

' E S C E N A R I O E T E R N O '

*“si he de vivir que sea
sin timón en el delirio”*

Mario Santiago

' E S C E N A R I O E T E R N O '

- Una introducción
- 1 Objeto de estudio
- 2 Metodología posible en la investigación
- 3 Conclusión abierta
- Epílogo

- U N A I N T R O D U C C I O N

¿Cómo es el París de 'Rayuela'?
¿Qué se ve en el D.F. de 'Detectives Salvajes'?
¿A qué suena la Barcelona de 'Si te dicen que caí'?

¿Es posible dar forma a escenarios literarios?
¿Es posible analizar textos literarios, extraer la descripción de los ambientes leídos y recrearlos?
¿Es posible jugar a construir estos escenarios, almacenarlos en una biblioteca de clásicos y poder transportarlos allá donde sea necesario?

El hilo conductor de esta investigación es plantear la posibilidad de recrear, almacenar, transportar e instalar un 'escenario eterno' en cualquier parte del mundo, en cualquier momento; generar escenografías efímeras, sensoriales, metaliterarias. Consiste en encontrarse a la Maga y sentir el canal de Saint-Martin mientras juegas a perderte en París. Consiste en quedarse pegado a la mesa destartada de algún bar del D.F. mientras decides o no convertirte en poeta visceral realista. Consiste en quedarse atrapado en las aventis que rumorean incesantes en algún barrio de Barcelona...

I O B J E T O D E E S T U D I O

Se entiende por objeto de estudio en esta investigación el conjunto de 'escenarios eternos identificables' en el imaginario colectivo de la literatura, española e hispanoamericana, escrita en prosa, género novela, durante la segunda mitad del siglo XX.

'El escenario eterno identificable' recoge la atmósfera de un determinado pasaje, normalmente muy representativo, de alguno de los libros seleccionados: recrea el ambiente, los sonidos que envuelven el lugar seleccionado, la gente que distraídamente asoma o pasea, los personajes que intervienen en el diálogo, los objetos descritos minuciosamente, o no, la música que acompaña el capítulo...

El objeto de estudio es descrito directamente, o suavemente sugerido, por el autor en cada caso. La interpretación de ese escenario a través de la lectura por cada lector es lo que lo convierte en excepcional. Por tanto, ¿cómo acotar estos 'escenarios eternos identificables'?

El estudio pretende, en colaboración con las entidades propuestas por la beca (Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia, la Academia Americana de Artes y Letras y el Instituto Cervantes de Nueva York):

1.1 La selección de un número de obras en relación a: autor, obra, ciudad, escena eterna y escenario.

1.2 Descripción desarrollada de cada escena, de cada escenografía, del ambiente eterno: generar una investigación que documente una recreación total.

I O B J E T O D E E S T U D I O

1.3 Diseño, o mejor dicho re-diseño, de la escena, de la escenografía, del ambiente: debe permitir ser almacenado en un formato transportable de ‘caja sorpresa’ y posibilitar su almacenado, montaje y desmontaje, traslado, uso, y vuelta a usar.

1.4 Producción pormenorizada para generar una hemeroteca de escenarios: una biblioteca de ‘escenarios eternos’ con sede permanente en el Instituto Cervantes de Nueva York. Pero no como almacén de escenografías amontonadas y sin uso, sino un centro de distribución de escenarios eternos, con billete de ida y vuelta a cualquier punto del mundo que lo solicite.

1.5 Recreación de estos escenarios en cualquier parte del mundo a través de la difusión que pueden facilitar las entidades colaboradoras: permitir una interpretación del relato en cualquier rincón del mundo, posibilitar el viaje mágico de estos escenarios literarios escondidos, no recreados previamente y facilitar el conocimiento global de esta literatura a través de ‘escenas eternas’ recreadas.

1.6 Búsqueda de preservar la ‘memoria literaria’: generar la inquietud de preservar ‘escenarios eternos’ a través de hemerotecas literarias asociadas a bibliotecas o teatros. Y sacar esta memoria menos conocida a la calle, hacer partícipe al ciudadano global de la magia que envuelve a cada una de las escenas locales, permitir el viaje en el tiempo, recrear otros ambientes y evitar la ausencia de memoria.

