

HACIA PROYECTOS COLABORATIVOS EN EL ESPACIO ESCÉNICO CONTEMPORÁNEO

Tatiana Cuéllar Torres

HACIA PROYECTOS COLABORATIVOS EN EL ESPACIO ESCÉNICO CONTEMPORÁNEO

TOWARDS COLLABORATIVE PROJECTS IN THE CONTEMPORARY SCENIC SPACE

Autora: Tatiana Cuéllar Torres

Universidad Politécnica de Valencia

tacuetor@doctor.upv.es

Sumario: 1. Introducción. 1.1. Objetivos e hipótesis. 1.2. Estado de la cuestión. 2. Metodología. 2.1. Fases, técnicas e instrumentos. 2.1.1. Primera etapa: Revisión documental. 2.1.2. Segunda etapa: Observación Participante. 2.1.3. Tercera etapa: Entrevistas en profundidad. 2.1.4. Cuarta etapa: Práctica Artística INCUBO. 2.1.5. Quinta etapa: Conclusiones del estudio. 3. Conclusiones parciales. Bibliografía.

Citación: Cuéllar Torres, T. (2018). Hacia proyectos colaborativos en el espacio escénico contemporáneo. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, nº 7, pp. 115-126.

HACIA PROYECTOS COLABORATIVOS EN EL ESPACIO ESCÉNICO CONTEMPORÁNEO

TOWARDS COLLABORATIVE PROJECTS IN THE CONTEMPORARY SCENIC SPACE

Tatiana Cuéllar Torres

Universidad Politècnica de València
tacuetor@doctor.upv.es

Resumen

Este artículo procede de la fase de revisión del estado del arte del proyecto de tesis doctoral *Voces, Cuerpos y Objetos. Posibilidades de la mirada, la representación y la presencia en el diseño escenográfico, hacia proyectos colaborativos del espacio escénico contemporáneo*. Esta investigación centra su análisis en las posibilidades de la imagen sensible material e inmaterial, la mirada y la presencia en el diseño escenográfico, hacia proyectos colaborativos contemporáneos, relacionando experiencias pedagógicas como la del *Taller de ópera* -en sus últimos años- de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle en Cali - Colombia con otras apuestas pedagógicas en la Universidad Politécnica de Valencia - España, y experiencias profesionales de colectivos que desarrollan sus producciones escénicas y estrategias colaborativas en el espacio escénico contemporáneo en Colombia y España. Partiendo de estas experiencias, se quiere profundizar en elementos conceptuales y metodológicos de la creación artística, relacionando las artes vivas con el diseño escenográfico, entendido desde el problema de la visión, la representación espacial y temporal y la presencia que esto sugiere en la producción escénica actual. Conjugando la teoría con la práctica artística, se propone una producción escénica en colectivo, sobre el desarrollo de nuevas estrategias audiovisuales basadas en la animación para espectáculos en vivo, con la intención de desarrollar técnicas de creación colectiva para la elaboración de un espectáculo titulado INCUBO. Mediante estas estrategias se investigarán fórmulas de puesta en escena de manera interdisciplinar con el ánimo de enriquecer la creación escénica.

La apuesta metodológica por lo tanto, bajo métodos

proyectuales, estima el diseño de estrategias de creación colectiva, conjugadas con metodologías cualitativas de investigación en ciencias sociales y humanidades como formas de aproximarse a la realidad, para observar y relacionar subjetividades e intersubjetividades en fenómenos sociales, culturales y políticos dentro de la escena contemporánea.

La postura conceptual de esta investigación, recoge los modos de representación (espacial, inmaterial, material, temporal) y las modalidades diferenciadas de la imagen (bidimensional, tridimensional, discursiva, cinética, estática, escénica, sonora) como factor inicial de convergencia. Desde los estudios visuales se abordan nociones sobre la percepción, la mirada, la presencia; el lenguaje visual, plástico y simbólico. Y desde la investigación artística en la producción escénica, la hibridación de lenguajes en el marco de algunas prácticas artísticas. Dichas nociones parten de entender el escenario como el lugar que invita a ser habitado y construido simbólicamente y que relaciona tanto al sujeto creador como al sujeto espectador.

