

Experiencias trans-escénicas en París-Aviñón, 2011

Domingo Adame
Universidad Veracruzana

En busca de experiencias escénicas que trascendieran el marco disciplinario de la actividad teatral, me dediqué a revisar la oferta en la abundante cartelera cultural parisina correspondiente al periodo febrero-julio de 2011 en el que realicé una estancia de investigación en esa atractiva ciudad, siempre vibrante y llena de sorpresas para quienes nos dejamos seducir por ella.

Como era de esperarse, la mayor parte de la programación de las salas teatrales ofrecía espectáculos convencionales con puestas en escena de directores consagrados, otras más presentaban atractivos espectáculos provenientes de otros países europeos, para los cuales era requisito indispensable la reservación anticipada. Por estas razones y, consecuente con mi proyecto sobre la metodología transdisciplinaria¹, me orienté hacia otro tipo de espacios y eventos de los cuales ofrezco este sucinto testimonio.

Me referiré a montajes presentados en cuatro festivales, tres de ellos en París: *Le Nouveau Festival, des-ILLUSIONS* y *Park in Progress*, así como el emblemático *Festival de Aviñón* que desde hace 64 años se celebra en la ciudad del mismo nombre en el sur de Francia.

Gaïte Lyrique, instalación de Anish Kappur y exposición de la arquitecta iraní Zaha Hadid

1 Desde los últimos 4 años he investigado sobre la metodología transdisciplinaria, especialmente la propuesta por Basara Nicolescu y he participado en tres actos transescénicos (*Tlazoltéotl, Tejedoras del destino* y *Máscara*, la primera auspiciada por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana en 2007 y las dos últimas por el Centro de las Artes Indígenas ubicado en el parque temático Takilsukhut, en Papantla, Veracruz. Ver mi libro *Conocimiento y representación. Un reaprendizaje hacia la trans-teatralidad*, (Universidad Veracruzana-CONACYT, 2009).

En la capital francesa fueron muchos los sucesos que confirman su reconocimiento como un centro generador y promotor de la creación artística contemporánea. No puedo dejar de mencionar, por lo mismo, tres acontecimientos que considero de gran relevancia: la apertura de la Gaïte Lyrique (a partir del 2 de marzo), un nuevo espacio parisino dedicado a las artes digitales, la instalación del artista de origen indio Anish Kappur al interior del Grand Palais dentro de *Monumenta 2011* (11/05 al 23/06) y la exposición en la sede del Instituto del Mundo Árabe de la arquitecta iraní Zaha Hadid (a partir del 28 de abril).

Penetrar en la inmensa nave del Grand Palais y recibir la imponente imagen del Leviathan, una obra en materiales inflables de 35 metros de altura 73,000 m³ de volumen y 10,701 kg de peso diseñada por Kappur es enfrentarse con el colapso de todas las proporciones imaginables. La instalación facilita una precepción dinámica: por el movimiento que hay en sus formas, los sonidos que provienen de su interior en el cual —metafóricamente— uno es tragado. Estar en ese vientre gigante y sanguinolento —por la luz roja con la que desde el interior está iluminado— y convivir con una multitud que danza, grita, hace palmas, permanece inmóvil, o canta... deja la sensación de haber traspasado los límites del adentro y el afuera, de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, del origen y del futuro, en suma: del tiempo y del espacio².

Una sensación semejante se percibe al llegar a la sede del Instituto del Mundo Árabe donde, contrastando con la impresionante estructura de metal y vidrio del edificio diseñado por Jean Nouvel, se encuentra el pabellón “Mobil Art” realizado por Zaha Hadid y que recorrió diversas ciudades del mundo (Hong Kong, Tokio, Nueva York) antes de ser adquirido para quedar instalado —se presume que definitivamente— en este lugar. En su interior se presentan trabajos y proyectos recientes de tan notable arquitecta Irani. La exposición es múltiple. Cuatro films que retoman diversas de sus obras en el mundo son proyectados sobre las membranas del pabellón, luego aparecen las maquetas, prestadas o realizadas para la exposición: mega-estructuras de sus obras en el mundo árabe, en Medio-Oriente, en los países del Golfo donde destaca el centro de artes vivas de Abou Dabi, una impresionante construcción horizontal de 490 m. de largo. Uno es enfrentado con una visión que modifica completamente

2 Para mayor información sobre este evento consultar el sitio: www.monumenta.com.

la relación de la persona con el espacio urbano tal como fue concebida por la modernidad.

En el suplemento de la revista *Beux Arts* elaborado para esta exposición se lee: “Que un artista ponga en escena su propio trabajo en una arquitectura de la cual el mismo es autor resulta algo muy raro. Por eso esta primera exposición del pabellón Móvil Arte en el IMA es única... Zaha Hadid firma a la vez el contenido de una exposición y su continente”.

