

EPISTEMOLOGÍAS ESCENOGRÁFICAS DEL SUR EN LA PQ19

Cristiano Cezarino Rodrigues

Universidade Federal de Minas Gerais / Escola de Arquitetura - cristianoc@ufmg.br

Eduardo dos Santos Andrade

Universidade Federal de Minas Gerais / Escola de Belas Artes - andrade@eba.ufmg.br

Tereza Bruzzi de Carvalho

Universidade Federal de Minas Gerais / Teatro Universitário - tbuzzi@ufmg.br

RESUMEN: El presente trabajo aborda la experiencia de participación de la Universidad Federal de Minas Gerais - UFMG en la representación de Brasil en la Exposición de Estudiantes en la Cuadrienal de Praga en 2019. Cuenta el proceso de concepción, idealización, realización y participación del trabajo desarrollado por los estudiantes dentro del alcance de Disciplina de la escenografía, en la Formación Transversal en Procesos Creativos y Culturas en Movimiento en la UFMG. A partir de ahí, buscamos comprender la enseñanza de la escenografía en la UFMG y su relación con el grupo de investigación Barracão, que, en los últimos años, se ha convertido en una referencia sobre el tema en esta institución. Finalmente, se discuten las relaciones y repercusiones que la PQ establece en las proposiciones sobre escenografía con respecto a la enseñanza, la investigación y la extensión en UFMG.

PALABRAS CLAVE: Escenografía; Cuadrienal de Praga; Docencia Investigación; Extensión Universitaria; UFMG

ABSTRACT: This paper discusses the experience of the participation of Federal University of Minas Gerais – UFMG in the Prague Quadrennial Student Show in 2019, representing Brazil. It reports the process of conception, ideation, execution and submission of the work developed by the students of the University's Cross Training in Creative Processes and Cultures in Motion program, in the context of Scenography Discipline. From this report, we seek to understand the teaching of scenography at UFMG and its relationship with the research group Barracão, which in recent years has become a reference in the subject at this institution. Finally, we discuss the relationships and reverberations that PQ establishes in the scenography propositions regarding teaching, research and extension at UFMG.

KEYWORDS: Scenography; Prague Quadrennial; Teaching; Research; Extension; UFMG.

INTRODUCCIÓN

El desafío realizado por el equipo responsable del dossier de la revista *Cena - Quadrienal de Praga: Espaço e Desenho da Cena* - nos motivó a registrar las experiencias de participación de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) en el evento y, en consecuencia, analizar algunos aspectos de la escenografía como campo de conocimiento académico en la universidad. La UFMG participó con obras que componían la colección de la exposición que representó a Brasil en la Muestra de Estudiantes en las ediciones de 2015¹ y de 2019² de la Cuadrienal de Praga³ (PQ). En ambas ediciones, los trabajos presentados tuvieron en común experiencias que abordaron los tres pilares que componen la Universidad, es decir, la enseñanza, la investigación y la extensión⁴ en diferentes aspectos.

Para sistematizar las experiencias de la UFMG en la Cuadrienal de Praga, consideramos relevante, en un primer momento, contextualizar esta propuesta dentro de la UFMG, entendiendo la viabilidad dentro de un trabajo desarrollado por un grupo de profesores e investigadores en escenografía hace algún tiempo, en diferentes unidades de la institución. A continuación, describiremos el proceso de creación y desarrollo del trabajo que se llevó a Praga. Posteriormente, pasaremos a la discusión de qué tipo de relación establece la PQ con estas prácticas académicas y cuál es su influencia y repercusión, tratando de entenderlo dentro de su proceso de cambio conceptual que ocurre más enfáticamente a partir de la edición de 2011. Por fin, analizamos esta trayectoria de participación en el trabajo de la UFMG en la PQ con referencia a la edición de 2019, así como sus consecuencias inmediatas en la enseñanza universitaria, la investigación y la extensión en el contexto de esta Universidad.

¹ Para más información sobre la muestra, ver PAIVA, 2015 y visitar el enlace: <<https://brasillabirintoscompartilhados.wordpress.com/>>.

² Para más información sobre la muestra, ver MONTEIRO, 2019 y visitar el enlace: <<https://pqbrasil.org/>>.

³ The Prague Quadrennial of Performance Design and Space - PQ. Para más información sobre el evento, como la propuesta de curaduría, organización, programación, etc., a lo largo de los años, visitar el enlace: <<http://www.pq.cz/>>.

⁴ Los trabajos presentados surgen de la experiencia en el aula, se convierten en investigación y culminan en la ejecución de los escenarios en una actividad fuera de la comunidad escolar.