2 METODOLOGIA POSIBLE EN LA INVESTIGACION

A continuación se desarrolla una posible metodología para la investigación propuesta.

En cada apartado se propone un calendario a cumplir para permitir el correcto desarrollo de la investigación durante los seis meses objeto de la beca. La investigación abre la puerta a que se convierta en un estudio de global de 'escenarios eternos' con final no definido. La investigación no es posible sin la intervención y coordinación entre distintos departamentos de las entidades propuestas.

2.1 Selección de 'escenarios eternos'

Calendario previsto: septiembre-octubre 2015.

En colaboración con la Academia Americana de Artes y Letras y el Instituto Cervantes de Nueva York (y con la ayuda puntual de escritores de la escena actual, por ejemplo, Muñoz Molina) se proponen una serie de parámetros a analizar y comparar para definir un listado.

Se seleccionará un listado de colaboradores encargados de leer y filtrar la búsqueda. Deberán cumplimentar una ficha que explique cada escenario propuesto. Se debatirán semanalmente en reunión las distintas propuestas. Se seleccionarán finalmente siete (7) escenarios, de los cuales se desarrollarán únicamente en fase de descripción cuatro (4) y, completamente, fase de descripción, de diseño y de construcción, hasta el final de la beca los otros tres (3) escenarios.

Los parámetros para acotar los 'escenarios eternos' son:

- Novela ubicada en la segunda mitad del siglo XX y perteneciente a la literatura española e hispanoamericana: repercusión global o local, difusión total o parcial, crítica.

2 METODOLOGIA POSIBLE EN LA INVESTIGACION

- Autor de la obra: repercusión global o local, difusión total o parcial, crítica. Se evitará la repetición de obras de un mismo autor.
- Ciudad en la que se sitúa el 'escenario eterno': situación global o local. Se evitará la repetición de 'escenarios eternos' en una misma ciudad.
- Fragmento literario en el que se sitúa el 'escenario eterno': importancia del mismo en el conjunto de la obra. Se evitará la selección de fragmentos anecdóticos. Se delimitará el relato al que se relaciona el 'escenario eterno'. En caso de aparecer en distintos capítulos o partes del libro, se optará por una. Es importante manejar 'escenarios' en espacios literarios acotados.

2.2 Descripción de 'escenarios eternos'

Calendario previsto: octubre-noviembre 2015.

En colaboración con las mismas entidades que en el anterior apartado se procede a recapitular la descripción objetiva que arroja el relato del escenario seleccionado.

El mismo grupo de colaboradores se encargará de la descripción fiel al relato original. Se cumplimentará una nueva ficha, de manera más exhaustiva, en la que se transcriban los datos originales del 'escenario' descrito. Se debatirá igualmente semanalmente la inclusión o exclusión de elementos para la correcta descripción.

Los parámetros que se buscarán definir para permitir la descripción de los 'escenarios eternos' son:

- Ubicación concreta del 'escenario': se explicará un lugar reconocible a través de la narración (calle y número, interior o exterior, barrio, espacio público o privado), se evitarán descripciones abstractas del mismo.

2 METODOLOGIA POSIBLE EN LA INVESTIGACION

- Contextualización del 'escenario': una vez descrito a través de la narración, se buscará a través de hemerotecas una comparación con lo existente en el relato. Se evitarán relatos subjetivos.

Se aportarán al menos tres (3) documentos descriptivos del 'escenario' independientes y contemporáneos al relato.

- Ambiente evocado: se anotará la búsqueda del autor en ese momento del relato (acción y huidas frente a amor y sosiego, por ejemplo). Se realizará una 'línea temporal' del relato total de la novela para ubicar el escenario en la misma.

- Personajes que intervienen: a pesar de no formar parte de la escenografía, su descripción da vida al propio escenario que transitan. Resulta imprescindible definir: carácter del personaje, importancia del mismo en el relato, forma de hablar, tipo de ropa...

- Resto de elementos, según relato: desde músicas evocadas, a sonidos urbanos, pasando por luces y temperaturas de la escena ('fuerte lluvia', 'fresca mañana', 'atardecer mágico'). Incluir todo objeto descrito.

