

UNIVERSOS DE LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA

MIGUEL GONZÁLEZ*

Peter Troszmitter dans in an excerpt from Blikity Blank by Norman McLaren, Norman (a tribute to Norman McLaren) by Michel Lemieux, Victor Pilon and Peter Troszmitter. Photo: Victor Pilon.

* Curador del Museo de Arte Moderno La Tertulia. Crítico de arte. Docente de la Facultad de Artes Visuales del Instituto Departamental de Bellas Artes.

Resumen

Gracias a la ingente labor de quien fuera la gestora, fundadora y promotora del **Festival Iberoamericano de Teatro** —la recordada y recientemente fallecida actriz Fanny Mikey—, éste se ha convertido en hito cultural que, centrando su acción en la diversidad de las artes escénicas, propone nuevas miradas sobre el hecho escénico y la labor de actores, directores, músicos y demás artistas de la escena, al posibilitar el encuentro de las más disímiles y selectas obras de la escena nacional e internacional.

En el presente artículo, el autor hace una síntesis de lo que el Festival significa en el panorama de la escena en Colombia, a la vez que muestra al gran productor y artista de la escena contemporánea llevado a las tablas en el pasado Festival a través de la obra *Norman*: el animador y realizador Norman McLaren.

Palabras clave

Creación, cultura, danza-teatro, experimentación, festival, imaginación, teatro.

Abstract

Due to the enormous work of the founder, promoter and manager of the Iberoamerican Drama Festival – the remembered and recently deceased actress Fanny Mickey- this event has become a cultural boundary marker which proposes new sights on the scenic fact and the job of actors, directors, musicians and other artists on stage focusing its actions in the diversity of scenic arts, while making possible the encounter with the most dissimilar and selected pieces from the national and international scene.

In this paper the author makes a synthesis of what the Festival means in the situation of the scene in Colombia; at the same time, it presents the great director and artist of the contemporary scene taken to the stage during the last Festival with the play *Norman*: the animator and director Norman McLaren.

Key Words

Creation, culture, dance-theatre, experimentation, festival, imagination, theater.

UNIVERSOS DE LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA

El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá acaba de cumplir veinte memorables años,¹ creciendo cada vez no sólo en calidad y número de espectáculos de sala y callejeros sino en talleres, encuentros, exhibiciones y en la difusión y promoción del teatro colombiano en su más amplia diversidad. En las últimas ediciones se ha consolidado **VIA** —ventana internacional de las artes—, una mesa de negocios para ofrecer la producción nacional y las propuestas escénicas latinoamericanas.

Hoy este festival de teatro es el más grande y ambicioso de cuantos se realizan en cualquier lugar. La presencia de los cinco continentes y la diversidad cultural y conceptual privilegia el certamen como un punto de encuentro multicultural y pluriétnico de primera línea. El festival ha traído obras de los más prestigiosos conjuntos disponibles de distintas geografías y ha podido ofrecer espectáculos de los más afamados directores: Peter Brook, Tadashi Suzuki, Roberto Cuilli, Yuri Liubinov, Giorgio Strehler, Theodoros Terzopoulos, Susanne Linke, Declan Denellan, Salvador Tavora, Robert Wilson, Andrzej Wajda, Tomaz Pandur, Lindsay Kemp, Philippe Genty, Paolo Magelli, Nicolás Stemann, Ismael Ivo, Heiner Goebbels, Jan Fabre, Jan Louvers, Kama Ginkas, Omar Porras o Lluís Pasqual, para nombrar un grupo insigne de los cuales se han visto montajes.

El festival ha mostrado un amplio espectro del gran teatro de texto que va de la tragedia griega a Heiner

1. Se han hecho ediciones cada dos años desde 1988 así: 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 y en el 2008. Ha estado liderado desde su fundación por la actriz y gestora cultural argentina-nacionalizada en Colombia Fanny Mikey.

Müller, pasado por Dante, Cervantes, Calderón, Shakespeare, Molière, Goethe, Goldoni, Chéjov, Pushkin, Dostoievski, Lorca, Valle-Inclán, Buchner, Jarry, Genet, Sartre, Beckett, Koltés y autores contemporáneos muchos de los cuales han estado a cargo de sus propios montajes. Ha sido ventana para el teatro latinoamericano y autores de distintas épocas y ha presentado el teatro colombiano desde Enrique Buenaventura y Santiago García y sus respectivos grupos, hasta los nuevos dramaturgos, directores y conjuntos actuales.

