

-EL OBJETO Y LA MEMORIA-

**UN PUNTO DE PARTIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS VISUALES
...EL THÉÂTRE DU SOLEIL COMO SU LUGAR DE ENCUENTRO.**

GABRIELA PAZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Memoria para optar al título de Diseñador Teatral

Profesor Guía: Mauricio Barría Jara

Santiago de Chile, abril 2016.

A TODOS LOS QUE HAN ESTADO PRESENTES...

INDICE

INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO 1: MEMORIA Y OBJETUALIDAD	
1.1 CONCEPTOS DE LA MEMORIA	20
1.1.1 MEMORIA Y OLVIDO.....	23
1.1.2 MEMORIA Y TIEMPO. PASADO, PRESENTE, FUTURO.	25
1.1.3 MEMORIA Y CONTINUIDAD/IDENTIDAD.....	27
1.1.4 MEMORIA COLECTIVA.....	
1.1.5 MEMORIA Y COTIDIANEIDAD.....	36
1.2 LA MEMORIA COMO MOTIVO EN LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS.	39
1.2.1 MEMORIA E HISTORIA.....	44
1.2.2 ARTE MNÉMICO O DE ARCHIVO.....	47
1.2.3 RECURSOS VISUALES PARA REFERIR A LA MEMORIA.....	50
1.3 LA OBJETUALIDAD COMO CONTENEDORA Y PORTADORA DE MEMORIA.	
1.3.1 OBJETO Y MEMORIA.....	58
1.3.2 OBJETO Y TIEMPO.	60

1.3.3	OBJETO Y SUJETO.	63
1.4	OBJETO, ARTE Y MEMORIA.	67
1.4.1	ARTE Y VIDA: OBJETOS-SUJETOS V/S OBJETOS-OBJETOS.	70
1.4.2	OBJETO, ARTISTA Y ESPECTADOR.	73
1.4.3	EL OBJETO COMO ELEMENTO NARRATIVO EN LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS.	76
1.4.3.1	OPERACIONES EN LAS ARTES VISUALES CONTEMPORÁNEAS QUE A TRAVÉS DE LA OBJETUALIDAD TRABAJEN EL CONCEPTO DE MEMORIA.	79
1.4.3.2	OPERACIONES EN LAS ARTES ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS, QUE A TRAVÉS DE LA OBJETUALIDAD TRABAJEN EL CONCEPTO DE MEMORIA.	89
CAPÍTULO 2: SOBRE ALEGORÍA.....		102
2.1	IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES ALEGÓRICAS Y SUS VÍNCULOS A LA MEMORIA.....	106
2.1.1	ALEGORÍA, RECUERDO Y FRAGMENTO.....	106
2.1.2	ALEGORÍA Y TIEMPO.....	109
2.1.3	ALEGORÍA Y SUPERFICIE.....	111
2.1.4	ALEGORÍA, ESCRITURA Y LECTURA.....	114
2.1.5	ALEGORÍA Y MODERNIDAD.....	116
2.1.6	ALEGORÍA, RUINA Y MELANCOLÍA.....	119
2.1.7	ALEGORÍA, ALEGORISTA Y ARTE.....	120

CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DE MARCO TEÓRICO	
3.1 ANÁLISIS DE OBRA “LES ÉPHÉMÈRES” DEL THÉÂTRE DU SOLEIL.	133
3.1.1 CONSIDERACIONES SOBRE SU ESTRUCTURA Y DRAMATURGIA.	
UNA NARRATIVA A PARTIR DEL TRABAJO DE FRAGMENTO.	137
3.1.2 EL DISEÑO ESCÉNICO EN “LES ÉPHÉMÈRES”. UN FIEL REFLEJO DE SU NARRATIVA ALEGÓRICA.	145
3.1.2.1 ESPACIALIDAD. UNA ARTICULACIÓN ALEGÓRICA EN MOVIMIENTO	
3.1.2.2 OBJETUALIDAD. RECONCILIACIÓN ALEGÓRICA	
 CONCLUSIÓN.....	
 BIBLIOGRAFÍA	
 INDICE IMÁGENES	
PORTADAS.....	197

