

Mitologías de la antropología teatral

Lic. Valeria Folini¹

Resumen

Hemos notado que frecuentemente en la praxis del habla de las personas relacionadas al arte teatral de nuestro medio, existen significaciones y/o formas de consideración del campo de estudio de la Antropología Teatral, que la confunden y/o yuxtaponen con el resultado estético de los espectáculos del Odin Teatret y/o con el pensamiento político de Eugenio Barba, el Tercer Teatro. Nos parece oportuno el planteamiento de esta problemática ya que los contenidos significativos disímiles, que confunden diversos planos de la actividad del fundador de la Antropología Teatral, dificulta su estudio e impide el aprovechamiento de los hallazgos que la misma ha hecho en relación al trabajo del actor.

Palabras claves

Antropología Teatral, Mitos, Entrenamiento, Estética

Abstract

We have noticed that frequently in the speech praxis of people related to theatrical art of our environment, there are meanings and / or forms of consideration of the field of study of Theater Anthropology, which confuse and / or juxtapose it with the aesthetic result of the shows at the Odin Teatret and / or with the political thought of Eugenio Barba, the Third Theater. We consider it appropriate to approach this problem since the dissimilar significant contents, which confuse various levels of the activity of the founder of Theater Anthropology, make it difficult to study and prevent the use of the findings that it has made in relation to the actor's work.

Keywords

Theatre Anthropology, Miths, Training, Esthetic

¹ Lic. Valeria Folini. Docente de las Cátedras Seminario de Investigación Teatral y Taller de Dirección Teatral. Profesorado de Teatro. Sedes Paraná y Gualeguaychú. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Fundadora del Grupo Teatro del Bardo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. valeriafolini@yahoo.com.ar

Introducción

Hemos notado que frecuentemente en la praxis del habla de las personas relacionadas al arte teatral de nuestro medio, existen significaciones y/o formas de consideración del campo de estudio de la Antropología Teatral, que la confunden y/o yuxtaponen con el resultado estético de los espectáculos del Odin Teatret y/o con el pensamiento político de Eugenio Barba, el Tercer Teatro. Nos parece oportuno el planteamiento de esta problemática ya que los contenidos significativos disímiles, que confunden diversos planos de la actividad del fundador de la Antropología Teatral, dificulta su estudio e impide el aprovechamiento de los hallazgos que la misma ha hecho en relación al trabajo del actor.

Vemos que el mapa teatral entrerriano ha debido enfrentarse a enormes dificultades para acceder a las ideas y tendencias escénicas en general. Y en especial, la Antropología Teatral – como campo de estudio del comportamiento escénico – ha sufrido no sólo de un notorio desconocimiento, sino que ha sido objeto, muchas veces, de interpretaciones superficiales y erróneas, que hacen mucho más difícil aún su aprehensión y conocimiento. En función de esto, y considerando las falencias metodológicas y de apropiación de los principios que rigen este campo de estudio, así como la inexistencia de una producción teórica local que sirva de material de consulta, creímos oportuno investigar sobre este tópico.

Consideramos este debate fundamental en consideración a que, la Antropología Teatral - que surge en las últimas décadas del siglo pasado-, es un campo de estudio científico y pragmático acerca de la especificidad del arte del actor, y como tal, de vital importancia para los hacedores del campo.

Mitemas

A continuación enunciaremos los mitemas que hemos recolectado al momento acerca de la Antropología Teatral tanto en hacedores como investigadores del campo teatral, y realizaremos un análisis a los efectos de ejemplificar la metodología propuesta en este trabajo:

- 1.- La Antropología teatral es una técnica de entrenamiento actoral.
- 2.- De la aplicación de esta técnica y de la práctica de su entrenamiento surge el Teatro Antropológico.
- 3.- El Teatro Antropológico se construye en la práctica de un entrenamiento que deviene en una unívoca estética.

4.- El Teatro Antropológico se construye traspolando danzas, codificaciones, entrenamientos de diferentes tradiciones y haciendo un sincretismo con la práctica personal.

5.- El mayor exponente de la estética que propone la Antropología Teatral es el Odin Teatret.