El Nuevo Festival del Centro Pompidou y La Enciclopedia de la Palabra (Le Nouveau Festival y L'Encyclopedie de la parole)

En su segunda emisión el *Nuevo Festival*, cuyo propósito es apoyar proyectos originales y formas inéditas, se desplegó en múltiples espacios con la intención de transgredir las fronteras entre las disciplinas y los lugares. Así en las vastas y bien iluminadas salas del Centro Pompidou, en pleno corazón de París, se instalaron una exposición sobre las percepciones paranormales denominada *Ether*, un estudio cinematográfico (*L'usine de films amateurs*) donado por el realizador Michel Gondric (director de *La ciencia de los sueños*, entre otros largometrajes) y a quien se consagró una retrospectiva. Lo interesante de este estudio era que, en una sesión, el público que así lo deseara podía realizar en equipo un proyecto cinematográfico, desde la elaboración del guión hasta la edición del mismo. Fue tal el éxito y no menos generosa la actitud de Gondric que, según recientes noticias, acaba de abrir un estudio semejante con carácter permanente.

Entre otras actividades, además de las anteriores, despertó mi interés un proyecto denominado *La Enciclopedia de la palabra* el cual surgió en 2007 y en el que participan profesionistas de diversos campos interesados en registrar todas las formas posibles de uso de la palabra en conversaciones cotidianas, comentarios deportivos, mensajes telefónicos, conferencias filosóficas, emisiones de televisión, publicidad, sermones religiosos, juicios, espectáculos teatrales, cursos de gimnasia, rituales chamánicos, dibujos animados, etc. Con dicho material proponen la realización de piezas sonoras, conferencias, instalaciones, corales y espectáculos. Su objetivo es poner en evidencia las relaciones inesperadas y a poder escuchar de otra manera los diversos aspectos de la palabra humana.

Yo tuve la oportunidad de presenciar “La coral de la enciclopedia”, una conferencia y el espectáculo *Parlamento* de Joris Lacoste con actua-

ción de Emmanuelle Lafon. En los tres casos, aunque no pertenecía al mismo contexto lingüístico, me sentí afectado por la sensualidad, misterio y pluralidad de sentidos contenidos en tan diferentes discursos unificados en el instante de la ejecución. Con la *Mise en abyme* de la palabra uno puede vivir la paradoja de la repetición (de los “comportamientos restaurados” como diría Richard Schechner) y la originalidad de la emisión que revela todo el potencial contenido en el habla. Sobre este proyecto existe un sitio de Internet: www.encyclopediedelaparole.org.



© “La coral de la enciclopedia”. Foto: Domingo Adame.

des-ILLUSIONS

En el teatro de la Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP) se programan anualmente diversos festivales y uno de ellos este 2011 fue *des-ILLUSIONS* cuyo propósito estaba centrado en deconstruir eso a lo que llamamos “ilusión”. Del conjunto de actividades programadas asistí a

tres espectáculos, el primero basado en la desilusión física del cuerpo y los objetos: *L' autre* (Lo otro), a cargo de Claudio Stellato, un artista multidisciplinario italiano que reside en Bruselas y que se ha dedicado a las artes circenses y de la calle. *L' autre* es un proyecto personal de investigación corporal en el que un hombre interactúa con muebles y una alfombra que en apariencia están dotados de cualidades mágicas. Dicha ilusión no era más que producto de una manera, distinta a la habitual, de establecer la relación hombre-objeto, algo que en escena se hacía posible por la capacidad contorsionista del actor.

En el plano de la mente y sus manipulaciones, se presentó *Influences* (Influencias) de Thierry Collet, obra que invitaba a la participación del público y en la cual, a través de diferentes trucos, se mostraban los procedimientos mediante los cuales se manipula a la sociedad con campañas publicitarias y encuestas electorales. “La magia es, antes que nada, un arte de la toma del poder” decía el programa de mano. Collet estudió prestidigitación y egresó de la escuela Nacional Superior de Arte Dramático. La intención de descubrirle al espectador cómo es fácil dejarse influenciar se logra no solo por la capacidad técnica del prestidigitador, sino por la forma mágica de conducir el espectáculo.

Finalmente hay que destacar *Magical*, performance de Anne Jurens, quien realiza su actividad profesional en Viena después de haber estudiado danza y letras modernas en La Sorbona. La artista muestra el cuerpo femenino a partir de performances de artistas mujeres que emergieron en los años 70 (Martha Rosler, Marina Abramovich, Yoko Ono y Carolee Scheemann). El nombre de la acción proviene del uso de objetos de magia combinados con gestos simples que tienen también poder “mágico”. Uno está en contacto con un cuerpo que es lugar de misterio y de secreto donde cualquier cosa adquiere de pronto la necesidad de ser revelada.

