

HISTORIA DE LA ESCENOGRAFÍA ARGENTINA: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS PARA SU ESTUDIO

Por María Guadalupe Suasnábar¹ y María Lucrecia Etchecoin² - CID-FA-UNICEN
mguadas@yahoo.com.ar - lucreciaetchecoin@hotmail.com

Resumen: El presente trabajo plantea un esbozo sobre las principales problemáticas que se presentan al momento de construir un relato historiográfico para pensar la producción escenográfica teatral en Argentina durante el siglo XX. Partiendo de algunos postulados provenientes de la historia cultural y la historia del arte, este artículo es un acercamiento a las conclusiones elaboradas a través de las líneas de investigación enmarcadas en el proyecto “Historia de la escenografía argentina”³ radicado en la Facultad de Arte en la Universidad Nacional del Centro (UNICEN). Una versión preliminar fue presentado en las *XI Jornadas Nacionales y VI Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral* organizadas por la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral durante el mes de mayo de 2019.

Palabras clave: escenografía, teatro, relato historiográfico, problemáticas

Abstract: This paper presents an outline of the main problems that arise at the time of building a historiographic account to think theatrical stage production in Argentina during

¹ María Guadalupe Suasnábar: Doctoranda en Historia (Mención Historia del Arte) - Magister en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por la Universidad Nacional de San Martín. Profesora de Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Docente de la cátedra Historia del Arte y Subdirectora del Centro de Investigaciones Dramáticas (CID), Facultad de Arte, UNICEN.

² María Lucrecia Etchecoin: Becaria Doctoral por el CONICET. Maestranda en Teatro (Mención Diseño Escénico) - Lic. en Comunicación Social en Orientación Institucional, por la Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Docente de la cátedra Filosofía y Sociología de la Técnica en la Facultad de Ciencias Sociales.

³ El proyecto se encuentra dirigido por el Dr. Marcelo Jaureguiberry y codirigido por la Mg. María Guadalupe Suasnábar. Este proyecto activo desde 2016, forma parte de las líneas de investigación sostenidas desde el Centro de Investigaciones Dramáticas de la Facultad de Arte en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

the twentieth century. Starting from some postulates from cultural history and art history, this article is an approach to the conclusions drawn through the lines of research framed in the project “History of Argentine scenography” based in the Faculty of Art in the National University of the Center (UNICEN). A preliminary version was presented at the XI National Conference and VI Latin American Conference on Research and Theater Criticism organized by the Argentine Association of Research and Theater Criticism during the month of May 2019.

Keywords: set design, theater, historiographic story, problematic

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Estudiar la producción de la escenografía teatral en nuestro país es un espacio de desarrollo novedoso desde la perspectiva de los estudios sobre el amplio campo del teatro. Casi de manera natural, la escenografía ha sido vista como parte de las puestas en escena en el teatro nacional, sin capacidad de análisis autónomo y mucho menos con un relato historiográfico propio.

Desde algunos años, quienes conformamos el Instituto de Estudios Escenográficos en la Facultad de Arte en la Universidad Nacional del Centro, trabajamos en la posibilidad de reflexionar sobre las prácticas que se encuadran bajo el amplio abanico de lo que se ha considerado (y se considera aún) escenografía teatral.

Los primeros pasos donde se cruzó la escenografía y las prácticas de la historia, fue a través del relevamiento y catalogación realizados en el proyecto "Raíces y permanencia en el Teatro Nacional 1910-1930. Hacia una reconstrucción histórica de los elementos de la puesta en escena del teatro porteño" dirigido por Carlos Catalano entre los años 1994 y 1999 que permitieron alcanzar algunas conclusiones relativas al tratamiento escenográfico y escenotécnico propio del período 1910-1930 en el sainete y grotesco porteño. La re-compilación de fuentes primarias, como bocetos, materiales fotográficos y/o fílmicos, maquetas y despieces técnicos; conllevó a repensar las categorías que podían ser apropiadas para pensar un recorrido histórico con autonomía de otras disciplinas y campos.