BARRACÃO UFMG⁵

En 2014, se crea Barracão UFMG – Núcleo de investigación de escenografía y otras prácticas de escénico-performáticas. Compuesto por los profesores Cristiano Cezarino (Escuela de Arquitectura), Ed Andrade (Teatro) y Tereza Bruzzi (Teatro Universitario), este núcleo también desarrolla actividades que van más allá de la investigación, incluyendo la enseñanza y la extensión universitaria. Los tres profesores empezaron un experimento pedagógico al proponer un formato alternativo para la disciplina de Escenografía que compone el programa de estudios regular del curso de Teatro. Normalmente, lo cursaban los estudiantes de este curso; ahora, fue ampliado a otros cursos, como Arquitectura, Artes Visuales y otros, entendiendo la naturaleza de la escenografía en su carácter transdisciplinario. De esta manera, anticiparon lo que sucedería después en la UFMG con la creación de formaciones transversales⁶, de las cuales la disciplina Escenografía⁷ formaría parte. Así, un profesor de la Escuela de Bellas Artes, otro de la Escuela de Arquitectura y una profesora del Teatro Universitario enseñan juntos la disciplina que se estructura en tres ejes: el *didáctico-pedagógico*, que consiste en procedimientos didácticos de enseñanza en el aula, donde se abordan algunos supuestos teóricos, prácticos y técnicos del campo de la

⁵ Barracão es actualmente un grupo de investigación certificado por CNPQ: Barracão – Núcleo de Investigación y Experimentación en Escenografía y otras prácticas espaciales escénico-performáticas. Para más información, consulte los enlaces <<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/41531>> y <<http://www.arq.ufmg.br/site/v2/extensao/projetos-de-extensao/barracao-concepcao-e-producao-de-cenografias-no-ambito-da-ufmg/>>.

⁶ Las Formaciones Transversales son conjuntos de actividades académicas organizadas de acuerdo con las estructuras curriculares, cuyo objetivo es abordar temáticas de interés general, fomentando la formación de un espíritu crítico y una visión profunda de estos temas. El sistema de Formaciones Transversales constituye un espacio de capacitación común para los estudiantes en todos los cursos de pregrado en la UFMG. Para más información: <<https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Estudante/Formacao-Transversal>>.

⁷ La disciplina Escenografía es semestral y se ofrece anualmente en Formación Transversal en Culturas en Movimiento y Procesos Creativos, con carga de trabajo de 60 horas. Su programa descriptivo en la versión para 2020/1 dice: "Parte de la noción de que el diseño de performance y la escenografía se ubican en un área fronteriza entre diferentes campos del saber, abarcando prácticas y pensamientos de arquitectura, artes visuales y teatro, presentándose, por tanto, como una disciplina de carácter híbrido y fundamentalmente transversal. El curso promoverá experimentos prácticos y críticos sobre el diseño de performance y escenografía, buscando introducir nociones básicas del proceso de concepción y producción del espacio escénico y el enfoque de aspectos técnicos, prácticos y teóricos que se refieren al campo de la escenografía y el diseño de performance, así como el conocimiento de las funciones y posibilidades de la escenografía en la constitución del discurso escénico contemporáneo".

escenografía; el eje *práctico-experimental*, que consiste en pasantías temporarias, en las cuales los estudiantes monitorean, registran y documentan los procesos de creación escenográfica junto a profesionales del espectáculo, producidos en Belo Horizonte; y el eje *teórico-conceptual*, que consiste en el análisis teórico y la reflexión de los procesos de creación documentados, a partir de los conceptos propuestos.

Uno de los principales desenvolvimientos de la disciplina fue la producción de material de exhibición para la participación de los estudiantes en la *Muestra Brasil: Laberintos compartidos* – Muestra de los estudiantes brasileños de Escenografía en la Cuadrienal de Praga de Diseño y Espacio de Performance en 2015. O sea, en 2015, dos de los tres proyectos presentados en la Muestra Brasileña de Escenografía fueron seleccionados para componer la colección de la exposición en Praga.

Además, el centro de investigación tenía la intención de promover la participación de los estudiantes en los procesos de creación de escenografía para grupos profesionales en Belo Horizonte que sirvieron como objeto de investigación y análisis, poniéndolos en contacto directo con el mercado profesional. Esto resultó, posteriormente, en la inserción de estos estudiantes en el campo profesional de manera significativa.

Si en 2015 la realidad del grupo que recién comenzaba anunciaba una gran conexión con la Cuadrienal de Praga, tanto en la lógica de los procesos creativos como en los conceptos, en 2019 esta realidad se vuelve aún más fuerte. Vimos a lo largo de los años que, aunque gran parte del proceso de aprendizaje en escenografía tiene lugar a través de la relación maestro/aprendiz (oficio), el pensamiento reflexivo que va más allá de la observación técnica y compositiva es fundamental para su transformación en el campo del conocimiento académico dentro de la universidad. En este sentido, debido al carácter muy reciente en todo el mundo, pero principalmente en Belo Horizonte, nuestras preguntas han sido muy bien recibidas no solo en el evento de las Cuadrienes, sino también en las publicaciones y eventos por ella generados.

