

Creación Escénica Contemporánea de Quebec y los “Ciclos Repère”

Benjamín Alonso Barreña
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

INTRODUCCIÓN

El teatro contemporáneo de Quebec se caracteriza por un deseo de renovación constante que lo ha convertido en referente de vanguardia por su diversidad y originalidad. El creador multidisciplinar Robert Lepage es uno de los máximos representantes de la escena contemporánea de Quebec, cuya filosofía de creación se basa en los “Ciclos Repère” para desarrollar un lenguaje escénico de gran originalidad, estableciendo un productivo diálogo entre las artes escénicas y las nuevas tecnologías con el que ha ganado la admiración y el reconocimiento internacional.

Los “Ciclos Repère” es un útil en el proceso creativo que pone en perspectiva todos los elementos de la creación. Ideado originalmente para la arquitectura por Lawrence Halprin, fue adaptado al teatro por el actor y director Jacques Lessard. “Repère” es un acrónimo que hace referencia a las cuatro partes del proceso de creación: Ressources (recursos), Partition (partición), Évaluation (evaluación) y Représentation (representación).

Hipótesis: los “Ciclos Repère” ofrecen una vía metodológica en el teatro de investigación que conecta el aspecto lúdico de la práctica teatral con la dimensión poética de las imágenes en el proceso de creación escénica colectiva.

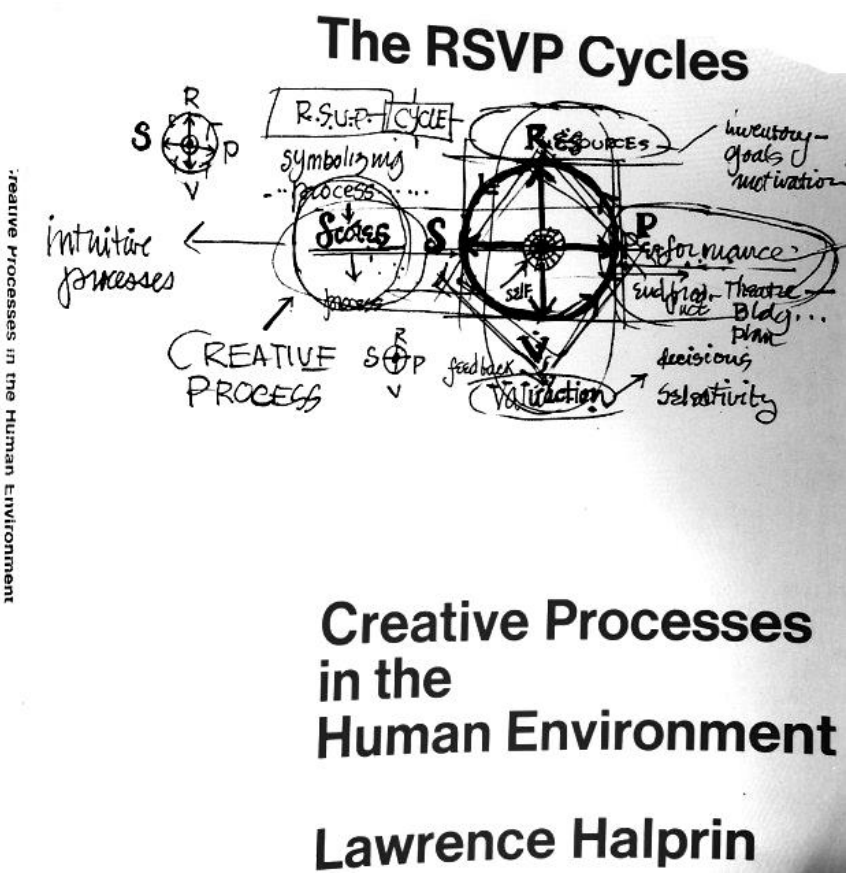
Objetivos: analizar el caso particular de los “Ciclos Repère” en la nueva dramaturgia de Quebec como proceso de creación colectiva y génesis del espectáculo teatral, tomando como referente las creaciones originales de Robert Lepage.

Programas de espectáculos en la cartelera de Montreal, otoño 2015

ARQUITECTURA

Lawrence Halprin arquitecto influyente en la nueva arquitectura de la costa Oeste norteamericana, desarrolla a finales de los años 60 los “RSVP Cycles” (Resources, Score, Valuation, Performance) aplicados a una arquitectura pensada como prolongación del paisaje y del entorno exterior.

TEATRO

Jacques Lessard actor, y director de teatro quebequense, viaja en 1978 a San Francisco donde conoce los “RSVP Cycles” y los adapta al teatro a su regreso a Quebec, fundando en 1980 el Théâtre Repère, al que se unirá en 1983 Robert Lepage.