INTRODUCCIÓN

EL CAMINO DE ESTA MEMORIA SE INICIA BAJO LAS INQUIETUDES E INTERESES QUE SE DESPRENDEN PRINCIPALMENTE DE LOS CONCEPTOS DE MEMORIA Y OBJETUALIDAD. ESPECÍFICAMENTE DE LA RELACIÓN QUE PUEDA TRAZARSE ENTRE ELLOS.

AL NOTAR EN MI VIDA PERSONAL, UNA CLARA TENDENCIA A LO OBJETUAL Y A LA CARGA AFECTIVA Y NARRATIVA INEVITABLE QUE ELLOS ME EVOCAN, A LA PROFUNDA NECESIDAD DE “HACER” MEMORIA EN MEDIO DE UN MOMENTO HISTÓRICO EN QUE AMENAZA CONSTANTEMENTE CON DESAPARECER, Y LOS OBJETOS POR LO MISMO, PESE A CUMPLIR UN ROL MUCHAS VECES PROTAGÓNICO RESULTAN CADA VEZ MÁS DESECHABLES, ME DESCUBRO TAMBIÉN COMO CREADORA, EN UNA CONSTANTE INCLINACIÓN HACIA PRESERVAR DICHO VÍNCULO Y A INDAGAR EN VISUALIDADES QUE REÚNAN AMBOS COMPONENTES.

HAY, INDUDABLEMENTE UNA NOSTALGIA QUE SE DESPRENDE DE DICHA INTERACCIÓN, Y QUE NOS REÚNE COMO SERES HUMANOS EN TORNO A LO QUE PARECIERA SER MUY SENCILLO; NUESTRA VIDA PERSONAL Y COTIDIANA, QUE PARECIERA NO SER MÁS QUE UNA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAS.

AL SER EL ARTE, UN FIEL REFLEJO DE LA REALIDAD DE SU TIEMPO, ES QUE SE ME VUELVE AÚN MÁS INTERESANTE CONOCER CÓMO ES QUE EL ARTE PUEDE HACERSE CARGO DE ESTA RELACIÓN, DE LA VIDA MISMA AL FIN Y AL CABO, DE LA VIDA TRADUCIDA EN OBJETOS, Y CON ELLO IDENTIFICAR LAS OPERACIONES DE LAS CUALES SE SIRVEN ARTISTAS PARA LLEVARLAS A CABO, NO SOLO DE LAS ARTES VISUALES EN GENERAL, SINO QUE TAMBIÉN ESPECÍFICAMENTE DE LAS ARTES ESCÉNICAS. SIENDO PARA ESTO, SIN LUGAR A DUDAS, EL OBJETO UN PERFECTO ALIADO PARA DICHOS FINES, YA QUE ME BRINDA UN UNIVERSO RICO E INMENSO EN POSIBILIDADES NARRATIVAS, COMO TAMBIÉN Y SOBRE TODO, UN LUGAR CENTRAL Y UN PERFECTO PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE EL ARTE, LA VIDA Y LA MEMORIA, LA TRIDIMENSIONALIDAD, LA ESPACIALIDAD Y LA PRESENCIA. Y ES QUE COMO MENCIONO ANTERIORMENTE, LOS OBJETOS HAN ACOMPAÑADO SIEMPRE DE UNA U OTRA MANERA AL SER HUMANO EN SU MEMORIA E HISTORIA, Y EN SU CONDICIÓN DE ETERNOS TESTIGOS Y PORTADORES, LAS ARTES SE HAN SERVIDO TAMBIÉN DE ELLOS, COMO LO HAGO YO TAMBIÉN EN ESTA OPORTUNIDAD PARA ENCONTRAR A TRAVÉS DE SUS POSIBILIDADES, USOS, OPERACIONES Y REFLEXIONES, HERRAMIENTAS PARA PONER A DISPOSICIÓN DE POSIBLES AUTORÍAS Y NARRATIVAS VISUALES.