LA UFMG EN LA PQ2019

Una de las obras que conformaron la representación brasileña en la Muestra de Estudiantes en la PQ19 fue la exposición del escenario y la iluminación de los espectáculos

de graduación de los estudiantes del Teatro Universitario 2017: *Os Negros e A Cerimônia* (Los negros y la ceremonia). Como se ve, el enfoque de Barracão para la producción del Teatro Universitario se ha convertido en un espacio fructífero para el desarrollo de trabajos prácticos, estableciendo una relación efectiva entre la enseñanza y la extensión. A lo largo del semestre, en la disciplina Escenografía, en la Formación Transversal en Procesos Creativos y Culturas en Movimiento, los estudiantes se enteraron del tema, de los textos y de las demandas definidos por la dirección teatral del montaje de la graduación. El ejercicio práctico de la disciplina fue la propuesta de una escenografía apoyada tanto por las reuniones semanales de 4h, propias de la disciplina, como por las reuniones extracurriculares (con el elenco y el equipo técnico del montaje), ayudando a los estudiantes en la instrumentación de la tarea. Esto fue fundamental porque, en el contexto de la Formación Transversal, las disciplinas son cursadas por estudiantes de diferentes cursos y campos que, en varios casos, no tienen una relación próxima con el tema central de la disciplina (escenografía y diseño de performance). La clase se dividió en grupos y, como estrategia didáctica, se exigió diversificarlos, contemplando diferentes cursos, a fin de promover una integración más natural y orgánica de los conocimientos y habilidades. Los estudiantes concibieron las primeras ideas durante las discusiones en clase y las orientaciones de los profesores Cristiano Cezarino y Tereza Bruzzi. En la realización del trabajo, descartaron y reemplazaron algunas propuestas, madurando las ideas a medida que se volvían más complejas. Al final del proceso, teníamos algunas propuestas de escenarios que incluían aspectos técnicos esenciales como técnicas de construcción, materiales, formas de ensamblaje, así como aspectos escénicos en los que se preveía el uso del escenario durante toda la presentación.

La edición de *Os Negros e A Cerimônia* tenía características peculiares que establecían criterios definidores de las propuestas de escenografía. Debido al hecho de que la clase de grado del Teatro Universitario estaría compuesta por la mitad de estudiantes negros, por primera vez, el director de teatro Rogério Lopes decidió grabar este logro para la comunidad, separando la clase en dos elencos. El primero de ellos, compuesto por estudiantes negros y negras, representando el espectáculo *Os Negros*, adaptado del texto de Jean Genet *Os Negros: una clowneria*. La segunda mitad de la clase estaría involucrada con el

espectáculo *A Cerimônia*, una adaptación del texto *Cerimônia para un hombre negro asesinado*, de Fernando Arrabal. De diferentes maneras, ambos textos abordaron el tema de las desigualdades raciales y sociales existentes como tema central, presentándose secuencialmente en el mismo día. Por eso, las propuestas para la escenografía deberían contemplar una solución que pudiese cumplir con ambos textos, sin la adición de muchos elementos escénicos nuevos. En este sentido, las propuestas buscaron desarrollar elementos que fueran versátiles y cambiantes, que se transformaran con cada puesta en escena, pero que conservaran un lenguaje visual unificado de la obra y el tema central.

Otra demanda presentada por la gerencia fue la ocupación escenográfica en un espacio teatral alternativo, uno de los almacenes de la antigua Red Ferroviaria Federal S.A., que actualmente comprende a la Fundación Nacional de Artes (Funarte) BH. El almacén, que recibió el montaje de graduación de TU durante dos semanas, se adaptó para convertirse en un teatro, con postes fijos de iluminación y escenografía, ofreciendo un cierto grado de libertad para la construcción del escenario y la disposición del público. De esta forma, los estudiantes pudieron experimentar diferentes relaciones espaciales entre actores y espectadores y cómo esto puede repercutir en espacios escénicos y teatrales. Las propuestas de los estudiantes presentaron varias soluciones para los arreglos espaciales y es notable cómo la integración entre ellos y las propuestas de escenografía fue intrínsecamente orgánica, lo que demuestra una comprensión de los estudiantes en relación con los problemas contemporáneos de la escenografía y la producción del espacio teatral.

Al final del curso de Escenografía, los estudiantes participantes fueron invitados a presentar las propuestas a la clase y al director de teatro, desde el proceso hasta el resultado final, haciendo evidentes los elementos textuales y de imágenes que guiaron el trabajo. Con este ejercicio, fue posible percibir cómo cada grupo, con sus propias experiencias e interpretaciones, estableció la transformación del espacio y también cuáles de estas propuestas estaban más en línea con la visión del director y los actores sobre el montaje. Entre los participantes del curso, dos estudiantes, Maria Laura de Vilhena Dias y Laysla Silva de Araújo Dias, fueron invitadas a continuar el trabajo con el elenco y el personal técnico del Teatro Universitario, después de los ensayos y debates y componiendo el equipo de escenografía del espectáculo. La experiencia semanal con el equipo requirió cambios en

la propuesta inicial que, comunicándose con los criterios previamente establecidos y los textos de origen con el fin de reforzar algunos conceptos y sensaciones a través de la espacialidad, condujo al desarrollo de una propuesta final.

