendo los elementos que a mi criterio, inspiraron o antecedieron el proceso creativo *Hijos de la piedra*. Esta obra es un espectáculo unipersonal en el

que realicé la adaptación del texto dramático, actué y fui el responsable de la puesta en escena, a fines del año 2009.

Los elementos detectados como germen de este proceso creativo fueron: la obra *Nosso Senhor de Bomfim* de Fabio Vidal y sus intertextualidades; la ideología anarquista reflejada en dos generaciones: Los picapedreros y la vida de Bepo Ghezzi (un linyera ácrata de la ciudad de Tandil) y por último, el grupo teatral *T.dos* del cual formo parte.

El texto y sus intertextualidades

La puesta en escena de Fabio Vidal, autor del espectáculo *Nosso Senhor de Bomfim*, que es uno de los elementos que identifiqué como germen del proceso creativo, se basa en un cuento corto llamado *A terceira margem do rio* escrita en 1962 por el brasilero Guimarães Rosa (1908-1967) que relata la historia de un hombre que abandona a su familia para vivir en una canoa en el medio del río y nunca más sale de ella. Esta historia, narrada por el hijo, muestra a un hombre que busca en el aislamiento comprender los misterios del alma, de la vida. *A terceira margem do rio* es un cuento donde el autor, de manera metafórica, nos sumerge, de entrada, en el tema de la locura.

* Area de Teatro - Expresión Corporal III - Facultad de Arte - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) - Tandil - Provincia de Buenos Aires. E-mail: martinrosso@yahoo.com.ar

Otra obra que influyó en el proceso del armado del texto de *Hijos de la piedra* fue *El barón rampante* escrita en 1957 por el italiano Ítalo Calvino (1923-1985). Este trabajo intertextual, haciendo una relación dialógica, ayudó a definir el tema de la obra. En el cuento de Calvino se narra la historia de un joven barón de doce años que decide irse a vivir sobre los árboles, permaneciendo ahí hasta sus últimos días en los que desaparece volando, esta historia es narrada por su hermano. La decisión de subirse a los árboles se debe a una pelea con sus padres, que lo obliga a levantarse de la mesa mientras comían y entonces él, creyendo que lo que le había sucedido era una injusticia, se sube a unos árboles del patio de su casa de los que nunca bajó. El autor en este cuento nos muestra la rebeldía ante las ideas tradicionales, conceptos de igual, independencia y la crítica libre.

Es así que el texto de la obra *Hijos de la piedra* comenzó con la traducción de *Nosso Senhor de Bomfim* de Fabio Vidal y continuó con un trabajo de adaptación en el que modifiqué el contexto cultural y la temática.

En *Hijos de la piedra* vemos a un linyera, hijo de un picapedrero anarquista, que narra la historia de su padre que, como forma de protesta por estar en desacuerdo ideológico con la decisión del sindicato por levantar la medida de fuerza, decide subirse sobre la piedra "El Centinela" y permanecer ahí. En esta obra, a través de la narración de un linyera, hijo del picapedrero "rebelde", propongo rescatar y traducir al campo escénico la ideología anarquista de muchos inmigrantes que se vincularon al trabajo de la piedra en la fabricación de adoquines y el desarrollo de esta ideología en la lucha sindical de la ciudad (Anarcosindicalistas). Y también, cómo esta ideología fue apropiada por muchos de los hijos de estos inmigrantes que decidieron hacerse Linyeras, estos anarquistas trashumantes eran hombres solitarios, que priorizan al individuo sobre toda clase de determinantes externos, sean grupos, sociedad, tradiciones y sistemas ideológicos (Anarcoindividualismo).

La obra dramática de Fabio Vidal ubicada en un contexto del "sertão" brasileiro me brindó, como elementos importantes, la estructura al texto dramático y la fisicalidad¹ del personaje, hombre en muletas por la falta de una pierna. Por otro lado, el cuento *El barón rampante* me ofreció la mirada crítica del personaje que, utilizando la altura desde donde observa, abandonando la óptica tradicional, busca nuevos caminos que desemboquen en una vida mejor. Las dos obras aportaron una narración en primera persona (narrador testigo) muy cercanos al realismo mágico.

