

Por los grafos del *Locus Solus*. Un paseo de la soledad inspiradora hacia la pulsión creadora de espacios utópicos.

Gonzalo Leonel Gramonte - Facultad de Arte, UNICEN
ggramonte@hotmail.com

Resumen: La Dra. Doris Rollemberg nos hace transitar un camino de ocho encuentros que comienza en el análisis de los espacios de búsqueda creativa individual del “yo” artista; para culminar en la propuesta de un espacio donde coexistan “la materialidad de lo cotidiano y lo banal del ensueño” (Rollemberg, 2023). Diferentes provocaciones que nos propone hace que, salgamos del lugar cómodo, común, y recurrente de creación. Nos traslada a un mundo de libertad creadora donde la utopía es la materia prima para componer propuestas que vayan mas allá de la definición de escenografía habitual en el que nos formamos académicamente la mayoría de los que asistimos al seminario. Este trabajo pretende dar cuenta de una porción del tránsito de un espacio académico que tuvo como eje interpelarnos como creadores y por objetivo correr a la escenografía del rol “ambientador” dándole la jerarquía de proceso creativo, parte (no solo aporte) de un producto artístico

Palabras claves: escenografía, ambiente, espacio, creación, signo

Abstract: Dr. Doris Rollemberg takes us through a path of eight meetings that begins in the analysis of the spaces of individual creative search of the artist “I”; to culminate in the proposal of a space where “the materiality of everyday life and the banal of dreaming” coexist (Rollemberg, 2023). Different provocations that he proposes make us leave the comfortable, common, and recurring place of creation. It takes us to a world of creative freedom where utopia is the raw material for composing proposals that go beyond the definition of usual scenography in which most of us who attended the seminar are academically trained. This work aims to account for a portion of the transit of an academic space whose axis was to challenge us as creators and whose objective was to take the scenography of the “ambient” role, giving it the hierarchy of the creative process, part (not just contribution) of an artistic product.

Keywords: scenography, environment, space, creation, sign

La primera provocación de Doris fue incorporar el “Locus Solus”¹ esa majestuosa obra literaria en el encabezado del seminario²; obra en la que Martial Canterel (personaje principal) lleva a recorrer a sus visitantes -y al lector- como lo hiciera Homero en sus infiernos o Virgilio con Dante; un recorrido alucinado por las escenas de la suntuosa finca Locus Solus donde los muertos reviven una y otra vez sus peripecias coronada por una **historia que le da sentido a ese montaje** completando los fenómenos observados; teniendo como corolario que no hay un solo atisbo de magia, hecho inexplicable o misterioso. Todo lo que ahí pasa tiene una explicación científica producto de las investigaciones de un genio.

El camino que comienza con Doris da su primer paso proponiendo, provocando, interpelando el espacio de creación en soledad. ¿Qué hacemos cuando hacemos?: Pensar y hacer... construir un proyecto de espacio a manera de atelier, llegar a construir espacios que “no son proyectados con una funcionalidad práctica” pero que son y están, por lo tanto: dicen. Trabajar la escenografía de una manera más libre, trazar grafos. Analizar nuestro espacio creativo en soledad: ¿qué recursos nos inspiran?

“En lugar de la anterior plenitud de la vida concreta, el arte tiende ahora a fijar la idea, el concepto, la sustancia de las cosas. Es decir, a crear símbolos en vez de imágenes” (Hauser, 2006, pág. 23)

¹ Novela de Raymond Rousell publicada en 1914, contemporáneo de Proust, impopular en su época reconocido solo por los surrealistas (Desnos, Breton); admirado por Salvador Dalí y biografiado por Foucault termina convirtiéndose en autor de culto a través de su obra Locus Solus y su método de escritura (Martínez Sariago, 2021)

² Seminario de Diseño Escénico: ESPAÇOS UTÓPICOS | espaços imaginários | espaços (ainda) não existentes. Perteneciente a la maestría en Teatro dictada en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)

Hauser define así el momento donde el hombre deja de expresar la naturaleza tal cual como la percibe y comienza a plasmar signos ideográficos, comienza a grafear sucesos, **escenas**, representaciones de la vida, comienza a simbolizar sin caer todavía en arbitrariedades significantes. Tal como lo plantea Saussure definiendo el símbolo como: “un signo que presenta al menos un rudimento de conexión natural entre el significante y el significado” (Pavis, Diccionario del teatro, 2007, pág. 422). Son las definiciones que describen esa misma maquinaria creativa que se pone en funcionamiento para materializar imbricadas relaciones entre lo que imaginamos y lo que queremos contar con eso que imaginamos cada vez que grafecemos **el lugar-espacio-tiempo** donde contaremos una porción de historia: **la escenografía**.

