

Primer Coloquio Internacional de Diseño e industrias creativas para el desarrollo

Autores: Nieves Laferté Valdés, Diseñadora escénica, Licenciada en Teatrología
Odalys Moreno, Licenciada en Ciencias de la Información y Bibliotecología

Fecha: La Habana, 14 de Marzo 2016

“Diseñar es ordenar.”

Documentar el diseño escénico en Cuba

Sería imposible llegar a una buena propuesta de diseño sin dominar el caudal de disciplinas del universo de las Artes plásticas.

Puntualizo que me referiré específicamente al DISEÑO ESCÉNICO, pero no para enjuiciarlo en su carácter signico, indicial, técnico, artístico, comunicativo... como sucedáneo de las Artes plásticas. Es también imprescindible el conocimiento de los presupuestos conceptuales, estéticos y técnicos de las Artes escénicas debido a su carácter eminentemente dramático. Pero no es este el objetivo.

Me enfocaré con precisión en los desvelos de un escultor, curador, diseñador escénico obsesionado por el estudio, clasificación, preservación, valoración y socialización de estos saberes útiles para los profesionales del diseño escénico, profesores de la especialidad, alumnos, críticos, directores, profesionales que confluyen en la escena, pero también para la memoria histórica del Diseño Escénico producido en el país.

El diseñador Jesús Ruíz –fallecido en Junio de 2014- de larga trayectoria y amplísima obra, llevó a cabo una extensa investigación que condujo a la creación del primer y hasta ahora único Centro de Estudios y desarrollo del Diseño Escénico en Cuba (CEDE).

El Diseño Escénico, es una disciplina con larga data en Cuba a través de toda su historia y ha sido abordado en diferentes publicaciones periódicas y/o especializadas, pero su análisis no pasó de un tímido acercamiento sin basamento técnico-teórico profesional.

Los trabajos teóricos que abordan el diseño de la escena hasta 1959, adolecen de no ser más que breves notas como referencia a trabajos que llamaron la atención de los cronistas o en los datos de programas pertenecientes a obras que generosamente brindaron para su estudio; los protagonistas, estudiosos y aficionados de esos años. Nunca un análisis crítico profundo y abarcador de los aspectos técnicos de la producción dio sentido en el orden de la plástica escénica para emplearlos como medio en la visualización a través del diseño de la dramaturgia del tema tratado por carecer de las herramientas requeridas para llevar a cabo tal empeño.

De textos como *“La selva oscura”* (3) del Dr. Rine Leal, que aborda la historia del teatro cubano desde sus rudimentos, y de Magaly Muguercia *“El teatro cubano en vísperas de la Revolución”* (4) se puede obtener una visión cronométrica y pormenorizada, hasta donde es posible, de las representaciones y la producción

teatral hasta los años '80 del pasado siglo. En esos años se gradúan por vez primera diseñadores profesionales en la especialidad de teatrología y surge una primera Tesis de grado realizada por dos diseñadores escénicos: Diana Fernández y Derubín Jácome, texto que hasta hoy es de obligada consulta para diseñadores y teóricos del teatro y desde entonces base bibliográfica de la especialidad: *Metodología para la crítica del diseño escénico* (1)

Fig. 1: *Teatro Martí, 1884.*

Más tarde el Boletín *INDAGACIÓN*, del Centro de investigaciones teatrales del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, publica la tesis *Bosquejo histórico de la escenografía en Cuba* (2) también realizada por una diseñadora escénica graduada de teatrología.

El diseño escénico en Cuba hasta esa fecha, sólo pudo ser documentado de manera parcial debido a la ausencia del material necesario para la elaboración de un fichero tan abarcador, con un mínimo de rigor científico debido a la dispersión de la información y la ausencia de fuentes de primera mano, a saber: originales de los diseños, planos, cartas de color, bocetos técnicos y de accesorios junto a la fundamentación artística de los mismos. Sin esos elementos difícilmente pudiera llegarse a criterios artísticamente veraces y técnicamente rigurosos.

