

TEATRO DE OBJETOS: ARTE DEL REDESCUBRIMIENTO. POÉTICA VISUAL DE LOS OBJETOS RESIGNIFICADOS.*

OBJECT THEATER: THE ART OF REDISCOVERY. VISUAL POETRY OF REDEFINED OBJECTS

Los Chicos del Jardín**

*** "Los Chicos del Jardín" es una compañía profesional de teatro independiente de la ciudad de Manizales (Colombia), formada en el año 2009, por David Carmona Patiño, Viviana Hoyos Gómez y Andrea Marín Arcila, ingenieros teatrales que crean, indagan y reflexionan sobre la técnica actoral basada en la imaginación, la fantasía y las nuevas formas de comunicación. E-mail: loschicosdeljardin@gmail.com*

RESUMEN

El siguiente texto es producto del Taller Teatro de Objetos, realizado por la compañía teatral "Los Chicos del Jardín". En el campo del Teatro de Objetos, nacido de sucesivas transformaciones del teatro oriental, el objeto es sometido a un procedimiento escénico tan antiguo como el teatro mismo: la manipulación. El Teatro de Objetos crea distintas formas de contarnos algo siempre desde la reinterpretación de lo cotidiano. En la actualidad, la continua búsqueda de comunicar de una forma diferente, nos hace investigar y buscar la dramaturgia del objeto, abriendo así otra perspectiva en el teatro.

PALABRAS CLAVE

Manipulación, objetos, resignificación, ingenio, transformación, poética corporal.

ABSTRACT

This article is the product of the Object Theater Workshop carried out by the theater company "Los Chicos del Jardín" ("The Kids from the Garden"). In the field of Object Theater, born from successive transformation of Western Theater, an object is put into a scenic procedure as old as theater itself: manipulation. Object Theater creates different forms of telling something always from the reinterpretation of a routine. Presently, the continuous search for communicating in a different way makes us investigate and search for the object drama, opening this way another perspective in theater.

KEY WORDS

Manipulation, objects, redefinition, inventiveness, transformation, body poetics.

* Recibido:4 de Julio de 2013 , aprobado:13 de Septiembre de 2013

Figura 1. Taller de Teatro de Objetos en I Festival Ejereteje. Pereira. 2013.

Fotografía: Archivo de la compañía.

MATERIAL No. 1: LA VIDA DE LOS OBJETOS

Abrimos la maleta y sacamos: un lápiz pequeño, una servilleta donde se ha escrito un teléfono, unas llaves, tres monedas, una candela, un pañuelo, unas pequeñas tijeras para cortar uñas, un teléfono viejo, una taza de chocolate despicada, una sogá, un destapador, un reloj despertador sin pilas, una olla oxidada, una pala, una escoba, el marco de un cuadro que ya no existe, una escalera, una puerta y tres bisagras, un pupitre, un tablero de tiza, las tizas y una caja de colores.

Esos, los objetos, esos seres inertes carentes de vida, están dispuestos en cualquier

lugar, sin virtud, sin transformación, sin manipulación.

Esas cosas materiales e inanimadas no existen hasta que su uso se re-inventa y se deshabetúa de su funcionalidad cotidiana para dar virtud a su poder poético. Allí nace un Teatro de Objetos. Lo que hace el Teatro de Objetos, es dar vida a esa inactividad.

Cuando Marcel Duchamp colocó un orinal en un museo, sin cambiar su naturaleza, lo transformó en especial y extraño. Fue entonces una forma de re-descubrir el objeto. "El Teatro de Objetos es el arte del re-descubrimiento" (Genty, s.f.).

Su particularidad remite a un universo escénico en el cual se pone en juego un replanteo de la figura del actor y sus formas de trabajo más tradicionales. Esto genera una dinámica especial sustentada en el predominio visual y las posibilidades expresivas de los objetos. (Ferreira, 2007, p. 6)

En el Teatro de Objetos todo es posible. Lo inimaginable y lo imaginado se pone en escena. Las posibilidades de los objetos son infinitas, dependiendo de su taxonomía, de sus texturas, de sus formas y de su manipulación. El Teatro de Objetos extravía un objeto de su uso habitual, crea distintas formas de contarnos algo siempre desde la reinterpretación de lo cotidiano. Objetos inútiles, indiferentes, contradictorios, inservibles, provisorios, e inestables serán los protagonistas de un *universo de ficción*.