Al principio, se destacaban los contrastes bien marcados entre los mundos de cada pieza, representados por la disposición espacial de los elementos en el escenario. En *Os Negros*, las tarimas creadas por el equipo se utilizan para componer una jerarquía entre los personajes, en dos espacios distintos: el de la corte y el de los negros. La corte de piel blanca descansa sobre las tarimas, cada uno con una altura diferente para representar las relaciones de poder internas del grupo en sí y solo en el más alto de ellos hay un trono para la reina blanca. Estas tarimas también se colocaron para formar una tribuna enmarcada por una cortina austríaca dorada exuberante, trayendo a la escena una atmósfera de cabaret y, al mismo tiempo, presentando la teatralidad de los poderes. A su vez, los negros se encuentran libres para recorrer por el área escénica y las relaciones internas de poder son mucho menos explícitas. Aun así, era posible percibir figuras de liderazgo, siendo que la más grande de ellas, el personaje Felicidad, ocupaba un trono idéntico al de la reina blanca, a la misma altura que la corte.

Figura 1 – Escena general de *Os Negros*.
Fuente: Fotografía por Eduardo (Du) Santos.

En el caso de *A Cerimônia*, las mismas tarimas fueron organizadas de forma más laberíntica, configurando el hogar inhóspito y caótico en el que viven los personajes. Además de las tarimas, se incorporaron otros elementos: un armario, que se replantea a lo largo de la pieza como una puerta, un confesionario o un escenario; una bañera, asumiendo la función de cama, escondite, sofá, arcón, etc.; la cabecera que enmarca la bañera, hecha con los troncos de las dos reinas en *Os Negros*. Además de estas, hay dos camas en la escena, que se pueden unir, formando un solo objeto, un solo cuerpo. Otro recurso que resalta las diferencias entre las dos piezas se obtuvo a través de la iluminación. En *Os Negros* hay un predominio de colores cálidos, principalmente rojos, que respaldan, junto con los disfraces, el glamour de este universo de cabaret. En *A Cerimônia*, a su vez, predomina el tono lavanda, que trae la sensación de villanesco, misterio, sombra, suspenso.

Figura 2 – Escena General de *A Cerimônia*
Fuente: Fotografía por Eduardo (Du) Santos.

La disposición entre el escenario y la audiencia también cambió a lo largo del proceso. Durante el curso, la propuesta desarrollada por las dos estudiantes expresó esta relación como una semi-arena. Sin embargo, al continuar los ensayos, la relación frontal de las dos piezas ganó fuerza, lo que llevó al uso de la tribuna para acomodar a la audiencia. El uso de la tribuna también permitió el reflejo entre la escena y el espectador, proporcionando la

necesidad de los dos textos de identificación con el tema y el reconocimiento de las jerarquías raciales y sociales y la opresión por parte de la audiencia. Finalmente, el proyecto final desarrolló un lenguaje visual común a ambos montajes, en el cual la mayoría de los elementos escénicos partieron de la estructura aparente, como un esqueleto, evidenciando la idea de que las desigualdades raciales y sociales representadas por ambas piezas serían estructurales, intensas y demarcadas.

Después del estreno de los montajes en Funarte a fines de 2017, el equipo de escenografía e iluminación, habiéndose acercado durante el proceso, se reunió nuevamente a principios de 2018 para sistematizar este proyecto de escenografía e iluminación desarrollado para los dos montajes y para inscribirlo en la Muestra de Estudiantes de la PQ19, representando a Brasil⁸. La comisión brasileña exigió que las obras presentadas tuvieran las dimensiones máximas de 36 x 27 x 18 cm con un peso máximo de 2 kg (incluida la caja de envío). Por lo tanto, la imposibilidad de enviar el escenario (que, además, permaneció en uso por el reparto en diferentes festivales) nos llevó a un proceso de representación, además de la sistematización escrita de la propuesta.

En primer lugar, se pensó que representaba el escenario en forma de modelo, de modo que los participantes del espectáculo pudieran construir el espectáculo en miniatura. Sin embargo, la incomodidad con la literalidad de la representación, la fragilidad de los elementos y la dificultad de estructurar la luz en el modelo nos llevaron a desarrollar una representación más sólida, que demostrara a los elementos escénicos y la conexión entre los dos conjuntos. Partió de la lógica del cubo infinito, en referencia a una de las imágenes que guiaron el trabajo durante la disciplina, porque se entendió que este objeto interactivo comenzó a partir de la constante transformación y replanteamiento constante de los elementos, así como el escenario propuesto. Se pensó el objeto, entonces, para representar las escenas y los elementos escenográficos en transformación, de un espectáculo a otro y a

⁸ La comisión brasileña creó un aviso público para el registro de obras en tres categorías diferentes que incluyeron la Exposición de Estudiantes, a saber: EXPO[forma]AÇÃO, que abordaría los trabajos y proyectos de las diversas áreas de diseño de performance; [fala]AÇÃO, que se centraría en debates metodológicos y técnicos, y ESPAÇO [ex]POSITIVO, en el que se propondría una ocupación de exposición para el espacio de la PQ. Se puede encontrar más información en el enlace: <<https://pqbrasil.org/mostradosestudantes>>.

lo largo de las piezas. Las imágenes a cada lado del cubo estaban formadas por líneas simples, que se referían a la estructura hueca, como el lenguaje visual del espectáculo. También enviamos una foto con cada objeto relacionado con cada escena representada en el cubo, con las explicaciones técnicas y conceptuales de la escenografía y la iluminación en la parte de atrás, escritas en portugués e inglés.