La ideología anarquista reflejada en dos generaciones de la ciudad de Tandil: Los picapedreros y los Linyeras

Los picapedreros

Los primeros indicios de la industria picapedrera en Tandil se registran aproximadamente a partir del año 1870. Pero con la llegada del Tren en 1883, la explotación de la piedra comienza a crecer hasta convertirse en una de las principales actividades de la ciudad. La mayoría de los trabajadores de la piedra eran italianos, españoles y yugoslavos que conocían el oficio por trabajar en canteras de pie-

dra o de mármol en Europa. Al llegar con sus familias se establecían en torno a las canteras, cercanas a la ciudad generando pequeñas villas o pueblitos de casillas de madera y chapa.

La producción estaba dividida en dos. La primaria que era la extracción de la piedra de la sierra y la secundaria que consistía en el corte y labrado de la piedra que producía material para pavimento: adoquines, granitullo y cordones. En el año 1913 la producción alcanzó la cifra más alta de toda su historia: 410.087 toneladas y ocupaba a unos 2.500 trabajadores.

En 1906 se creó la Sociedad Unión Obrera de las Canteras de Tandil, con 536 afiliados. Uno de los dirigentes organizador más importante fue el ácrata Luis Nelli, un italiano que llegó a la zona para construir casillas de los obreros. Organizado el sindicato en 1911 lanzaron la primera huelga, denominada por su extensión "Huelga Grande". Entre las reivindicaciones que exigieron pueden mencionarse: jornada laboral de 9 horas en verano y de 8 horas en invierno, descanso dominical, pago en efectivo, libertad de comer y dormir donde se quisiera y reconocimiento del Sindicato.

Esta lucha gremial duró once meses y la primera reacción de los patrones fue despedir a la totalidad de los obreros en huelga, desalojándolos de los campamentos cercanos a las canteras. Hubo episodios de violencia pero la prolongación de la huelga dificultó el aprovisionamiento de adoquines a la ciudad de Buenos Aires, principal destino, y por la intervención del Gobierno Nacional, finalmente las empresas tuvieron que capitular y firmar el pliego de condiciones. El triunfo de los picapedreros en esta huelga los transformó "de sometidos casi esclavos en los obreros mejor pagos de la Argentina y sus luchadores sindicales los más prestigiosos", según relata Hugo Nario en su libro *Los Picapedreros*.

Los Linyeras

Los Linyeras o crotos eran trabajadores "golondrinas" que recorrían la pampa argentina en el primer tercio del siglo XX trabajando para sobrevivir. Muchos de estos trabajadores trashumantes eran anarcoindividualistas.

Un Linyera nacido en Tandil fue José Américo Ghezzi hijo de inmigrantes picapedreros, que pasó su infancia en el Barrio de Villa Laza, típico barrio canteril y que a los 17 años de edad, decidió recorrer los ramales viales de la Argentina, eligiendo un camino diferente al que imponía la sociedad. En su cuaderno de anotaciones, además de dejar una vasta producción de poesías, nos cuenta las enseñanzas que recibió del "Francés", maestro anarquista que lo marcó en su recorrido, de cuarenta años, sobre los techos de los trenes.

Gran importancia tuvieron los linyeras o crotos en la propagación de la ideología ácratas y en la organización de sindicatos rurales, en el establecimiento de bibliotecas obreras, en la organización de huelgas en pueblos y campos a lo largo de toda la Argentina.

Estas dos historias de anarquistas fueron muy bien relatadas por el historiador Hugo Nario en dos libros de su autoría: *Bepo: vida secreta de un linyera* (1988) y *Los pica-*

¹ Por fisicalidad entiendo el aspecto puramente físico y mecánico de la acción física. La espacialidad física del cuerpo, el puro itinerario del movimiento de una acción, hasta a donde ella va, si ella es grande o pequeña.

pedreros (1996). Estos libros ofrecieron al proceso creativo datos concretos como: nombres, fechas, costumbres que me ayudaron a contextualizar la narración de la obra.

Grupo teatral "T.dos"

El grupo *T.dos* fue conformado en el año 1992 y se define como un grupo de investigación y producción teatral con un fuerte compromiso social. Entendiendo al teatro como instrumento capaz de transformar la realidad social.

Desde su creación hemos alternado espectáculos infantiles con obras dirigidas al público adulto. Si bien está compuesto por un núcleo pequeño de integrantes, en las diferentes producciones se han incorporado actores, escenógrafos y músicos en calidad de colaboradores e invitados.

Los elementos y las metodologías de trabajo que a mi criterio influenciaron en la puesta en escena de *Hijos de la piedra* se pueden observar en los trabajos compositivos de: *Estrella Negra* de Adriana Genta en el año 1996; *La Herencia Maldita* de Augusto Boal en el 2003; *Rexistir. Relatos de mujeres que existen resistiendo* Creación Colectiva en el 2005, las cuales estuvieron bajo mi dirección.