El resultado esperado de esta investigación, es un documento que reflexione sobre las posibilidades narrativas y estéticas de la representación en el espacio escénico en dos momentos: uno teórico de lo que hace, puede y/o debería hacer el diseño escenográfico a partir de nociones en abstracto, dialogando con las experiencias ya vividas en el Taller de ópera y de una cartografía sobre el trabajo creativo de algunos colectivos Valencianos; y otro, en donde a partir de esta reflexión/sistematización, se realice una propuesta escenográfica experimental, que afiance la construcción de una mirada propia.

Abstract

This article comes from the phase of review of the state of the art of the project of doctoral thesis *Voices, Bodies and Objects*. Possibilities of the gaze, representation and presence in the scenographic design, towards collaborative projects of the contemporary scenic space. This investigation centers its analysis on the possibilities of the material and immaterial sensitive image, the look and the presence in the scenographic design, towards contemporary collaborative projects, relating pedagogical experiences as the one of the Opera Workshop -in its last years- of the Faculty of Integrated Arts of the Universidad del Valle in Cali - Colombia with other pedagogical bets in the Polytechnic University of Valencia - Spain, and professional experiences of groups that develop their scenic productions and collaborative strategies in the contemporary scenic space in Colombia and Spain. Starting from these experiences, we want to delve into conceptual and methodological elements of artistic creation, relating the living arts with the scenographic design, understood from the problem of vision, spatial and temporal representation and the presence that this suggests in the scenic production current. Combining the theory with artistic practice, a stage production is proposed collectively, on the development of new audiovisual strategies based on animation for live shows, with the intention of developing collective creation techniques for the production of a show called INCUBO. Through these strategies, staging formulas will be investigated in an interdisciplinary way with the aim of enriching stage creation.

The methodological commitment therefore, under project methods, estimates the design of collective creation strategies, combined with qualitative research methodologies in social sciences and humanities as ways of approaching reality, to observe and relate subjectivities and intersubjectivities in social phenomena, cultural and political within the contemporary scene.

The conceptual position of this research, includes the modes of representation (spatial, immaterial, material, temporal) and the differentiated modalities of the image (two-dimensional, three-dimensional, discursive, kinetic, static, scenic, sound) as the initial factor of convergence. Visual studies address notions about perception, look, presence; the

visual, plastic and symbolic language. And from the artistic research in the scenic production, the hybridization of languages within the framework of some artistic practices. These notions start from understanding the scenario as the place that invites to be inhabited and constructed symbolically and that relates both to the creative subject and to the spectator subject.

The expected result of this research is a document that reflects on the narrative and aesthetic possibilities of representation in the stage space in two moments: a theoretical one of what it does, can and / or should do the scenographic design based on notions in abstract, dialoguing with the experiences already lived in the opera workshop and a cartography about the creative work of some Valencian collectives; and another, where from this reflection / systematization, an experimental scenographic proposal is made, which strengthens the construction of an own look.

Palabras clave: Proyectos colaborativos, modos de hacer, espacio escénico, interdisciplinar.

Key Words: Collaborative projects, ways of doing, stage space, interdisciplinary.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos e hipótesis

Esta investigación artística está pensada desde y para un territorio interdisciplinar, que permita abordar la hibridación de lenguajes en el espacio escénico contemporáneo a partir del análisis de apuestas artísticas colaborativas en Valencia-España en relación con la experiencia del Taller de ópera de la Universidad del Valle en Cali-Colombia y de la producción de una propuesta escenográfica experimental denominada INCUBO. Ya se ha iniciado un proceso en el área de Grado y se han desarrollado algunos trabajos finales de grado que han abordado en los últimos años en la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, aspectos sobre la dirección de arte en ópera, la escena como espacio de representación visual y sonora, la producción de montajes para espectáculos y revistas musicales; se ha devuelto a su vez, la mirada a los jóvenes en formación y no sólo a los profesionales como capaces de producir espectáculos de calidad

y, más importante aún, se han abierto espacios de discusión de saberes en torno a la producción y al problema de la representación en el espacio escénico contemporáneo.

Si bien en el contexto local se hacen montajes experimentales que parten del trabajo académico, en su mayoría con el objetivo puesto en la formación de público, son pocos los que asumen el trabajo interdisciplinar en Grado como una apuesta formativa en la relación entre voces, cuerpos y objetos escenográficos; tratando de encontrar el equilibrio en términos de representación visual y sonora, de ausencia y presencia en un escenario, de construcción de un territorio de sentido consensuado.

