

ESCENARIOS LIMINALES FUERA DEL AULA Práctica docente y nuevas actitudes escénicas

Liminal scenarios outside the classroom.
Teaching practice and new stage attitudes.

JOSEFA- MARÍA ZÁRRAGA LLORENS
Universitat Politècnica de València, España

KEYWORDS

Field practice
Multidisciplinary space
Liminal
Expanded theatre
Stage
Teaching
Performing arts

ABSTRACT

This paper describes the teaching experience of the experimental fieldwork in the subject New Scenographic Spaces of the Master's Degree in Artistic Production taught at the Universitat Politècnica de València. The subject is based on the new current stage attitudes and the concept of expanded theatre, which is the reason for carrying out the practice outside the classroom and collaborating between institutions to find a multidisciplinary space to develop the proposal that must integrate the experience and interaction with the audience.

PALABRAS CLAVE

Práctica de campo
Espacio multidisciplinar
Liminal
Teatro expandido
Escenario
Docencia
Artes escénicas

RESUMEN

Este trabajo describe la experiencia docente sobre el trabajo de campo experimental que se lleva a cabo desde la asignatura Nuevos Espacios Escenográficos del Máster de Producción Artística que se imparte en la Universitat Politècnica de València. La asignatura se fundamenta en las nuevas actitudes escénicas contemporáneas y el concepto de teatro expandido, siendo este el motivo de realizar la practica fuera del aula y colaborar entre instituciones para encontrar un espacio multidisciplinar donde desarrollar la propuesta que debe integrar la vivencia e interacción con el público.

Recibido: 10/ 07 / 2022

Aceptado: 20/ 09 / 2022

1. Introducción

El presente trabajo describe la experiencia de la práctica de campo de la asignatura Nuevos espacios escenográficos como método de aprendizaje durante el curso 2021-2022. La asignatura se imparte en el Máster de Producción Artística, en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Nuevos espacios escenográficos (en adelante utilizaremos las siglas N.E.E.), es una asignatura optativa de cinco créditos que trata de acercarse a la escena contemporánea a través de contenidos teóricos y prácticos. Para ello, se revisan tipologías de espacios escenográficos y el trabajo de referentes del ámbito teatral y artes visuales. La intención de la asignatura es experimentar la práctica de la puesta en escena y presentar un proyecto final en forma de intervención o acciones en el espacio público llamado La Cebera, de la localidad de Ribarroja del Túria, València (Guía docente asignatura Nuevos espacios escenográficos, 2021).

La competencia transversal de la asignatura tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen su responsabilidad ética, medioambiental y sobre todo el perfil profesional. Para contribuir a su adquisición, se propone el diseño, realización y presentación de una propuesta interdisciplinar en la que se tenga en cuenta una interacción con el espacio de trabajo sin alterar sus características formales. Se cumple así mismo, la competencia específica de trabajar de manera autónoma y en equipo. La propuesta práctica adquiere el compromiso de llevar a cabo un espectáculo o acciones artísticas en un espacio público con una responsabilidad profesional hacia los gestores del espacio la Cebera y el público asistente. Queda bien reflejada en esta descripción de la competencia transversal, la importancia que tiene para el buen desarrollo de la asignatura, salir del entorno del aula y enfrentarse a un espacio real (Competencias transversales UPV, 2021).

Desde un punto de vista docente, se trata de posibilitar al alumnado, la creación de sus propias herramientas para construir la escena en relación con las competencias, de tomar decisiones para desarrollar un espectáculo, de acercar a los estudiantes a la realidad laboral y tal y como se recoge en esta cita, “al amparo de unos arreglos institucionales que les permitan «ensayar» y «poner a prueba» los saberes y las habilidades adquiridos durante la formación en los centros educativos y adaptarlos a la realidad profesional (Fandos et al., 2017, pp. 337-338).

La contribución de la asignatura al perfil de la titulación está en relación con la práctica de la propuesta escénica de los estudiantes en la Cebera. Presentar su proyecto en un espacio público les facilita la conexión con un contexto profesional y una interacción con un público real.

Desde el punto de vista de la docencia universitaria, es evidente la necesidad de articular las funciones de la universidad (docencia, investigación y extensión o proyección social) y para ello es necesario pensar en la participación de docentes y estudiantes en esta extensión y “esto implica concebir la investigación y la docencia fuera del aula de clase, pensar que las instituciones y lo cotidiano también forman parte del acto educativo e implica concebir una universidad abierta sin muros” (Fontecha et al., 2018, p. 29).

2. Objetivos

El objetivo de este estudio es describir la experiencia docente de la asignatura N.E.E, compartir el proceso de colaboración entre instituciones y la realización de prácticas de campo.

En el caso que nos ocupa, de una asignatura con una visión práctica, cuyos estudiantes necesitan confrontar sus resultados ante un público, se hace necesario reivindicar la utilidad de un espacio híbrido o como también lo denominaremos, liminal, en su acepción de *lo fronterizo*, capaz de acoger proyectos relacionados con las nuevas actitudes en la escena. Se trata de buscar estos espacios que pertenecen a instituciones ajenas a la universidad y propiciar colaboraciones. Por tanto, se extiende esta sugerencia a todas aquellas enseñanzas artísticas que requieran de la mirada de un espectador diferente a la del profesorado o el propio alumnado, para medir sus resultados.

