

## **Intercambio cultural en el ámbito teatral: el teatro internacional**

*Anabel Edith Paoletta<sup>1</sup>*

### **Resumen:**

Esta propuesta de investigación intenta analizar el proceso creativo de la durante de la performance “El Monkey”(Febrero 2007) en la compañía internacional de teatro Hopballehus, donde se pretenderá demostrar la existencia de diferentes técnicas de abordaje al trabajo actoral correspondientes a las diferentes regiones culturales europeas, según la formación particular de cada uno de los artistas de la compañía Hopballehus.

Se trata de trabajar con un concepto cultural para poder considerar las relaciones transversales entre las distintas técnicas de abordaje al trabajo teatral que se dieron en esta práctica particular. Por tanto, este proyecto de investigación intenta responder, por vía del método artístico, a la cuestión propuesta por las diferentes modalidades de trabajo en torno de la problemática de transición y de integración de lenguajes entre los discursos de cada actor, poniendo el acento sobre los elementos en juego de una práctica artística interdisciplinaria e intercultural de los discursos.

*Palabras claves: Intercambio cultural. Técnica actoral. Interdisciplinario. Training actoral. Transculturalidad teatral*

---

<sup>1</sup> Paoletta Anabel Edith. Facultad de Arte. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Email: [apaoletta@arte.unicen.edu.ar](mailto:apaoletta@arte.unicen.edu.ar)

### **Abstract**

This proposed research attempts to analyze the creative process of the performance “The Monkey” (February 2007) of the International Theater Company Hopballehus, where we will try to prove the existence of different dramatic techniques corresponding to different cultural regions in Europe, according to the formation of each of the artists of the company Hopballehus.

It is about to consider the cultural concept for considering the cross-links between different dramatic techniques of this particular practice

Consequently this research tries to answer, through artistic method, to the problem of transition and integration of languages between the discourses of each actor, with an emphasis on game elements about artistic practice interdisciplinary and intercultural discourses.

*Keywords: Cultural exchange. Dramatic techniques. Interdisciplinary. Dramatic training. Dramatic transculturality*

### **¿Qué provoca la creación de compañías teatrales internacionales?**

Ciertamente no podemos definir una única causa, pero si podemos asumir que es una de las consecuencias producidas por las transformaciones que se vienen dando desde el transcurso del siglo XXI, a raíz del proceso de desarrollo mundial, que nace en la modernidad (siglo XVI) y se consolida en la postmodernidad<sup>2</sup> (siglo XX), donde la globalización<sup>3</sup> (entendida como un

---

<sup>2</sup> F. Jameson, *Teoría de la postmodernidad*, Editorial Trotta, Madrid, 1991. “Adoptamos con cierta flexibilidad la distinción hecha por varios autores entre la modernidad como etapa histórica, la modernización como proceso socioeconómico que trata de ir construyendo la modernidad, y los modernismos, o sea los proyectos culturales que renuevan las prácticas simbólicas con un sentido experimental o crítico.”

<sup>3</sup> García Canclini, Néstor. “La globalización: ¿Productora de culturas híbridas?” Actas del III

sistema que genera nuevas estructuras de interconexión supranacional) incide en las ciudades capitales de los países mas desarrollados del mundo interconectando la ciencia, el arte y la cultura, hasta transformarlas en espacios descentrados y cosmopolitas donde prima la diversidad cultural.

Esta propuesta de investigación intenta analizar la relación interna que se estableció en la compañía internacional de teatro Hopballehus durante el proceso creativo de la performance “El Monkey”(Febrero 2007), donde se pretenderá demostrar la existencia de diferentes técnicas de abordaje al trabajo actoral correspondientes a las diferentes regiones culturales europeas, según la formación particular de cada uno de los artistas de la compañía Hopballehus.

Se trata de trabajar con un concepto cultural para poder considerar las relaciones transversales entre las distintas técnicas de abordaje al trabajo teatral que se dieron en esta práctica particular. Por tanto, este proyecto de investigación intenta responder, por vía del método artístico, a la cuestión propuesta por las diferentes modalidades de trabajo en torno de la problemática de transición y de integración de lenguajes entre los discursos de cada actor, poniendo el acento sobre los elementos en juego de una práctica artística interdisciplinaria e intercultural de los discursos.