En el Teatro de Objetos, la poética y la elaboración de la imagen, está sujeta al enigma, a la motivación del espectador por descubrir un nuevo uso, el otro significado del objeto, que lo entre en un juego donde logre estimular su imaginación. La metáfora teatral, se hace evidente cuando se logra la transformación de estos artefactos en algo nuevo, cuando logramos convertir algo cotidiano en un objeto virtuoso que ha pasado por un proceso de re-significación.

Utilizar un objeto que representa otra cosa es un juego de niños. Sin embargo, para que haya una "teatralización" de los objetos, no es suficiente cambiar su uso habitual, debe existir también un contenido poético, una aparición de la metáfora, asimilando su forma, su movimiento o su color, para contar una

historia específica donde todos los objetos de ese mundo entren en una poética elaborada, en una lógica particular.

Ante el objeto o la materia, es necesario interrogarse sobre sus debilidades, su encanto, sus puntos a favor, sus tensiones, sus deseos, sus secretos, su pasado, sus defectos. Para utilizarlos en la búsqueda de asociaciones de ideas y de metáforas. (Genty, s.f.)

MATERIAL No. 2: "HACIA LA POÉTICA VISUAL DE LOS OBJETOS RE-SIGNIFICADOS"

Trabajo de Objetos en la Compañía de Teatro "Los Chicos del Jardín"

Como compañía de teatro, hemos considerado el hecho de convertir las cosas inútiles en elementos poéticos y darles un valor significativo potente que permita la elaboración de la imagen teatral. Es allí donde planteamos un trabajo que denominamos: "Ingeniería Teatral".

Tanto el Ingeniero como el artista identifican y comprenden los obstáculos para poder generar ideas. Lo que nos interesa destacar de la Ingeniería es su pilar: el Ingenio. *El Ingenio es la capacidad para imaginar o crear cosas útiles combinando con inteligencia y habilidad, los conocimientos que posee y los medios técnicos de que dispone.*

De allí nuestra exploración con objetos. Creemos en el ingenio y en la poética corporal como herramientas para la creación de un lenguaje visual, permeable, abierto en distintas combinaciones e innovaciones posibles.

Figura 2. Taller de Teatro de Objetos en Taller Abierto de Manizales.
Fotografía: Archivo de la compañía.

Este trabajo de manipulación, es un trabajo de exploración que emprendimos partiendo de algunos principios que nos interesaba estudiar como el teatro gestual y la transformación de seres inertes. En principio realizábamos improvisaciones con cualquier tipo de material, implementando elementos corporales nacidos de la técnica gestual: tensiones, cambios de personaje, economía de movimiento, donde el actor transforma al objeto convirtiendo a este último en protagonista debido a su manipulación y a su análisis metafórico que permitiera enriquecer el lenguaje escénico. Cucharas, cartones, bolsas, papeles, objetos maleables como alimentos, sombrillas, fueron partícipes de una indagación que como actores quisimos emprender para poder comprender el sentido de esta técnica y cómo esta se aparta un poco del actor como único protagonista de la escena.

Poco a poco, estos objetos nos fueron mostrando una capacidad expresiva más allá de nuestras expectativas. De esta manera, nos dimos cuenta de que esta práctica podía expandirse, buscar nuevos intérpretes en Manizales, nuestra ciudad de encuentro, y fue cuando planteamos y estructuramos el “Taller de Teatro de Objetos”.

El Taller de Teatro de Objetos combina el trabajo de búsqueda e improvisación con un trabajo más técnico para dotar a cada participante de herramientas que ayuden a desarrollar cada proceso creativo. Estos ejercicios están basados en técnicas de manipulación de objetos, concentración, calentamiento físico y desbloqueo corporal. Se pretende explorar cada propuesta particular en relación con la esencia de cada objeto investigado.