ESPECTÁCULO

Robert Lepage será codirector artístico del Théâtre Repère donde desarrollará sus creaciones originales alcanzando un prestigio internacional sin precedentes en el teatro de Quebec. El hablará de “exploración colectiva” para referirse a su utilización de los Ciclos Repère.

METODOLOGÍA DE LOS CICLOS REPÈRE EN CUATRO ETAPAS

1. RECURSOS

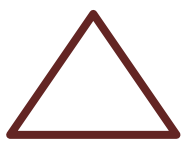
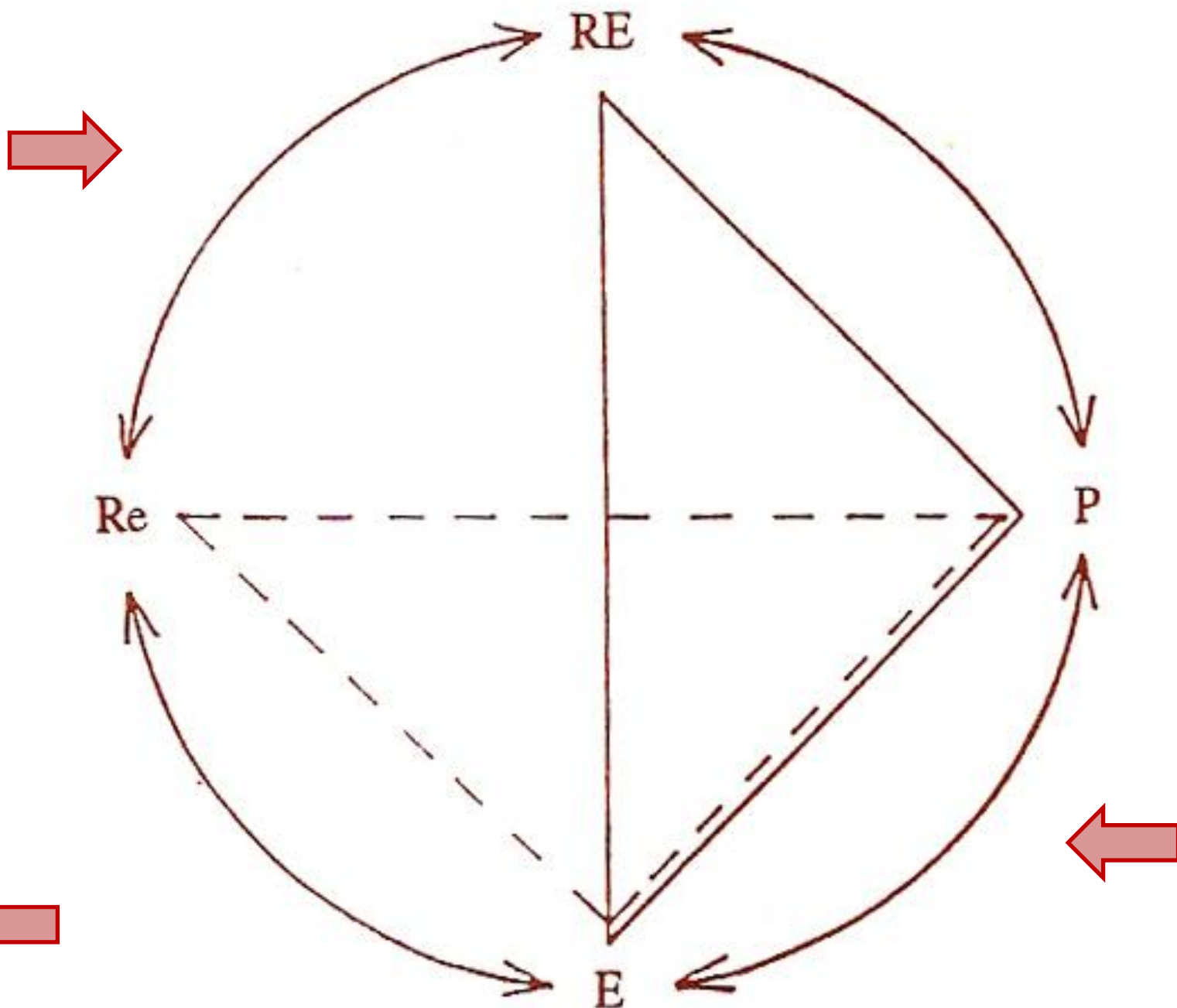
- Todo aquello con lo que contamos al inicio de la creación.
- Recursos materiales: limitaciones de tiempo, de dinero, de equipamiento o de espacio
  - Recursos sensibles:
    - Humanos: los participantes, su personalidad, sus intereses y objetivos
    - Concretos: elementos con un poder evocador como palabras, objetos, imágenes, canciones, etc.