Park in progress

En el espacioso Parque de Saint Cloud y teniendo como fondo una impresionante vista panorámica de París, se celebró el 1 de julio la cuarta edición de *Park in Progress* “Noche europea de la joven creación”. Se trata de un proyecto impulsado por jóvenes promotoras —es importante señalar el género de las organizadoras pues muestra la coherencia con otras emer-

gencias sociales— que consistió en intervenir dicho espacio público del otro lado del Sena por parte de una cuarentena de artistas provenientes de toda Europa quienes intercambiaron sus experiencias y establecieron una relación con el entorno desde una perspectiva transdisciplinaria. Si bien la diversidad de expresiones artísticas: danza, circo, teatro, performance y artes digitales le dieron un carácter multidisciplinario, y la transposición de métodos de un arte (la música por ejemplo) a la computación produjo una sinfonía interdisciplinaria tecno-natural; fue la experiencia de vivir simultáneamente distintos niveles de realidad: la ordinaria, la estética y la cósmica a través del movimiento de la tierra, así como la inclusión de todos los elementos de la naturaleza en diálogo con las nuevas tecnologías que le dio su carácter transdisciplinario.



● Dos aspectos de *Park in Progress*. Fotos: Domingo Adame.

Vale la pena destacar que los nuevos proyectos de creación artística tienen como base tres elementos: la relación entre creadores de distintas disciplinas, la incorporación de las nuevas tecnologías y la ocupación de espacios públicos que, sin perder su sentido original, se transforman en lugares propicios para vivir experiencias extraordinarias. Otro rasgo importante es que no se percibe un derroche de recursos técnicos y en consecuencia económicos, sino que todos los elementos guardan un gran equilibrio.

Remitimos también al lector interesado al sitio www.art4eu.net

Festival de Aviñón

En la amurallada ciudad con su emblemático Palacio de los Papas y su puente inmortalizado en la canción infantil tuvo lugar la edición número 65 del Festival que surgió por iniciativa del notable actor y director Jean Vilar, fundador también del Teatro Nacional Popular (TNP).

Resulta impresionante descubrir la vitalidad que adquiere la ciudad durante las tres semanas que dura el evento y en el cual, además de la muestra oficial, se desarrolla el llamado “*Off Avignon*” que, con su desfile inaugural y el deambular permanente de los actores, le da un carácter festivo y carnavalesco a la ciudad.

Entre otras actividades a destacar se encuentra el ciclo llamado “Teatro de las ideas” al cual son invitados a participar destacadas personalidades para externar sus puntos de vista sobre asuntos de interés para la sociedad en su conjunto. En esta ocasión las figuras del ciclo fueron Stephan Hessel y Edgar Morin, ambos miembros de la Resistencia francesa y quienes, el primero con 90 años y el segundo con 88, muestran una aliento y fe esperanzadora capaz de movilizar a la juventud actual como se ha visto en el movimiento de los “Indignados” que tomaron el nombre del texto de Hessel *Indignez vous!* Cada personaje ofreció una charla por separado y juntos hablaron sobre el desafío ante la derechización de Europa.

El Festival inauguró oficialmente con el espectáculo *Enfant* (Niño) del coreógrafo Boris Charmantz, artista asociado del Festival 2011 y que tuvo lugar en la Corte de Honor del Palacio de los Papas. Anunciado como una pieza para 9 bailarines y 26 niños, *Enfant* generó amplia expectativa entre el público debido a que, sin duda, la presencia de niños en un espectáculo siempre ha sido motivo de inquietud y en este caso aún mayor por tratarse de la obra inaugural. Si bien los niños en *Enfant* no eran utilizados como meros instrumentos, ya que se podía percibir la gran libertad con la que se desplazaban en el escenario sin seguir un marcaje estricto, no deja de ser cuestionable —sobre todo en los momentos que sus cuerpos eran tomados con rudeza por los bailarines— la razón de hacerlos vivir esa experiencia que, aunque los pequeños hayan aceptado participar voluntariamente, no surgió de su propia necesidad. En el interesante montaje la infancia estaba puesta como sujeto de observación lo cual, dadas las circunstancias del mundo actual, resulta de gran pertinencia. A la luz de la obra, uno se pre-

guntaba ¿qué significa hoy la infancia? ¿Dónde quedó mi infancia? ¿Cómo evitar los abusos contra la infancia? ¿Qué futuro podemos ofrecerle?



© Espectáculo *Enfant* (Niño) del coreógrafo Boris Charmant. Fotos de Domingo Adame.