El objetivo principal de esta investigación es por tanto, estudiar las posibilidades de la mirada, la representación y la presencia en el diseño escenográfico, en diálogo con el ordenamiento empírico de producciones escénicas profesionales y otras del campo pedagógico desarrolladas en la Universidad del Valle de Cali y la Universidad Politécnica de Valencia, hacia un proyecto colaborativo en el espacio escénico contemporáneo. Los objetivos específicos apuntan a experimentar con la imagen, el sonido y el cuerpo, alternativas narrativas coherentes en la producción escénica en colectivo titulada INCUBO; identificar las posibilidades de hibridación de lenguajes en los dispositivos de narración audiovisual y su relación con las artes vivas; determinar las estrategias de creación colectiva de algunas producciones escénicas en el campo pedagógico y profesional en las ciudades de Cali y Valencia; relacionar los conceptos de mirada, representación y presencia en el diseño escenográfico en clave con la experiencia analizada y describir las posibilidades de la imagen sensible y no sensible en el espacio escénico contemporáneo, a partir del estudio de casos.

La hipótesis de esta investigación, es demostrar que con el paso de la mirada a la representación y del símbolo a la presencia, se resignifica el espacio escénico contemporáneo, visto a través de los ojos de prácticas artísticas concretas tanto pedagógicas como profesionales. Asimismo que las estrategias de creación colectiva, la hibridación de lenguajes y las posturas actuales frente al papel del espectador, contribuyen a la diversificación de dichas estrategias, enriqueciendo el marco de la investigación artística en general, generando espacios de creación y discu-

sión a partir de la práctica artística. Finalmente, que los modos de crear interdisciplinarmente, que son flexibles, se autogeneran y suponen “saltos metodológicos”, permiten la integración de conocimientos.

1.2. Estado de la cuestión

Los antecedentes de esta investigación apuntan al trabajo colaborativo desarrollado con el Taller de ópera de la Facultad de Artes Integradas, en donde se han producido varios títulos: “El Gato con botas” de Xavier Montsalvatge (2012), “La Cantarina” de Joseph Haydn (2013), “Los Documentos del Infierno”¹ de Gustavo Yepes (2013), “Historia de la ópera en seis cuadros”² de Monteverdi, Mozart, Puccini, Ravel, Britten y Bernstein (2014), “Tipo Mozart” con arias y duetos de óperas mozartianas (2014), “Trouble in Tahiti” de Leonard Bernstein (2015), “Hansel y Gretel” de Mummperdinck (2016), I Due Timidi de Nino Rota (2017)³. En estas producciones con estudiantes de Grado, se ha asumido el problema de la representación estrechamente relacionado con procesos colaborativos de construcción colectiva que determinan las relaciones entre la partitura y las interpretaciones que se hacen sobre ella, superando su representación mimética, llevándola a su construcción conceptual, estilística, histórica; todo ello en función de construir un lugar para que circunde esa idea, ese relato que propone la obra, esa esencia. Este texto (libreto) del que se parte para la puesta en escena, describe o evoca lugares, épocas, detalles funcionales, colores, personajes, sonidos; de ahí se define el concepto que sustenta la obra, se inserta en un marco de sentido, se sitúa en un acontecimiento. Pasando a un proceso de experimentación para llegar a la materialización de esa idea, que es un objeto que actúa como signo representando, algo que está ausente, materializando esos hechos y fantasías, organizando sintáctica y semánticamente, acentuando el contenido de ese espacio o veda.

Metodológicamente, el diseño escenográfico se ha asumido a partir de la construcción colectiva del concepto general de la ópera de cámara que se haya decidido montar en ese semestre, para después asumir tareas técnicas específicas por equipos de trabajo. Por lo general se parte del texto literario (libreto) y del texto musical (partitura) hacia la representación visual de la puesta en escena. El trabajo visual ha partido desde la interpretación del

Imagen 1 y 2. Maqueta y trabajo en equipo para la puesta en escena *Los Documentos del Infierno* de Gustavo Yepes producida entre el Taller de ópera y el taller de Proyectos de diseño gráfico de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, presentada en el TEC (teatro experimental de Cali) en el segundo semestre de 2013.

ritmo musical hacia el visual en experimentaciones formales cercanas al expresionismo abstracto, hasta la recreación de escenografías propias de la época representada. En el trabajo de taller, se ha leído el libreto una y otra vez hasta desglosarlo en escenas y acotaciones de lugar, caracterización de personajes, espacialidad y temporalidad. En este sentido, el trabajo de *Es Devil*⁴ ha sido enriquecedor en tanto su sentido de organización de una producción escenográfica, dividiendo su trabajo creativo en el problema de la luz, la oscuridad, la escala, el espacio y la temporalidad como asuntos presentes en toda puesta en escena. El problema de la organización de la imagen, en tanto esta es temporal y espacial de forma simultánea y sucesiva y no sólo temporal como el lenguaje verbal, ha permitido el encuentro de lenguajes desde la temporalidad de la música, del libreto y la imagen.