El teatro de texto se ha presentado con igual intensidad que los espectáculos visuales ayudados por el cine, video y hologramas. La danza contemporánea, la danza teatro, los muñecos y el circo. Igualmente propuestas procedentes de África y Asia que han revelado la potencia de las tradiciones ancestrales.

La continuidad del festival le ha permitido ir edificando una tradición y articulando niveles de exigencia. Su oferta ha permitido hacer relecturas de los clásicos, redefinir los conceptos sobre dramaturgia, puesta en escena y constatar cómo las disciplinas más diversas colaboran para generar distintos niveles de significados y significantes. Se puede detectar igualmente la formación de públicos masivos que acuden a los eventos en distintos escenarios y circunstancias. Ha sido un suceso influyente y ha generado un referente que se ha convertido en magisterio propiciatorio. El Festival es también una gran fiesta y apabullante carnaval para los sentidos, la inteligencia y el gozo. Su carácter ecuménico lo hace incluyente y seguramente las consecuencias que emanará y que ahora percibimos serán también localizadas a mediano y largo plazo.

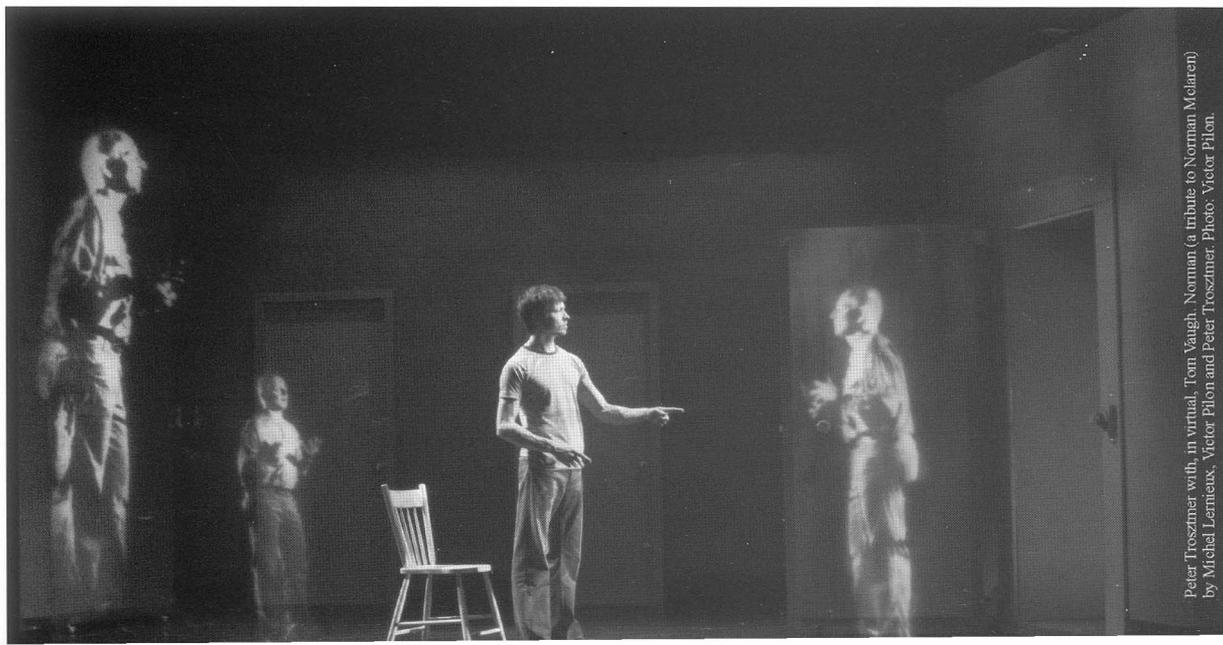
Curiosamente el teatro que es reflexión, sentido crítico, alternativas de pensamiento y de visión es convocado en uno de los escenarios más convulsos de la sociedad contemporánea como es Colombia. Un territorio sangriento y dispuesto a reinventar las más variadas y atroces formas de violencia. Nuestro gran escenario nacional se parece muchas veces a la familia de los Atridas, a los jefes de Titus Andrónico, de Ricardo III o al círculo de Roberto Zucco. El teatro nos habla de muchas vidas, todas distintas pero en el fondo similares, también nos muestra muchas agonías y muertes, cualquier parecido es pura casualidad.