Figura 3 – Objeto desarrollado para la Muestra de los Estudiantes
Fuente: Fotografía por María Laura de Vilhena.

Se envió el objeto desarrollado al evento “IMAGINA[trans]forma[inter]Ação”, creado por la comisión brasileña, que buscó seleccionar las obras para la Muestra de Estudiantes y promover un intercambio entre los diversos proyectos e investigaciones en las áreas de escenografía y diseño de espacio de performance. El encuentro, realizado en octubre de 2018 en Río de Janeiro, contó con rondas de conversaciones y debates, además de la presentación y selección de obras exhibidas en el último piso del Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. Se destaca el predominio y cierto grado de centralización de los debates y trabajos en el eje Río de Janeiro-São Paulo, que representa más de la mitad de la exposición, un fuerte contraste en relación con las 3 obras de Minas Gerais. Además, de los 16 trabajos seleccionados de la categoría EXPO[forma]AÇÃO (bajo la cual se presentó el proyecto enviado) para representar a Brasil en el Cuadrienal de Praga, 14 fueron producidos por

estudiantes de la región sureste, 9 de los cuales fueron producidos en Río de Janeiro. Este aspecto significativo de la Muestra provoca algunas preguntas: ¿dónde están los trabajos de escenografía y diseño de performance de los estudiantes del resto del país? ¿Por qué no podemos acceder a otras realidades y experiencias teatrales? ¿Estaríamos representando a Brasil, en su dimensión continental, o simplemente a la región sureste? A pesar de las críticas, la postura de la comisión brasileña se destaca en la Cuadrienal de Praga porque logra presentar múltiples producciones, en lugar de dar preferencia a una narrativa única sobre la escenografía y el diseño de performance en el país. De esta manera, el encuentro y el intercambio de experiencias y soluciones escenográficas también se enriquecieron.

PQ Y ESCENOGRAFÍA COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO

Si dentro de la UFMG, tanto en el campo de la investigación como en la extensión, sentimos la importancia de entender la escenografía como una disciplina y no como una profesión, el diálogo de los miembros de Barracão UFMG con la producción intelectual de la PQ, ya sea a través de la participación en el evento o a través de publicaciones y otros medios de difusión del conocimiento, ha jugado un importante rol. Para el grupo de investigación en cuestión, la PQ se ha entendido como una oportunidad única para desarrollar diferentes actividades en la enseñanza, la investigación y la extensión. Las preguntas de la línea curatorial del evento capturan aspectos relacionados con la escenografía y el diseño de la performance que constituyen puntos de discusión fructíferos para quienes participan en la investigación sobre el tema. Lo que observamos durante estas experiencias pedagógicas⁹ es que las pautas presentadas por la PQ encuentran la reverberación en un contexto bastante diferente del original, especialmente por la curaduría del evento, que cambia con cada edición. En las dos ediciones en las que participaron los estudiantes de la UFMG, sus propuestas de los trabajos prácticos en la disciplina de Escenografía ya tenían incorporadas las cuestiones de la PQ en los parámetros de la definición de los enunciados, es decir, la problematización, la ideación y la realización tuvieron la PQ como horizonte y una perspectiva.

Esta relación con los criterios de la PQ no ocurrió solo en los trabajos que precedieron a las ediciones del evento, sino, en retrospectiva, observamos que la experiencia en la Cuadrienal tuvo influencia en los trabajos que siguieron a las ediciones. Quizás el caso más representativo sea el del año 2019, en el que hay una apertura clara en el formato de la presentación de los trabajos prácticos finales de la disciplina de Escenografía. La escenografía en su sentido clásico vinculado al Teatro, comienza a dar espacio a otras experiencias, como la performance y la instalación, expandiendo su campo y acercándose aún más a la noción de *diseño de rendimiento*. En este sentido, percibimos estos momentos como oportunidades importantes para discutir un concepto que aún está en construcción. Estos experimentos pedagógicos en que se conforma el trabajo práctico de la disciplina de Escenografía buscan discutir en la práctica cuáles son las implicaciones relacionadas con la idea de diseño de performance en relación con la noción de escenografía recurrente en Brasil (Cohen, 2007), que está principalmente relacionada con el teatro dentro de una estructura arquitectónica de palco escénico italiano.