Los montajes producidos como muestras académicas principalmente en teatros de la ciudad de Cali, le han permitido a los estudiantes y profesores

presentar al público su trabajo y acercar la ópera, con poca tradición en la región, al público local. Además del trabajo creativo e interdisciplinar, el trabajo técnico de la producción es muy importante en el escenario, por lo que los estudiantes conjugan el problema de la representación con el problema de la técnica y la tecnología en la puesta en escena.

En esta dirección, el aporte de Beatriz Herráiz⁵, artista valenciana que ha participado en diferentes obras de teatro como *Bonnie y Clyde* (Teatro Galo Real), *Consonants y Dot* (Premio Feten y MAX Maduixa Teatre) y *Harket Protocolo* (PanicMap); nos ha permitido pensar la mezcla entre los recursos técnicos y la representación audiovisual como un problema del diseño escenográfico desde otros lugares. Las aproximaciones tanto teóricas como creativas de esta artista, han sido notorias por la exploración narrativa y expresiva de diferentes técnicas y tecnologías al servicio de la dramaturgia teatral principalmente. De este modo, la rela-

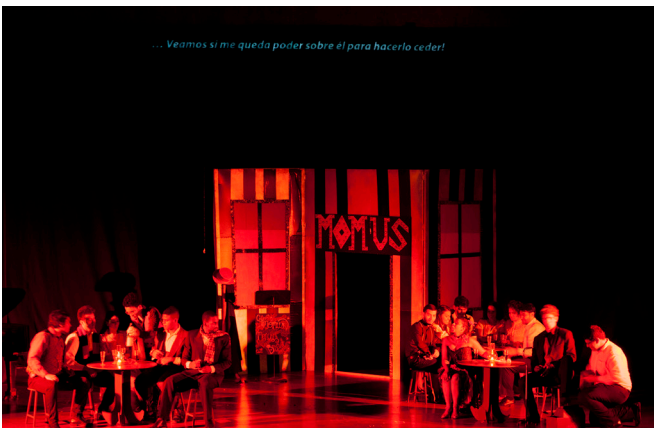

Imagen 3 y 4. Puesta en escena de *Historia de la ópera* en seis cuadros de Monteverdi, Mozart, Puccini, Ravel, Britten y Bernstein, presentada en la Sala Beethoven del Instituto Departamental de Bellas artes en el primer semestre de 2014.

ción entre el objeto proyectado en movimiento y el cantante-actor que está en escena, es uno de los elementos a retomar de la producción de esta artista valenciana y de los trabajos de artistas como William Kentridge con sus apuestas de animación para teatro y de Paul Barritt⁶ con animaciones para ópera como la Flauta Mágica, entre otros.

En este recorrido, se destacan además las producciones de colectivos como Mapa Teatro⁷ que como un laboratorio de artistas dedicado a la creación artística transdisciplinar, conjuga el trabajo de artistas visuales y escénicos franceses y colombianos. Mapa Teatro esboza su propio camino en el ámbito de las artes vivas, conjugando diferentes lenguajes artísticos, geografías y lenguas, lo que nos permite entender el trabajo interdisciplinar desde diferentes lenguajes de aplicación escénica. El trabajo de colectivos Valencianos como A Tiro Hecho⁸, compañía de teatro político que surge como un proyecto escénico de Carla Chillida y Elías Taño, y Pont Flotant⁹ compañía de teatro que surge como grupo de investigación, desarrollan diferentes apuestas y actividades pedagógicas y de investigación teatral en el espacio escénico.

A nivel internacional, se destacan otros trabajos de montajes para ópera principalmente, que conjugan lenguajes y presentan una puesta en escena contemporánea con recursos tecnológicos ligados al video mapping espacialmente, como el de Franc Aleu¹⁰, Es Devil¹¹, Laia Cabrera¹², entre otros. Artistas que han inspirado no sólo la reflexión práctica del oficio, sino también la epistemológica a partir de las relaciones entre imagen, palabra y sonido.