NORMAN McLAREN REVISITADO

Aunque el prestigio del animador y realizador Norman McLaren permanece intacto después de veinte años de su muerte, el montaje teatral y dancístico del grupo canadiense Lemieux.pilon 4^d art, reanuda la perspectiva de este creador inagotable

que se asocia al expresionismo abstracto pictórico, al cine no filmado, al minimalismo, a las relaciones renovadas del color, la imagen y el sonido, a las acotaciones políticas, a la danza como una fuerte poética de trascender los gestos y darles nuevos significados.

El espectáculo en mención se titulaba *Norman*² y era el resultado de la colaboración de Michel Lemieux, artista multidisciplinario fundador de la compañía en 1983, Víctor Pilon vinculado como codirector en 1990 y el bailarín y coreógrafo Peter Trosztner, quien es el protagonista de la obra. Este último, narra su experiencia personal al estudiar la producción y los aportes de McLaren y va proyectando las películas a través del espectáculo al tiempo que usa personajes, argumentos y espacios para interactuar con ellos en la escena. Filma entrevistas y testimonios de quince personalidades que consideran el trabajo y los aportes de McLaren. Gracias a los hologramas las distintas personas se presentan a emitir sus declaraciones durante el espectáculo.³ La propuesta escénica es un

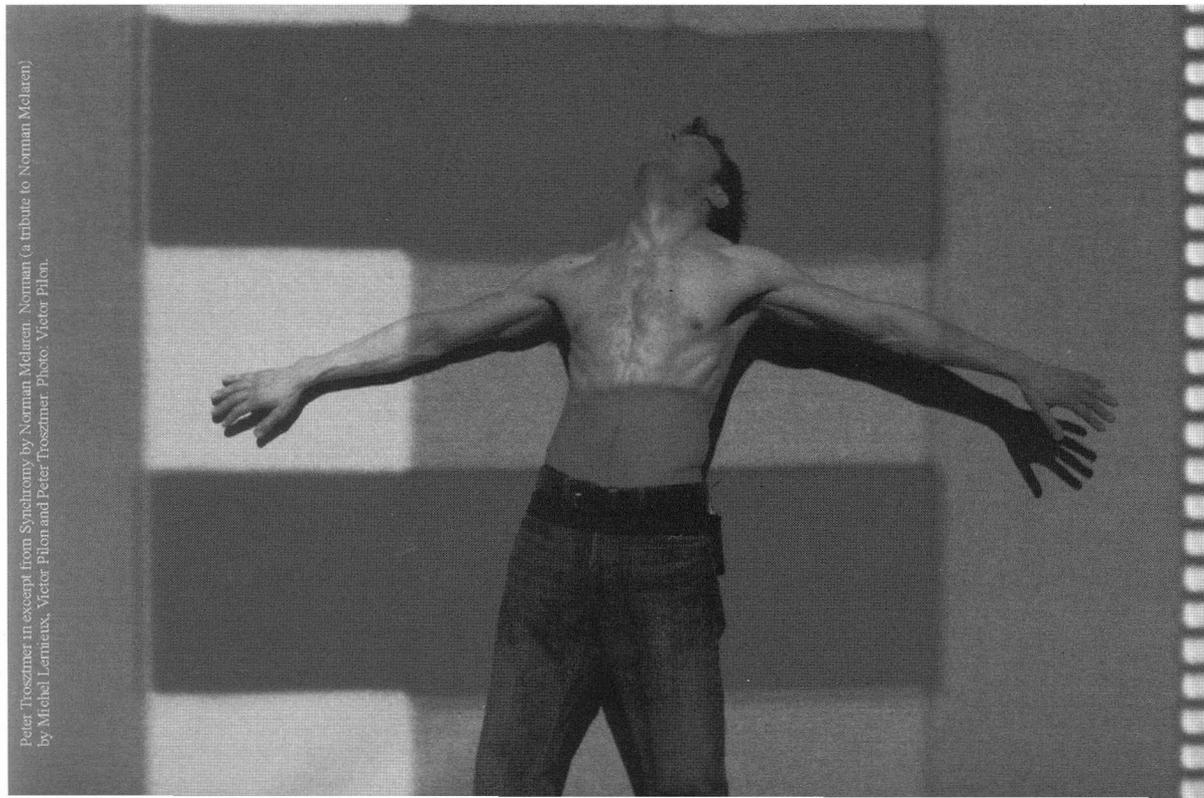
Peter Trosztner with, in virtual, Tom Vaugh. Norman (a tribute to Norman McLaren) by Michel Lemieux, Victor Pilon and Peter Trosztner. Photo: Victor Pilon.