Por tanto, primer objetivo, es encontrar el espacio de experimentación idóneo para el aprendizaje, crear y mantener el vínculo con la institución, explicando las actuaciones que se van a seguir y demostrando resultados. Un elemento importante en esta relación es lograr la publicidad de los resultados, conveniente para la institución y los estudiantes.

El segundo objetivo es, dar a entender al alumnado el interés en salir de la zona de confort del aula y asumir otros compromisos más activos de gestión. Este objetivo se relaciona con la puesta en práctica de la competencia transversal de responsabilidad ética y la competencia específica de trabajo autónomo y en equipo.

Y como objetivo final, se trata de crear piezas o acciones artísticas desde el marco de la asignatura N.E.E., que conformen un espectáculo de carácter profesional intentando que el alumnado desarrolle al máximo las habilidades aprendidas en el grado y el máster.

3. Metodología de la experiencia docente

Para explicar el método seguido en este estudio hemos analizado la experiencia obtenida en la asignatura del máster durante el curso 21-22. Se ha revisado la guía docente de la asignatura como ayuda para dar definiciones y establecer una relación con las competencias. Del mismo modo, hemos revisado conceptos y bibliografía del

ámbito de la escena y la plástica utilizados en la teoría dada en el aula, para poder situar nuestro estudio. Las imágenes obtenidas en la práctica final en La Cebera, al igual que la comprobación de otras colaboraciones de asignaturas con instituciones, han sido útiles para contextualizar el estudio.

Como antecedentes, podemos decir que desde la Facultad de Bellas Artes de València existe una larga tradición de colaboraciones con entidades y espacios. En asignaturas que necesitan exponer sus resultados al público, se suelen establecer convenios de colaboración con espacios de gestión pública o privada. Podemos citar varios casos. El convenio que mantuvo desde finales de los años 90 hasta mediados del 2000, la asignatura *Proyecto expositivo* de la licenciatura de Bellas Artes, con la antigua entidad bancaria C.A.M, celebrándose su exposición anual de alumnos-as en La Llotgeta de València, antes gestionada por esta institución. Actualmente, esta asignatura de grado ha establecido un convenio de colaboración con varias empresas privadas, con una propuesta de exposición premiada cuyos participantes son los alumnos de la asignatura (Premio de arte emergente Infinity art, 2021). Otras asignaturas de la línea de artes escénicas, como *Proyecto escenográfico* o *Arte sonoro* del grado de Bellas Artes, mantienen convenio en la actualidad con el Espai Rambleta de València para crear sinergias y realizar exposiciones de trabajos. La asignatura *Práctica escenográfica*, mantiene un convenio con la Sala Inestable de València para mostrar su proyecto escénico final. Otro ejemplo, es la asignatura *Pintura y fotografía*, que celebra su exposición de resultados en la sala del Botànic de la Universidad de València.

Se puede reseñar también, el evento llamado PAM!, una actividad anual organizada desde la Facultad de Bellas Artes de València, en la que participan los cuatro másteres oficiales que en ella se imparten (Máster en Producción Artística, Máster en Artes Visuales y Multimedia, Máster en Gestión Cultural y Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales). En este caso hay un patrocinio de la Fundación Hortensia Herrero. Dentro de este evento de promoción al alumnado colabora también el Ajuntament de València cediendo uno de sus espacios expositivos para la realización anual de la muestra PAM!PAM!, que selecciona los 10 mejores artistas de la anterior convocatoria PAM! (PAMPAM!20, 2021).

Pero queremos insistir, que en el caso de la asignatura N.E.E., el interés no viene por disponer de un espacio expositivo, sino por las cualidades que el espacio de La Cebera en particular, nos ofrece para explorar los contenidos de la asignatura.

Finalmente, explicaremos en el apartado de resultados el instrumento de análisis utilizado para conocer la opinión de los estudiantes, su grado de implicación y satisfacción con el espacio de trabajo. Se trata de un cuestionario que sigue una rúbrica y se pasa los estudiantes una vez se ha representado el trabajo en La Cebera. A continuación veremos las fases que se establecen en la metodología de trabajo.

3.1. Fase previa. Diálogo con la institución

El convenio que se establece con el Ayuntamiento de Ribarroja del Túria, viene facilitado por el contacto que proporciona el profesor Alberto Facundo, con quien compartimos asignatura. Su conocimiento de la localidad, de sus espacios y posibilidades, conduce a concretar el convenio con la UPV. El convenio se establece en la línea de facilitar la colaboración y disponibilidad de medios entre ambas entidades.

Así, el ayuntamiento pone el espacio y medios técnicos como grúas, sonido, iluminación y la UPV, dota a la asignatura para gastos de desplazamiento, impresión de publicidad o dietas de profesionales invitados.

El hecho de ser una asignatura compartida entre dos profesores, permite la división de roles dentro del equipo. Un profesor asume el papel de productor, diálogo con la institución y organización de las sesiones de ensayos en La Cebera. Y la otra profesora asume el rol de dramaturgia, clases teóricas y control del trabajo de equipos. Entre ambos profesores se seleccionan especialistas del ámbito de las artes escénicas y se les invita a impartir sesiones tipo *masterclass* con las alumnas y alumnos.

