

Les Mamelles de Tirésias

Uriel Fernandez - Universidad de Buenos Aires - ENSA, Nantes, Francia.
correo: arq.urifernandez@gmail.com

Este artículo presenta una reinterpretación escenográfica de Les Mamelles de Tirésias (Apollinaire/Poulenc¹), realizada en el marco del DPEA Scénographie en la ENSA Nantes. El proyecto investiga la traducción cultural desde una perspectiva argentina, incorporando referencias locales -como Caminito²- para reescribir la ópera francesa a través de imágenes, dispositivos lumínicos y narrativas políticas. La propuesta articula croquis, collages, maquetas y storyboards que construyen un diálogo entre Argentina y Francia, y que transforman el ejercicio académico en un proceso de búsqueda identitaria y de creación escénica.³

¹Guillaume Apollinaire (1880–1918) poeta y dramaturgo francés, figura clave de las vanguardias, creador del término surrealismo. Francis Poulenc (1899–1963) compositor francés, miembro del grupo Les Six, autor de la música de Les Mamelles de Tirésias (estrenada en 1947).

²Caminito (Buenos Aires) calle museo del barrio de La Boca, ícono del tango y del imaginario popular argentino, vinculado al arte y al turismo cultural.

³Nota de la editora: La presente colaboración respeta el formato con la cual fue escrita.

*Después de años como docente en la Facultad de Arquitectura de la UBA y de recorrer los pasillos del Teatro Colón⁴ como técnico de producción escenotécnica y asistente de escenógrafo en puestas increíbles, aparece ante vos un concurso nacional: la **Beca INNOVART** para cursar el **DPEA Scénographie** en la École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes (ENSA Nantes). La iniciativa -impulsada por el **Institut français**, la **Embajada de Francia en la Argentina**, y acompañamiento ejemplar de la **Facultad de Arte de la UNICEN**⁵ y la **FADU-UBA**⁶- pide un dossier y sucesivas instancias de evaluación.*

Llegás a la reunión final con otros cinco postulantes y te eligen.

*Sabés que la entrevista por videollamada también es escena. Colgás un cuadro colorido detrás, buscás una luz focal a favor del día, elegís un suéter amarillo. Intuís que, para ganar una beca en escenografía,
la escena debe empezar.*

Un mes después

-en plena efervescencia de los **Juegos Olímpicos de París**-

⁴Teatro Colón (Buenos Aires) inaugurado en 1908, es una de las casas de ópera más prestigiosas del mundo, reconocida por su acústica y su historia artística.

⁵Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil, que colabora en programas internacionales de arte y escenografía.

⁶Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, con amplia tradición en formación arquitectónica y de diseño en América Latina.

Tomaste un vuelo de trece horas. Es tu primera vez en Europa; un sueño largamente postergado que por fin se concreta. Muy pronto entendés que no se trata solo de viajar: **vas a entrar en una cultura**. Pasás de sentirte invisible por el idioma a sentarte en la mesa del debate: teatro, política, crítica, comida. Para llegar ahí, trabajás cada día la escucha, la memoria y la observación.

Más allá de tu trayectoria

-maestría, especialización e investigación en el ecosistema UBA-,

volvés a empezar.

Tu misión es **acompañar y aprender**. Lo subrayas: con algunos años más que el promedio de tus colegas, (¿)volvés(?) a sentir la energía del comienzo, pero ahora con una “madurez profesional”.

El traslado no es solo físico: es **emocional, mental e identitario**. Te fascina y te descoloca la nueva cultura; reconoces referentes que nunca habías frecuentado; una lengua que no dominas te obliga a pensar **desde otro lugar**. ¿Cómo entender? ¿Cómo incluso **refundar tu castellano** para pensar el teatro en otra lengua?

La primera semana, la docente del seminario -bailarina profesional de ballet en París- propone un workshop radical: **bailar**. Casi sin hablar.