Ahora bien, en las reflexiones sobre aspectos del diseño escenográfico en el campo académico y profesional, se encuentran trabajos críticos sobre montajes escenográficos, propuestas teóricas sobre las

performatividades contemporáneas y su relación con las tecnologías digitales, sobre escenografía postmoderna, sobre el diseño escénico como un arte visual y sobre la relación entre lo plástico y lo escénico en la enseñanza del diseño. El trabajo de Chion (1993) sobre La audiovisión, por ejemplo, defiende la influencia y la transformación que sufre la percepción a partir de una combinación audiovisual; estudiando la relación audiologovisual como un desafío de integración, lo cual resulta atrayente como modelo de análisis en la revisión de puestas en escena contemporáneas en las que la hibridación de lenguajes está presente. A pesar que su propuesta de análisis audiovisual es para el análisis cinematográfico, es susceptible de aplicarse a otros dispositivos de narración audiovisual.

Por su parte, el artículo de Trecca (2010) presenta un panorama sobre la evolución de los estudios que atañen las relaciones entre el teatro y los medios audiovisuales en España, atendiendo la variedad de visiones sobre el tema desde sus rasgos pragmáticos hasta sus rasgos expresivos y comunicativos; es así como este trabajo se convierte en un importante punto de partida para acceder a un estado del arte sobre las relaciones entre escena, nuevas tecnologías, comunicación de masas y evoluciones performativas. Este autor presenta de forma clara y precisa el panorama crítico español desde distintas perspectivas y los enfoques de diferentes autores, que permiten a esta investigación, develar algunos aspectos de la puesta en escena teatral contemporánea que hace uso de nuevas tecnologías audiovisuales a través de los autores vigentes más influyentes. Por su parte, el artículo de Cornago Bernal (2004) hace alusión a la construcción de una nueva realidad mediática, debido a las implicaciones que tienen los grandes medios de comunicación como agentes de transformación de las distintas formas

Imagen 3. Trabajo de producción escenográfica y ensayos de I Due Timidi de Nino Rota presentado en la Sala Beethoven del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali-Colombia en 2017

de percepción de la realidad, en donde es evidente que la escena se enfrenta ante los modos culturales mediáticos que trae consigo nuevos paradigmas artísticos. Este texto es vital en esta investigación, por su reflexión sobre el cambio de mirada del espectador ante la puesta en escena y la forma que adquiere cada medio como parte del mensaje teatral.

En esta misma dirección, el trabajo de Iglesias Simón (2008) reflexiona sobre las manifestaciones audiovisuales presentes en la representación escénica a partir de una revisión histórica y analítica de esta creciente relación. El autor hace una acertada apreciación sobre la escasez de investigaciones en el ámbito hispano que indaguen sobre lo audiovisual y lo escénico desde el punto de vista académico, lo cual demuestra a lo largo del artículo. Esta mirada histórica es suficiente para esta investigación ya que incluye además una serie de categorías para apreciar este universo de lenguajes e hibridaciones.

Por otro lado, el trabajo de Camacho (1994) presenta una reflexión y sistematización de una práctica investigativa y docente sobre la enseñanza de la escenografía de manera descentralizada como artes plásticas y escénicas, lo cual sugiere la relación didáctica que existe en la investigación y práctica escenográfica y de la importancia del taller como recurso formativo en la realización escénica. Propone además una síntesis de la metodología del proceso investigativo y creativo que debe llevarse a cabo en la producción de una escenografía desde el campo universitario.

En consecuencia, esta investigación parte del análisis de experiencias desarrolladas desde la docencia para evidenciar su capacidad didáctica, hacia nociones abstractas ligadas al diseño escenográfico, teniendo en cuenta que la formación en artes, no es sólo una formación en la técnica del oficio, sino en la pregunta que intenta resolver quien ejerce el oficio. Es necesario entonces, dar un vuelco a lo observable, poner los ojos sobre el cuerpo, la forma, la luz, el espacio, las técnicas visuales, ver que dentro de ese espacio vacío se construyen distintas realidades (escultóricas, pictóricas, sonoras, teatrales) y distintos procesos las soportan, a través de los ojos de lo interdisciplinar y contemporáneo del arte.

2. METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación se inscribe en una metodología de corte cualitativa, la cual permite por un lado, describir las posibilidades de la imagen sensible y no sensible en el espacio escénico contemporáneo y, por otro, relacionar los conceptos de mirada, representación y presencia en el diseño escenográfico en clave con la experiencia de producciones escénicas tanto en el marco pedagógico como en el profesional. Esta idea de narrar una experiencia sensible y de analizar un fenómeno performativo, se hará a través de un enfoque hermeneútico para construir el plano de sentido, articulado con el plano físico desde la teoría de la apariencia y el plano fenomenológico en donde se revisa el contexto de las producciones escénicas a analizar. El plano hermeneútico permite cerrar el círculo de la constitución creativa al aspecto contextual de la obra.

Sobre la utilización de metodologías cualitativas de investigación en ciencias sociales y humanidades aplicadas a la investigación en artes, se puede decir que su utilidad es evidente como formas de aproximarse a la realidad, para observar y relacionar subjetividades e intersubjetividades en fenómenos sociales, culturales y políticos de la escena contemporánea. Gracias a los cambios en los paradigmas de las metodologías en las ciencias sociales y las humanidades, es posible aplicarlas al estudio de fenómenos y prácticas artísticas, empleando técnicas como grupos de discusión y entrevistas en profundidad para develar dichas prácticas y su incidencia en la enseñanza y producción de las artes. Es posible igualmente, emplear el análisis documental para estudiar y complementar los trabajos de investigación en artes, debido a que se deben revisar puestas en escena, documentales y demás textos no literarios en función del estudio del fenómeno.

En línea con este pensamiento, el modelo debe permitir obtener conclusiones a partir de la observación rigurosa y la interpretación densa de las manifestaciones más relevantes del fenómeno, identificando cada una en los estudios estéticos hacia la complejidad de la vida social. Es a partir de un modelo holístico que se puede integrar estructura y significado, también como se hace posible acceder al análisis y la interpretación de aspectos concretos y recurrentes de las puestas en escena y del trabajo interdisciplinar de los colectivos.

2.1. Objetivos e hipótesis

En cuanto a las técnicas a utilizar, se empleará la *observación participante* para identificar las posibilidades de la hibridación de lenguajes en los dispositivos de narración audiovisual y su relación con las artes vivas; se realizará una categorización en donde se escogerán los colectivos de trabajo interdisciplinar y las obras a analizar, según el enfoque interdisciplinar. Se harán una serie de *entrevistas en profundidad* a los fundadores de los colectivos seleccionados y se crearán *grupos de discusión* con espectadores de producciones escénicas contemporáneas. Para obtener los propósitos de este proyecto la investigación se organiza a través de las siguientes fases:

2.1.1. Objetivos e hipótesis

Para relacionar los conceptos de mirada, representación y presencia en el diseño escenográfico y describir las posibilidades de la imagen sensible y no sensible en el espacio escénico contemporáneo, es necesario hacer una indagación teórica que abordará estas categorías analíticas desde la cultura visual por la experiencia ante las imágenes que tiene el emisor y el espectador y lo interdisciplinar por sus diferentes perspectivas de campos de conocimiento.

2.1.2. Segunda etapa: Observación participante

Para identificar las posibilidades de la hibridación de lenguajes en los dispositivos de narración audiovisual y su relación con las artes vivas, se hará un trabajo de campo en donde se indagarán las estrategias de creación colectiva empleadas por algunos colectivos de trabajo interdisciplinar y las obras a analizar, tanto en el campo pedagógico como en el profesional en Colombia y España. Se asistirá además, a puestas en escena contemporáneas que manejen este tipo de lenguajes, haciendo uso de la producción escénica contemporánea, para construir un archivo audiovisual susceptible de ser analizado.

Se sistematizará también, la experiencia de las producciones del Taller de ópera de la Universidad del Valle de los últimos 10 años, para describir su apuesta metodológica y aterrizar las nociones estudiadas en la revisión documental hacia dicha experiencia en paralelo con apuestas pedagógicas de la Universidad Politécnica de Valencia. Además de visualizar las formas de creación colectiva de apuestas escénicas profesionales de Colombia y España.

De estos dos momentos, surgirán las sub-categorías analíticas para desarrollar un instrumento que contenga un plano contextual (fenomenológico), un plano físico (aparencia física) y un plano de sentido (hermenéutico), como las principales categorías del instrumento.