Natalie Rewa (2012), en su texto sobre la PQ, afirma que desde 2011 en adelante la experimentación en la escenografía se ha ampliado considerablemente, lo que hace que este campo de conocimiento sea más visible. En 2011, cuando la PQ ingresa a la escena de las exposiciones internacionales, se establece una crítica específica sobre el diseño en la escenografía, que la coloca como un elemento central en la producción teatral, un cambio del concepto de escenografía al diseño de performance.

Esta comprensión amplía significativamente la noción de escenografía. A esto se agrega el hecho de que el nombre de la PQ refleja un nuevo vocabulario profesional que va desde Diseño Teatral y Arquitectura Teatral (más tarde Diseño de Escenario y Arquitectura Teatral) hasta la Escenografía y Arquitectura Teatral. Recientemente, la nomenclatura adoptada por la organización la PQ es Diseño de Performance y Espacio. Para Rewa (2012), esta última nomenclatura adquiere la noción de diseño como una práctica descriptiva y se compromete con la noción de performatividad, en sintonía con la interdisciplinariedad contemporánea. Así, la Cuadrienal, en constante cambio y teniendo sus conceptos revisados por la curaduría y la organización, también sigue los problemas experimentados en la práctica del hacer diseño de performance.

Příhodová (2016) afirma que la PQ se ha centrado históricamente en la noción de escenografía vinculada casi exclusivamente a una práctica teatral. En las ediciones de la PQ celebradas a principios del milenio, la autora señala un cambio progresivo en esta noción, que afirma ser el resultado de una ampliación del evento a los participantes cuyas prácticas artísticas van más allá de las formas tradicionales de hacer teatro. Además, la expansión de los avisos públicos a un grupo más grande de países permitió aumentar los intercambios culturales, abriendo el espectro de posibilidades aún más de lo que podría definirse como escenografía. A medida en que se presencia en la PQ la noción de una escenografía teatral específica que deja el protagonismo, notamos un cambio en el evento en sí. Donde había una exposición de artefactos, ahora se ve cada vez más su proceso de producción.

La PQ se ha centrado históricamente en la "escenografía", como un tipo particular y exclusivo de práctica teatral que se centra en formas de articular el espacio del escenario. Sin embargo, este tipo de práctica surge de un conjunto específico de normas estéticas y expectativas culturales y también está condicionado por tipos particulares de instituciones, modelos económicos y sistemas políticos. (...) Al expandir el concepto de escenografía más allá del escenario y reconceptualizar el acto de ver la escenografía en un espacio compartido, el tema permite que surjan elementos artísticos dentro de la creación e introduce convocatorias internacionales abiertas para invitar a artistas de diversas disciplinas, investigadores, profesores, estudiantes – o cualquier persona interesada – para participar en el tema. En los proyectos interdisciplinarios realizados, la PQ abrió las puertas a los participantes cuyas prácticas performáticas y formas de hacer teatro excedieron la visión muy limitada de la "escenografía" como se entendía anteriormente. (Nuestra traducción).¹⁰

McKinney (2016) agrega que los cambios en la noción de escenografía, que repercutieron y aún repercuten en la PQ, coinciden con la comprensión de que el escenario ya no es algo que está exclusivamente relacionado con el palco escénico e ilustra un texto

¹⁰ PQ has been historically centred around "scenography", as a particular, rather exclusive type of theatre practice that focuses on ways to articulate stage space. This type of practice, however, grows from a specific set of aesthetic norms and cultural expectations and is also conditioned by particular types of institutions, economic models and political systems. (...) By expanding the concept of "scenography" beyond the stage and reconceptualizing the act of seeing scenography into sharing space, by moving away from displaying artefacts into creating them, and by introducing international open calls to invite artists across disciplines, researchers, teachers, students – simply anyone interested – to join in the interdisciplinary theme-driven projects, PQ has opened doors to participants whose performative practices and ways of making theatre have exceeded the rather limited view of "scenography" as previously understood. Příhodová, Barbora; McKinney, Joslin; Lotker, Sodja (2016) *The Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015. Theatre and Performance Design*, v. 2, n. 1-2. p. 5.

dramático. Este puede surgir de un contexto urbano, de espacios cotidianos ordinarios y también puede estar relacionado con diferentes contextos y realidades, ya sea desde un punto de vista político, social o de identidad. En este sentido, otras prácticas espaciales están comenzando a ocupar lugares en la PQ. Modelos, fotos y registros de actuaciones realizadas anteriormente dan paso a actuaciones en vivo y experimentos que revelan cada vez más la presencia de discursos, prácticas, miradas y comprensiones diversos sobre el hacer y el pensar la escenografía. Así, McKinney¹¹ considera que es necesario para la PQ:

Sin embargo, no debemos suponer que un proceso de compartir y aprender mutuamente es un asunto simple o directo; a pesar de que parecía expresarse como tal en el catálogo de 1975, ahora está claro que la escala y el alcance de la PQ significa que no puede (y no debe) esperar tener una visión homogénea del diseño de performance o una sola comunidad de práctica. Hay (y debe haber) debate, desafío y desacuerdo sobre dónde deben establecerse los límites del diseño y cuáles son los principales valores y principios de las prácticas contenidas. Las diferentes perspectivas que los participantes aportan a estos debates se basan en un conjunto sorprendentemente diferente de preocupaciones derivadas de condiciones sociales, culturales y políticas específicas. En una inspección más cercana, la PQ demuestra que no podemos pensar en una sola comunidad de práctica, sino en muchas comunidades que se cruzan. (Nuestra traducción).¹²

