

Infografía de proyecto. F.Mazzara

Puesta en escena

Francesca Mazzara

Estamos acostumbrados a relacionar la expresión “puesta en escena” con la representación de un espectáculo teatral, es decir, con la construcción de una obra que utiliza parámetros de espacio y tiempo del modo más parecido posible a la realidad, y la puesta en escena es, efectivamente, el resultado del montaje escénico de un espectáculo, teatral o cinematográfico.

12

El cine por ejemplo, pone en escena un cuento, una narración -real o totalmente irreal- construyendo escenografías o utilizando escenarios naturales, escogiendo paisajes concretos y creando así el marco estético de una “película”. En la mayor parte de los casos, las películas se inspiran en los libros. Eso significa que sin la literatura la escenografía no encontraría su espacio (¿cómo se podría representar una historia sin guión?); pero a diferencia de la escenografía, la arquitectura puede vivir sin tener en cuenta esta relación.

Así, se plantea una pregunta interesante: ¿hay alguna relación entre escenografía y arquitectura?

Afirma al respecto Gordon Craig: *“una vez la escenografía fue arquitectura. Más tarde se convirtió en imitación de la arquitectura. Después en imitación de la arquitectura artificial. Así que perdió la cabeza, se volvió loca y a partir de ese momento está en un manicomio”*.¹

El arquitecto y profesor de escenografía Andrea Moneta² desarrolló una investigación sobre la relación entre arquitectura y escenografía en la gestión del entorno artificial o

¹ Per un nuovo teatro, 1913, in: E.G. Craig, Il mio teatro, Feltrinelli, Milano 1971, pag 173.

² Profesor en la Facultad de escenografía en la Facultad Valle Giulia de la Universidad “La Sapienza”, Roma

Portada del libro "El mundo contra reloj". Philip K. Dick

“espacio antropizado”, es decir, en el conjunto de cambios que sufre un ambiente natural debido a la presencia del hombre.

Se puede hacer uso del concepto de espacio antropizado, también para un ambiente artificial, interviniendo escenográficamente sobre una arquitectura preexistente y darle un aspecto diferente. Es así como se destacaría la relación entre arquitectura y escenografía.

Una de las muchas citas del arquitecto Le Corbusier (maestro del Movimiento Moderno), ha inspirado mis ideas sobre la misma relación. El intenta poner la arquitectura en la esfera del arte, una disciplina que forma el entorno humano por el ser humano mismo.

12

“La arquitectura es una cuestión de arte, un fenómeno que suscita emoción, aparte de los problemas de la construcción, más allá de ellos. La construcción sostiene; la arquitectura conmueve.”

Le Corbusier

Más allá de los problemas de la construcción (porque la arquitectura es también técnica de proyectar estructuras y espacios), podemos comprender la importancia de la finalidad comunicativa: transmitir emociones.

El proyecto que presentaré brevemente en estas líneas pone en evidencia esta relación. Como en el cine, representa un modo de poner en escena una idea a partir de un libro; es decir, son reinterpretaciones de ideas preexistentes. En este caso específico el libro del que se parte es una novela de ciencia-ficción; en concreto, del libro de Philip K. Dick, “Un mundo contra reloj”:

*“Estamos en 1998 y las cosas han cambiado mucho. El tiempo ha invertido su flujo: los muertos vuelven a la vida, y la gente se va haciendo joven en lugar de vieja. Eso porque en 1986 se ha verificado un fenómeno llamado “fase Hobart” que ha causado la inversión del tiempo.”*³

El autor imagina un mundo donde los humanos resucitan desde la muerte, pero solo para vivir la propia vida al revés, desde la vejez hasta volver en el útero materno. Y la

³ Philip K. Dick, (Chicago, 16 diciembre 1928 – Santa Ana, 2 marzo 1982) “Un mundo contra reloj”, 1967. Edaf / Ciencia ficción. Argumento cubierta posterior.

Grabado. Perspectiva del corredor del reformatorio Sant Michele. C.Fontana

Vista exterior del Sant Michele a Ripa

Vista interior del Sant Michele a Ripa

lectura de esta novela me proporcionó ideas para proyectar un hipotético espectáculo teatral.

