

Presentación del dossier

Teatro y otras artes: danza, música, pintura y tecnología

Teresa López-Pellisa

Coordinadora del dossier

Universidad Autónoma de Barcelona / teresa.lopez@uab.cat

Fecha de recepción: 11/05/2016. Fecha de aceptación: 20/05/2016.

En este monográfico sobre las relaciones entre las artes escénicas y otras disciplinas artísticas se recogen algunas publicaciones surgidas de las intervenciones del Congreso Internacional: Cine, Literatura, Música y Artes Escénicas «Palabra, Imagen y Escrituras: la Intermedialidad en los siglos XX y XXI», que tuvo lugar en la Universidad de Alcalá (Madrid-España), los días 29-30 de septiembre y 1-2 de octubre de 2015. El monográfico reflexiona en torno de las relaciones intermediales, intertextuales y transmediales entre el teatro, la danza, las performances, la ópera, la pintura, la música, el cine y las nuevas tecnologías. Se incluyen diez artículos y una entrevista donde el lector podrá percibir los matices y la riqueza del uso de diferentes códigos estéticos, conceptuales y artísticos en la producción teatral de autores y compañías españolas, polacas, japonesas, búlgaras y brasileñas.

Las artes escénicas siempre se han caracterizado por el uso de lenguajes transdisciplinares y multidisciplinares, ya que si algo ha distinguido este tipo de espectáculos ha sido la polifonía informacional. La propuesta teórica de estos artículos ofrece un panorama actual del impacto de los medios de comunicación en la representación teatral a través de narrativas audiovisuales. Las relaciones entre el teatro y la tecnología se pueden rastrear desde el teatro de autómatas de Herón de Alejandría, hasta las Máquinas Reales o el Teatro de Máquinas de los siglos XVIII y XIX, pasando por los robots del texto dramático *R.U.R.* de Karel Čapek y el uso de recursos escenotécnicos como los propiciados por la aparición de la luz en escena o la utilización de la linterna mágica en las proyecciones fantasmales de los espectáculos de John Henry Pepper, director del Royal Polytechnic Institute de Londres, en 1863. Las vanguardias literarias mostraron su fascinación por la tecnología, como se desprende del *Manifiesto Futurista* (1909) de Filippo Tommaso Marinetti y del *Teatro de la Totalidad* (1924) que László Moholy-Nagy presentó reinterpretando a Wagner desde el punto de vista teatral, a través de la síntesis de las artes. El artista húngaro apostaba por un espectáculo multisensorial e inmersivo en el que la síntesis de la composición visual, la tecnología, la música, el diseño y la iluminación se convirtieran en protagonistas frente al cuerpo y el texto.

En este monográfico, Clara Romero Godoy analiza la influencia de la poética cubista en la danza de los bailarines flamencos Vicente Escudero e Israel Galván. Las relaciones

entre la danza y las vanguardias cubistas se reflejaron tanto en la representación de instrumentos y bailarines en la obra de los pintores Pablo Ruiz Picasso o Georges Braque, como en los espectáculos de Oskar Schlemmer o Mary Wigman. Romero Godoy intenta demostrar cómo el cubismo, el futurismo y el dadaísmo también influyeron tanto en las escenografías de las vanguardias, como en el gesto y el movimiento de los cuerpos de los bailarines. Asimismo, en el ámbito de la danza, Julián Daniel Gutiérrez Albilla se centra en las performances de La Ribot a partir de las capacidades reflexivas que imprimen sus movimientos en la experiencia de los espectadores.

Jussara Rodrigues Fernandino lleva a cabo un trabajo de campo sobre el uso y las relaciones entre el ámbito escénico y la música en la ópera, el teatro musical, los espectáculos de danza y teatro, así como en las performances instrumentales. El ritmo de los movimientos de los cuerpos, la banda sonora de los espectáculos, la música en vivo y la musicalidad del texto son elementos fundamentales para el análisis de las potencialidades de la interacción entre la música y el teatro desde el punto de vista de la dirección escénica y las prácticas pedagógico-artísticas. Por otro lado, Esther Raventós Pons analiza *Pared* (2004) de Itziar Pascual, en la que el uso de diferentes lenguajes como la música, el arte visual (con proyecciones de obras de arte y fotografías), la publicidad y la poesía se convierten en elementos semióticos que generan diferentes niveles de significación. Marga del Hoyo Ventura, por su parte, se centra en las adaptaciones, revisiones y reescrituras de los textos clásicos a partir del lenguaje de la imagen: tanto a través del recurso escenotécnico de la proyección de imágenes como de la grabación en tiempo real. ¿Qué diálogos pueden entablar la imagen y la narrativa escénica en directo? Amon Paul Ndri analiza las influencias de la pintura y el cine en la creación de imágenes poéticas y narrativas en *La casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca, desarrollando a partir de los paratextos una interesante teoría semiótica que convierte el texto en un signo visual para el lector y para los espectadores.

También se incluyen artículos centrados en la transformación de las artes escénicas a partir del uso de las nuevas tecnologías informáticas. Julio Provencio analiza los elementos autoficcionales de la obra de Roger Bernat, así como el uso de dispositivos tecnológicos para reflexionar sobre cuestiones sociopolíticas relacionadas con la participación ciudadana y la democracia durante el espectáculo. Por otro lado, Marcos Antônio Alexandre analiza el uso de recursos mediáticos en los espectáculos producidos en la ciudad brasileña Belo Horizonte, a partir de los trabajos de Grupo Oficcina Multimédia (GOM) y Mayombe Grupo de Teatro. Óscar Martínez Agíss se centra en la compañía de teatro robótico dirigida por Oriza Hirata en Japón. Por otro lado, Katarzyna Kacprzak analiza las relaciones entre el uso de pantallas y el espacio digital en las obras de la compañía catalana La Fura dels Baus y en los montajes del director polaco Krystian Lupa.

El monográfico se cierra con una entrevista al director de escena y docente Juan José Villanueva, en la que nos describe el proceso de creación del espectáculo *Mi piel líquida / Diálogos* y nos explica en qué consiste la plataforma de investigación en artes escénicas y performativas Red Room Lab que fundó en el año 2013.

La teatralidad que caracteriza estas expresiones artísticas y culturales integra manifestaciones de las artes plásticas, literarias, cinematográficas, musicales, tecnológicas y ciberculturales, recursos escenotécnicos, lenguaje corporal y textual, ritmos, figuras retóricas, influencias de los medios de comunicación, narrativas audiovisuales, técnicas interpretativas y una renovada relación con el público, mediada y posmedial. Cuando se levanta el telón estos signos omnisemióticos cobran vida a partir de la incorporación, integración, revisión y remediación de diferentes códigos materiales, gestuales, verbales y digitales, cuya capacidad de inmersión genera en el espectador la sensación de formar parte de una simulación polisensorial.