ESTO ÚLTIMO, SE CONVIERTE ENTONCES EN EL MOTOR DE ESTA INVESTIGACIÓN, EN POS DE COMPRENDER Y DESPEJAR, LA PREGUNTA PRINCIPAL DE ESTA MEMORIA: CÓMO ES QUE DICHAS OPERACIONES Y PERCEPCIONES PUEDEN CONVERTIRSE EN HERRAMIENTAS QUE APORTEN EN ESPECÍFICO AL DISEÑADOR ESCÉNICO Y A SUS PROPIAS NARRATIVAS Y METODOLOGÍAS DE CREACIÓN. Y ASÍ, DESPEJAR JUNTO A ELLO Y EN SU TRANSCURSO,

INTERROGANTES COMO, ¿CÓMO SE VUELVE INEVITABLE EL VÍNCULO A NUESTRO PASADO E IDENTIFICACIÓN PRESENTES EN OBJETOS PERSONALES AÚN EN UNA OBRA DE ARTE?, ¿ES POSIBLE ALEJARNOS DEL VÍNCULO MEMORIA-OBJETO A LA HORA DE ENFRENTAR UNA OBRA CON DICHAS CARACTERÍSTICAS?, ¿ES POSIBLE DESPRENDERNOS DE DICHA DUALIDAD A LA HORA DE CREAR UTILIZANDO OBJETOS DE LA VIDA COTIDIANA?, ¿CÓMO ES QUE SE SIRVEN ALGUNOS ARTISTAS, CONSCIENTES O NO, DE DICHA CONDICIÓN PARA ACERCAR E INTERPELAR AL ESPECTADOR Y HABLAR DE MEMORIA?, ¿EXISTEN OPERACIONES ARTÍSTICAS QUE A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS PARTICULARES LO LLEVEN A CABO?, ¿PUEDE TRADUCIRSE ESTO EN UNA ESTÉTICA PARTICULAR?, ¿CÓMO SE APLICA ESTO EN LAS ARTES ESCÉNICAS?, ¿CÓMO ES QUE AL SER UTILIZADOS EN UN MONTAJE ESCÉNICO INTERACTÚAN CON LA VIDA MISMA GENERANDO ASÍ, POR EJEMPLO, UN IMPORTANTE CRUCE TEMPORAL?.

CABE SEÑALAR, QUE EN UN INICIO, DICHA INVESTIGACIÓN SE VERÍA FUERTEMENTE ATRAVESADA POR LAS ARTES VISUALES INSTALATIVAS A MODO DE EJEMPLO Y DE PUESTA EN TENSIÓN Y COMPARACIÓN HACIA EL TRABAJO DE ESPACIALIDAD DENTRO DE LA ESCENA, PERO SIN EMBARGO, AL IR SUMÁNDOSE HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS EN EL CAMINO, COMO LO FUE UN VIAJE QUE TUVE LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR AL THÉÂTRE DU SOLEIL, PARÍS-FRANCIA, EN OCTUBRE DEL 2014, ES QUE SUFRE UN PEQUEÑO Y ENRIQUECEDOR VUELCO, DEJANDO DE SER ENTONCES NECESARIO DICHO ENFOQUE PRELIMINAR, Y BRINDÁNDOME ASÍ LA POSIBILIDAD DE PROFUNDIZAR DE

LLENO EN EL CAMPO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, DE SU VISUALIDAD Y DE LAS POSIBILIDADES QUE OTORGUEN EN DICHA COMPAÑÍA EN PARTICULAR, LOS CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS QUE DARÁN FORMA A ESTA INVESTIGACIÓN.

