
Escenas en casa para el I Festival de Festivales

Por: GABRIELA PERERA VITLLOCH / La Ventana
04/06/2020

En medio de este “presente suspendido” una amplia muestra de acciones escénicas y ejercicios de debate se ponen al alcance del público vía internet, gracias a “Tu casa es el escenario”, el primer Festival de Festivales, coordinado por la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE), que sucedió entre el 25 y el 28 de mayo. Durante cuatro días fueron expuestas 32 piezas audiovisuales, de nueve países iberoamericanos. Con emisiones dos veces al día, primero en directo y luego para la visualización total vía streaming, acompañadas por debates entre los creadores.

Los paneles giraron en torno al futuro de las artes escénicas en momentos en que todo lo relacionado con el hecho teatral está a expensas de la penalización por las medidas de protección social. Estuvieron presentes directores de festivales de la región y artistas, como Octavio Arbeláez, Marcelo Utreras, Ana Belén Santiago, Raquel Araújo, Gonçalo Amorim, Marcelo Bones, Gabriel Calderón y Claudio Fuentes. Los títulos abordados fueron Construcción en el abismo. Un festival en tiempos “pandémicos”, La gestión de las artes escénicas en tiempos de coronavirus, ¿brindamos por la vuelta? y Crear en confinamiento: libertad para volar; este último dividido en dos sesiones.

Las piezas fueron seleccionadas por los festivales que integran la comunidad de REDELAE. El Festival Internacional de Teatro de Manizales de Colombia, por ejemplo, seleccionó: Cuando las puertas se abran, las cerraré de Silvia Varón, El Bachiller de Fabio Espinosa, Despertar de Rafa Zea y Juana Arboleda, Dentro de ti de Diana Ángel y Día 0 de Angie Liseth Díaz. El FITE Santo Domingo de la República Dominicana eligió, entre otras, la pieza Dist-Ansia de Marianela Boan. De Santiago Off, la compañía Requiem presentó Butoh Pandémico – Stop Motion. Entre las piezas de La Muestra Escénica Iberoamericana de España fue seleccionada Aislados – Poéticas del hogar de Paloma Hurtado.

Entre las piezas que pude ver, hubo algunas muy poéticas y performativas que activaron mi cuerpo confinado; las seleccionadas para el Festival de la Rendija, organizado por la directora y el productor de la agrupación teatral

mexicana, Raquel Araújo y Óscar Urrutia. Se trata de Desierto de Tela de Verónica Santiago Moniello y Orlando Rodríguez, y Mirar al interior de una casa de Aristeo Mora. La primera es un video danza en el que los cuerpos de los dos creadores habitan el suelo de una habitación. Desde la casa puede verse el tránsito de los carros; el único movimiento dentro es el de los cuerpos. A través de un plano fijo, se delimitan lo público y lo íntimo, lo claro y lo oscuro, y de esa relación entre el exterior y el interior, que también es construida por el sonido al conjugar lo realista y poético en la composición de Mike Amacio, se refracta, en esencia, una especie de portal de recogimiento y reflexión. Un breve ensayo poético sobre la sensibilidad del cuerpo actual.

Mirar al interior de una casa fue la primera pieza del ciclo de videoarte "Acción + Aislamiento" para Teatro UNAM. Aristeo Mora nos conduce a un recorrido paralelo entre los espacios que están siendo habitados en tiempo presente, por ambos (creador-espectador). Los recuerdos de su abuela y su experiencia con la casa en la que ella vivía inspiran un ensayo creativo y documental sobre la relación con los espacios que habitamos. El teatro de Aristeo siempre ha estado muy contaminado con lo arquitectónico: la relación del individuo con los espacios, la capacidad de ficcionalización de estos espacios. Y ahora se presenta desde una casa que el artista recuerda en la noche y que va llegando a nosotros a través de proyecciones sobre objetos, fotografías y otras texturas que aparecen descubiertas con una linterna. Los elementos que Aristeo elige y la edición de Natalia Martínez Mejía arman una arquitectura nueva, que bien proviene de sueños viejos, de recuerdos concretos, de reflexiones nocturnas, de miedos, de una relación más profunda con lo material.

El artista reflexiona y advierte la conjunción de tiempos distintos en cada espacio y las energías acumuladas de quienes lo habitaron. Su recorrido me activa, no soy tan espectadora, la conciencia sobre mi espacio se transforma y así, Aristeo se convierte en el guía de una habitación desconocida, la mía. Esas otras, zonas íntimas de las que sospechaba mucho antes se potencian con el recorrido. La invención, pone en marcha el sentido lúdico del teatro desde la experiencia documental, le otorga al video-arte un potencial performativo, permite al público preguntarse cosas, crear, y esas posibilidades activan otra relación con la presencia, que en estos momentos es lo único tangible que nos ha quedado del teatro.

Emprender un festival de artes escénicas on-line es una estrategia memorable en nuestros tiempos y ha trazado un camino para el encuentro de nuevos lenguajes y formas de acercarnos a la acción teatral, mientras deba ser excluida la presencia física del otro. El futuro del teatro, uno de los temas más controversiales desde la aparición del audiovisual y de la ola imponente de la tecnología, se desmonta solo, con el peso mismo de este periodo en suspensión.

La Red Eurolatinoamericana (RADELAE) surgió como estrategia de gestores culturales, especializados en el mercado de las artes escénicas para desdibujar fronteras geográficas, departir y producir discursos, estilos, visiones de las artes y de la gestión entre distintas culturas. Desde el 2013 a través de este epicentro han circulado festivales, ferias, que han permitido visualizar, entre los países que forman parte de esta comunidad, un único territorio, el de artes escénicas. Ahora el nuevo certamen que organizan se alza como vía necesaria para la reflexión y como plataforma para visualizar creaciones escénicas desde el confinamiento; lo cual quedará guardado como valioso testimonio de la transformación que ha de llegar también al territorio artístico cuando logremos hablar de este fenómeno en pasado.

Puede accederse a las transmisiones desde <http://redelae.org>