2.1.3 Tercera etapa: Entrevistas en profundidad

Esta investigación cuenta con instrumentos de recogida de datos cualitativos como entrevistas en profundidad dirigida a los fundadores o coordinadores de algunos colectivos de trabajo interdisciplinar profesionales. Además a profesores que promuevan prácticas artísticas pedagógicas configuradas en laboratorios de creación e investigación tanto en Colombia como en España. Finalmente, creando de grupos de discusión con espectadores de producciones escénicas contemporáneas, para indagar sobre su percepción temporal (el ahora) y la mirada que tienen sobre la espacialidad de la escenografía cuando relacionan el sonido, la imagen y el cuerpo.

2.1.4 Cuarta etapa: Práctica Artística INCUBO

En esta etapa se decide experimentar con la imagen, el sonido y el cuerpo, alternativas narrativas coherentes en la puesta en escena experimental INCUBO, aplicando algunas estrategias colaborativas resultantes del trabajo de campo.

El espectáculo está concebido modularmente, de manera que por esta habitación puedan transitar diferentes individuos que dotan de personalidad al espacio. De esta manera la creación escénica queda abierta también a la participación colectiva donde cada historia puede ser creada por un autor diferente. La escenografía será completamente minimalista en una forma que recuerde a un cubo, fácilmente montable y desmontable, lo que vestirá esta escenografía es la proyección de la verdadera escenografía en movimiento.

La metodología para la puesta en escena, estima el trabajo en equipo, interdisciplinar, y como comunidades de prácticas artísticas, que son mecanismos que ponen en diálogo diferentes saberes bajo la premisa de la diversidad tanto del hacer como del pensar, retomando procesos de creación colectiva como el cadáver exquisito, la apropiación de imágenes o de estilos y, la lluvia de ideas, que permiten la tarea creativa en común y su desarrollo técnico individual.

2.1.5 Quinta etapa: Conclusiones del estudio

En este último momento, se obtendrán definiciones del fenómeno estudiado, desde lo que puede, debe o hace el diseño escenográfico en el espacio escénico contemporáneo, con los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de análisis y la producción escénica.

3. CONCLUSIONES PARCIALES

Este planteamiento y revisión preliminar del estado del arte, muestran que la problemática interdisciplinar y los cambios en los modos de hacer, llevan a reflexionar sobre prácticas puntuales de colectivos emergentes y consolidados, como una posibilidad de integración teórico-práctica en la pedagogía de las artes. Igualmente, es necesario entender las diferencias entre lo multidisciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, como “modos de “implosión” disciplinar surgidos desde la teoría del conocimiento para transitar y expandirse en espacios de diálogo” (Dalmau y Górriz, 2013). Espacios de diálogo necesarios sobre las relaciones entre la mirada, la representación y la presencia en el espacio escénico contemporáneo, a través de prácticas artísticas y apuestas pedagógicas concretas. La interdisciplinariedad es entendida entonces, como un “intercambio” de métodos de diferentes disciplinas artísticas, que supone una relación entre conceptos (ideas, textos, temáticas), visualizaciones (story board, maquetas, imágenes) y formas proyectuales de hacer (métodos y estrategias).

En esta dirección, la creación colectiva supone una expansión de los campos, tanto de la música, como de la animación, el teatro, la danza y el diseño. Esto supone a su vez, el diseño de estrategias de creación colectiva en donde se producen relaciones y modificaciones interdisciplinares de acuerdo a los intereses del grupo de trabajo y los sujetos que lo componen. Los problemas que suponen estas relaciones interdisciplinares son abordados como oportunidades de integración a través de procesos de experimentación contextuales y de aprendizaje colectivo, en constante relación con la realidad tecnológica y artística. Además, los modos de crear interdisciplinariamente, son flexibles, se autogeneran y suponen “saltos metodológicos” que permiten finalmente, la integración de conocimientos.

Dado que la investigación aún no ha finalizado y teniendo claro que el problema aún está en la separación de los distintos lenguajes artísticos en las teorías sobre la escena; el resultado esperado sería por un lado teórico, en función de cómo cambia la escena misma con los acontecimientos en las formas de producción artística. Por otro lado, sería un resultado práctico en el que se experimente con la imagen, el sonido, los cuerpos y los objetos en una puesta en escena colaborativa. Finalmente, sería una cartografía de las distintas apuestas creativas de algunos colectivos Colombianos y Españoles, a través de su ordenamiento y categorización.

Esta perspectiva beneficia el campo de la enseñanza de las artes y el de sus prácticas, ya que son cada vez más urgentes las revisiones sobre el trabajo de los colectivos artísticos y sus producciones escénicas, con la intención de profundizar en el conocimiento de las prácticas escénicas locales. Sistematizar distintas apuestas creativas orientadas a trabajar en colectivo y revisar los cambios de mirada tanto del espectador como del productor artístico, sustituyen o amplían de alguna manera los paradigmas políticos, sociales y culturales de nuestras sociedades.