La pregunta que guía el presente trabajo es si todos estos mitemas pueden ser considerados el mismo mito desde el punto de vista del estructuralismo. Del método de análisis de la estructura de los mitos de Levi- Strauss tomaremos la persistencia de los vocablos tal como el autor habla de la persistencia de las relaciones de parentesco. Por esto usamos la cursiva para destacar las palabras que se repiten en las afirmaciones arriba enunciadas como mitemas. Éstas serán consideradas mitemas, es decir, unidades individuales que sólo adquieren significado al combinarse entre sí.

Entendemos que, cuando Levi-Strauss habla de mitos se refiere a historias que refieren a sucesos, que independientemente de que hayan sucedido o no, constituyen una cronología: pasado-presente-futuro. Los mitos, según el autor, se inscriben en el plano del relato por lo tanto en los territorios de la lengua y del habla y, a la vez, de un tercer territorio propio, que se apoya en los propuestos por Saussure, y lo trascienden.

Desde este punto de vista, no podríamos llamar mitos a los enunciados arriba mencionados ya que los mismos no contienen cronología alguna, son puro presente de enunciación y no se refieren a sucesos sino que están inscriptos en lo axiomático del pensamiento.

Por esto, hemos considerado apropiado abreviar en el concepto de mito y, por ende, de mitología, que nos propone Roland Barthes con el objetivo de hallar una base teórica que nos permita trabajar con los enunciados seleccionados. "Como estudio de un habla la mitología no es más que un fragmento de esa vasta ciencia de los signos que Saussure postuló hace unos cuarenta años bajo el nombre de *Semiología*". (Barthes 2003,199-200)

Barthes critica al estructuralismo pues éste sólo se interesa por estudiar al mito en la medida que significa, por lo tanto recurre a la Semiología. Sin embargo, a pesar de recurrir a esta ciencia, el estructuralismo define los hechos que el mito enuncia y los explora como equivalentes, desconociendo el carácter formalista de la Semiología que estudia las significaciones independientemente de su contenido.

Nos parece apropiado remarcar esta diferencia entre los puntos de vista de los autores en relación al tratamiento del objeto.

Esto ocurre con la mitología: forma parte de la semiología como ciencia formal y de la ideología como ciencia histórica; estudias las ideas como forma. (Barthes 2003, 203)²

Pero yendo hacia lo que une a los autores podemos ver que, si bien la semiología plantea una relación entre dos términos: significado y significante, no se trabaja un término aislado del otro sino que el signo constituye la asociación de estos dos primeros términos. Al igual que los mitemas, que son unidades lingüísticas (es decir pensadas en términos de significado, significante) que adquieren valor en la combinación con otros mitemas.

Mitos

Nos proponemos analizar entonces aquellos mitemas que hallamos en los enunciados seleccionados y veamos cómo funcionan sus relaciones al interior de los mismos: *técnica, entrenamiento, Teatro Antropológico, estética, sincretismo*. Nos animamos a reformular los cinco enunciados en uno, intentando conservar las relaciones entre los mitemas a los fines de encontrar el mito que los englobe. A continuación, exponemos el enunciado:

La Antropología Teatral es una técnica de entrenamiento actoral que prepara actores en la estética del Teatro Antropológico (cuyo principal exponente es el Odin Teatret), nacido a partir del sincretismo de prácticas escénicas de diversas tradiciones y culturas.

Iremos desglosando las relaciones entre los mitemas que consideramos erróneas:

1.- La Antropología Teatral es un campo de estudio, -no una técnica, ni una metodología-; que se ocupa de las distintas técnicas y metodologías del trabajo actoral, de diversas culturas y tradiciones, a los fines de aislar los principios comunes a todas. Lo que guía el trabajo intelectual de los teóricos que dan nacimiento al campo es el principio de "aprender a aprender".

No se trata de aprender o aprehender tal o cual técnica, sino de conseguir las herramientas para proveernos de conocimientos a partir de diversas fuentes y situaciones. Podríamos decir que tiene como objetivo sistematizar cuestiones afines de diversas metodologías para construir un corpus analítico independiente de todas las tradiciones que le dan origen y de todas las que se apropiarán de esta herramienta teórica en el presente y el futuro.

2.- El Teatro Antropológico es un neologismo que no designa ningún fenómeno existente. Que exista la Antropología Teatral no indica, necesariamente, que exista un teatro antropológico. De hecho, creemos que la creación de este neologismo es el mitema desde donde pivotea todo el mito que estamos analizando.