En la segunda semana llega OPERA: trabajar sobre **Les Mamelles de Tirésias** de Guillaume Apollinaire con música de Francis Poulenc. La consigna es clara: **reinterpretar** el texto y proponer una **escenografía** con croquis, collages, maquetas y **storyboards**, en diálogo con workshops de escenografía, iluminación, vestuario y maquinaria, de profesores invitados.

En fin, tenes que hacer su puesta.

El calendario es distinto al que conocías: materias y tiempos se superponen. Mientras ese proyecto germina, otro te atraviesa, por ejemplo: registrar el **Canal Saint-Félix**⁷ para pensar una **iluminación urbana** poética y escénica. La vibración de la **Loire**⁸ y

⁷Canal Saint-Félix (Nantes) canal urbano que conecta el río Erdre con el Loira, eje de varios proyectos urbanos y culturales en la ciudad.

⁸La Loire (Loira) es el río más largo de Francia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en su tramo medio.

ese ejercicio te toca hondo. En ese contexto -nuevo, extraño, fértil- escribís por primera vez un poema: **Je traverse** (yo atravieso). Descubrís que no cruzás solo un país o una etapa: **entrás en una transformación**. Cambia tu forma de mirar el mundo (no solo el teatro o la escenografía), de mirarte y de mirar a los otros.

A la par, avanzas con Apollinaire. Cada día escuchás la música y leés el texto -metáforas, juegos de lenguaje- con traducciones, vídeos, IA y análisis minucioso de un francés anciano. Lo que parecía un trabajo académico se vuelve **otra cosa** por lo que dice y propone: una historia de **transformación y resistencia** en clave satírica y feroz, nacida en la Primera Guerra Mundial y vigente en el presente.

No lo sabés todavía, pero este ejercicio se volverá un hito de tu camino como escenógrafo. No solo te pedirá pensar una puesta:

Te pedirá ponerte en escena.

Releer y reescribir la obra desde tu lengua, tus contradicciones y tus referencias.

No montás una ópera francesa: montás una obra argentina.

Usás Les Mamelles de Tirésias como plataforma para hablar desde tu historia y tus referencias, sin apropiarte de una historia que no es solo tuya: la historia argentina es colectiva, hecha por quienes la vivieron, la miraron, la influyeron o la padecieron desde otros lugares.

*Canalizas esa historia –lo que conocés de ella– para producir una **paradoja del tiempo**: hacés dialogar **personajes que nunca se conocieron** y hoy comparten escena.*

El primer paso es un **collage** de figuras argentinas del siglo XX con vínculos con Francia (artísticos, políticos, simbólicos). Comprendés que el **primer acto** de Apollinaire funciona como presentación de personajes y que el espacio es, en sí, una pregunta: ¿París o Zanzíbar? En tu versión, la duda se abre a **Buenos Aires o La Boca (Caminito)**.