Estos cambios que tienen lugar en la PQ demuestran aún más la complejidad intrínseca del campo de la escenografía. En el contexto de las prácticas, pensamientos y enseñanza de Escenografía en Brasil, vale la pena destacar que estos cambios en la PQ también se sienten. La noción de *performance design* influye positivamente en los equipos curatoriales responsables de las representaciones de Brasil y existe una mayor apertura para otros tipos de experimentos además de la producción escenográfica para el teatro. Como lo expresa

¹¹ Přihodová, Barbora; McKinney, Joslin; Lotker, Sodja (2016) The Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015. *Theatre and Performance Design*, v. 2, n. 1-2. p. 8

¹² However, we should not assume that a process of sharing and learning from each other is a simple or straightforward matter; even if it seemed to be expressed as such in the 1975 catalogue, it is clear now that the scale and reach of PQ means that it cannot (and should not) expect to bring about a homogenous view of performance design or a single community of practice. There is (and there needs to be) debate, challenge and disagreement about where the boundaries of performance design should be drawn and what the core values and principles of the practices within it are. The perspectives that different participants bring to these debates are informed by strikingly different sets of concerns arising from particular social, cultural and political conditions. On closer inspection, PQ demonstrates that we cannot think of one singular community of practice but of many communities that intersect.

Rosane Muniz Rocha (2016) al describir la trayectoria histórica de la PQ en relación con Brasil, al mismo tiempo percibimos un esfuerzo reciente para construir una representación que no se limite solo al eje Río-São Paulo, ampliando la diversidad de lo que podríamos intentar caracterizarlo como una producción brasileña. Basado en este proceso de descentralización, el equipo de UFMG ingresó a este importante e interesante foro de discusión que se ha consolidado cada vez más a nivel nacional.

Todavía vemos en Brasil que la escenografía está muy vinculada al dominio del teatro. Sin embargo, está claro que otras áreas de conocimiento se han relacionado con la escenografía como un dispositivo importante e incluso un procedimiento en la producción de espacios. El Barracão UFMG ha demostrado ser un posible ejemplo de esto, precisamente porque ha operado en un registro en el que el teatro puede tener la misma relevancia que la arquitectura, el diseño, las artes visuales y otros campos diversos con respecto a la práctica escenográfica. Y esto está en línea con los cambios que han caracterizado a la PQ como un evento relevante en la escena internacional.

CONSIDERACIONES FINALES

La experiencia desarrollada por Barracão en UFMG se ha demostrado ser razonablemente exitosa y en constante consolidación dentro de la universidad y la ciudad. Gradualmente, las iniciativas propuestas han madurado, fructificado y encontrado resultados cuyo reflejo en su contexto inmediato ha contribuido a la comprensión de la escenografía como un campo de conocimiento. La búsqueda de una integración entre las dimensiones de la enseñanza, la investigación y la extensión a través de actividades comunes ha demostrado ser una acción relevante, principalmente porque logra operar la Escenografía, un campo del conocimiento y también del hacer, compuesto de varios conocimientos y acciones, en varios aspectos.

En el contexto de esta producción del grupo de investigación Barracão UFMG, nos dimos cuenta de que la PQ se ha convertido en una fuerza impulsora importante, en la medida en que representa un incentivo para el desarrollo de trabajos en el ámbito de la enseñanza y la extensión, así como un foro para preguntas y debates que enriquecen las investigaciones dentro del grupo, sea en términos teóricos o prácticos. El enfoque

sistemático de los problemas planteados durante las últimas ediciones de la PQ ha permitido una mejor comprensión del proceso de expansión de la escenografía como un campo de conocimiento.

Las prácticas experimentadas dentro de Barracão, especialmente las relacionadas con las preguntas propuestas por la PQ19, han mostrado un cambio en la noción de escenografía. Lo que antes estaba restringido al campo de las artes escénicas ahora está presente en varios otros tipos de eventos, como exposiciones, desfiles de moda, acciones de marketing, entre muchos otros¹³. Esto corrobora la tesis de que la Escenografía ha adquirido más autonomía como lenguaje, convirtiéndose en un campo especializado e independiente, lo que lo abre a diversas posibilidades de manifestación. Esta diversificación, en contacto con experiencias vinculadas a los llamados modos tradicionales, vigoriza estas prácticas y promueve aún más la diversidad y la investigación. La escenografía tiene como particularidad la convergencia de varias disciplinas en su creación, que actúan en la intersección de áreas, haciéndola bastante compleja. La PQ presenta una condición formativa importante, asumiendo su lugar como guía conceptual, un lugar para intercambios y fomento de conocimientos y experiencias, siempre en constante refinamiento y transformación.