PARA ESTO, EL RECORRIDO DE ESTA MEMORIA, BAJO EL DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA MÁS BIEN DESCRIPTIVA E INTERPRETATIVA, SE INICIA EN UN PRIMER CAPÍTULO DESTINADO A LA RECOPIACIÓN DE CONCEPTOS EN TORNO A LA MEMORIA Y OBJETUALIDAD, SIENDO ÉSTOS A SU VEZ ANALIZADOS TANTO EN LAS ARTES VISUALES, COMO EN LAS ARTES ESCÉNICAS DEL PERIODO CONTEMPORÁNEO A MODO DE OBTENER UNA PANORÁMICA GENERAL CREATIVA DE LA PROBLEMÁTICA EN CUESTIÓN. PERIODO EL CUAL CABE DESTACAR, BUSCA INSTALARSE COMO UN RECORTE TEMPORAL¹ ESPECÍFICO CON EL FIN DE CONCENTRAR Y FACILITAR LA MIRADA DEL ESTUDIO.

POSTERIORMENTE, ME SIRVO A MODO INSTRUMENTAL, DEL CONCEPTO DE ALEGORÍA DESPRENDIDO EN ESPECÍFICO DE LECTURAS E INTERPRETACIONES YA REALIZADAS POR DISTINTOS AUTORES² A CERCA DEL TRABAJO DE WALTER BENJAMIN ESPECÍFICAMENTE, EN LOS CUALES, SIEMPRE Y SÓLO DESDE UNA PERSPECTIVA

¹ES DE SUMA IMPORTANCIA DEJAR EN CLARO QUE NO SE PRETENDE ADOPTAR ESTE PERÍODO COMO LA CUNA DEL SURGIMIENTO DE OPERACIONES ESPECÍFICAS QUE REÚNEN MEMORIA Y OBJETUALIDAD, NI ADOPTAR UNA MIRADA HISTORICISTA DEL TEMA, SINO QUE MÁS BIEN REALIZAR UN RECORTE TEMPORAL PARA HACER MÁS ACOTADO Y ESCLARECEDOR EL OBJETO DE ESTUDIO. ¿POR QUÉ EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO? POR PARECERME MÁS CERCANO EN TEMPORALIDAD Y EN INTERESES.

² AUTORES COMO LUIS IGNACIO GARCÍA, LUCÍA OLIVAN SANTALIELSTRA, CRAIG OWENS, ENTRE OTROS, QUIENES ME BRINDAN LA POSIBILIDAD DE ACERCARME A CONCEPTOS DE WALTER BENJAMIN DESDE UNA VINCULACIÓN Y MIRADA YA INCLINADA HACIA EL TRABAJO DE MEMORIA Y/U OBJETUALIDAD, RAZÓN GESTACIONAL DEL DESARROLLO DE DICHO CAPÍTULO EN BÚSQUEDA DE LA DETECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y OPERACIONES APLICADAS, Y NO ASÍ EL LLEVAR A DISCUSIÓN NI BUSCAR NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE DICHAS LECTURAS.

INSTRUMENTAL, BUSCARÉ IDENTIFICAR OPERACIONES VISUALES CONCRETAS Y ACOTADAS QUE TRABAJEN EN ESPECÍFICO LA MEMORIA A TRAVÉS DE LA OBJETUALIDAD, LOS CUALES A SU VEZ, AL YA APUNTAR DIRECTAMENTE AL ARTE Y A LAS METODOLOGÍAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA, NOS UBICARAN EN UN LUGAR PRIVILEGIADO PARA CONCLUIR EL MARCO TEÓRICO Y POSTERIORMENTE APLICARLO, CON LA MIRADA Y EL TRASPASO CLARO HACIA LAS ARTES ESCÉNICAS, MÁS EN ESPECÍFICO AÚN, A LA VISUALIDAD DESARROLLADA EN SU TRABAJO ESPACIAL Y DE OBJETO.