No existe un teatro que pueda ser definido como “antropológico”; en todo caso, el teatro, como actividad histórico-sociocultural del hombre, puede ser objeto de estudio de la Antropología. (Starosta-Oliver 2013, 177)

Entonces, si se da consistencia a un tipo de teatro (teatro antropológico), se infiere inmediatamente una estética (resultados artísticos del Odin Teatret) y una ética (la necesidad de un entrenamiento basado en determinados principios). Remitiéndonos al punto anterior vemos por qué la existencia del mito del Teatro Antropológico no es más que una mirada al sesgo, con el consecuente empobrecimiento, del concepto Antropología Teatral.

3.- La Antropología Teatral es un estudio que se basa en diálogos transculturales que no buscan un terreno común con el interlocutor. No se detienen en el espacio intermedio de una conversación que aspira a un acuerdo manipulando las formas para traducirlas (interculturalismo), y/o para mezclarlas (sincretismo) sino que excita reacciones y reflexiones desplazando las formas en su integridad y dinamismo (transculturalismo)

Se dice que la Antropología Teatral puede ser comparada a un “encuentro de conocimientos” durante el cual uno intenta traducir otra cultura en los términos de la propia. Es cierto que “toda la tradición de la investigación y pensamiento antropológicos está fundada en la conciencia que el “conocimiento” de la propia cultura del sujeto observado es más profunda y más precisa que la desnuda “ciencia adquirida por el observador”, entonces de acuerdo a esos criterios, las demostraciones de trabajo de la ISTA, son momentos de rigurosa investigación antropológica, verdaderos “encuentro de conocimientos”, con el mínimo de mediación. (Savarese 1996)

Para finalizar queremos concluir que el mito de referencia que da origen a esta cantidad de enunciados erróneos en relación al campo de estudio denominado Antropología Teatral, no es otro que el mito de la existencia del Teatro Antropológico.

Mitología

La construcción de esta Mitología probablemente haya nacido o bien se haya extendido a partir del Encuentro Internacional de Teatro Antropológico realizado en 1987 en Bahía Blanca y del que participaron el Odin Teatret, Farfa y Canada Project desde Dinamarca, y el Tascabile de Bérgamo y el Potlach desde Italia, entre otros.

El investigador José Luis Valenzuela en su artículo “Antropología Teatral/Teatro Antropológico” nos cuenta que Barba redactó durante el Encuentro de Bahía Blanca un breve y denso “Manifiesto del Teatro Antropológico”, publicado al año siguiente en el número 5 de la revista Gestos. Este artículo comienza con Barba diciendo “la Antropología Teatral es el estudio del comportamiento del hombre a nivel biológico y sociocultural en una situación de representación. El Teatro Antropológico es el teatro cuyo actor se enfrenta a su propia identidad” (Barba 1987). Estas definiciones abren un inmenso campo de reflexión acerca de una palabra por demás visitada y a la vez extrañada, tanto en el campo del arte como de las ciencias sociales, la “identidad”. Reseña Valenzuela.

La “identidad”, “lo que es lo mismo”, sería así una construcción o una “destilación” en la que se decantan las sucesivas identificaciones del sujeto con aquello que en principio se le presentaba como su Otro. Lo importante, para el director del Odin Teatret, es que “el ser humano que tiene una identidad posee un eje, un centro, un núcleo de valores que lo orienta frente a las circunstancias, oposiciones u obstáculos que la vida le propone”. Si el sujeto dotado de identidad es un actor, serán “antropológicas”, según Barba, las experiencias escénicas que impliquen “un viaje en la propia historia y cultura”, así como será “antropológico” el “fortalecimiento de [su] eje-identidad, proporcionando [se] un perfil que [lo] separe de los otros”. (Valenzuela, Revista EL PELDAÑO XV. pág 11. 2021)

En vistas del presente análisis estructuralista y semiológico de la construcción de mitemas que constituyen mitos en relación a esta dicotomía Antropología Teatral/Teatro Antropológico, creemos ver que la confusión primaria entre dichos conceptos proviene de la prodigalidad de actividades realizadas por el teórico de esta tendencia de pensamiento en relación al arte del actor en particular y al teatro en general: el director, maestro, teórico, y empresario Eugenio Barba.