En este sentido, la PQ experimenta un proceso de transformación dónde se observa un cambio gradual del concepto de Escenografía al de *Performance Design*. La edición de 2019 fue más allá de esta perspectiva. Sin embargo, esta idea aún no está completamente desarrollada, ni siquiera consolidada. Mucho se ha discutido durante las actividades de reflexión y discusión de la PQ sobre lo que este concepto significa. En esta última edición, hemos sido testigos de más experimentos prácticos que nos ayudaron a comprenderlo mejor, en comparación con lo que se vio en 2015. Sin embargo, la presencia de obras que aún operan en el registro de lo que tradicionalmente entendemos por escenografía nos lleva a creer que estamos tratando con un concepto aún en formación y con un amplio horizonte de discusión por explorar.

¹³ Cohen (2007) aborda y discute la apropiación de la escenografía por otros campos, acuñando la noción de escenografía aplicada, diferenciándola de la escenografía vinculada a las artes escénicas y performáticas.

Según nuestra opinión, parece haber, en la raíz de esta problematización, un reclamo de autonomía de lo que se llama *performance design*, es decir, una especie de lenguaje independiente. Sin embargo, nos damos cuenta en la práctica, y el trabajo dentro de Barracão ayuda a ilustrar esto, que aunque la escenografía se está consolidando como un campo de conocimiento, su autonomía como procedimiento inclusivo dispositivo es relativa. La escenografía, o incluso lo que se ha llamado *performance design*, surge de demandas específicas que disponen las variables de la ecuación de concepción de un evento determinado al que ella se vinculará. Este espacio de actuación, o escenario, está relacionado con algo más grande (como, por ejemplo, la organización de un espectáculo teatral), cuyas demandas surgen de varios motivadores que caracterizan cada tipo de evento en sus especificidades. Nos parece que esta relación de interdependencia es lo que ayuda a comprender la noción de escenografía, ya que, sin ella, posiblemente las obras podrían entenderse como pertenecientes a otros campos de las artes visuales, como la instalación.

Finalmente, la reflexión puesta aquí sobre la participación de la UFMG en la PQ19 Muestra de Estudiantes nos mostró cómo la participación en este evento se convirtió en un factor de impacto en la producción de UFMG Barracão. Esto sucedió, como vimos a lo largo de este artículo, cuando nos dimos cuenta de que la escenografía ya no se abordaba solo como un oficio, sino que se veía como un tema de investigación académica y un lenguaje específico capaz de operar en la producción de un espacio. Su complejidad se produce como un lugar multidisciplinar, que permite la recopilación de diversos conocimientos, prácticas y habilidades que se relacionan de forma complementaria. Como docentes, percibimos que los estudiantes interesados en el tema encontraron una miríada de posibilidades para los enfoques y pudieron ejercer un pensamiento creativo y una acción reflexiva que los ayudó enormemente a comprender y madurar sus ideas, ya sean conceptuales o incluso prácticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aronson, Arnold (1993) The 1991 Prague Quadrennial. *The Drama Review*, v. 37, n. 1, p. 61-73.
- Cohen, Miriam Aby (2007) Cenografia brasileira século XXI: diálogos possíveis entre a prática e o ensino. 2007. 198 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27139/tde-17102007-090756/>>. Acesso em: 20 ago. 2019.
- Diretório dos grupos de pesquisa no Brasil. Barracão: Núcleo de Pesquisa e Experimentação em Cenografia e outras práticas espaciais cênico-performáticas. 2014. Disponível em: <<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8430353857049429>>. Acesso em: 30 out. 2019.
- Monteiro, Cássia M. *et al.* (2019) *Imagina [trans] forma [inter]ação*. Rio de Janeiro: UFRJ, Escola de Belas Artes, 2019. 113 p.
- Paiva, Sonia (Org.) (2015) *Brasil: labirintos compartilhados*. Brasília: Laboratório Transdisciplinar de Cenografia, 208 p. Il.
- Přihodová, Barbora; MCKinney, Joslin; Lotker, Sodja (2016) The Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015. *Theatre and Performance Design*, v. 2, n. 1-2, p. 5-16.
- Rewa, Natalie (2012) PQ11: a “still point of the turning world”. *Canadian Theatre Review*, v. 152, p. 73-76.
- Rewa, Natalie (2012) The Prague Quadrennial: Repositioning design for performance. *Australasian Drama Studies*, n. 61, p. 131-155.
- Rocha, Rosane Muniz (2016) *Um panorama do traje teatral brasileiro na Quadrienal de Praga (1967-2015)*. 591 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – Escola de Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 2 v.
- Rodrigues, Cristiano; Carvalho, T. Silva, E. A UFMG na Mostra dos Estudantes da PQ19. *Revista Cena*, Porto Alegre, nº 30, p. 39-49 jan. /abr. 2020. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/cena>
- Svoboda, Ondřej (2015) 50 years of PQ. Prague: Arts and Theatre Institute. p.44