DICHO TRASPASO Y APLICACIÓN SE LLEVA A CABO ESPECÍFICAMENTE MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL MONTAJE “LES ÉPHÉMÈRES” DEL THÉÂTRE DU SOLEIL CREADA EN EL AÑO 2006, EL CUAL, COMO MENCIONO ANTERIORMENTE, SE HIZO PRESENTE EN MEDIO DE ESTE CAMINO DE INVESTIGACIÓN, PRECISAMENTE MEDIANTE UN VIAJE DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA QUE REALICÉ PARA OBSERVAR, INSERTA EN SUS DINÁMICAS INTERNAS DE TRABAJO, LAS METODOLOGÍAS DE CREACIÓN Y EN ESPECÍFICO EL ROL DEL DISEÑADOR TEATRAL EN DINÁMICAS DE CREACIÓN COLECTIVAS, LAS CUALES PARA MI SORPRESA CARECEN ACTUALMENTE DE DICHA FIGURA. DICHA INVESTIGACIÓN DIO FORMA A UNA BITÁCORA DE VIAJE TITULADA “VIAJE HACIA EL CENTRO DEL SOL, UNA MIRADA DESDE EL DISEÑO ESCÉNICO”, Y QUE COMO EXPLICO A CONTINUACIÓN, SE CONVIRTIÓ EN UNA FUENTE Y HERRAMIENTA IMPORTANTÍSIMA DE ANÁLISIS PARA ESTA MEMORIA.

AL ESTAR AHÍ, COMENZARON COMO ERA DE ESPERAR Y COMO MI INTUICIÓN PERCIBÍA AL PARTIR, A ENTRELAZARSE CON DICHA EXPERIENCIA LAS INTERROGANTES QUE DAN FORMA A ESTE PROYECTO. MEDIANTE LA

OBSERVACIÓN DIARIA, POTENCIAL COLABORACIÓN Y RECOPIACIÓN DE TESTIMONIOS SE PRESENTÓ ANTE MI DICHO MONTAJE –“*LES ÉPHÉMÈRES*”-, A MODO DE RECUERDO ENTRE LOS PRESENTES, YA QUE ERA MACBETH LA OBRA QUE HABITABA EN ESE ENTONCES ESE LUGAR. DE ESTA MANERA, PUDE INDAGAR EN DICHO MONTAJE, EN CONVERSACIONES SOSTENIDAS CON UNO DE LOS LÍDERES VISUALES Y ACTOR DE ESE PROCESO, SERGE NICOLAI, Y NOTO INMEDIATAMENTE LA PROFUNDA Y COMPLEJA RELACIÓN DE ESA OBRA CON EL TRABAJO QUE VENÍA INVESTIGANDO SOBRE MEMORIA Y OBJETUALIDAD. ASÍ, DICHA EXPERIENCIA Y MI BITÁCORA DE VIAJE EN PARTICULAR, SE SUMAN A ESTE CAMINO Y VIENEN A ENRIQUECER ENORMEMENTE LOS RESULTADOS PERSONALES ESPERADOS, YA QUE ME BRINDAN UN PUNTO DE PARTIDA IMPORTANTÍSIMO Y UNA VENTAJA DESDE LA HONESTIDAD POR ASÍ DECIRLO, RESPECTO AL ANÁLISIS QUE DESARROLLO EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO.

LA INVITACIÓN ES, POR LO TANTO, EN UNA PRIMERA INSTANCIA, A INDAGAR EN NUESTRA INTIMIDAD COMO PERSONAS Y SERES SOCIALES, EN NUESTROS VÍNCULOS Y ASOCIACIONES ÍNTIMAS, PARA JUNTO A ELLO, IR COMPRENDIENDO LA ESTRECHA RELACIÓN QUE EXISTE CON EL ARTE Y LA ENRIQUECEDORA APLICACIÓN QUE DE ELLO SE DESPRENDE HACIA LAS ARTES ESCÉNICAS.