La propuesta es cartografiar esa dinámica creadora, mapear la acción creativa: se levanta de una idea y se transforma en una obra en sí misma, toma identidad; líneas de tensión como cordones de diferentes calibres, colores, conexiones que atraviesan el volumen del espacio.

En este punto quiero hacer la salvedad del concepto volumen, ya que, por definición matemática estaríamos hablando de una magnitud métrica determinada por tres dimensiones dentro de un espacio (base-lado-altura); en el sentido teatral defino volumen como la sumatoria de las magnitudes espaciales que trasciende el espacio visible y le permite al espectador concretarlas en función de la acción. La vida no se termina en los límites del escenario, trasciende en esos espacios que tras bambalinas completa el espectador a través de la imaginación otorgándole otro espacio-tiempo a la porción de historia que se nos dio para ser contada en la caja escénica. En este sentido, el espacio tiempo suma dimensiones que no están determinadas, mas que por la acción creadora del espectador: “La idea de escenografía como lugar del espectador” es la propuesta de la segunda motivación de Doris. No se trata solo de diseñar un espacio estático donde transcurre la acción dramática, sino de crear un trazado dinámico de líneas de fuerza que son parte de

la acción dramática, pero que también podrían ser una obra por si sola, que motive, que interpele, que transporte, que genere sensaciones de un más allá.

Pavis sita a Artaud “Digo que el escenario es un lugar físico y concreto que reclama que se lo llene, y que se lo haga hablar en un lenguaje concreto” (Pavis, 2018, pág. 177). Plantear esas líneas como un lenguaje, es, por donde comienzo a transitar esta nueva perspectiva de lo que la escenografía es al espectáculo y al creador. ¿Por qué no comenzar a bucear en la posibilidad de que el espectador concrete el espacio? Doris nos habla de el teatro como un espacio multidimensional redefiniendo y ampliando el concepto de geométrico; “ampliando la mirada al espacio total incluido el lugar del observador”³ Su estudio genera un axioma: ***“La escenografía es graficar el tiempo”***

Y nos provoca a buscar nuestro axioma que sintetice ese lugar que falta.

Mi axioma: ***“Somos el lugar que transitamos”***

Analizo esos espacios por donde nos movemos al que la historia le fue fundante, identitaria, distintiva; pero que desconocemos y lo cruzamos cotidianamente como si un fenómeno de generación espontánea lo puso en el medio de nuestro camino para ser ignorado. El desafío es: materializar este axioma como un objeto en si mismo, darle entidad de obra, someterlo a un proceso en el cual esto, que nos moviliza, nos inquieta, se transforme en un objeto que deleve un espacio que sirva para reflexionar, interpelar.

La búsqueda de los elementos constitutivos de esta manifestación fue surgiendo en el transito de mas provocaciones de parte de Doris: ¿Cómo puedo pensar/ proponer la relación entre el espacio teatral y su entorno con la ciudad? ¿Qué pasa con el paisaje? ¿Cómo dar al espectador el punto de vista/ lugar del escenógrafo?

³ Esta cita pertenece al material de cátedra entregado por la Dra Doris Rollemberg a cargo del seminario Espacios Utópicos perteneciente al Magister en teatro dictado por la UNICEN.

Somos el lugar que transitamos; reflejamos las tensiones de los lugares que transitamos... Plaza Once, Plaza Miserere, centro neurálgico que nos abre los ojos a la Ciudad de Buenos Aires a todos los transeúntes que llegamos desde los cuatro puntos cardinales de la Provincia de Buenos Aires. Desde el Oeste de donde provengo 15 paradas desde la cola del conurbano Bonaerense para llegar a ese lugar donde **Dios, las putas, y los pobres** se conjugan en torno al mausoleo que guarda las exequias de Bernardino Rivadavia con un mismo objetivo: *Conseguir el mango que pague la olla pa' morfar*.