3.2. Enfoque teórico desde el aula y creación de grupos de trabajo

Desde el inicio de las clases, se propone la lectura de un texto que sirve como plataforma de trabajo desde la que se desarrollará la práctica. Este curso 21-22, el texto propuesto ha sido, *Atención Radical* (Bell, 2021), cuya reflexión en torno a la deriva del uso de dispositivos y redes sociales en nuestra sociedad actual, ha supuesto un acicate en el alumnado para comprometerse e idear acciones sugerentes, desde la metáfora y la crítica indirecta.

La asignatura contaba este curso 21-22, con 15 estudiantes matriculados y se decidió crear dos grupos de trabajo, de 7 y 8 componentes, (los llamaremos equipo A y equipo B, en adelante), para facilitar el diálogo y con la intención de crear dos propuestas escénicas diferentes o que pudieran complementarse.

Los conceptos desarrollados en las sesiones son tales como, teatro expandido, liminalidad, performatividad e intermedialidad. Se explica el significado del concepto de teatro expandido a través del artículo de José Antonio Sánchez sobre *El Teatro en el campo expandido* (2007), que nos acerca al proceso de cruce que se produce desde la escena y las artes plásticas.

El proceso de conversión del teatro en arte ha estado plagado de problemas y contradicciones. Una de ellas, por ejemplo, que algunos de los principales impulsos para la estetización del medio escénico vinieron de artistas visuales o músicos que proponían su propia concepción de teatro. La otra, que aquellos que

más cerca estuvieron de alcanzar el núcleo de la supuesta artísticidad del teatro fueron quienes más abandonaron el medio y optaron por prácticas parateatrales. (Sánchez, 2007, p. 4)

A este proceso de hibridación contribuyó la propia rigidez del teatro institucional. Es por ello que, artistas y autores propusieron otras soluciones, optando por dar otro tipo de definiciones a las nuevas actitudes escénicas. De ahí, las nuevas denominaciones, ahora ya consolidadas, como performance, teatro relacional, teatro expandido, happening, etc. Son muchos los artistas y figuras relacionadas con estos ámbitos, pero no vamos a dar nombres y detenernos en este aspecto en nuestro estudio, que creemos más centrado en dar una visión generalizada sobre las nuevas tendencias en la escena.

Siguiendo con el punto de vista de José Antonio Sánchez (2007), es muy interesante cuando acierta al dar respuesta a la pregunta de este acercamiento de la escena al arte contemporáneo:

El esfuerzo de muchos actores y directores por parangonar su actividad con la del arte moderno ha sido a veces fruto de una obsesión estética, pero también a veces una maniobra táctica: se trataba de alcanzar un espacio de libertad desde donde formular discursos no tolerables si el teatro fuera concebido como una mera tribuna de entretenimiento y comunicación social. El interés de los actores por la autonomía se ha cruzado en muchas ocasiones con el interés de los artistas visuales por la heteronomía. (Sánchez, 2007, p. 7)

Como nos señala Sánchez (2007), el teatro expandido toma como modelo entre otras cosas, el pensamiento de autores como Artaud (1896-1948) y Brecht (1898-1956), en su deseo de anular el teatro burgués y por tanto eliminar la cuarta pared naturalista. De ahí, una de las estrategias para transgredir las normas socialmente aceptadas en el teatro, “trasladar la representación teatral a espacios sociales no dispuestos a su recepción. Activismos y/o propuestas lúdicas” (Sánchez, 2007, p.9).

Pero sin remontarnos a estos autores, desde el punto de vista del arte, es necesario recordar al teórico francés Nicolás Bourriaud (1965), en su *Estética relacional* (2002), donde indica que, “esta nueva definición de lo teatral como duración de una experiencia compartida abierta al discurso, la emoción y el placer estético es la que va a resultar de gran interés para artistas visuales y de otros ámbitos” (citado por Sánchez, 2007, p.9).

En cierto modo, se puede considerar que las estrategias desarrolladas por muchos de los artistas visuales cuyo trabajo comentó Bourriaud en 1999 derivaban de la utilización de los procesos de construcción teatral desarrollados por los teatros radicales y teatros laboratorio de los sesenta, pero privando a estos procesos de su momento final, del momento espectacular e incluyendo por tanto al público en el lugar que originalmente ocupaban los actores co-autores. (Sánchez, 2007, p. 14)

Otro concepto importante a explicar es el de *performatividad* o *performance*, dado que se nombra ya en la guía docente de la asignatura, como una herramienta de expresión y de representación de la propuesta. Podemos hablar de performance o también de acciones. Veamos cómo definen Sánchez y Prieto (2010), estos términos:

El término “performatividad”, como derivado de “performativo” y a su vez de la palabra anglosajona perform, se refiere, según la filosofía del lenguaje, a los enunciados lingüísticos que en sí mismos implican acción. En el ámbito artístico, la performatividad tiene lugar desde que las vanguardias artísticas reivindican la disolución de barreras entre las distintas disciplinas (teatro, pintura, literatura, danza, poesía...). En este proceso se cuestionan los dispositivos visuales propios de la producción teatral, el decorado y la escenografía, y se incorpora la vida a la obra de arte dando la misma importancia tanto al gesto y al proceso como a la propia obra. Según esta concepción, será fundamental el cuestionamiento del papel del artista y el espectador, en el que la pasividad de la mera observación dará lugar al papel activo y participativo como agente constructivo de lo performativo. (Sánchez y Prieto, 2010, p. 17)