NOTAS

- 1 Ver Imagen 1.
- 2 Ver Imagen 2.
- 3 Ver Imagen 3.
- 4 <http://esdevlin.com/> y <https://www.netflix.com/watch/80093809?trackId=200257859>
- 5 <http://grupoanimacion.webs.upv.es/portfolio/beatriz-herraiz/>
- 6 <http://www.paulbarritt.com/>
- 7 <http://www.mapateatro.org/es>
- 8 <https://atirohecho.wordpress.com/>
- 9 <http://www.elpontflotant.es/>
- 10 <http://www.francaleu.com/>
- 11 <http://esdevlin.com/>
- 12 <http://laiacabrera.com/>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brea, Jose Luis (2005). *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Ediciones Akal.
- _____ (2006). *Estética, historia del arte, estudios visuales*, Estudios visuales, No. 3, pp. 8-25.
- Breyer, Gastón (2005). *La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*, Ediciones Infinito; Argentina. ISBN: 987-9393-39-2.
- Camacho, Eduardo (1994). *La enseñanza de la escenografía como artes plásticas y escénicas en la universidad*, Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies: Número 5, pp. 51-63.
- Canepa, Gisela y Ulfe, María Eugenia (2014). *Performatividades contemporáneas y el imperativo de la participación en las tecnologías digitales*, ANTHROPOLOGICA/AÑO XXXII, No. 33, pp. 67-86.
- Ceballos, Edgar (2013). *Principios de dirección escénica*. Edt. colescenologia. México.
- Chion, Michel (1998). *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, España, Paidós.
- Crary, Jonathan (2008). *Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna*, Madrid, Akal.
- Cornago Bernal, Oscar (2004). *El cuerpo invisible: Teatro y tecnologías de la imagen*, Arbor CLXXVII, pp. 595-610.
- Dalmau, Jorge y Górriz, Lidia (2013). *La problemática interdisciplinar en las artes. ¿Son disciplinas los distintos modos de hacer?*, On the w@terfront, ISSN en línea: 1139-7365, pp. 48-58.
- Etchecoin, Lucrecia (2015). *Objeto Escénico: La Escena como Objeto. Perspectivas para Reflexionar Sobre su Misterio en Escena Uno* | Escenografía, Dirección de Arte y Puesta en Escena No.2, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - UNICEN; Argentina. ISSN: 2362-4000.
- Heinlein, Federico (1978). *Relación entre música y texto en el teatro musical del siglo xx*. Revista musical chilena. Artículo Sacado de: <http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/13534/13811>
- Iglesias Simón, Pablo (2008). *Tentativas para una sistematización del uso de audiovisuales en la puesta en escena*, Acotaciones, No. 20, Páginas 47-82.
- Jay, Martin (2007). *Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX*, Madrid, Akal.
- _____ (2004). *Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa al ocularcentrismo*, Estudios visuales, No. 1, pp. 61-82.
- _____ (2007). *¿Parresía visual? Foucault y la verdad de la mirada*, Estudios visuales, No. 4, pp. 8-21.
- MEN (2008). *Serie lineamientos curriculares. Educación Artística*. [articles-339975_recurso_4.pdf](#)
- Mitchell, W.J.T. (2009) *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, Madrid, Ediciones Akal.
- Petersen, Anne Ring (2015). *Installation Art Between Image and Stage*, Museum Tusulanum Press; Dinamarca. ISBN: 8763542579, 9788763542579.
- Sofer, Andres (2003). *The Stage Life of Props*. University of Michigan Press; Estados Unidos. ISBN 0472068393, 9780472068395.
- Trecca, Simone (2010). *El teatro y los medios audiovisuales: La situación de los estudios en España*, UNED, Revista Signa 19, pp. 13-34.

- Villafañe, Justo (2006). Introducción a una teoría de la imagen, Madrid, Ediciones pirámide, Grupo Anaya, S.A.

- Zamora, Fernando (2015) Filosofía de la imagen. Lenguaje, imagen y representación. Facultad de Artes y Diseño. UNAM. México.

- Zorita Aguirre, Itziar (2010). Teatro contemporáneo y medios audiovisuales: primer acercamiento teórico. Tomado de: https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2010/hdl_2072_83508/Binder2.pdf