

Un proyecto integral, replanteamiento del concepto de autor en una producción artística multidisciplinar

por Mateo Berlaffa

Con la propuesta de la revista Artilugio sobre el seguimiento a proyectos que se desenvuelvan y lleven adelante en el CePIA, surgió la posibilidad de trabajar con el Proyecto de Residencias encabezado por José Halac y Hernán Libro que consiste en una adaptación a la obra “Words and Music” de Samuel Beckett¹. El mismo viene siendo radicado desde 2014 en el CePIA (tercer año consecutivo) y está actualmente compuesto por 12 miembros fijos². Tarea que resulta positiva para los miembros ya que sirve como experiencia de trabajo transdisciplinar y que nuclea a un surtido repertorio de músicos propios de la Universidad.

¹ Nació el 13 de abril de 1906 en Dublín y falleció el 22 de diciembre de 1989 en París, fue un reconocido escritor (guionista, dramaturgo, novelista, crítico, poeta) y director teatral perteneciendo a la corriente del experimentalismo literario del siglo XX; siendo un hombre de gran peso en su tiempo para el ámbito y galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1969. Filosóficamente, Beckett se opuso a las teorías racionales cartesianas por sostener que había otras formas de conocimiento sin por ello dejar de ser racional. También se opuso fehacientemente a las teorías religiosas y las vinculadas a la inmortalidad del alma, adhiriendo más bien a las certezas pitagóricas del continuo cambio y devenir de las cosas (acompañado de la sentencia de que nada es permanente).

² Alberto Escutti (trompeta), José María Llorens (acordeón), Cecilia Argüello (flauta dulce), Nicolás Gerchunoff (guitarra eléctrica), Gabriel Libro (piano y teclados), Flavio Gonzalez (quena), Iván Espíndola (guitarra criolla), Mauro Cesar Castiglione (violín y viola), Ramiro Sosa (saxo tenor), Melanie Ungaro (clarinete), Pablo Behm (bajo eléctrico, guitarras y dirección), Hernán Libro en (piano).

El proyecto de Residencias se ha propuesto un objetivo fundamental: romper con los esquemas disciplinares clásicos que encasillan a las artes, dándoles una autonomía e interdependencia entre sí. La creencia de que los distintos terrenos artísticos son imposibles de conjugar y de que trabajen a la par es algo muy instalado en grandes sectores del campo social actual y lo que se busca es justamente romper con esto. Algo que resulta muy válido por intentar desdibujar estas fronteras clásicas forjadas sobre el carácter indivisible que muchas veces es atribuido entre las distintas artes. Esto no quiere necesariamente (aunque a veces haya ocurrido) quitarles legitimidad y su carácter de autonomía sino más bien crear nexos donde antes no los hubo con la idea motora de la integración: cada una aporta lo necesario para conformar un total compuesto por la diversidad.

El director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba, Daniel Mazza³, a partir del asesoramiento y conversación que mantuvo con el grupo del proyecto de Residencias, mostró el interés de abordar una propuesta transdisciplinar para romper con estos esquemas clásicos ya estandarizados. La idea es articular a distintos actores de la Facultad de Artes de la UNC y, para concretarlo, el grupo decidió invitar a dos personas como nuevos integrantes del proyecto y provenientes de distintos departamentos de la Facultad: al compositor Pablo Cecere⁴

³ Daniel Mazza es el actual director de la orquesta sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con una amplia trayectoria tanto orquestal, como lírica y coral. Nacido en La Plata, está diplomado por la UNLP en dirección orquestal y ha trabajado por todo el mundo, dice ser un apasionado tanto por la dirección orquestal, así como también por la docencia.

⁴ Compositor de música de cámara y música para

Residencias Compositivas. Fotografía de Cecilia Narambuena (RDA)

y al dramaturgo Cipriano Argüello Pitt⁵ quienes propusieron abordar una adaptación de la obra “Words and Music” del reconocido Samuel Beckett, este radiograma originario de 1961 pone a la música como el elemento triunfante por las contribuciones que le propicia al amor, en la obra original se desarrolla el vínculo entre las palabras y la música, en una apuesta por pensar los vínculos, conflictos y entramados que entre estos dos campos se tejen.

El grupo se planteó como uno de sus objetivos primordiales el de cuestionar la idea de autor/compositor individual y propiciar un abordaje no lineal del tiempo de producción.

teatro. Estudió con Mariano Etkin, Oscar Bazán y en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó en “Black dreams” y “Kassandra” dirigidas por Cipriano Argüello Pitt, “Aleeeegría” y otras más con el grupo llamado Organización Q (grupo surgido en 1998 por estudiantes de la Facultad de Artes de la UNC. El grupo hace hincapié en el teatro de objetos y primando el impacto visual de la composición escénica). dirigido por Luciano Delprato. En la página actual que manejan por Facebook (<https://www.facebook.com/organizacionqteatro/>) van actualizando periódicamente los eventos que organizan.