Como comentan Sánchez y Prieto (2010), se trata de proponer nuevos dispositivos, que cuestionen, reinterpreten o eliminen la escenografía y el propio espacio. Y que den importancia al papel del espectador, tratando de que éste forme parte del hecho artístico. Desde la asignatura, proponemos crear acciones y aunque “el teatro en el campo expandido es eminentemente corporal. Esto no quiere decir que el cuerpo sea el principal vehículo de significación; incluso puede ocupar un lugar secundario en cuanto significante” (Sánchez, 2007, p. 29), consideramos que el alumno o alumna no debe verse forzado a “salir a escena” y mostrarse o performar. Es su elección y en función de ésta, crean sus acciones, en las que aparece el cuerpo como medio o se diseñan en ausencia de éste, tomando protagonismo, la voz, el sonido, la proyección de imágenes, etc.

Para aportar la perspectiva del performer, recurrimos a la definición que nos da, sobre estos conceptos, la gran artista española Esther Ferrer (1937):

El performer no es un actor, no es músico, no es bailarín. Una acción es una acción y nada más que eso. Lo que es la performance es fácil de decir, facilísimo. Una performance es lo que para cada cual es una performance. Por eso, una performance puede ser cualquier cosa, o sea, la performance no es nada, pero a la vez, para cada cual es algo y así debe ser. Cada performer tiene que decidir lo que cree que es una performance

para él, pero eso sí, respetando siempre con todo rigor sus propios criterios. (Cari, 1997 citada por Sánchez y Prieto, 2010, p. 20)

Otro concepto que también toma protagonismo es el de *Intermedialidad*. Como indica Liuba Cid (2019), la propuesta de la asignatura se asienta en el concepto de hibridación. Y se sitúa en la órbita de conceptos como *crossmedia*, *transmedia* e *intermedia*. Y los alumnos pueden abordar el proyecto desde múltiples soportes o disciplinas. Aquellas, en las que se sienten cómodos y con experiencia.

En este sentido, el espectáculo intermedial se construye desde la hibridación de lenguajes descartando una sola dirección, manifestando una simultaneidad compleja y actuando como dispositivo panóptico entre la estética y el contenido. (Cid, 2019, p. 22)

Como se describe en la guía de la asignatura, los proyectos se pueden abordar utilizando diferentes medios. La introducción de medios tecnológicos, como proyectores, ordenadores, cámaras para grabación en tiempo real y la proyección en pantalla, es cada vez más común y demandado por el alumnado. Este curso 21-22, así se ha producido en el desarrollo de uno de los proyectos presentados.

Cuando hacemos referencia al espectáculo intermedial nos referimos a la inclusión e interconexión de otras plataformas, lenguajes y discursos superpuestos en la creación del espectáculo. Esto conlleva, inevitablemente, a la incorporación total o parcial de medios tecnológicos y su interacción, no solo en el aspecto óptico-sonoro, sino también en las estrategias narrativas e interpretativas, afectando la obra como punto de partida, la organización del montaje y su recepción por parte del público. (Cid, 2019, p. 22)

Y con respecto a los alumnos de Bellas Artes, cada vez es más natural este cruce de medios. Como la inclusión de las nuevas tecnologías y combinación con los soportes clásicos para la creación de atmósferas escenográficas.

Por último y tratando de definir el concepto de *liminalidad* al que aludimos, debemos referirnos a la descripción que da Ileana Diéguez Caballero (2007) cuando habla de la condición liminal de las nuevas teatralidades, en las cuales se cruzan otras formas artísticas, diferentes arquitecturas escénicas, concepciones teatrales, miradas filosóficas, posicionamientos éticos y políticos, universos vitales y circunstancias sociales. Es un término que implica lo híbrido, fronterizo, lo que absorbe de otros medios.

Tradicionalmente se trabaja el espacio a partir de textos previos generalmente dramáticos y con personajes. La forma de trabajo de la asignatura, puede ser desde un texto sugerido, que puede ser un ensayo o una noticia de prensa. Es decir, una plataforma de pensamiento, de cuestionamiento como punto de partida. Desde esta concepción de la práctica, adoptamos esta reflexión:

La otra forma de concebir el hecho teatral es, como creación escénica donde el texto dramático es agujereado, debilitado y no funciona como dispositivo esencial. Esto implica otras formas de participación en el proceso creativo, especialmente para el actor que ya no es solo intérprete de un personaje, sino creador de una entidad ficcional, cocreador del acontecimiento escénico, incluso performer que trabaja a partir de su propia intervención o presencia. (Diéguez, 2007, p.23)

Hasta mediados de octubre de este curso 21-22, se dedicaron sesiones al *brainstorming* a partir de la lectura del texto de Julia Bell (2021). Durante estas sesiones fue interesante el conocimiento de la experiencia previa de los alumnos y las alumnas en artes escénicas, performance, construcción, uso de herramientas, arte sonoro y diseño gráfico. De esta forma, se pusieron en común las habilidades para el reparto de tareas. Se establecieron puntos de partida y se plantearon preguntas, sobre acciones, su representación, conflictos, intereses del público, producción y viabilidad (Baldwin y Bicat, 2002).