La meta y los objetivos se proponen a partir de los siguientes interrogantes sobre el proceso de creación y la puesta en escena de “El Monkey”, ¿Se hallaron características que identifiquen la existencia de diferentes técnicas de actuación teatral correspondientes a las distintas regiones culturales de Europa Occidental? De ser así, ¿Existió de algún grado de intercambio, fusión o mediación entre las distintas técnicas de actuación, durante el proceso de creación del espectáculo “El Monkey”? ¿En la puesta en escena “El Monkey” se evidencia una poética particular que identifica a la compañía Hopballehus como producto de la fusión de técnicas para el abordaje de la actuación?

---

Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. México. 2000

El objetivo general a investigar es el fenómeno de intercambio cultural<sup>4</sup> en el ámbito teatral, por lo cual creemos necesario aclarar que el término cultura se citará bajo la definición que da Clifford Geertz sobre la Cultura humana, ya que parte de la idea de sistema de significaciones que permite que una sociedad o un grupo se comprenda a si mismo en su relación con el mundo, creando “Sistemas de símbolos, que le proporcionan un marco provisto de sentido para orientarse unos en relación a otros o en relación al mundo circundante y a si mismos”<sup>5</sup>.

Este sistema de símbolos que funciona como marco de referencia para los individuos que integran una cultura, perdura en el tiempo a través de las costumbres que se transmiten, por lo que se ha llamado “herencia social”, dando cuenta de la existencia de cierto número de técnicas por medio de las cuales cada generación hace que la siguiente interiorice la influencia común de psiquismo y del organismo en el cual consiste la cultura.<sup>6</sup> Aquí tomaremos solo algunos rasgos de la cultura como hereditarios, debido a que consideramos que cada generación produce conocimiento y por tanto evoluciona reconfigurando la estructura cultural que hereda. Además, esa nueva estructura cultural genera un desarrollo nacional que propicia su crecimiento económico y social, a tal punto que se relaciona con casi todas las sociedades y crea nuevos lineamientos de interconexión que superan las barreras nacionales; a este fenómeno cultural se lo ha definido con el término globalización cultural<sup>7</sup>, que refuerza el papel de las dinámicas locales y regionales para con el mundo gracias a la convivencia de

---

<sup>4</sup> García Canclini, Néstor. *Las culturas populares en el capitalismo*. México: Nueva Imagen. 1982. y *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México/Buenos Aires: Sudamericana, 1995.

<sup>5</sup> Geertz Silvinia 1973, p. 250.

<sup>6</sup> Camilla Camillero Pag. 16-17.

<sup>7</sup> García Canclini, Néstor. *La globalización: ¿Productora de culturas híbridas?* Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. México, 2000.

ambos sistemas, pues el desarrollo actual del siglo XXI no suprime la cultura regional, ni esta cultura regional quiere quedar fuera del mundo globalizado que le da la posibilidad de contactarse con otras culturas para generar circuitos culturales más amplios, dichos circuitos son denominados “circuitos híbridos”<sup>8</sup>.

Afortunadamente esta perspectiva se fue perdiendo gracias a la evolución que la globalización generó en el mundo, transformándolo en un espacio descentrado, nómada y altamente cosmopolita dando aceptación y reconocimiento a la diversidad, respetando las particularidades de manera tal que se han logrado verdaderos intercambios entre dos o más culturas; Dicho esto, concluimos que cuando nos referimos al término hibridación, estamos abarcando las diversas mezclas entre diferentes culturas.

Cabe destacar que en el presente trabajo de investigación no se empleará de aquí en mas el término “interculturalidad”<sup>9</sup>, ya que si bien Patrice Pavis indica que el prefijo *inter* puede revelar un entrecruzamiento, un mestizaje, una nivelación, un contacto; lo cual da cuenta de la existencia de una interacción entre diferentes culturas, no describe que tipo de relación cultural específica, sea el entrecruzamiento, o el mestizaje, o la nivelación, o el contacto; existió entre ambos.

Por ello creemos más pertinente emplear el término transculturalidad<sup>10</sup>, cuyo prefijo ‘*trans*’ representa una ampliación y deslimitación de los términos con el prefijo ‘*inter*’ ya que se trata siempre de la transgresión de un límite, y en

---

<sup>8</sup>García Canclini, Néstor. *Las culturas populares en el capitalismo*. México: Nueva Imagen. 1982. y *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México/Buenos Aires: Sudamericana, 1995.

<sup>9</sup> Pavis Patrice- Guy Rosa. “Tendencias interculturales y prácticas escénicas”. Ed. Fideicomiso para la cultura México-Estados Unidos. México. 1994.