Los objetos de los que hablamos son en su mayoría objetos cotidianos, objetos que ya se han pasado de uso y que no tienen vida útil para el diario vivir, objetos que han perdido su valor: pedazos de plástico, retazos, latas, madera, algo que ya haya sido usado, que ya haya pasado por la manipulación humana y que ya tiene una historia, porque si bien partimos de

algo vivido o escrito, también hay que tener en cuenta la particularidad con la cual se encuentran estos objetos, es decir, aprovechar cada fisura, cada rayón, cada hendidura porque en cada uno de estos detalles se encuentra la historia detrás del objeto re-significado. Mediante su intervención, el manipulador “anima” al objeto, le “da vida”.

Figura 3. Taller Teatro de Objetos. Compañía Teatral “Los Chicos del Jardín”. Taller Abierto.
Fotografía: Archivo de la compañía.

El objetivo del Taller Teatro de Objetos es explorar las técnicas de manipulación para darle vida a un objeto, a través del entrenamiento y la investigación, reconociendo las posibilidades dramáticas de los objetos cotidianos y de esa manera potencializar la creatividad y el ingenio.

Teniendo en cuenta esto, planteamos el Taller de la siguiente manera:

I PARTE: PLANO CORPORAL

Los participantes exploran todos los elementos corporales previos a la utilización de los objetos, necesarios para un trabajo de manipulación limpia y precisa.

Temáticas:

- Niveles de movimiento escénico.
- Objetos corporales.
- Espacios corporales.
- Planos escénicos.
- Cambio de personaje, lugar y tiempo.
- Dinámicas de la naturaleza aplicadas al cuerpo para la creación de personajes.

Temáticas:

- Transformación del objeto cotidiano.
- Transformación del objeto como casa.
- Este objeto no fue hecho para...
- Transformación de tela.
- Transformación mesa.
- Transformación de objetos maleables.
- Teatro de objetos en espacio y mesa.
- Relación del objeto con un recuerdo.
- Dramaturgia del objeto.
- Trabajo final.

II PARTE: POÉTICA DE LOS OBJETOS

Los participantes van en busca de la transformación de los objetos y, además, de encontrarle su valor poético para que puedan crear una historia particular.

Se hacen dos trabajos: Investigación y Creación.

Investigación

- Observación y escucha de los objetos y materiales.
- Improvisación con ellos.
- Búsqueda y conciencia de la metáfora del objeto y de su sentido poético.

Creación

- Exploración de la expresividad dramática y visual de cada objeto.
- Elección del objeto y elección dramaturgía.
- Relación del/los objeto elegido con recuerdos, vivencias, sueños o historias personales.
- Articulación de la pieza.
- Muestra del trabajo y análisis.

Con una intensidad de entre 6 y 8 horas, el Taller insinúa a los participantes herramientas de creación que se ven reflejadas en su ejercicio final. Siempre nos interesa hacer investigar a los participantes, entregarle problemas para que él proponga soluciones a partir del objeto.

La proposición general de la búsqueda en el Taller es narrar o poetizar con objetos: generar en ellos una dramaturgia, lograr que el centro de la atención creadora descansa en el protagonismo de los objetos, en su organización narrativa.

Nuestro Taller se ha realizado en diferentes lugares: Casa de la Cultura de Chinchiná, Casa Trema Manizales (oficinas de Ingeniería Teatral), Taller Abierto, Compañía Titiriclaun y Red de Teatro del Eje Cafetero. Cada equipo de trabajo demanda unas necesidades diferentes, pero siempre se busca llegar al objetivo. Los integrantes de cada Taller muestran siempre un deseo por crear y una preocupación por encontrar este tipo de espacios que generen una atmósfera autónoma.

Los objetos que se yuxtaponen en escena pueden ser en sí mismos banales, pero cuando se los ubica e ilumina imaginativamente, pueden revelar aspectos de su ser y quizás incluso de su poesía. (Jundra citado por Ferreyra, 2007, p. 10).

BIBLIOGRAFÍA

Ferreyra, Milagros. (2007). *Del objeto a la escena: poesía y superficie. Robbe Grillet y la dramaturgia de objetos*. Cuadernos de Picadero. Cuaderno No. 12. Instituto Nacional del Teatro, Argentina. Buenos Aires: Talleres Gráficos DEL S.R.L.

Genty, Philippe. (s.f.). Teatro de objetos. Recuperado de <http://gershanik.blogspot.com/p/teatro-de-objetos.html>