Los profesores intervienen como si fueran parte de cada equipo conociendo los problemas, avances y aportando ideas. Se mantienen tutorías con los grupos de trabajo y se realiza una revisión de cuadernos de campo que llevará una calificación.

3.3. Diseño de propuesta escénica desde el aula

En esta fase de diseño del espacio recomendamos seguir las indicaciones que señala la autora Jana Martínez Valderas (2017), en cuanto a aspectos a tener en cuenta para realizar una escenografía. Los estudiantes deben reflexionar sobre el ambiente que quieren crear y si éste cumple una función locativa, en la que el espectador interpreta señales evocadoras de un tiempo o lugar. Deben pensar en diseñar una atmósfera global y la importancia de los elementos escenográficos, como utilería y vestuario.

Los proyectos que se desarrollan en la asignatura no se basan en una representación convencional. Los estudiantes eligen la creación de atmósferas que cumplen la función sensorial y emocional. Ambientes que provocan sensaciones en el espectador mediante líneas, colores, texturas y movimiento. La combinación de lo sonoro, la iluminación y el trabajo performativo ayudan a componer una escena sensorial. En cuanto a la escenografía podrá ser fija (cuando se mantiene en el escenario a lo largo de toda la representación y no hay cambios), también semifija (cuando se mantiene en escena una parte fija de la escenografía, pero hay elementos

que cambian, saliendo y entrando) y finalmente puede haber cambios totales (cuando existen mutaciones completas a lo largo de la obra coincidiendo con cambios de escena) (Martinez, J, 2017).

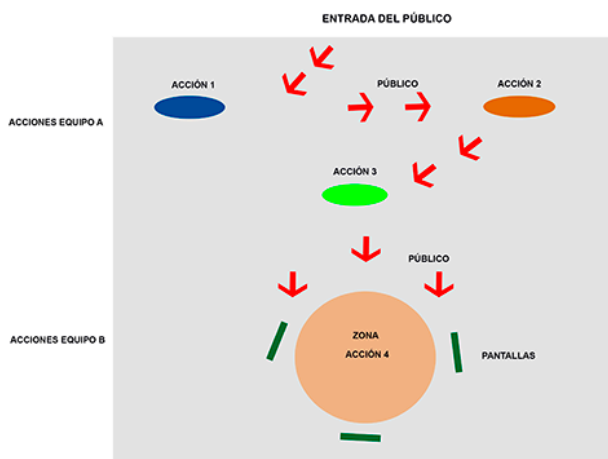
La propuesta del equipo A, consiste en la creación de una tipología de escenario en V. Creando un recorrido con tres etapas donde se desarrollan tres acciones breves. Uno de los estudiantes hace de narrador y acompañante de los espectadores en este trayecto. Se dibuja en el suelo el recorrido que debe seguir el público y se sitúan separadamente, los elementos escenográficos. Cuando acaban las acciones del equipo A, el performer acompañante dirige al público hacia la zona de la actuación del equipo B.

La propuesta del equipo B consiste en desarrollar una tipología de espacio circular, colocando sillas enfrentadas a tres pantallas. Colocan proyectores y cámaras de vídeo que recogen las acciones en directo de los performers. Al público se le dirige para que ocupe las sillas mientras ellos actúan y se mueven en todas direcciones. En la figura 1 se pueden apreciar las posiciones de los equipos y trayectoria del público.

En conclusión, tanto el equipo A y B tienen en cuenta los condicionantes del lugar de la representación. Dada la amplitud de la Cebera, acotan y dividen el espacio, teniendo en cuenta lugares fijos de representación y un público al que acompañan en su recorrido.

Ambos grupos deciden colocar de forma fija sus dispositivos y utilería para que el público ocupe el lugar de representación que han marcado.

Figura 1. Croquis del escenario de La Cebera en planta

Fuente: Zárrega, 2022

3. 4. Sesiones con profesionales

La asignatura Nuevos espacios escenográficos, se dirige a estudiantes de artes que deseen experimentar con otro tipo de soporte y herramientas de expresión. Para ello, deben aprender en el transcurso de la práctica a conocer las condiciones y limitaciones de la ocupación temporal de un espacio y la diferente relación con el espectador. Esto significa otra forma de entender el proyecto escénico, su forma de comunicarlo, en este caso mediante la emoción del directo y la no posibilidad de su repetición, como un acto único y ritual. No se trata de ser actores, pero el trabajo con el texto sirve para expresar una idea.

Como se comenta en el capítulo que dedicamos a definir conceptos, se establece desde un primer momento, la apuesta por un rol performativo, pero en el que se asume que el estudiante no necesita tener experiencia en la escena. Gracias al convenio establecido con el ayuntamiento y la asignación de la asignatura, se puede invitar a dar una clase especializada a tres profesionales del ámbito de las artes escénicas para iniciar a los estudiantes en diferentes técnicas. Por tanto, se establecen tres días de sesiones de ensayos, en el horario de la asignatura, con cada uno de ellos en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes.