<sup>10</sup> “...un concepto cultural en un sentido operacional que resulta de la necesidad de delimitar el campo científico”. Alfonso de Toro, Ibero- Reflexiones sobre fundamentos de investigación transdisciplinaria, transcultural y transtextual en las ciencias del teatro en el contexto de una teoría posmoderna y postcolonial de la hibridez e inter- medialidad. Amerikanisches Forschungsseminar Universität Leipzig.

este caso el límite de una cultura particular. En cuanto a la experiencia vivenciada y al tema de investigación nos preguntamos ¿Existe algún antecedente de relación transcultural en Europa occidental?.

Al analizar la fusión de culturas que se da en Europa desde los comienzos del año 1970 se conoce el inicio del trabajo en la ciencia del teatro relacionándola con la teoría de la cultura y con los “Cultural Studies”<sup>11</sup>, estos estudios son tomados desde la perspectiva propuesta por Stuart Hall, quien considera que en las practicas humanas se entrecruzan la cultura y las prácticas sociales, definiendo a la “cultura” como medio y conjunto de valores que surgen en el seno de grupos sociales y clases distintas, sobre la base de sus condiciones y su relación histórica, a través de la cual “manipulan” e interpelan las condiciones de existencia”, por tanto se piensa a cada país de la Europa occidental como heterogéneo en el sentido de una articulación compleja de tradiciones y modernidades, donde la transdisciplinariedad tiene como finalidad la superación de los límites de la propia disciplina y se emplean otras disciplinas para superar o reflexionar sobre las barreras culturales.

Durante el montaje de la obra “El Monkey”, los integrantes de Hopballehus han tenido como interés común la creación de una obra teatral que los identifique como grupo, ya que la estética y el estilo teatral empleados surgiría de dicho proceso, pero en la planificación diaria de ensayos y en los entrenamientos, la interacción y por ende el intercambio de conocimiento se daba solo entre los diferentes actores de dicha compañía y casi no se establecía contacto alguno con los artistas de la cultura extranjera al grupo, en este caso la

---

<sup>11</sup> “...las ideas de “Cultural Studies” y de “Prácticas Intelectuales en Cultura y Poder” sirven para designar y referir dos conjuntos de prácticas intelectuales diferentes, aunque con solapamientos significativos. Los estudios culturales opinan que, si se quiere desafiar las estructuras de poder existentes, es necesario comprender cómo se construye y se vive esa complicidad, esa participación en el poder. Para los cultores de los Estudios Culturales como teoría de la sociedad, esto significa que se debe investigar qué gana la gente con tales prácticas, y también las posibilidades de rearticularlas para escapar, resistir o incluso enfrentar ciertas estructuras de poder.” Daniel Mato, “*Cultural Studies* y “Prácticas intelectuales en cultura y poder”: falsos dilemas, retos y oportunidades”.

región del noroeste argentino donde se estaba dando este encuentro. Así mismo, para los actores de Hopballehus, el interés de apropiación cultural existía en el training o durante los momentos de creación de los actores en los ensayos, y estaba centrado particularmente en las técnicas o métodos teatrales que plantean las distintas teorías del arte dramático y corrientes teatrales, que han sido adoptadas como naturales por diferentes culturas de Europa. En cuanto a la cultura argentina el grupo mostró cierto interés por conocerlas pero carecían de tiempo de dedicación para apropiarse de ella, ya que primero necesitaban lograr la interconexión cultural al interior del grupo para poder concretar una dinámica que les permita puntualizar en un estilo para la creación del espectáculo.

Tomando los datos que han sido relevados en la observación participante durante el training y los ensayos, además del material aportado por las entrevistas efectuadas a cada actor, convenimos que el intercambio de culturas teatrales deseado se daba únicamente en el training diario y en los ensayos. A partir de entonces nos preguntamos ¿Qué tipo de interacción se establecía en cada momento? ¿Cuáles eran las condiciones dadas para que esto suceda particularmente así? ¿Cuál fue el resultado en cada caso?

Si bien se podrían analizar los datos relevados discriminando características comunes que nos proporcionen una tabla de datos para poder establecer mediciones, a partir de las cuales intentaríamos acercarnos a una definición del tipo de interacción que se dio en ese caso particular, preferimos procesar estos datos empíricos utilizando las definiciones que otros investigadores han publicado.