4. REPRESENTACIÓN

El objeto teatral se presenta delante del público. Puede convertirse en una etapa más de trabajo dentro del ciclo o en su finalidad última. Muchos espectáculos continúan evolucionando y experimentando cambios o modificaciones a pesar de haber sido ya estrenados. Podríamos entender de esta manera, que el ciclo nunca tendría fin.

Funcionamiento de la Representación

Funcionamiento de la Pre-representación

2. PARTIÇÃO

- Exploración de los recursos inscrita en una acción o situación en la que juegan todos los participantes.
- Fase de exploración: todo se pone a prueba, sin juicios, en total libertad.
  - Fase sintética: montaje-collage con aquellas partes seleccionadas (personajes, situaciones, imágenes, colores, sonidos...) en la fase de exploración.

3. EVALUACIÓN

Las primeras decisiones y selecciones importantes desde el inicio del proceso. Selección de aquello que se privilegia sobre el resto. Fase crítica donde el grupo se interroga y toma consciencia de los contenidos poniéndolos en perspectiva con los objetivos. La calidad del producto final dependerá del trabajo de síntesis y de la capacidad de poner en relación y dar forma al resultado de las exploraciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Estancia de cuatro meses en Québec gracias a la Bourse Gaston-Miron 2015 concedida por la AIEQ, Association Internationale des Études Québécoises.
- Asistencia al curso de doctorado “Espaces Dramatiques” dirigido por el profesor Hervé Guay y a la conferencia de Erin Hurley sobre “Performance Studies”, UQTR
- Acceso y consulta en los siguientes Centros de Documentación
  - CERT. Centre de Recherches Théâtrales
  - CRILCQ. Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Littérature et la Culture Québécoises
  - UQAM Université de Québec à Montréal
  - UQTR. Université de Québec à Trois-Rivières
  - UM. Université de Montréal
  - BAnQ. Bibliothèque et Archives nationales du Québec
  - Ex Machina. Archivos de la compañía con documentación referente a todas las producciones creadas y dirigidas por Robert Lepage.
- Encuentros y entrevistas con profesionales de las artes escénicas:
  - Jacques Lessard
  - Evelyne de la Chenelière
  - Marie Brassard
  - Robert Lepage
  - Claude Talbot
  - Ghyslain Fillion
- Asistencia al proceso de creación de Robert Lepage con su compañía Ex Machina en las producciones “Coeurs” y “Quills”.
- Asistencia a festivales y diversos espectáculos programados en la cartelera de Montreal durante el otoño de 2015
- Publicación del artículo “Robert Lepage o el sueño de Ícaro” en Ed. Fundamentos.

Bourse Gaston-Miron 2015

CONCLUSIONES

- Los Ciclos son un útil para la organización del proceso creativo, nunca una fórmula infalible de éxito. No generan talento pero sí facilitan su eclosión.
- Principios generales : Las creaciones se construyen a partir de elementos concretos y no a partir de ideas. Crear es elegir. Hacer es comprender.
- Particularidades de la creación a través de los Ciclos: La creación no es lineal, sus fases no son ni sucesivas ni exclusivas; es un proceso dinámico en el que sus fases se trabajan de una en una. Presenta una factura estética particular, la del collage que privilegia el objeto, las imágenes o los ambientes más que el texto. La figura del “facilitador” es quien organiza el desarrollo del trabajo que realiza el grupo e igualmente forma parte de él; es una figura menos dominante que la del director de escena.
- La práctica y el uso de los ciclos Repère se ha ido extendiendo por todo el Quebec como un útil referencial para la creación colectiva, tanto en compañías profesionales como en grupos de teatro amateur. Igualmente, los ciclos se utilizan como herramienta pedagógica en proyectos educativos con el fin de desarrollar la creatividad y el trabajo en equipo con los alumnos.
- Robert Lepage considera el proceso de creación como una exploración colectiva apoyándose, fundamentalmente, en la improvisación que realiza, conjuntamente, con actores y técnicos a la vez. Dirige y estimula las exploraciones de su equipo y organiza el material seleccionado. Estas son algunas de sus convicciones:
  - Hay que interrogar a los actores más que responder a sus preguntas.
  - Cuantos más límites (de tiempo, de espacio, etc) se imponen, más gana el trabajo y el espectáculo.
  - Las respuestas están en las obras, en los trabajos que realizas. Ellas no están en la cabeza, no eres tú quien las posee.