En *Estrella Negra* se realizó una labor de investigación del cuerpo y objetos en la elaboración de diferentes secuencias de acciones físicas precisas. A esas secuencias se fue incorporando el texto, que una vez articulados, dieron la forma total al espectáculo. La acción transcurría muy cerca del público, espacio circular, con el objeto de generar un clima de intimidad que posibilitó la interacción entre la actriz y los espectadores.

El trabajo de *La Herencia Maldita* se caracterizó, por un lado, en encontrar la característica social de los personajes, su "máscara social" y por el otro lado, indagar cómo estos personajes interactuaban con el público haciéndolos partícipes directos de la representación, creando un espacio escénico en que se desdibujaron los límites entre actor y espectador.

El proceso compositivo de la obra *Rexistir* se basó en las características de la Creación Colectiva. En esta se pro-

puso rescatar y traducir al campo escénico historias de vida de mujeres que, por diferentes circunstancias, realizaron cotidianamente actos de resistencia a la crisis económica que eclosionó en el año 2001. Para llegar a la obra se realizaron entrevistas a mujeres que participaron en diferentes agrupaciones sociales como: asambleas populares, fábricas recuperadas, huertas comunitarias, comedores comunitarios, centros de salud, etc. Los datos obtenidos fueron seleccionados y trabajados según nuestra concepción poética, en nuestro espacio artístico y así fue definida la puesta en escena.

Estas producciones del grupo fueron concebidas en pequeño formato, utilizando pocos elementos escenográficos, elencos pequeños y espacios escénicos que no han sido concebidos para representaciones teatrales. Esta configuración del espacio escénico, no convencional, nos permitió representar las obras en diferentes lugares como: Clubes, Escuelas, Sociedades de Fomento, Comedores Comunitarios, etc. Donde el espectador es co-partícipe del "ritual" y no un mero observador privilegiado.

Los elementos que identifiqué como germen del proceso creativo de *Hijos de la piedra* fueron percibidos en distintos momentos de mi vida: me acerqué al tema de los picapedreros y a la ideología ácrata como estudiante de teatro con un proyecto de creación colectiva, que no se llegó a estrenar, dirigido por Mauricio Kartum, en el año 1994. La obra *Nosso Senhor de Bomfim* la vi en Salvador-Brasil en el año 2001, mientras estaba realizando mis estudios de posgrado. Por otro lado, el trabajo realizado en el grupo teatral fue definiendo en mí una concepción ideológica de la actividad teatral que implica una metodología de trabajo y de puesta en escena.

Estos elementos quedaron guardados y madurando en mí durante quince 15 años y por una necesidad artística de actuar en un unipersonal comencé a unirlos, a verlos en conjunto, con trabajo comencé a inter-ligarlos y a percibir una trama que los ordenó, iniciando, de esta manera, el proceso creativo de la obra teatral *Hijos de la piedra*.

Entiendo así, que la actividad teatral es un rompecabezas de fragmentos encastrados.

Bibliografía

- BURNIER, Luis Otávio. **A Arte de Ator: da técnica à Representação**. Tese de doutoramento - PUC: São Paulo, 1994.
- CAMARERO TABERA, Jesus. **Intertextualidad**. Anthropos, Editorial del Hombre. Barcelona, 2008.
- NARIO, Hugo. **Bepo: vida secreta de un liniero**. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1988.
- **Los picapedreros**. Del Manantial. Tandil, 1996.
- NACHMANOVITCH, Stephen. **Free Play. La importancia de la improvisación en la vida y en el arte**. Buenos Aires. Planeta, 1991.
- PAVIS, Patrice. **Diccionario de Teatro**. Trad. J. Guinsburg e M. L. Pereira. Perspectiva: São Paulo, 2001.
- SALLES, Cecilia. **Gesto Inacabado**. Annablume, São Paulo, 2004.
- SERRANO, Raúl. **Dialéctica del trabajo creador del actor**. Cartago: México. 1982.
- **Tesis sobre Stanislávski. Em la educación del actor**. Escenología: México. 1996.
- ROSSO, Martín. **Matrizes Estético-Conceituais na análise da Composição da Personagem Teatral**. 2000. Disertación (Magíster en Artes Escénicas) – Programa de Pos-Graduación UFB, Salvador, Brasil.