⁵ Cipriano Argüello Pitt es licenciado en Teatro y tiene un master en Artes Latinoamericanas, estando encargado actualmente de tres cátedras en la escuela de teatro de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha dirigido numerosas obras y da clases en diferentes universidades del país. Desde el año 2001 gestiona DocumentA/Escénicas que surgió como un teatro independiente con la “preocupación de vincularlo con el pensamiento de la cultura” dice el propio Cipriano; este espacio pudo ser definido también como un centro de producción artística en el que se puede disfrutar de producción local de calidad y a precios razonable ubicado en la calle Lima 364 (Córdoba capital). Entre algunas de sus obras podemos destacar “Cadaver Exquisito”, “Sol Negro”, “Tantalegría”, “Belleza (en partes)”, “No mover”, “Acá Adentro”, “Amor”, “Black Dreams”, “Kassandra”, entre otros. Para más información acerca del espacio DocumentA/Escénicas se puede consultar la página web <http://documentaeskenicas.org.ar/> o bien vía Facebook <https://www.facebook.com/documenta.eskenicas/?fref=ts> para estar al tanto de la difusión de eventos y otros comunicados.

Para ello, Pablo Cecere fue el encargado de confeccionar una partitura abierta: esto es armar una partitura con la intención de que vaya sufriendo modificaciones y adiciones por parte de todos los integrantes y a lo largo del Proyecto de Residencias. Esta partitura abierta creada por Pablo está planteada con algunas consideraciones generales como punto de partida; a partir de la cual cada compositor del grupo pueda abordar un segmento temporal de la totalidad de la obra. Implementando esta metodología se estaría haciendo frente a la noción de autoría como obra entendida en términos de posesión individual y dándole lugar entonces a la obra como proceso de creación colectiva.

Este abordaje mencionado podría catalogarse como un corte total con el formato clásico de las obras teatrales y musicales generalmente dirigidas por un sujeto único y con un cuerpo de personajes que están relegados a las decisiones sobre cómo proceder en la obra, un formato que sigue presente tanto en las obras clásicas del teatro (cuyo origen nos remonta a Grecia) como así también en las musicales (que se identifica con el mismo esquema de funcionamiento); esta metodología y forma de abordaje clásica de ambas artes sin dudas se han efectivizado con el correr del tiempo y ha generado un agrado en el público a tal punto de generar esquemas de composición artísticas que cambian el contenido pero no la forma en la que se plantea.

Si bien esto ha legitimado un cierto campo de producción que limita un abordaje variado, tampoco quiere decir que haya sido el único practicado; por supuesto que se han

desarrollado formas contrarias e incluso matices que median entre el tratamiento clásico y otro de orden más bien experimental. Tal es el caso de este proyecto de residencias, cuyo apoyo es la base del reconocido dramaturgo Samuel Beckett pero que a su vez las propuestas innovadoras que el grupo del Proyecto plantea le da un carácter innovador y poco convencional

¿Es válida esta búsqueda? Por supuesto; lo que muchas veces ocurre es que hay un rechazo en el tiempo inmediato por los abordajes no convencionales de cualquier expresión artística; el sentido del gusto suele frecuentemente optar por el rechazo ante las primeras impresiones de lo innovador, pero, como dije, esto (si es que surge) ocurre en el término del corto plazo; si se cambian los

estándares instaurados con los que concebimos una pieza artística y nos “abrimos” a concebir y deleitar nuevas formas de trabajo, pues seguramente encontremos en ellas elementos placenteros de disfrute tal cual ocurre con algunas obras clásicas. Todo depende no tanto de nuestra capacidad sino más bien de la predisposición que otorguemos a estas nuevas composiciones teatral y musicales. Tampoco con esto quiero decir que siempre se producirán obras de calidad en el presente y porvenir, sino que debemos ser capaces de abrir el espectro de lo que entendemos como obra de arte y no limitar nuestra paleta sensorial a los abordajes que van por fuera del orden más clásico, como podría ser un concierto de ópera clásica, o una obra teatral con una estructura narrativa lineal de tres actos.

Residencias Compositivas. Fotografía de Cecilia Narambuena (RDA)

De lo mencionado también cabe destacar lo ya dicho sobre la idea de desdibujar las fronteras trazadas entre las artes, fronteras que en realidad no existen si es que entendemos al arte como medio de expresión ya que ésta es una variable constante en todas las artes, lo que si en todo caso varía son las herramientas mediante las cuales se da la expresión, pero eso no sería motivo para seccionar a las artes cuando en realidad el camino conduce a un mismo destino y es el de expresarse, dar a conocer una visión de las cosas, del mundo, de una situación (particular o general) que está en constante interacción con los momentos sociales, políticos e históricos por los que atraviesa el artista. Y ello está presente obviamente en el proyecto, una multidisposición de herramientas provenientes de dos campos artísticos diferenciados que encuentran un nexo en una obra como la que trata esta reseña.

La apuesta por ello podríamos verla como una manera de trabajar con elementos ya conocidos, pero para producir algo del orden de lo novedoso. Para que la obra tenga existencia es necesaria no solo la creación de esta, sino que haya un receptor que la disfrute, a su vez esto depende de que haya un espacio en el que se establezca el vínculo entre artista - obra - espectador. Si estas condiciones existen, entonces la obra puede tener un destino cuyo valor quedará a juicio del espectador.

■■■■■■■■■■ AUTOR

Mateo Berlaffa

Nació en 1994 en la ciudad de Rio Cuarto, en el año 2014 comienza sus estudios de Cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como ayudante alumno en el Centro de Producción e Investigación en Artes y en la cátedra de Análisis y Crítica en la carrera de Cine y Televisión de la UNC. Apasionado por el cine, la lectura, la pintura y la música en sus sentidos más amplios.

Contacto: Facebook - Mateo Berlaffa.
Email: mateoberlaffa@gmail.com