Mientras se llevaban adelante las tareas de recuperar archivos personales y ponerlos en valor a través de análisis semióticos y visuales, realizar exposiciones y consolidar fondos documentales (Imagen 1 y 2), comenzaron a surgir cuestiones que se vinculaban a las conceptualizaciones sobre el objeto de estudio y problemas al

momento de pensarse en un contexto social e histórico.⁴ Así, este trabajo es una primera aproximación sobre las problemáticas que se nos presentan y la reflexión sobre la necesaria construcción de un relato historiográfico autónomo de otros estudios teatrales, que permitan comprender la importancia de la producción de la escenografía como práctica artística.

Imagen 1: Artículo sobre escenografía de Germen Gelpi. Revista El Hogar, Año XLI, 15 de marzo de 1946. Fuente: Fondo Documental Germen Gelpi, INDEES, CID, Facultad de Arte, UNICEN.

⁴ El Instituto de Estudios Escenográficos cuenta con el relevamiento, catalogación y digitalización de varios fondos documentales de escenógrafos argentinos (Guillermo de la Torre, Germen Gelpi, Santiago Elder, etc.) y de información extraída de diversos archivos y centros de documentación. Para ampliar sobre este tema, consultar: www.indees.com.ar

Imagen 2: Tapa Revista Lyra. Boceto de Héctor Basaldúa. N° 167-170, Año XVI, 1958.

Fuente: Centro de Estudios Espigas.

ALGUNOS PROBLEMAS EN EL ESPACIO DE DIALOGO ENTRE LA HISTORIA Y LA ESCENOGRAFÍA

La historia de las artes ha atravesado desde su consolidación como disciplina autónoma por diversas discusiones e intercambios ante cada avance y replanteo sobre el objeto y el método de estudio. Los estudios históricos sobre el teatro en

nuestro país han tenido un largo desarrollo, ante la necesaria recuperación y revalorización de puestas en escena trascendentales para el campo teatral.⁵

Asimismo, tradicionalmente, la historia del teatro ha puesto énfasis en los cambios introducidos en la literatura teatral, concentrando la mirada sobre los dramaturgos y la puesta en escena de la misma, resaltando a directores y actores.

También esta historia está marcada por el “teatro” como espacio físico: los teatros como ámbitos dinámicos que permitían transformaciones históricas.⁶ Los aspectos técnicos y artísticos, colectivos y complementarios, necesarios para la puesta en escena, son generalmente “insertados” en el relato histórico ante novedades, hitos o personajes que “merecen ser nombrados”. Pero seguramente el principal problema que podemos plantear es la homologación de historia del teatro porteño a la idea de “historia del teatro nacional”.⁷ Un relato historiográfico escrito a través de Buenos Aires es el marco de referencia con el que se escribe la historia del teatro argentino. Este es el primer escollo que encontramos cuando pensamos una historia de la escenografía: la historia del teatro porteño es quien marca el ritmo de desarrollo de las prácticas artísticas a nivel nacional, cuando sabemos que cada espacio es un ámbito autónomo en sus multiplicidades culturales. Así, la periodización que

⁵ Solo por mencionar algunos ejemplos sobre este tipo de relatos historiográficos, se puede citar: Osvaldo Pellettieri quien desarrolla un valioso aporte a la historiografía teatral: (1989) *Teatro argentino de los 60. Polémica, continuidad y ruptura*. Buenos Aires, Corregidor; (1994) *Teatro Argentino Contemporáneo, 1980-1990. Crisis, transición y cambio*. Buenos Aires, Galerna; (1998) *La dramaturgia en Iberoamérica*. Buenos Aires, Galerna; (2001) *Historia del teatro argentino en Buenos Aires. El teatro actual. 5 Tomos*. Buenos Aires, Galerna; (2003) *Teatro argentino breve, 1962-1983*. Buenos Aires, Nueva Editorial; (2007) *Huellas Escénicas*. Buenos Aires, Galerna; (2007) *Historia del teatro en las Provincias. 2 Tomos*. Buenos Aires; el trabajo de Jorge Dubatti (2012) *Cien años de teatro argentino*, Buenos Aires: Eudeba; Perla Zayas de Lima (1990) *Diccionario de directores y escenógrafos del teatro argentino*, Buenos Aires: Galerna; (2006) *Diccionario de autores teatrales argentinos (1990-2000)*, Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.