Si consideramos que el capitalismo y la globalización han generado un flujo de intercambio cultural desde la civilización antigua extendiéndose por el resto del mundo en el siglo XV, creeríamos que estas prácticas están internalizadas en toda la población del globo y caeríamos en un error porque no todas las personas atraviesan esta experiencia y porque es fundamental la causa que la impulsa. Por ejemplo en América se dieron prácticas interculturales desde principios del siglo XX de una manera natural, ya que fueron generadas por la

inmigración y la idiosincrasia del extranjero europeo que no pudo retornar a su país de origen, en el transcurrir de la vida misma se expreso a través de su cultura y se fue integrando a la cultura criolla de america, en ese proceso fue apropiándose de costumbres nativas y modificando las de su propia cultura según el grado de participación, de integración y de intercambio que se daba en cada caso, de modo tal que existen varias razones para que no se puedan establecer características generales que demuestren la fusión de culturas en América y la razón fundamental es la causa de la emigración del país de origen, de razón económica y no la fusión cultural de manera intencional; pero dicha intensión de fusionar las cualidades artísticas de distintas culturas se ha dado en Europa desde mediados del siglo XX tomando una disciplina artística en particular, en cuanto al teatro citaremos como las experiencias más relevantes las dirigidas por Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Dario Fo, Eugenio Barba, Peter Brook, Ariadne Mnouchkine y Maurice Bejart. Quienes trabajan con la interculturalidad teatral y reflexionan sobre la manera de utilizarla concretamente en el trabajo del actor, estudiando las técnicas y las tradiciones en las que se inspiran.

Cuestiones que no fueron consideradas en la instancia previa al trabajo efectuado por la compañía “Hopballhus”, pero si se emplearon durante el proceso de creación de la obra “El Monkey”. Dicho espectáculo resulto ser estéticamente un pastiche que refleja la hibridez cultural del mundo contemporáneo al presentar una concentración abundante de información sobre diferentes culturas europeas, estilos teatrales y discursos fragmentados que nos posicionan frente a un contexto interdisciplinario e intercultural.

En el transcurso del proceso de creación de la obra “El Monkey” se produjo por parte de los actores la producción de avances, transformaciones o innovaciones más o menos consciente y voluntaria de las distintas tradiciones de actuación por medio de hallazgos azarosos, que surgen gracias al trabajo improvisado del actor durante el proceso de creación, es decir aquellos momentos donde algunos actores de la compañía se concentraron en su trabajo y



## LA ESCALERA N° 20 AÑO 2010

lograron indagar una escena a partir de la improvisación, guiados por el impulso espontáneo, este impulso podía ser generado por una circunstancia dada, por un impulso externo o interno; lo interesante aquí es rescatar la reacción espontánea, ya que a través de las acciones que surgieron se pudieron apreciar ejercicios propios de una determinada técnica teatral, como así también la internalización de un ejercicio propio de otra técnica teatral que efectuaba habitualmente otro actor, por medio de la adaptación del mismo, es decir los momentos donde se conocía la técnica específica que aportaba cada actor y se consolidaba la traslación de dicha técnica en los ensayos de las escenas donde se observó cómo cada actor dejaba surgir los nuevos conocimientos adquiridos logrando la transculturalidad teatral en el momento del training y los ensayos de la obra “ El Monkey”

### **Bibliografía:**

F. Jameson, *Teoría de la postmodernidad*, Editorial Trotta, Madrid, 1991

García Canclini, Néstor. “La globalización: ¿Productora de culturas híbridas?”  
Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. México. 2000

García Canclini, Néstor. *Las culturas populares en el capitalismo*. México: Nueva Imagen. 1982

## ANUARIO DE LA FACULTAD DE ARTE

García Canclini, Néstor. (1995) *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México/Buenos Aires: Sudamericana.

Pavis Patrice- Guy Rosa. “Tendencias interculturales y practicas escénicas”. Ed. Fideicomiso para la cultura México-Estados Unidos. México. 1994.

Alfonso de Toro. Ibero-Reflexiones sobre fundamentos de investigación transdisciplinaria, transcultural y transtextual en las ciencias del teatro en el contexto de una teoría posmoderna y postcolonial de la hibridez e intermedialidad. Amerikanisches Forschungsseminar Universität Leipzig.

Daniel Mato. “*Cultural Studies*” y “Prácticas intelectuales en cultura y poder”: falsos dilemas, retos y oportunidades.