La actividad profesional de este hombre de teatro contemporáneo nos hace pensar al menos en tres niveles de organización en los cuales articular su quehacer:

1.-La Antropología Teatral: “la antropología teatral es el estudio del comportamiento escénico pre-expresivo en el cual se basan los diferentes géneros, estilos, papeles y tradiciones personales o colectivas” (Barba 1994)

2.-La estética del OdinTeatret:

Muchas veces se han interpretado, nominado y utilizado algunos ejercicios, prácticas y enseñanzas de los actores del OdinTeatret, o de algún discípulo directo, como si fueran ejercicios que pertenecieran o definieran por su mera ejecución, su pertenencia a una supuesta “técnica o forma antropológica” de hacer teatro, solamente porque está desarrollada por un actor o actriz que pertenece al colectivo que dirige Eugenio Barba. Se omite que muchos de esos trabajos tienen muchas veces varios puntos de contacto con técnicas o aspectos técnicos comunes a otras tradiciones escénicas, colectivas o particulares.

En todo caso podemos hablar de la pertenencia total o parcial de determinados ejercicios a una tradición personal de un actor del Odin Teatret, que se ha definido por sus búsquedas y desarrollos particulares, y seguramente funcionará como herramienta para trabajar principios y reglas escénicas que son potencialmente posibles de ser analizadas desde la óptica de la Antropología Teatral, pero como así lo son ejercicios de Stanislavski, Meyerhold, Brook, o Bartís en nuestro medio, solo por citar algunos ejemplos. (Starosta 2013, pag176-183)

3.-La visión política: Tercer Teatro y Teatro de grupo: En los Encuentros organizados en los años 70 y 80 en torno al trabajo de Eugenio Barba participaron mayoritariamente agrupaciones o individuos considerados marginales o periféricos con respecto al Teatro consagrado en las capitales.

“En 1976, el director del Odin Teatret acuñó la expresión ‘Tercer Teatro’ para designar estas manifestaciones perseverantes, laboriosas y poco reconocidas en las que, sin embargo, podía intuirse una ‘materia viviente’ que atraía ‘nuevas energías’ hacia un teatro en estado naciente.” (Valenzuela , Revista EL PELDAÑO XV. pág 9. 2021)

Estas tres aristas del trabajo del director italiano, devenido danés, generan habitualmente en quien se interioriza en su producción teórica y artística innumerables malos entendidos que dan pie a confusiones terminológicas como la que estamos analizando. Nos detenemos en la consideración del equívoco acerca de los términos Antropología Teatral y Teatro Antropológico pues consideramos que viene a reemplazar el fértil campo transcultural de generación de conocimiento específico del arte del actor, por una visión parcializada y empobrecida, atada a las contingencias del presente y la contemporaneidad, privilegiando lo uno sobre lo múltiple.

Bibliografía

- Barba, E. 2002-2003. La Acción Madura. Publicado en Mime Journal.USAPág 237-250
- Barba, E- Savarese, N. 1998. El Arte Secreto del Actor. Ed Argo. Lecce. Pág. 6
- Barba, E. 1997. Soledad, Oficio y Revuelta. Ed Catálogos. Buenos Aires. Pág 320
- Barba, E. 1988 Manifiesto del Teatro Antropológico, en Gestos, año 3, n° 5, Irvine, University of California, p. 139.
- Barba, E. 1994. La Canoa de Papel. Ed.Catálogos. Buenos Aires.
- Barrault, J.L. 1961. Journal de Bord. Ed. Juillard, Paris. Pág. 87
- Barthes, R. 2003. Mitologías. Ed Sigglo XXI. Buenos Aires
- Levi-Strauss, Claude- “Antropología Estructural”. EUDEBA. Buenos Aires. 1984.
- Saussure, Ferdinand de- “Curso de lingüística general”. Losada. Buenos Aires.2008.

Savarese, N. 1996 .Demostraciones de Trabajo en la ISTA en “Theperformer’sVillage” de KirstenHastrup. Ed. Drama. Dinamarca. Pág. 58 a 62.

Starosta, D. Oliver, M. 2013 Los pies en el camino. Industrias Culturales Argentinas. Buenos Aires.

Valenzuela, J.L. 2021 Antropología teatral. Teatro Antropológico. Revista EL PELDAÑO XV (pág. 11,9)