Este curso, hemos contado para la primera sesión, con la presencia de una profesional de la danza y profesora de conservatorio. Tras una toma de contacto con el alumnado y conocer sus propósitos, se ensayaron los movimientos y desplazamientos del cuerpo en la escena. En la segunda sesión, se contó con la experiencia de un director de escena y con él, se trabajó la voz y la dicción, según las necesidades de los estudiantes. Para la tercera sesión, contamos con la experiencia de una artista performer, y con ella se trabajó la improvisación y el gesto.

Con estas sesiones, los estudiantes pudieron experimentar otra metodología de trabajo y los consejos y visión de profesionales sobre las acciones que querían plantear.

3. 5. Ensayos fuera de aula

La arquitectura de las aulas dónde se imparte la docencia (Facultad de Bellas Artes) e incluso el auditorio de la facultad, no cumple exactamente, con las expectativas de un espacio amplio, sin barreras y que se pueda acondicionar a un proyecto de estas características. De ahí, el buscar un espacio de trabajo transdisciplinar fuera del entorno académico para desarrollar un trabajo de campo y al que pueda acudir un público invitado y con capacidad para acogerlo. Por tanto, que se puedan crear códigos participativos del teatro expandido en la relación performers (estudiantes)-espectador-espacio.

El espacio con el que se ha establecido el convenio de colaboración comentado en el epígrafe 3.1, es de gestión municipal y permite acoger el tipo de manifestación escenográfica que propone la asignatura y así poder realizar una práctica a nivel profesional.

La Cebera se trata de un antiguo almacén de cebollas, reconvertido en un espacio multidisciplinar, como se puede ver en la figura 2. Está situado en la localidad de Ribarroja del Túria, a 19 km de la ciudad de Valencia. En cuanto a su arquitectura, es la de un hangar con cubierta y cerchas metálicas, abierto por varios lados, con 4.994 metros cuadrados de extensión, remodelado a partir de 2017 (Ayuntamiento de Ribarroja del Túria, 2017).

Figura 2. La Cebera

Fuente: Ayuntamiento de Ribarroja del Túria, 2017.

El ayuntamiento dedica el espacio a diversos tipos de actividades. Su uso varía según necesidades locales, desde almacenamiento de elementos voluminosos a peticiones de grupos para la realización de fiestas o propuestas artísticas como la de nuestra asignatura. Al ser un espacio multiusos, hay que adecuarse al calendario de usos fijado por el ayuntamiento. Hay que reunirse con la concejalía de cultura y conocer la agenda del ayuntamiento. Estudiar la disponibilidad para visitas, ensayos y reuniones con técnicos de iluminación y sonido.

Por tanto, el trabajo final de la asignatura se programa coincidiendo con el final del semestre y se elige un viernes (puede acudir más público) del mes de febrero (cuando finaliza la asignatura) que esté libre para el evento. Los profesores de la asignatura nos encargamos de proponer la fecha definitiva a la concejalía de cultura y se intenta hacer coincidir fechas lectivas con la agenda de actos de la Cebera.

Una vez que los estudiantes de los dos equipos conocieron el espacio, tomaron decisiones sobre los requisitos técnicos para situar dispositivos tecnológicos, iluminación y cuestiones relacionadas con el transporte de materiales escenográficos. Estos puntos se trasladaron al personal técnico del ayuntamiento encargado de la supervisión de La Cebera. Los diseños de los proyectos de ambos equipos que habían sido diseñados en el aula, se adaptaron a las medidas y condiciones del gran hangar de La Cebera.

En la figura 3 se observa a los estudiantes de ambos equipos ensayando e instalando los elementos escenográficos para el día del estreno.

Figura 3. Ensayos

Fuente: Zárraga, 2022.

3.6. Publicidad del evento

Una vez definidas las acciones de ambos equipos se pasó a la fase del diseño del cartel publicitario. Los propios estudiantes se encargaron del diseño, maquetación del cartel del evento y de poner el título definitivo del espectáculo. *Soul Device*, fue el título, acorde con las acciones basadas en la reflexión sobre sociedad, dispositivos y redes, del texto de trabajo.

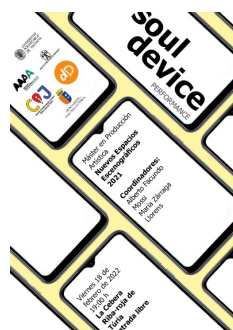
Este aspecto final, no se puede dejar de lado en la relación entre entidades colaboradoras. La publicidad debe incluir los logotipos y membretes de las instituciones, además de la información del evento, participantes y organizadores. Con este objetivo las entidades ven reflejado su patrocinio y les sirve para dejar constancia del dinero o esfuerzo invertido. Y por supuesto, un buen diseño de cartel, cumple su cometido de difusión para ser colocado en exteriores, repartirlo y enviarlo como archivo digital por correo o redes.

El vínculo establecido entre el ayuntamiento de Ribarroja del Túrria y la UPV, indica que ambas entidades, proporcionan los medios necesarios para la gestión del proyecto. Por un lado, el ayuntamiento desde el área de cultura, está interesado en dinamizar el espacio y situar la localidad en un mapa de eventos relacionados con la universidad. De igual forma, la UPV, necesita exteriorizar sus contactos y crear propuestas de carácter profesional desde los másters.

Por tanto, se trata de resaltar que es un intercambio entre institución y universidad, de tal forma que ambas instituciones salen beneficiadas, junto con el alumnado.