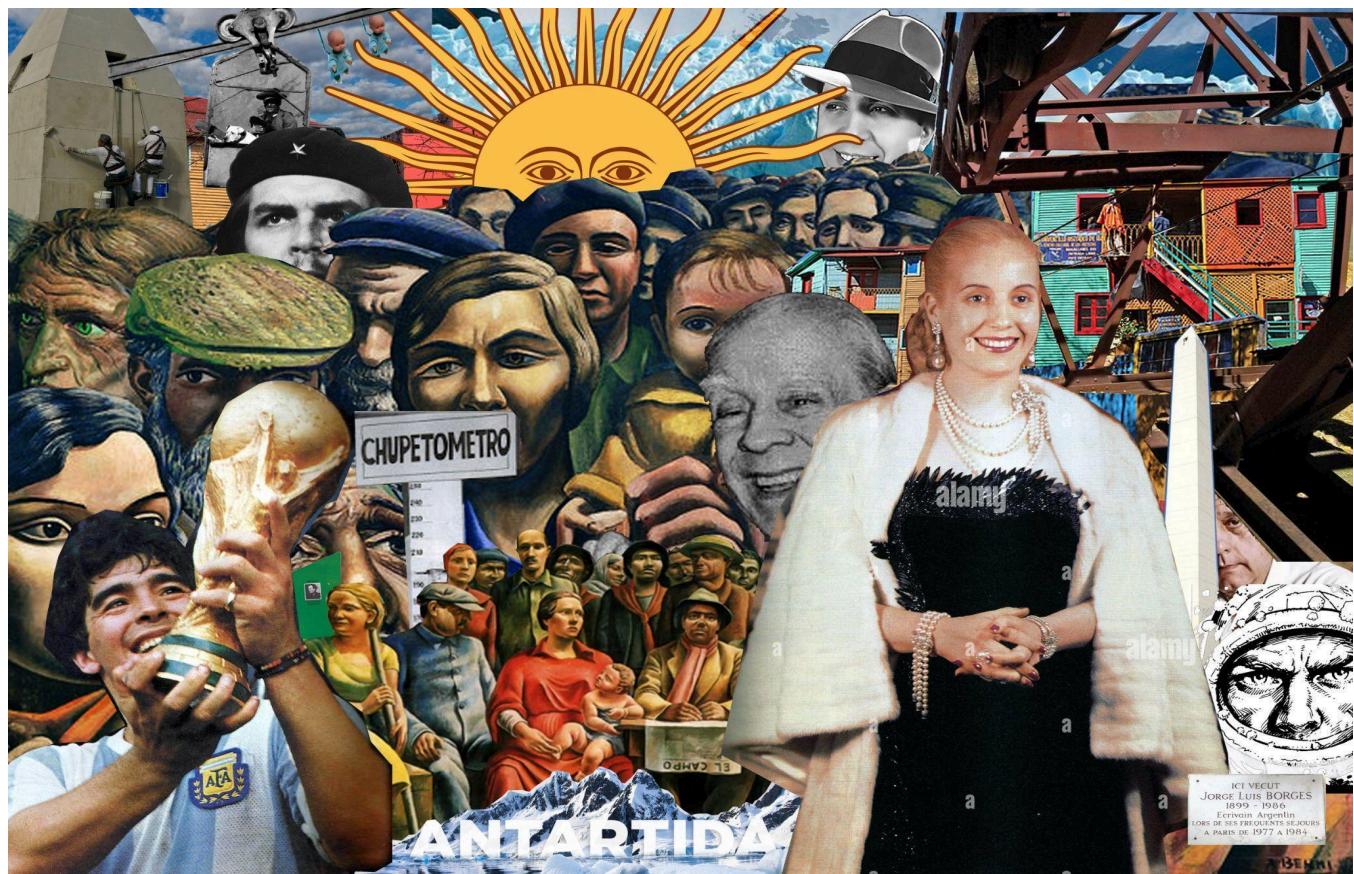

Imagen hecha para descubrir los personajes relacionados con Francia en el Siglo XX, sus cercanías al primer plano están hechas en función a su jerarquía según el texto. Técnica: Collage

Trabajás con **luz y proyección** para revelarlos según sus acciones, con **vestuario y trucos** que acompañan la transformación.

La escenografía se organiza en torno a un edificio central de Caminito, flanqueado por volúmenes que enmarcan callejones (à cour y à jardin⁹). El proscenio¹⁰ deviene agua mediante luz proyectada (escena 4, acto I). Construís un desnivel practicable, un balcón a cour y un kiosco a jardín. Los callejones, levemente asimétricos y en falsa perspectiva, generan profundidad en la caja escénica del Théâtre du Châtelet¹¹ (París) y del Théâtre Graslin¹² (Nantes), donde preparas la reposición.

⁹à cour: en la jerga teatral francesa, indica el lado izquierdo del escenario desde la mirada del público; entr'acte à jardin: lado derecho del escenario desde la mirada del público.

¹⁰proscenio: parte del escenario más próxima al público.