buen ejemplo de hibridación entre el cine, la música, la danza, la animación, la tecnología virtual y los objetos. Como en la *Linterna Mágica de Praga*, los distintos recursos de que se vale la ilusión, lo real y lo ilusorio se funden y confunden para no sólo narrar un suceso, resaltar los aportes históricos del personaje en cuestión sino construir una propuesta poética.

La apuesta se centra en el bailarín actor Peter Trosztner que va conduciendo la acción por los senderos de la luz, los gestos, el sonido, las proyecciones. Nos cuenta su propia historia y experiencia y narra la personalidad de McLaren, haciendo una relectura que consigue sus objetivos al entregarlo como creador indispensable en los discursos filmicos y también en el trabajo aportante de la experimentación y la reflexión visual.

Norman McLaren nació en 1914 en Stirling, Escocia. Su primera vocación fue el diseño, que estudió en la Universidad de Glasgow, culminando en 1932. Se incorporó a la Glasgow Film Society, donde se entusiasmó por el cine sobre todo a través de las realizaciones de los rusos Eisenstein y Pudovkin y del animador alemán Oskar Fischinger. Esta disciplina lo sedujo y comprendió que era un medio poderoso de expresión. Sus innovaciones comprenden las animaciones sin cámara pintando directamente sobre el negativo o raspando la emulsión de la película. Estas últimas abstractas resultado de gestos controlados y luego sincronizados a la música, han sido no sin razón relacionadas con las pinturas de Jackson Pollock.

Su carrera comenzó en 1934. En 1935 dos de sus realizaciones merecieron galardones en el

Peter Trosztner in excerpt from *Synchrony* by Norman McLaren. Norman (a tribute to Norman McLaren) by Michel Lemieux, Victor Pilon and Peter Trosztner. Photo: Victor Pilon.

Scottish Amateur Film Festival. John Grierson era miembro del jurado y le ofreció trabajo en Londres en Post Office Film Unit. En 1936 fue camarógrafo durante la guerra civil española, experiencia que le hizo repudiar los conflictos bélicos. En 1939 emigró a los Estados Unidos para huir de la Segunda Guerra Mundial, de esa época son sus películas abstractas que incluye obras como **Estrellas y rayas** y **Puntos**, ambas de 1940. En 1941 se reencuentra con John Grierson en Canadá, donde éste había fundado el Nacional Film Board a petición del gobierno. Ambos trabajaron en animación para esta institución. Las películas realizadas en Montreal fueron sin embargo con temas de guerra, **V for Victory**, **Five for five**, **Dollar dance** y **Keep your mouth shut**. La animación fue siempre una constante en su carrera, con ella experimentó no solo en torno a la imagen, sino al fenómeno del tiempo. La música jugó un papel protagónico en sus proyectos, logró bandas sonoras rasgando el celuloide en el lugar del sonido óptico. En el **NFB** se había construido un sistema especial de cámara y proyector para que pudiera realizar experimentos cómodamente. En 1951 realiza los films tridimensionales **Around is around** y **Now is the time**.

Norman es una puesta en escena que se adentra en el universo de formas, sonidos, imaginación y experimentación. Es una manera de hacer biografía más allá de los datos históricos, aunque también se incluyen. La obra teatral le da tanto valor a la vida y la producción visual de McLaren, como a su conciencia y deseos. Trata de desentrañar su personalidad revelando su sensibilidad y su gusto. Reivindica la historia como suceso y referente. La presenta como un dato pertinente ofreciendo un autor y el resultado de sus proyectos, para no dejar duda de su innegable lugar en la trayectoria de la imagen y los postulados del cine como visión, emoción, significado y alcances.