⁶ En este sentido los trabajos de Gastón Breyer (1968) *Teatro: El Ámbito Escénico*. Buenos Aires: CEAL; Luis Diego Pedreira (1977) *La Escenografía*, Buenos Aires: CEAL; David Foster (1998) *Espacio escénico y lenguaje*, Buenos Aires: Galerna; Leandro Hipólito Ragucci (1992) *La arquitectura teatral en Buenos Aires, 1783-1991*, Buenos Aires: FUNCUN; Beatriz Seibel (2012) *Historia del Teatro Nacional Cervantes*, Buenos Aires: INT- Teatro Nacional Cervantes.

⁷ Es válido mencionar que esta situación no es propiedad exclusiva de este campo, es un problema que trasciende a la historia en general, y principalmente a los ámbitos que se traducen en el espacio de la historia cultural de nuestro país.

utilizamos desde los estudios teatrales, muchas veces es inútil o escasa para pensar la producción escenográfica. Aquí encontramos el primer problema a resolver: es necesario pensar una periodización propia que contenga las particularidades de una producción que en sí tiene sus propias características.

El segundo problema que se nos plantea -que no es inseparable del anterior- es la ausencia de conceptualización sobre las prácticas que involucran a la escenografía. Los escenógrafos generalmente describen su trabajo desde el quehacer, y en pocas ocasiones existen reflexiones estéticas que permiten comprender los procesos creativos que involucran su propia práctica y su intercambio con el resto de los actores involucrados. La ausencia de conceptos que definan qué entendemos por escenografía teatral, es una de los problemas que se nos presentan cuando comenzaron a mirar hacia el pasado. La diferenciación entre categorías como escenografía, diseño teatral, decorado y decorador, ambientación, realizador de escenografía, entre otras, se entrecruzan en programas y folletines, imposibilitándonos muchas veces poder comprender las prácticas profesionales.

Así, se enlaza con el tercer problema: la profesionalización de los hacedores. La multiplicidad de trayectos formativos genera la complejización de la tarea de historizar estas prácticas. La creación en los años veinte de los primeros talleres profesionales de escenografía en instituciones reconocidas como la Escuela Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova”, la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata y el Teatro Colón, son indicios de las necesidades epocales ante el avance de la producción teatral, pero también ante la aparición del cine como campo de desarrollo laboral. Asimismo, los cambios en torno a los vínculos de nuestro país con el exterior (después de la Primera Guerra Mundial) también fueron puntos importantes para apostar a la formación local de hacedores, al igual que fue la influencia de artistas e intelectuales que al abrigo de una “nueva sensibilidad”

comenzaron a diagramar las lógicas de un arte nacional y autónomo de las experiencias artísticas europeas.

Estos procesos llevaron a crear los primeros ámbitos profesionales, donde la escenografía se emparenta con las artes visuales y se enmarca en la promoción de las artes decorativas como ámbitos profesionales. Así, artistas plásticos que habían realizado escenografías y decorados comenzaban a competir con escenógrafos profesionales que se definían como tales. Esta construcción identitaria como actores autónomos en el complejo juego teatral, es un punto que ha sido obviado por quienes solo se concentraron en mirar cambios técnicos, personajes célebres y teatros emblemáticos.

En esta lógica, la falta de instituciones formadoras durante varios años, generó una gran variedad de formas de trabajo en el ámbito de lo que llamamos escenografía teatral. A estos aspectos se suman también las formas de legitimación de los hacedores: desde la ópera al ballet, desde el teatro comercial al independiente, desde el ámbito oficial a las exposiciones, desde la docencia a la escritura, desde los premios a la crítica... los escenógrafos argentinos debieron deambular por distintos ámbitos para buscar la legitimación profesional y artística. Al mismo tiempo, cada espacio local, regional y provincial, también construía sus propias prácticas para sus hacedores. Por ello, aquello que daba legitimidad artística a un escenógrafo en Buenos Aires a inicios del siglo XX, seguramente variaba en cada ciudad y provincia.

Por último, y no menos importante, la cualidad de la escenografía como arte efímero nos enfrenta a la ausencia de fuentes y material archivístico que nos acerque a la reconstrucción de procesos creativos. Por un lado, el poco valor otorgado a los productos plásticos y visuales de la escenografía, ha generado la falta de conservación de materiales que son vitales para responder algunas de nuestras

problemáticas. Pero es, ante todo, la falta de definición de qué objetos/materiales se los pondera en la categoría de “documento” lo que dificulta nuestra tarea (Imagen 2). La recuperación de archivos personales nos ha permitido pensar posibles lógicas de catalogación y conservación del material, pero seguimos contando con la ausencia de estas lógicas en los archivos y centros documentales destinados a la recuperación de la memoria cultural.