¹¹Théâtre du Châtelet (París) sala parisina inaugurada en 1862, especializada en ópera, conciertos y espectáculos escénicos internacionales.

¹²Théâtre Graslin (Nantes) teatro de ópera de Nantes, construido en 1788, sede de Angers Nantes Opéra.

Imagen para encontrar una espacialidad porteña portuaria en analogía a la propuesta del texto, la misma que sucedía en París o en Zanzíbar

El **vestuario** dialoga con efectos especiales. Para la metamorfosis de Thérèse en Tirésias, imaginás un dispositivo **inflable** para “hacer estallar” las mamas y una barba que crece, mientras descienden -desde una **percha**- dos preservativos gigantes con los colores de la bandera francesa: guiño al tono sexual, lúdico y grotesco del texto. La **luz** marca cada etapa del cambio, presenta el barrio, sus colores y el puerto.

*El segundo acto transforma el barrio en una **máquina absurda** de producir bebés: parodia de los conventillos convertidos en fábricas de souvenirs y turismo. La cifra (44.200 bebés)¹³ irrumpie como sátira hiperbólica. La máquina se alimenta con la energía de un **ciclista** que, tras recorrer la escena en el acto I, se detiene a **pedalear** para hacer girar el edificio central; una **pochoclera** expulsa bebés y un **chupete gigante** desciende desde otra percha, titilando como testigo de ese mecanismo sin sentido.*

Otro truco compuesto.

¹³Aparece en el libreto original.

*En el prólogo hacés caer un tul para superponer una capa audiovisual y cinematográfica. La dramaturgia visual se apoya en un storyboard dibujado a mano la noche anterior, con *El Eternauta* (ed. 1969, Oesterheld, Alberto Breccia¹⁴) como tono gráfico. En el entr'acte¹⁵, proyectas imágenes de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, llevando la plaza al escenario. Entendés que la escena puede ser también un espacio político: mientras los músicos están en cuevas, las Madres y Abuelas están en la calle. Eso –también– sucede en la obra.*

Nada de tu proceso es lineal. Entre **workshops** y entregas, afinas la propuesta con **croquis, collages**, una **maqueta** y una secuencia de **efectos** (luz, vestuario, proyecciones). El día de la presentación, ves **21 trabajos** sobre el mismo material: comprendés cómo se expone en Francia -prolijamente, punto por punto- y celebras la amplitud de miradas.

Llegás con una **maqueta sólida**, el storyboard y **guiños gráficos** para explicar decisiones. La exposición es, en sí, un montaje: con los nervios a flor de piel, en un instante anulas el miedo y hablás en **francés** con fluidez.

Llevás apenas cuatro meses en Nantes (diciembre de 2024).

Te trabas con una palabra; un compañero **bilingüe** completa la frase.

Seguís.

Presentás.

La recepción es muy buena. Pero lo esencial es otra cosa: confirmás que no presentaste un “ejercicio”, sino una **puesta**. Aplicas herramientas aprendidas en tu paso por el Teatro **Colón**: diseño de iluminación, modulación escenográfica, marcaje actoral, secuencias de efectos, coordinación de vestuario. Incluso **dibujas, movimiento por movimiento**, a todos los intérpretes en planos técnicos.

¹⁴Héctor Germán Oesterheld (1919-1977) guionista de historietas argentino, autor de *El Eternauta*, desaparecido durante la dictadura militar argentina - Alberto Breccia (1919-1993) historietista uruguayo-argentino, referente del cómic mundial, realizó la versión ilustrada de *El Eternauta* en 1969.

¹⁵entr'acte: intermedio o intervalo entre actos en una obra teatral o musical.

Cuando el jurado pregunta ¿por qué hiciste eso? —no era parte de la consigna—,

respondes:

"Lo sé, necesitaba llegar hasta ahí para entender qué pasaba".