Naturalmente el National Film Board de Canadá autorizó para utilizar las imágenes de McLaren. En la obra se proyectan y se usan por separado y dentro de la acción dramática alrededor de treinta. Entre ellas su famosa animación con papel recortado **Le Merle** de 1958, donde el pájaro abstraído va integrándose en el espacio escénico. La famosa **A Chairy Tale** de 1957 se vuelve tema de un solo de danza por parte de Trosztner que naturalmente baila con una silla idéntica a la del film, integrando a su vez episodios de éste. Después de proyectar en su totalidad la famosísima realización **Vecinos (Neighbours)** de 1952, con la cual McLaren ganó el Oscar en animación en ese año, el bailarín-actor sale para decir a los espectadores que cuando él era niño pensaba que esa película era cómica. Pero que su perspectiva ha cambiado y ahora comprende la totalidad del mensaje. Dos hombres en su jardín leen el periódico sentados en sillas campestres, se levantan y asesinan a dos madres que tienen niños en sus brazos, aparecen dos tumbas y todo lo que queda es un cementerio demarcado por cientos de cruces blancas. El extraño sentido del humor, el sarcasmo, la violencia y el jardín como escenario de lectura, asesinato y camposanto es una respuesta al teatro del absurdo tipo Ionesco y al humor existencialista de la época. Sin embargo, esta pieza maestra ha conservado su perpetua juventud y pertinencia. Como comentó Borges de Óscar Wilde, esta obra parece haberse producido esta mañana.⁴

McLaren no sólo ganó el *Oscar* sino la *Palma d'Or*, en Cannes en 1955, por su película **Blinkity Blank**. El permanente parpadeo de intereses lo llevó a usar las posibilidades de la imagen sin conocer límites, el fundido, la pixelación, el collage, el dibujo y el grabado, la superposición, la modificación, están entre los recursos técnicos que utilizó para resaltar el

4. Jorge Luis Borges, Biblioteca Personal, Bogotá: Alianza, 1988, p. 58.

humanismo, generar humor y hacer variaciones de la estética surreal.

Norman es también un espectáculo de danza-teatro, un medio oportuno para homenajear a McLaren ya que él había declarado que de no ser cineasta le hubiera gustado convertirse en coreógrafo. Además, el ballet ocupó la atención de sus películas. Tenemos el **Pax de deux** de 1972,⁵ que tiene una especial presencia dentro del montaje teatral. En ese mismo año **Ballet Adagio**. Curiosamente su última propuesta fechada en 1983 fue **Narcissus**, donde se recrea igualmente el concepto clásico de belleza basado en los principios de armonía y balance. Narciso naturalmente acude al mito greco-romano y es evocado por el bailarín que se debate en distintos sentimientos encontrados y que cierra la puesta en

5. Intérpretes David y Anna Marie Holmes, música del *Adagio* de Albinoni.

escena y también la filmografía de McLaren,⁶ quien murió en 1987 en Montreal. Dos años después a la sede central del NFB se la bautizó con su nombre.

Varias obras del XI Festival Iberoamericano recurrieron al video, al cine, las proyecciones y la imagen digital como recurso, incluso este mismo grupo canadiense representó con hologramas y actores reales **La Tempestad** de Shakespeare. Pero donde mejor se logró ver la tecnología como un instrumento para producir significados fue en este espectáculo ya que el trabajo mismo de McLaren se pudo incorporar felizmente y los entrevistados acudieron como juiciosos fantasmas a generar la “gran ilusión”. McLaren asumido por Trosztner pudo reencarnar finalmente el deseo del cineasta de ser bailarín y coreógrafo. Volverse danza. Ser espejismo momentáneo.

6. La producción de McLaren abarca cincuenta y nueve películas en un período comprendido entre 1934 y 1983.

Peter Troszmer in an excerpt from *Mosaic* by Norman McLaren. Norman (a tribute to Norman McLaren) by Michel Lermieux, Victor Pilon and Peter Troszmer. Photo: Victor Pilon.