Hasta este punto, se han seleccionado siete (7) escenarios que se han descrito y archivado. A partir de esta fase, se avanzará con tres (3) de los escenarios.

2.3 Diseño de 'escenarios eternos'

Calendario previsto: noviembre 2015-enero 2016

En colaboración con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia (y con la ayuda puntual de profesionales de la escenografía teatral actual) se propone incluir la investigación en alguno de los programas impartidos durante el primer semestre del año.

2 METODOLOGIA POSIBLE EN LA INVESTIGACION

La opción óptima es ir aproximando desde el inicio del semestre al grupo de alumnos al trabajo que se llevará a cabo a partir de noviembre. Se pueden desde la Escuela de Arquitectura impartir seminarios especializados en urbanismo europeo en la segunda mitad del siglo XX, desde la reconstrucción europea hasta la aparición del euro; así como el urbanismo hispanoamericano explicado con la evolución en el sur y centro de América, desde la lucha revolucionaria en Cuba hasta la irrupción de Chávez en Venezuela. Se pueden asimismo desde la Academia Americana de Artes y Letras y el Instituto Cervantes de Nueva York impartir otros seminarios sobre la literatura española e hispanoamericana, desde la Generación de los 50 y el Realismo Mágico, a la Antipoesía y el Infrarrealismo.

La búsqueda es lograr explicar al alumno el objeto investigado y tratar de transmitir antes del diseño en sí toda la información posible.

Una vez conocidos los tres (3) 'escenarios eternos', se transmite esta información al conjunto de alumnado. A partir de este momento, se trabajará en equipos de al menos dos (2) personas y como máximo tres (3) personas. Se repartirán los tres (3) escenarios entre los distintos grupos. Lo ideal en este punto es generar una confrontación proyectual: generar una competición creativa para buscar el diseño más acertado de cada escenario.

- El primer hito (segunda semana de noviembre 2015) consistirá en aportar cada equipo su propia visión del escenario elegido o propuesto: ¿cómo completarían los escenarios propuestos a través de su propia interpretación de las narraciones? ¿qué información falta y qué elementos añadirían?

- El segundo hito (primera semana de diciembre 2015) consistirá en aportar una documentación de anteproyecto del 'escenario eterno' abierto.

2 METODOLOGIA POSIBLE EN LA INVESTIGACION

En este hito se les pedirá que estimulen su imaginación, que busquen trasladar esa memoria literaria, ese conocimiento. Se solicitará a los distintos grupos una documentación descriptiva exhaustiva del escenario abierto, mediante alzados, sección y alzados. Se propondrán sistemas de ilustración paralelos a los puramente arquitectónicos, se intensificará la formación escenográfica del curso.

- El tercer hito (tercera semana de diciembre 2015) consistirá en aportar una documentación de anteproyecto del 'escenario eterno' cerrado. Durante dos semanas, a partir de los proyectos de 'escenarios' diseñados, cada grupo buscará la manera más óptima de almacenar la escenografía propuesta. Se darán unas premisas previas de dimensionado de caja o envoltorio de la escenografía en previsión de su posible traslado. La habilidad del grupo consistirá en mejorar el proyecto a través de su capacidad analítica del escenario, separación de elementos y generación de mecanismos para su fácil puesta en marcha y recogida. En este tercer hito se generará un Jury para valorar las propuestas distintas. El Jury estará integrado tanto por personal docente e investigador de la Escuela de Arquitectura como de la Academia Americana de Artes y Letras y el Instituto Cervantes. Se seleccionarán de cada escenario los tres (3) mejores. Se cerrará este hito con una fiesta de disfraces para alumnado, personal docente e investigador en el Instituto Cervantes con una temática a elegir en el transcurso del curso. A partir de este tercer hito, todos los grupos se organizan alrededor de los tres (3) mejores.

- El cuarto hito (cuarta semana de enero 2015) consiste en una entrega detallada de documentación para la construcción de la 'escena eterna'.