La **inercia** te arrastra; en vez de frenar-la, te dejás llevar. Cerras los ojos, te colocas en el centro, entre personajes, proyecciones, luces, efectos y decorados. Cerrás los ojos en el imaginario, escuchás la música y vivís la **escena** con ellos. Eso contás.

Termina el jury. Los mensajes son cálidos. Lloras, en silencio, a unos pasos. Tus colegas te abrazan. Es uno de los momentos más hermosos de tu vida: no estás mostrando un trabajo; estás contando la historia del lugar del que venís. Y, a la vez, una historia que excede lo personal: la de quienes migran, resisten y se transforman.

La de quienes aprendemos a dejar algo atrás

La escuela te invita a continuar el segundo semestre y concluir los estudios. Como parte del trabajo final, desarrollas el **teatro inflable con la ayuda de 50 bénévoles¹⁶ de algunos países del mundo que estuvieron en Nantes todo este tiempo.**

Pero esa ya es otra historia.

...

¹⁶ Voluntarios en francés.

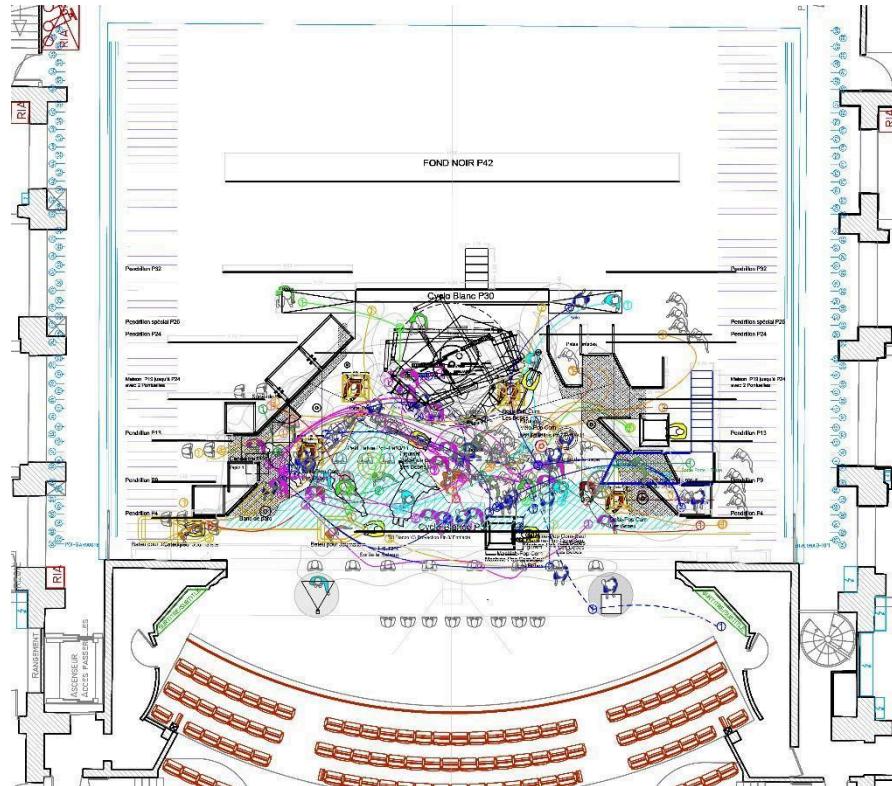

Diseño lumínico: Trabajo sobre la luz como herramienta dramatúrgica y espacial. En este proyecto, la iluminación define la atmósfera y resignifica la escenografía, estableciendo un contraste entre la espacialidad portuaria porteña y la referencia original del libreto en París o Zanzíbar.

Storyboard (partes)

Storyboard escenográfico: Desarrollo de narrativas visuales mediante croquis, collage y técnicas digitales. La combinación de dibujo a mano y herramientas digitales permite explorar dinámicas espaciales, ritmo escénico y la interacción entre luz, escenografía y cuerpo.

Planta escenotécnica con dispositivos escénicos, recorridos de personajes e iluminación.