PREGUNTAS ABIERTAS

No es objeto de este trabajo dar respuestas concisas a todas nuestras problemáticas, sino plantear algunas perspectivas necesarias para resolver nuestras preguntas. Para intentar una reconstrucción de la historia de la escenografía argentina, una de las perspectivas deberá partir del análisis de las prácticas artísticas, técnicas y las lógicas de formación y profesionalización de los escenógrafos nacionales. Así, el trabajo con los “documentos” deberá plantearse en íntima relación con las lógicas de producción y puesta en escena de los escenógrafos argentinos desde la creación de los espacios de formación a inicios del siglo XX, hasta la ruptura que se genera en los inicios del siglo XXI.

De esta manera, y partiendo de los marcos conceptuales planteados por Pierre Bourdieu, se pone en perspectiva trabajar tomando como eje la profesionalización de los escenógrafos en sus multiplicidades locales, regionales, provinciales. Así, se plantean tres campos de trabajo: las lógicas de formación, las formas de la producción artística y las prácticas ligadas a la legitimación. Cada campo de trabajo se articula a través de diferentes miradas que aportan a la construcción de un campo autónomo de investigación y reflexión para la producción escenográfica nacional, más allá de los marcos teóricos tradicionales de las artes escénicas.

Por último, es importante remarcar que la catalogación y análisis de diversos materiales nos permitirán reconstruir las esferas de producción de los

escenógrafos/as argentinos/as, en un contexto mayor, en íntima relación con el desarrollo de un campo artístico, marcado por las múltiples esferas de circulación y consumo de esta producción.

BIBLIOGRAFÍA

- Bourdieu, Pierre (1992) *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Buenos Aires: Anagrama.
- Bourdieu, Pierre (1997) *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama.
- Breyer, Gastón (1968) *Teatro: El Ámbito Escénico*. Buenos Aires: CEAL.
- Castelnuovo, Enrico (1988) *Arte, industria y revolución. Temas de historia social del arte*. Barcelona: Nexos
- Did-Huberman, Georges (2015) *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Beatriz Hidalgo Editora
- Dolinko, Silvia y García, María Amalia (2012) "Lecturas en torno a las instituciones artísticas argentinas", en Baldassarre, M. I., y Dolinko, S. (ed.): *Travesías de la imagen. Historias de las artes visuales en la Argentina*. Vol. II. Buenos Aires: EDUNTREF
- Dubatti, Jorge (2012) *Cien años de teatro argentino. De 1910 a nuestros días*. Buenos Aires: Biblos-Fundación OSDE.
- Jaureguiberry, Marcelo (2005) "Historia de la escenografía argentina. Los escenógrafos pintores" Revista *La Escalera*, Numero 18, p. 241-250. Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
- Jaureguiberry, Marcelo (2008) "Historia de la escenografía argentina. Los escenógrafos ilustradores", Revista *La Escalera*, Número 15, p. 269-274. Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Moro Rodríguez, Pablo M. y Jaureguiberry, Marcelo (2009) "Reflexiones en torno a una metodología de análisis para la escenografía", Revista *La Escalera*, Número 17,

pp.175-180. Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

- Pacheco, Marcelo (1999) “Vectores y vanguardias”, *Lápiz*, año XIX, n° 158/159.
- Pavis, Patrice (1998) *Diccionario del Teatro: Dramaturgia, Estética, Semiología*. Barcelona: Paidós.
- Pedreira, Luis Diego (1977) *La Escenografía*, Buenos Aires: CEAL.
- Pellettieri, Osvaldo (2001) *Historia del teatro argentino en Buenos Aires: La segunda modernidad (1949-1976)* Buenos Aires: Galerna
- Trastoy, Beatriz y Zayas de Lima, Perla (2006) *Lenguajes Escénicos*. Buenos Aires: Prometeo.
- Zayas de Lima, Perla (1990) *Diccionario de directores y escenógrafos del teatro argentino (1950-1990)*, Buenos Aires: Galerna.