Este espacio que hoy concentra millares de personas que bajan del tren y suben al "bondi" y viceversa; Antaño, concentró las fuerzas que reconquistaron la ciudad invadida por los ingleses en 1806. Lugar que fue matarife del señor Gonzalez Varela quien merodeaba la jornada pidiendo que se los mate con misericordia -miserere- a los animales que se convertirían en comida, (de ahí el nombre de la plaza)⁴ ... como una antesala irónica de quienes hoy en nombre de la misericordia piden un mango para comer a una sociedad que estando de paso, se los devora ignorándolos.

Plaza Miserere, donde la tragedia cierra las puertas de un fin de año llevándose 194 almas un 30 de diciembre, la mitad de ellas héroes que pretendiendo salvar una vida dejaron la propia ingresando al infierno tratando de encontrar al cumpa que había quedado dentro, porque no era posible volver solo... y no volvieron. Hoy son un par de zapatillas sucias colgadas, sin dueño, y la foto de los que murieron mirándolas desde un mural sin distancia. Plaza Miserere, de ritmo alocado de gente apurada que no frena, que no mide, que no saluda, que sigue de largo como la formación Nº 3772 que un miércoles 22 de febrero de 2012 a las 8:33 de la mañana

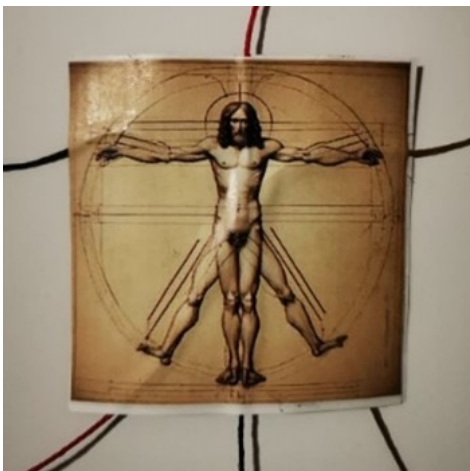
⁴ También se la denomina Plaza Once, su nombre conmemora la Revolución del 11 de septiembre de 1852 de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno federal y posterior secesión de la Confederación Argentina.

decide copiar su conducta y en una alocada prisa no frena, no para, no mira.... Entonces en un maremágnum de gritos, fierros, cemento que explota y desconcierto mata a 52 personas que hoy son foto y stickers pegados en el piso que todos pisamos sin detenernos (porque seguimos alocados) a pensar que pretenden ser la cara de los que ya no están... de los que la historia del lugar que transitamos se llevó.

Esta escenografía ciudadana interpela, grita justicia, busca ser materializada la fe y el pedido de justicia son el sinónimo de la esperanza... Busco imágenes, recorro; dinero; gritos; tragedia;

exequias de un prócer; mausoleo; escaleras que suben, bajan, van y vienen sin saber dónde comienzan y donde terminan. Una paleta de colores fuertes, reflejo, un torbellino de imágenes como catàbasis a un espacio inexplorado, inexistente que me motiva a materializarlo... que busca la anàbasis que nos dé un respiro.

Esta fue la descripción del proceso de búsqueda a partir de la provocación de Doris. A continuación, el proceso del resultado.

El hombre de Vitruvio, enmarcado Ad Quadratum, que expresa la justa proporción de las cosas. La búsqueda de la perfección en las formas, tal como la Nación que pretendieron aquellos próceres más allá de su adscripción

Cristo se desprende de la crucifixión para ser un observador de los momentos, donde lo único que queda es la fe

Cristo crucificado en el centro de un dólar, rodeado de los naufragos que padecen en “la balsa de la medusa” de Theodore Géricault, con su alter ego emulando la estrella tartésica representativa en todas las civilizaciones

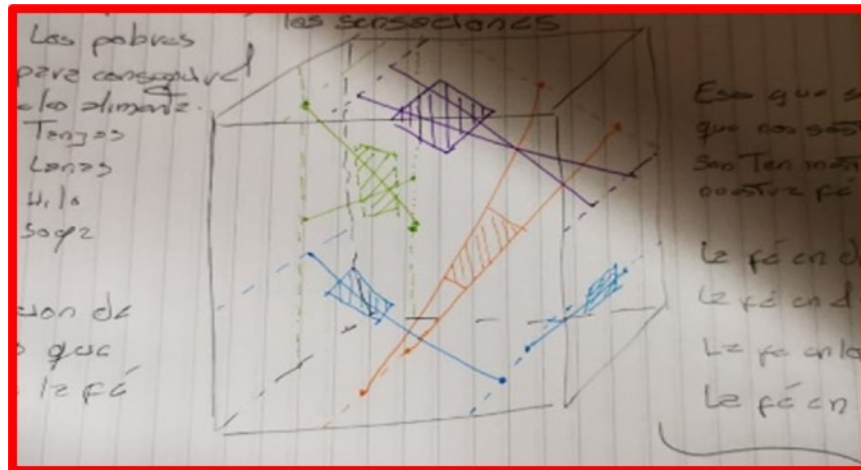

El Grito de Munch se reconfigura y se hace parte de una voz, que son todas las voces gritando una tragedia.