Los carteles fueron colocados en el entorno de la Facultad de la Universitat Politècnica, pero sobre todo se distribuyó en Ribarroja, ya que es donde se esperaba mayor afluencia de espectadores. En la figura 4 podemos ver el correspondiente a la representación del curso actual 21-22.

Figura 4. Publicidad del evento

Fuente: Zárraga, 2022.

4. Resultados

El espectáculo final debía durar 1 hora. Como se ha indicado en el epígrafe 3. 3, cada equipo decidió su propia propuesta y se asignó 30 minutos para cada intervención. En el caso del equipo A, los estudiantes decidieron crear tres acciones, de 10 minutos de duración aproximada. Este equipo de 7 integrantes, se iba moviendo de una

acción a otra. El público seguía un recorrido siguiendo a otro performer que les invitaba a pararse y visualizar la acción.

El público (del que se contabilizaron cerca de 160 espectadores) participó de manera atenta y siguiendo las indicaciones de escucha y participación. En una acción para la que se había construido una especie de piscina con agua de 4 x 2 metros y 12 cm., de altura, el público (muchos de ellos niños) entendió de manera espontánea que debía pintar y jugar con el agua.

El público aplaudía al final de cada acción e intuían que continuaba el recorrido. La iluminación ayudaba, señalizaba y acotaba las zonas de la representación de cada acción.

El espacio se diseñó para que los espectadores entraran por un lado, llegaran a la zona del equipo A y a continuación se situaran en el espacio del B. En el caso del equipo B, formado por 8 estudiantes, decidieron diseñar su zona de representación disponiendo sillas y pantallas de proyección de 2 x 3 metros en forma de círculo. Los espectadores ocuparon sus sillas y se prepararon para ver las nuevas acciones.

Finalizada la actuación del equipo B, el público aplaudió y el alcalde de la localidad salió a saludar a los participantes.

La reacción del público al espectáculo fue cálida y se involucró en la forma esperada. Y la intervención del alcalde, a quien se había informado de la simbología de las acciones representadas, fue elogiosa, animando a los profesores de la asignatura a continuar la colaboración para el curso 2022-23. Como el alcalde comentó, el público de Ribarroja asocia el espacio de La Cebera con un tipo de manifestación diferente y en la que se tiene en cuenta al público. De hecho vinieron familias con niños y el alcalde destacó el interés de crear un espectáculo comprometido pero que está abierto a todas las edades.

En la figura 5, se puede apreciar el espacio ocupado por el público e iluminado en el momento del espectáculo.

Figura 5. Presentación espectáculo y público

Fuente: Zárraga, 2022.

Al finalizar el evento y antes de recoger, se pasó al alumnado un cuestionario de autoevaluación elaborado por los profesores, con una valoración de 1 a 10 sobre la experiencia docente y la actuación de equipos. Se trata de un instrumento de análisis sencillo y diferente de las rúbricas que se utilizan para evaluar el trabajo individual para poner la nota final. Este cuestionario es para medir el grado de satisfacción con el espacio y con la participación del grupo y sus resultados. El 100% de los componentes de los equipos, contestan a todas las preguntas. A continuación, enumeramos las preguntas y los resultados.

1-Valoración global del grupo en el que se ha actuado. La rúbrica indica que hay que tener en cuenta los siguientes items de la acción desarrollada. Creatividad, investigación, lenguaje, relación con el discurso propuesto y adecuación de los recursos plásticos a la narrativa de la acción. La respuesta es que, contestan con una nota de 8 el 75% de los alumnos. Y con una nota de 9 a 10 el 25% restante.

2-Valoración personal de los componentes del equipo de forma individual y anónima. La rúbrica indica que hay que tener en cuenta los siguientes items de la acción desarrollada. Colaboración de cada miembro con el equipo, implicación con el grupo, iniciativa para proponer ideas, presencia y apoyo en los ensayos, trabajo desarrollado (construcción o aportación de elementos) para elaborar la acción o acciones, propuesta de forma continuada desde el inicio de ideas y bocetos al grupo. Se observa que puntúan con nota alta al conjunto de su grupo con 9 o 10 en un 85 % de los casos de los 8 o 7 componentes del equipo y en el caso de un 15% se decantan por evaluar con un 7 o 8 de nota.

3- Valoración como espectador de la acción o trabajo presentado por el otro equipo. La rúbrica indica que deben tener en cuenta, una visión del conjunto de la acción a nivel conceptual, plástico, visual, escénico, etc. La respuesta es que un 5% de alumnos dan una nota de 10, un 10% restante con una nota de 8 y un 85% con una nota de 9.

4-Valoración sobre la producción, gestión e idoneidad del espacio de La Cebera, un 85 % de alumnos y alumnas puntúan con una nota de 10 y un 15% las valoran con un 9 de nota.

Esta encuesta anónima es uno de los elementos de evaluación considerado en la guía docente y que sirve para medir el grado de satisfacción con la propuesta y observar el desarrollo que ha tenido la relación entre componentes del equipo en la toma de decisiones.

Hay que señalar, que además de la publicidad realizada por parte de la asignatura, la televisión local se acercó a La Cebera para la grabación de una entrevista al profesor de la asignatura A. Facundo y las alumnas describiendo el proyecto. Esta repercusión es una muestra del interés de los medios locales por la difusión de los eventos culturales de la localidad de Ribarroja del Túría (TV Ribarroja, 2022).

