

PEQUEÑAS PATRIAS

Proyecto del Centro Teatral "Wegajty"

Obras humanas

«Y así veo yo el futuro arte en Polonia: como si fuese una bandera en la torre de obras humanas, no un juguete, ni tampoco una ciencia...» - escribía Cyprian Norwid.

Hoy, tratando de interpretar el desafío del poeta pensamos en la no-cermonialidad, la no-mística, la no-vanidad, pensamos en algo que es sencillo, útil - y por tanto significativo. Nuestra proposición es en un trabajo teatral centrado en los todavía existentes fenómenos naturales, tales como:

- la ruta de los aventureros y de los cantores de villancicos (Bieszczady, cadena montañosa de los Beskides)
 - «Cantares de Aleluya» del país de Suwalki
 - Autos sacramentales, misterios de Pascua y Navidad
 - Canto del rosario
 - Cántigas de Suwalki y de Vilna
 - El inacabable cancionero del ciclo de las bodas
 - El cancionero del ciclo funeral
 - Canciones litúrgicas de diferentes profesiones de fe
 - Cuentos populares anónimos (baladas o moralejas)
 - Arte del improvisador de cuentos y arte de improvisador de canciones en el país de los Huculi (Cárpatos Orientales).
- El trabajo se realizará en forma de largas temporadas - aproximadamente de tres meses de duración - coincidentes con el calendario tradicional y cósmico. En las temporadas se incrustarán expediciones de aproximadamente una semana de duración.

Así, partiendo del material arcaico-dramático y a través de las grandes obras dramáticas del Romanticismo y del Neoromanticismo (Wyspianski) llegaremos a la poesía moderna.

El espacio

Hay que poner los pies en la tierra, hay que estar allí donde nuestro proyecto pueda cumplirse.

Será una tierra compuesta por numerosas comarcas, «las pequeñas patrias», de las que hablaba Stanislaw Vincenz, tierras fronterizas o territorios de inaccesibles montañas. Qué es una pequeña patria? «Sin duda hay aquí algo - escribía Vincenz - parecido a una obra de arte; cuánto más grande y acertado en su significación, cuánto más pronunciada su forma espiritual, tantas más influencias puede recibir y soportar sin daño alguno». La pequeña patria siempre es un conglomerado de diferentes influencias; lo sabemos todos, además - hay que subrayarlo - posee una forma espiritual.

Es importante comenzar por tierras que hemos visitado ya con el teatro, a las que hemos conocido y adonde se puede volver, para partiendo de allí ir ampliando el terreno de nuestras prácticas. Lo mismo sucede con las casas: casas de familias que hacen música, que cantan o en el caso de hogares de personas que viven solas, gente vieja y a menudo abandonada. En las regiones de Suwalki, de Bieszczady, de los Beskides, de los Cárpatos Orientales.

Se trata también de lugares singulares desde el punto de vista geográfico, que pueden ser un fondo para la puesta en escena de diferentes etapas del proyecto.

El laboratorio del método del actor

Se trata de no fingir. De no permitirse actuar de manera incompleta. Si tratásemos de encontrar «el tono» de otra manera, sin la necesidad de recurrir a lo artificial de ejercicios y entrenamientos, ¿Cómo podríamos retroceder hasta una situación elemental? Pasar por una suerte de «experimentum crucis», actuar sin seguros, al aire, sobre un suelo que no es liso, llevando encima sólo el instrumento. Me detengo en el medio del camino, seré viajero, huésped, «hostis», un extranjero, un semejante.

Trabajamos en el campo de las relaciones entre el arte del actor y la música. La música se comprende como «via naturalis» del método del actor, como un fundamento natural para la creación de la palabra dramática. En la misma perspectiva se trabaja sobre otros aspectos del oficio, tales como: el aspecto puramente físico del trabajo de actor, los centros de energía, equilibrio, los resonadores y todo el aparato de voz del actor, la respiración, el sentido del ritmo, del tono, de la armonía, y - un elemento cardinal - el gesto.

Vale la pena recordar aquí lo que escribió hace tiempo Mieczyslaw Limanowski en el «Studio» sobre la necesidad de música:

«Todos los trabajos y ejercicios seguirán muertos si no van siempre acompañados por un paralelo desarrollo y estudio de la música - aquella rama del arte que es la más directa y jerárquicamente la más madura.

De una manera sencilla y directa la música permite desarrollar las capacidades de la composición, es decir encontrar el camino para la Forma de manifestación de los sentimientos y las emociones del actor. Es posible desarrollar y cultivar el sentido de la armonía; sin este sentido el Arte no existe. Sólo el trabajo invertido en oír y asimilar las armonías puede dar fruto en la forma de lo que hoy se reclama - una compañía de teatro moderna. (...)

La música ha de ser mediador, intermediario, ayuda y ejemplo. De aquí su necesidad y su papel insustituible. A ella hay que escuchar, hay que estudiarla a ella. Debe ser un aprendizaje en común, todo el grupo con su director debe participar en él. A partir de las armonías gregorianas, a través de los contrapuntos medievales, todos tienen que convivir con la gran música de los siglos XVIII y XIX».

Las actividades locales

En los límites de la comarca, de la vecindad, se va a cumplir con la regla de familiaridad del Centro, de la afirmación de contactos directos. Somos activos en montar un espacio lúdico, en organizar un conjunto musical infantil. El ejemplo se puede tomar de los Cárpatos Orientales actuales: en cada aldea una escuela de música. Nos planteamos también desarrollar la red de contactos entre comunidades. En el local del Centro acogemos a grupos teatrales invitados, a pequeñas comunidades escolares (hasta ahora escuelas de Varsovia y de Suecia) y terapéuticas (hasta ahora de Olsztyn y de Varsovia).

Consecuentemente recolectamos los materiales documentales de nuestro propio trabajo, los materiales encontrados o enviados, descripciones o grabaciones de todo tipo. Esto es el archivo. No se trata de limitarse a tal actividad, sino de enfrentarse a las cuestiones surgidas de la experiencia del teatro y de buscar las respuestas. La forma más apropiada - y una manera de ampliar las experiencias - es la de un seminario. Por «semen», la simiente, «seminario» - el semidero. En los seminarios participan los teóricos de diferentes disciplinas y los prácticos.