2 METODOLOGIA POSIBLE EN LA INVESTIGACION

Esta tarea habrá sido coordinada desde los tres (3) equipos ganadores con el resto de grupos. Durante el mes de enero, a través de intermediarios, se habrán buscado talleres que posibiliten la fabricación de los escenarios. Este hito tiene por objetivo la completa definición constructiva de los escenarios, así como posibilitar el montaje y desmontaje, además de su almacenaje en un envase tipo caja. Además de los detalles constructivos, se pedirá una maqueta prototipo con una escala 1/20 de cada escenario (3).

2.4 Producción de ‘escenarios eternos’ Calendario previsto: febrero 2016

Durante el mes de febrero 2016 sucederán muchas cosas... mágicas. El alumnado retomará el segundo semestre, dejando atrás los ‘escenarios eternos’, mientras supervisan la producción de sus escenarios vía internet, vía reunión semanal. Se intentará incluir un seminario durante el mes en el que se invite a este grupo de alumnos a generar una web para la difusión de esta investigación. Se enfatizará sobre la comunicación de la memoria literaria a través de la práctica arquitectónica. Se enfatizará también en la necesidad de saber comunicar el ingente trabajo desarrollado en las escuelas de arquitectura en asignaturas locales y lograr su difusión global. Se intentará asimismo generar redes a través de las entidades colaboradoras para lograr un impacto global de esta investigación desarrollada. Se buscará describir el proceso de una manera exhaustiva para poder ser recogido en una memoria ‘oficialista’. A finales de febrero, se reciben los tres (3) ‘escenarios eternos’ acabados y guardados en sus cajas, listos para su almacenaje... o no. Y el becario Arquia prepara su pasaporte, una maleta llena de notas y garabatos, una agenda repleta de relatos salvajes...

2 METODOLOGIA POSIBLE EN LA INVESTIGACION

2.5 Primera exhibición de ‘escenarios eternos’ Calendario previsto: marzo 2016

Durante la primera semana de marzo se realizará la primera exhibición de los tres escenarios desarrollados. Se elegirán tres sitios emblemáticos en la ciudad para su ubicación y serán montados y desmontados durante una semana. Se promocionará mediante la lectura de las obras elegidas y la recreación de algún pasaje con un selecto grupo de actores, o de los mismos alumnos que desarrollaron el diseño de los mismos. También se ‘abandonarán’ a la contemplación o vivencias del público, que intentará adentrarse en el universo recreado, penetrar en la memoria generada, viajar a esos lugares probablemente desconocidos, fotografiarse o dejarse fotografiar mientras escucha una música que le recuerda a algo que no sabe muy bien qué es, o siente un escalofrío que le recorre el cuerpo porque repara en un elemento que no había logrado ver de primeras, o una tormenta rompe sobre su cabeza... Una vez concluida su exhibición, se procurará su almacenaje en algún lugar del Instituto Cervantes mientras se espera que desde algún otro punto del mundo se requiera de alguno de los ‘escenarios eternos’. Quedará así inaugurada la primera Hemeroteca de ‘escenarios eternos’, sede en el Instituto Cervantes de Nueva York.

2.6 Difusión de ‘escenarios eternos’ Calendario previsto: abril-septiembre 2016

Las entidades colaboradoras han generado tres (3) productos de alto valor sensitivo y plástico, que esconden y preservan una memoria literaria importante.

2 METODOLOGIA POSIBLE EN LA INVESTIGACION

Comienza, una vez realizada la primera exhibición, la labor de difusión de este concepto de 'escenario eterno'. Existen varias vías a explorar una vez concluido este recorrido experimental.

- La primera y más sencilla, es hacer viajar los 'escenarios' por el mundo. Lo intuitivo es enviar cada escenario a su lugar de origen, ver si funciona en el entorno en el que debió estar en algún momento del pasado y conocer la reacción del público en ese lugar.

- La segunda, más complicada, es enviar los 'escenarios' a otros escenarios distintos. Y conocer de nuevo la reacción del público. El Instituto Cervantes puede tener en esta vía un importante papel, al permitir acercarse el público a la literatura de lengua española únicamente a través de 'escenarios'.