Cartografía de un lugar que va de las entrañas de la línea A de subte, al alma de las arterias principales de una ciudad que nos llena de olores... el rancio de harapos miserables, al pancho que nos mal nutre y hay que elegir entre el estómago o el taxi de 300 pesos porque las piernas piden por favor un descanso para no ir parados y amontonados en el bondi que escupe cerca de casa el alma y el cuerpo, como en la doctrina del Timeo donde ambos aspectos están compuesto de la misma cosa, solo varían las proporciones.

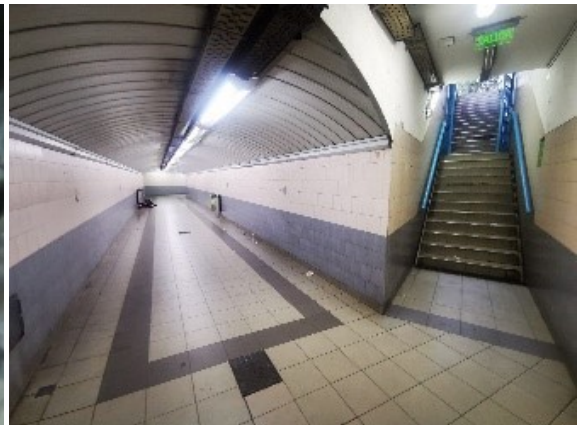
Errantes, disgregadas escenas a las que Doris, cual Martial, me hace llegar... Dosis de “resurrectina” y “vitalio”⁵ que le inyectamos a esas historias que reflejan ese momento de la vida que se transformó en un tableaux-vivant de la plaza Miserere que nos aleja del suelo y del cielo tal como lo immortalizó Luca Prodan describiendo una mañana cualquiera.

⁵ Fluido, invención de Canterel que, si se le inyecta a un muerto reciente, hace que este represente el incidente más importante de su vida.

Doris propone generar una obra dentro de una caja en la que se refleje esa expresión que venimos trabajando. Este es el primer esbozo de una estructura tensigrítica que refleje las tensiones de las escenas

Cartografía de un lugar dentro de una caja de 30x30 con las imágenes suspendidas de hilos en diferentes direcciones con diversas tensiones. Generar una forma de tensegridad y al fondo un espejo que nos da una imagen real y una desvirtuada de nosotros mismos como espectador; primera manifestación de un espacio, que, como en el locus solus recrea una escena que puede no ser funcional a lo cotidiano, pero que tiene alma, que emerge de un contexto que palpitanos.

Este es el resultado del primer trabajo que se presenta como manifestación de los conceptos abordados en esta primera parte del camino. Una forma diferente de abordar la concreción de un espacio significativo.

Hay un giro a partir de acá, Doris crea una singularidad alterando nuevamente el tiempo y el espacio para llevarnos hacia otros universos creativos... Pero esa. Es otra parte de esta misma historia.

Bibliografía

- HAUSER, Arnold (2006) *Historia social de la literatura y el arte* (segunda ed., Vol. 1). Buenos Aires: Debate. Recuperado el 06 de 01 de 2024
- MARTINEZ SARRIEGO, M (2021) Thélème, revista complutense de estudios Franceses. Recuperado el 10 de 01 de 2024, de <https://revistas.ucm.es/index.php/THEL/article/view/74292>
- PAVIS, Patrice (2007). Diccionario del teatro (1 (segunda reimpression) ed.). Paidós Comunicación. Recuperado el 06 de 01 de 2024
- PAVIS, Patrice (2018). El análisis de los espectáculos. (J. Arramblé, Trad.) Buenos Aires: Paidós. Recuperado el 06 de 01 de 2024
- ROLLEMBERG, Doris (11 de 2023). Espacios utópicos. Espacios imaginarios; espacios que todavía no existen. Recuperado el 05 de 01 de 2024