La más fuerte de ellas fue proyectar un “útero” gigante, en el que la gente se pudiera introducir. Como guión usé el libro mismo y de acuerdo con los textos originales el conjunto debía ser un lugar cerrado.

La novela parece ser bastante oscura, casi absurda y pone particular atención a los detalles de un recorrido inverso que lleva al lector fuera de la realidad. En consecuencia, la elección del sitio donde poder representar la narración, era fundamental y finalmente me decidí por una ex-cárcel de menores (Complejo Monumental S. Miguel Grande – arquitectos Carlo Fontana y Mattia de Rossi, 1834).

Esta se distribuye en cuatro grupos de celdas a tres niveles y separadas por un gran crucero que conforma una amplia sala central, de más de 14m de altura. Las celdas están provistas de dos ventanas, una abierta al exterior y la otra, al lado de la puerta y con una rejilla, abierta hacia la galería interna. Siendo las celdas para niños, las medidas son reducidas para un adulto.

Se pensó situar el enorme “útero” en la gran sala central, anclado a una estructura de hierro y cubierto por una membrana plástica traslúcida elaborada en un material llamado Barrisol, y al que se accede a través de una pasarela.

El espectáculo es itinerante y dinámico; se invita a entrar al público mediante la iluminación, las proyecciones, voces o sonidos... que lo llevan a un recorrido interactivo que lo involucra en la representación.

Celda tras celda, escena tras escena, agacharse para entrar, la sensación de opresión, concentrarse y distraerse en el mismo instante, salir, moverse, empezar de nuevo... y el “útero” en el centro, constantemente iluminado por proyecciones inherentes a la representación. Hasta introducirse en él, observar, tener la sensación de estar disperso y protegido a la vez. Después, salir; volver a la “realidad”. **El fin de una puesta en escena y, tal vez, el principio de otra que todavía está por descubrir.** Lo interesante de esta representación es el público: el espectador es parte integrante del espectáculo. “El público es la entidad con la cual compartir la obra. Un público con el que instaurar una dinámica de ilusiones.” ⁴

Infografía de proyecto. F.Mazzara

Infografía de proyecto. F.Mazzara

Como se ha señalado más arriba, de particular importancia en esta escenografía es la elección del lugar, porque transmite determinadas sensaciones al público. El espacio escénico está formado por el espacio arquitectónico en el que estamos, lo cual influye particularmente en el éxito de la puesta en escena.

Ya en el s. XVI se determinó una relación importante entre escenografía y arquitectura; durante varios siglos, estos términos coincidieron acercándose en la disciplina del dibujo y de la representación del espacio arquitectónico.

La puesta en escena de este libro, me ha llevado a interesantes reflexiones. He observado la existencia de diferentes "puestas en escena" en distintos ámbitos de la vida.

12

La escenografía no es solo una representación teatral o cinematográfica. Si lo pensamos más profundamente, la puesta en escena está siempre presente en nuestra vida. Desde siempre, involucra realidades diferentes entre sí, que de alguna manera se convierten en contiguas o complementarias mediante dicha puesta en escena.

Arquitectos, decoradores, diseñadores o estilistas de moda usan la puesta en escena para desarrollar ideas, proyecciones mentales, sueños, proyectos e inspiraciones.

A través de la comunicación visual se puede transmitir un mensaje. Una imagen que representa la realidad, nos la evoca. La representación de datos mediante recursos gráficos, también expresa una idea, es lo que llamamos "diseño gráfico". Se puede representar así visualmente la relación entre símbolos e ideas, creando un cambio del espacio visual.

Así como el diseño gráfico pone algo en escena, se puede usar por ejemplo para destacar una tienda. Se pone así en escena, "escenografiado", algo relacionado con la arquitectura, que transmite un mensaje.

El mensaje puede tener varios significados. Cuando se quiere anunciar algo, o dar publicidad, se intenta de alguna manera influir en las actitudes y en las elecciones de los individuos en relación al uso de los servicios.

Y así, dice Arnaldo Pomodoro: *"no me interesa la escenografía ilustrativa o celebrativa, la tarea del escenógrafo es, en efecto, "mediar" visualmente el texto con creatividad y fantasía para un nuevo público, en un nuevo periodo histórico diferente."* ⁵

Farmacia Lda.Begoña Echave. Bizkaia

Infografía proyecto

Colaborando con un estudio de arquitectura, he profundizado este concepto del cambio de espacio visual, efectuando una relación entre grafismo y arquitectura.