- La tercera, todavía más difícil, es generar una nueva corriente: lograr que la hemeroteca de 'escenarios' se generalice en el mundo. Promover de esta manera intercambios culturales entre institutos de lenguas diferentes, fomentar la creación de escenografías en bibliotecas y teatros, pero también en colegios y universidades; y sobre todo, lograr que esos escenarios literarios puedan viajar una vez haya concluido su primera vida. Es decir, fomentar la memoria colectiva de espacios vividos a través de la lectura.

- La cuarta, ya imposible, continuar con esta beca en los años siguientes para que la Hemeroteca de Nueva York se convierta en referente de esta iniciativa; ampliar el espacio de la literatura a analizar y continuar con el diálogo entre entidades con diferentes perfiles e intereses, pero siempre en busca de la transversalidad global y de un conocimiento en expansión.

- La quinta, inaudita, proponer esta experiencia si es positiva en contextos completamente diferentes (continente, situación económica, literatura...).

- C O N C L U S I O N   A B I E R T A

¿Cómo es el París de ‘Rayuela’?

“(...) La Maga lo miraba de reojo, sospechando que le tomaba el pelo, que todo venía porque estaba rabioso a causa del pajarito en la cabeza toc, toc, del pajarito que le pedía comida argentina. Entonces se tiraba contra él con gran sorpresa de un matrimonio que paseaba por la rue Saint-Sulpice, lo despeinaba riendo, Oliveira tenía que sujetarle los brazos, empezaban a reírse, el matrimonio los miraba y el hombre se animaba apenas a sonreír, su mujer estaba demasiado escandalizada por esa conducta. (...)”

¿Qué se ve en el D.F. de ‘Detectives Salvajes’?

“(...) A un aspirante a escritor le daría el consejo que nos dábamos los jóvenes infrarrealistas en México. Cuando teníamos 20, 21 años, teníamos un grupo poético, y éramos jóvenes, maleducados y valientes. Nos decíamos: vivir mucho, leer mucho y follar mucho. (...)”

¿A qué suena la Barcelona de ‘Si te dicen que caí’?

“(...) Todavía el cielo era una gran tela de araña. Pasó la tormenta, pero quedaba una llovizna tenebrosa, una cortina interminable y enmarañada que borraba las fachadas leprosas, portales y ventanas que aún sostenían trozos de vidrio y listones carbonizados. (...)”

- E P I L O G O

El becario prorrogará de manera ilegal su estancia en Nueva York. Se esconderá de la policía de aduanas y falsificará su identidad para conocer el final de la investigación... o el inicio de las hemerotecas de 'escenarios eternos'. Se esconderá en la habitación de alguna residencia de estudiantes, gracias a alguno de los alumnos que han realizado el curso pasado. Probablemente vivirá unas semanas de lo que le quede de la beca, comerá arroz en todas sus versiones posibles y se dedicará a no contestar el teléfono a nadie. Muy seguramente hará memoria de lo vivido y escribirá un cuento en tres idiomas que presentará a unas cuantos certámenes literarios. El fracaso de su relato lo llevará a atravesar los Estados Unidos haciendo autoestop con una mochila vacía y una agenda repleta de notas de la experiencia para aplacar un mito de juventud. Para después retomar la práctica arquitectónica con el mismo desenfado que le ha conducido aquí... o a ninguna parte.

'Escenario eterno' por Rodrigo Alonso.
Candidatura beca 'Arquia / Real Academia de Bellas Artes de San Fernando' de Investigación en Nueva York.

Rodrigo es Arquitecto por la ETSAM desde 2013. Desde 2014 trabaja como Jefe de Proyecto en el estudio Cano y Escario (Madrid). Cuando puede, preferiblemente de noche, da forma al proyecto OÑA junto a su socio Álvaro, también Arquitecto. El objetivo es radical: agitar el mundo. Previamente colabora con Mikou Design Studio (París) durante seis meses. También colabora en los estudios NMilena, Par3D y Penelas (Madrid). Realiza un año de Erasmus en Grenoble (Francia), dónde descubre los Alpes y no deja de esquiar. La literatura y el cine junto a un afán incansable de viajar conforman el total de sus pasiones. Actualmente, termina de redactar esta candidatura, dejándose llevar... por el silencio de la noche.