

ÓPERA EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES. LA EXPERIENCIAS REALIZADAS EN EL CETC DURANTE LAS TEMPORADAS 2016-2017

OPERA IN UNCONVENTIONAL SPACES. THE EXPERIENCES CARRIED OUT AT THE CETC DURING THE 2016 AND 2017

Investigadores USAL: Beitía, María Clara (clara.beitia@usal.edu.ar); Lettieri, Ana Josefina; Beitía, María Inés.

Palabras clave: CETC; Escenografía; Ópera; Espacio escénico; No convencional.

Keywords: *CETC; Scenery; Opera; Scenic space; Unconventional.*

Resumen

El objeto de estudio ha sido la utilización del espacio en las experiencias líricas realizadas en el ámbito del Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) durante las temporadas 2016 y 2017, para conocer las características y las posibilidades de este espacio no convencional, a través del análisis de las alternativas presentadas durante el período señalado.

El CETC es un espacio acondicionado en los sótanos del teatro, consistente en varias salas separadas por muros de carga y pilares que sostienen el edificio. Se aleja de lo convencional porque no tiene determinado *a priori* un espacio para la escena, ni una maquinaria específica como la del escenario principal, sino que da la posibilidad de ubicarla y también de ubicar al público asistente según la visión del director de cada espectáculo.

La realización de una producción lírica fuera del ámbito construido para ella trae consigo grandes complejidades referidas a la utilización del espacio y aspectos tales como las condiciones acústicas, la ubicación de la orquesta, la disposición del público y la visibilidad entre el director musical y la escena, entre otros.

El trabajo se canalizó en dos direcciones. La primera consistió en comprender el edificio, sus espacios y la función que cumplen. Para ello se realizó un relevamiento del espacio y del equipamiento técnico y lumínico; y una descripción de sus salas a manera de recorrido. Se entrevistó al personal a cargo del montaje de la sala, obteniendo detalles técnicos sobre su desenvolvimiento.

La segunda línea de trabajo fue el análisis de las distintas soluciones para la relación “escena-público” de las propuestas, para lo cual se recopiló información sobre los espectáculos de las temporadas 2016 y 2017. Se confeccionó un informe con detalles sobre la puesta, espacio, elenco y detalles específicos. Se obtuvo información visual en los archivos y publicaciones del Teatro Colón y en publicaciones dedicadas a la crítica, que aportaron el testimonio de la percepción del espectáculo, el espacio y los lenguajes escénicos aplicados. Se clasificaron las soluciones espaciales de cada propuesta, a fin de establecer una categorización.

Se ha realizado una planta de relevamiento acompañada por fotografías que ilustran detalladamen-

te el lugar y sus características, incluyendo el equipamiento escénico y lumínico. Se ha completado el análisis de las soluciones para la relación “escena-público”, describiendo las diversas alternativas. También se ha completado la descripción de recursos escenográficos utilizados en los espectáculos del período. La crítica especializada nos ha dado un panorama de la percepción que el espectador ha experimentado en las distintas puestas en escena. De sus dichos se desprende que es habitual sentirse inmerso en la narración e, incluso, parte de ella.

El CETC es un espacio nuevo para albergar nuevas tendencias, abre un espacio para que se exprese un nuevo paradigma, donde se proyecta desde el interior del conflicto representado en el drama o la historia contada en la música. La escena no es un entorno que contiene o acompaña el relato haciendo referencia directa a lugares, sino que genera un espacio sugestivo que parece emerger de lo íntimo y subjetivo de los personajes, proyectando imágenes alegóricas que amplían la emoción del momento dramático o musical.

Las propuestas líricas no convencionales analizadas aprovechan un componente esencial del CETC: la cercanía entre el público y la escena. La ausencia de estructuras escénicas obliga a construir espacios de otra manera: la preferida es la construcción lumínica. Los realizadores utilizan la iluminación para definir espacios y climas, para conducir al público y para dar sensaciones de amplias espacialidades en un lugar muy acotado y con rítmicas barreras visuales generadas por los enormes pilares que conforman los cimientos del Teatro Colón.

Se han completado los objetivos específicos reuniendo material para conformar un archivo de referencia que se utiliza en las clases de materias proyectuales de la carrera de Artes del Teatro.

Abstract

The object of study has been the use of space in the lyrical experiences performed at the Experimentation Center of the Colón Theatre (CETC – in its Spanish acronym) during the 2016 and 2017 seasons, in order to determine the characteristics and possibilities of this non-conventional space by analyzing the alternatives which were presented during the aforementioned period.

The CETC is a space located in the basement of the theater consisting of several rooms separated by load-bearing walls and pillars supporting the building. It disrupts convention because it lacks an a priori determined space for the scene, nor does it have specific machinery such as that of the main stage, but rather allows to locate it and the audience according to the vision of the director of each show.

Performing a lyrical production outside the environment conceived for it implies great complexities regarding the use of space and aspects such as the acoustic conditions, the location of the orchestra, the disposition of the audience and the visibility between the musical director and the stage area, among others.

This work was channeled in two directions. The first consisted of understanding the building, its spaces and their function. To this end, the space and the technical and lighting equipment were surveyed, and a description of its rooms was made as a tour. The staff responsible for the assembly of the space were interviewed, so as to obtain technical details about their development.

The second area of work was the analysis of the various solutions for the proposals’ “scene/audience” relationship. To do so, information on the shows of the 2016 and 2017 seasons was collected. A report was prepared with details of the setting, space, cast and specific details. Visual information was obtained from the archives and publications of the Colón Theatre and from publications dedicated to theatre critics, which provided the testimony of the perception of the show, the space and the applied scenic languages. The spatial solutions of each proposal were classified, so as to establish a categorization.

A floor plan has been made, accompanied by photographs that illustrate the space and its characteristics in detail, including the stage and lighting equipment. The analysis of the solutions for the “scene/audience” relationship has been completed describing the various alternatives. The description of scenographic resources used in the shows of the period has also been completed. The specialized critics have given us an overview of the perception that the viewer has experienced in different mises en scene. From their reviews we gather that it is usual to feel immersed in the narration and often part of it.

The CETC is a new space to accommodate new tendencies; it opens a space for a new paradigm to be expressed, where the conflict represented in the drama, or the story told through the music, is projected from the inside. The stage is not an environment that contains or accompanies the story together with the artists, making direct reference to places, but is rather a suggestive space which seems to emerge from the intimacy and subjectivity of the characters, projecting allegorical images which amplify the emotion of the dramatic or musical moment.

The unconventional lyrical proposals analyzed take advantage of an essential component of the CETC: the closeness between the public and the scene. The absence of scenic structures requires creating spaces in a different way: lighting construction is usually the one adopted. Directors use it to define space and climate, to lead the public and to give a sensation of wide spatialities in a very limited place with rhythmic visual barriers generated by the enormous pillars that provide the foundations of the Colón Theatre.

The specific objectives have been completed by gathering material to form a reference file used in project classes within the Theater Arts degree.