Poniendo sobre el cristal de un escaparate algo que llame la atención, de alguna manera se pone en escena lo que hay detrás y se responde así a más de una función. Este ejemplo manifiesta como la puesta en escena puede dar forma a una identidad. Detrás de eso, hay un diseño de una identidad corporativa, o sea un proyecto de comunicación visual personalizada. A través de la identidad corporativa, una empresa puede transmitir su mensaje y ser reconocida por el público, que es su objetivo. El mensaje se asocia a colores, formas, imágenes, caracteres, música, etc, elementos todos que forman parte de esta asociación de ideas, sugiriendo el mensaje de la identidad corporativa.

12

En este caso específico, se aplicó este concepto a dos empresas diferentes: una farmacia y un centro de salud. Cada una con necesidades diferentes, distintos mensajes y funciones, han sido resueltas con la misma idea: poner un vinilo en la fachada trabajado gráficamente.

Para la farmacia era indispensable hacerse ver, también durante la noche. Así que se escribió el nombre "farmacia" sobre el cristal de la ventana al estilo graffiti, buscando una expresión moderna. Las cruces (símbolo habitual de las farmacias) parecen moverse al lado de la escritura; los colores verde y blanco, hacen referencia a los colores convencionales de una farmacia, así como el verde es un reclamo a la naturaleza o al bienestar y el blanco a la luz.

Por el contrario, el centro de salud necesitaba cubrir, tapar un poco lo que había detrás del cristal: una sala de espera. Así que para atraer al público desde fuera y evitar al mismo tiempo la visibilidad del interior, se ha pensado jugar con las letras del nombre del centro, impresas a distintas escalas para la composición del vinilo. La finalidad es atraer la atención de la gente de fuera hacia lo escrito y al mismo tiempo, desde dentro otros espectadores observan sin ser vistos.

También aquí el diseño gráfico utiliza símbolos: las letras. Estas letras experimentan una continua repetición, como si del párrafo de un libro se tratase, pero compuesto por la misma palabra.

Se confirma entonces, cómo a través de la comunicación visual se puede conseguir una comunicación entre el espectador y la obra misma. Por definición, el espectador es el sujeto que mira con atención un objeto, es quien aprecia (o no) una obra o asiste a un espectáculo.

En el caso del espectáculo, como ya hemos visto, esta percepción puede transformarse generando una relación más profunda en la que el espectador puede mezclarse con la representación o con el artista mismo.

También en la moda, los estilistas producen algo que será puesto en escena por otras personas. En este caso hay una relación entre espectador y actor. La ropa permite una comunicación continua por la calle, el lugar donde vivimos.

Imprimiendo dibujos sobre una camiseta, se crea una relación entre quien la lleva y el espectador. El Studio Azzurro, grupo internacional de artistas de nuevos medios de comunicación, (fundado en 1982), considera que:

Ciudadano = espectador = actor diurno

Pues bien, si con el diseño gráfico se puede poner en escena una arquitectura o cuando la arquitectura misma parece una puesta en escena **¿dónde está el límite de la escenografía? Y cuando se implica al público (trajes, moda...) ¿hay diferencia entre el artista y el espectador? ¿o se parecen cada vez mas?**

La puesta en escena nos sorprenderá más de lo que podemos imaginar, esperando no confundir totalmente la realidad con su representación, aunque, la representación de las cosas forma parte de nuestra vida.

El teatro siempre ha sido una manera de escenificar algo real. Nació como la representación de una ilusión. Ilusión creada por el hombre que la necesitaba.

“La necesidad de ilusión es una función biológica del hombre, es también entonces un elemento importante en la construcción de nuestro mundo, ya que este mundo no es solo un producto de hechos materiales, sino también una creación de nuestros miedos, deseos, esperanzas y de las ilusiones que de ellos nacen.”

La puesta en escena, es en consecuencia, también una ilusión. **La ilusión forma parte de la realidad y se aleja del engaño. También lo no real forma parte de la realidad.** O sea, realidad y ficción no pertenecen a distintos mundos, no se definen independientemente de la posición del observador y de su percepción, es decir, de su manera de observar.