5. Conclusiones

Como conclusión y en relación con la experiencia reciente de este curso 21-22, se puede confirmar que el binomio enseñanza-aprendizaje en un espacio fuera del aula, donde hay libertad para experimentar, es determinante sobre los resultados.

Podemos confirmar que con los resultados de este curso, se han cumplido los objetivos propuestos. Visto el resultado del proyecto escénico realizado en la Cebera se mantiene el vínculo con el Ayuntamiento de Ribarroja y los presupuestos para el curso 22-23. Por tanto, se confirma que la forma como se ha llevado la gestión de gastos, la eficacia en cumplimiento de plazos, evento con espectadores y publicidad son interesantes para ambas instituciones y se mantiene el convenio de colaboración para el siguiente curso.

Se ha cumplido igualmente el objetivo de que los estudiantes interaccionen desde una perspectiva de responsabilidad con los medios a su alcance. Así ha ocurrido en, el diálogo mantenido durante la preparación del proyecto con la concejala de cultura para solicitar medios técnicos. Y durante las sesiones de ensayos en La Cebera, al respetar el espacio sin alterarlo y adaptarse a las condiciones existentes. Y de la misma forma y desde los inicios de la práctica en el aula, los estudiantes han tomado sus propias decisiones liderando cada equipo su propuesta.

Se ha concretado el objetivo final del trabajo final de curso, a través de una intervención grupal en un espacio no convencional, fuera de la universidad y con público participante.

Creemos que se confirma el planteamiento de este artículo con la conveniencia de externalizar la práctica de acuerdo con los contenidos y objetivos de la asignatura. En nuestro caso, planteando una reflexión sobre las nuevas formas de entender la escena y en la que la interacción con el público viene condicionada por la arquitectura del espacio.

Comparando nuestro resultado, con las colaboraciones que otras asignaturas de la misma Facultad de Bellas Artes han mantenido y mantienen con entidades, consideramos que estamos en la misma línea de buenos resultados. Las colaboraciones de casos antecedentes se mantienen porque es positivo para todos los participantes, estudiantes, universidad e instituciones. Nuestra asignatura sigue el ejemplo de los antecedentes comentados, de establecer un compromiso de continuidad en la creación de un evento anual que la sala o espacio, puede incluir en su programación.

Para finalizar, queremos insistir en el beneficio del esfuerzo en crear sinergias de trabajo entre la universidad y otras instituciones. El alumnado de enseñanzas artísticas que elige un máster profesionalizante, merece el esfuerzo por parte de docentes e instituciones colaboradoras para la obtención de resultados y sobre todo para que se le garantice una enseñanza más comprometida.

Referencias

- Ayuntamiento de Ribarroja de Túria (2017).
http://www.ribarroja.es/perfil_del_contratante/contrato_de_obras/cambio_de_cubierta_y_restauracio
- Baldwin, C. y Bicat, T. (2002). *Teatro de creación. Proceso para un espectáculo*. Ñaque.
- Bell, J. (2021). *Atención Radical*. Alpha Decay.
- Cid, L. (2019). La puesta en escena más tecno. *Artes Escénicas. La revista de la Academia*. 12. Marzo 2019. 20-23.
https://academiadelasartesescenicas.es/archivos/files/publicaciones/Artesescenicas_12.pdf
- Competencias transversales UPV (2021).
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_verificaa2.competencias?p_idioma=c&p_vista=MSE&p_tit=2033
- Diéguez Caballero, I. (2007). *Escenarios liminales, Teatralidades, Performance y Política*. Atuel.
- Fandos M., Renta, A., Jiménez, JM. y Jiménez, A.P. (2017). Análisis sobre el aprendizaje y la aplicación de las competencias generales en el contexto laboral. Estrategias de colaboración entre la formación profesional, la universidad y la empresa. *Educación*, 53(2), 333-335. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/educar.889>
- Fontecha, A. L, López Ruiz, P., Gómez, M., Mendoza, L., y Rodríguez. E. G. (2018). La proyección social en la universidad del siglo XXI: imaginando espacios políticos fuera del aula de clase. *Ratio Juris UNAULA*, 13(26), 23-42. <https://doi.org/10.24142/raju.v13n26a1>
- Guía docente asignatura Nuevos espacios escenográficos (2021).
http://www.upv.es/titulaciones/MUPAR/menu_1014364c.html
- Martínez Valderas, J. (2017). *Manual de espacio escénico. Terminología, fundamentos y proceso creativo*. Tragacanto.
- PAMPAM!20. (2021, 10 de marzo).
<https://culturabbaa.webs.upv.es/PAMPAM20/pages/about.html>
- Premio de arte emergente interactivo (2021, 15 de octubre).
<https://infinityartgalleryhome.wordpress.com/2021/10/15/coleccion-upv-emergentes-infinity-art/>
- Programa emitido por TV Ribarroja (2022, 18 de febrero). http://www.ribarroja.es/ayuntamiento/tv_riba_roja/programa_tele_riba_roja_de_17_de_febre
- Sánchez, José A. (2007). *Teatro en el campo expandido*. MACBA
- Sánchez, José A. y Prieto, Z. (2010). *Teatro*. MNCARS.