Documentación del Diseño escénico cubano 1959-1999

Más de treinta años de experiencia como diseñador escénico, curador y profesor, le permiten aseverar a Jesús Ruíz, poseedor de un pensamiento conceptual muy agudo, que no era posible mantener el vertiginoso desarrollo acaecido en la escena cubana a partir de los años sesenta, debido a que posteriormente por (...) “razones de índole diversa en el diseño escénico se produjo un período de estancamiento seguido de un proceso involutivo que no ha sido aún detenido” ¹

¹ Tomado del texto de Jesús Ruíz para fundamentar creación del actual Centro de estudios del diseño escénico.

A partir de esos años iniciales del proceso revolucionario, se diversifica la orientación estética de directores, actores y diseñadores a lo largo del país, pero, a pesar de incorporarse al conjunto de creadores (los primeros graduados de diseño escénico de la Escuela Nacional de Arte), la carencia de información actualizada operó como una de las causas de ese estancamiento -e involución en algunos casos- y fueron lugar común desde principios de los años '90 en las reuniones de especialistas de este sector de la creación teatral, insistiendo en la ausencia de textos especializados contemporáneos dedicados al diseño y habría que añadir la imposibilidad del acceso a internet, unido al desconocimiento por parte de las nuevas generaciones, de la historia de la especialidad en nuestro país.

Todo esto debía ser superado para beneficio tanto de los profesionales en ejercicio como de los profesores y los estudiantes en formación en nuestras más altas instituciones de la enseñanza artística.

Este esfuerzo por documentar el diseño escénico comenzó con la investigación: *Documentación del Diseño Escénico Cubano 1959-1999*, realizado por el diseñador escénico Jesús Ruíz, y partió de considerar al diseño escénico cubano como (...) “el diseño de escenografía vestuario, iluminación, títeres y maquillaje, realizado por diseñadores cubanos, tanto del país como fuera de él, independientemente del método utilizado para su creación, siempre que la representación se realice directamente ante el público y cualquiera que sea el estilo o género de la representación!”²

Para materializar estas ideas se necesitaba más que tener claro el problema, y contar con apoyo institucional. Era necesaria una estrategia organizativa y ayuda especializada, que obtuvo con la colaboración de la Fundación Ludwig de Cuba a través de su director Helmo Hernández, del señor Ben Rodríguez Cubeña, del Rockefeller Center de New York, el investigador y profesor suizo Ernst Rudin, el Consejo Nacional de las artes escénicas y la Biblioteca Nacional de Cuba.

Tampoco bastaba con los medios técnicos obtenidos de esta colaboración. Se necesitaba de un especialista en información científica, para la confección de la base de datos, colaboración que obtuvo de la Licenciada en Ciencias de la Información y Bibliotecología Odalys Moreno e infinidad de colaboradores a lo largo de los diez años que tomó completar la investigación hasta su materialización.

Como punto de partida se elaboró una planilla contentiva de todos los datos que un grupo de diseñadores pudiera aportar, junto a diseños, bocetos técnicos, planos, fotos, programas y cuanto medio fuera posible y a partir de estos elementos se confeccionó la Base de datos y la herramienta de hipertexto para enlazarla al fichero.³

² Extraído de: *Centro de información y archivo*, documento base para la creación de lo que finalmente se denominó, *Centro de Estudios del Diseño escénico*, (CEDE).

³ Para la confección del fichero se utilizó el gestor de Base de datos Lotus Approach.

Fig. 2: Inauguración de la exposición personal del diseñador escénico Eduardo Arrocha, Mayo 2009.

Primeros diseñadores tomados como referencia para la Base de datos.

La confección de la Base de datos inició con cinco diseñadores escénicos cuya vasta obra permitía fichar un considerable volumen de información.

- María Elena Molinet: Diseñadora de vestuario para el teatro y el cine cubanos. Ya jubilada y poseedora de un inmenso fondo de diseños propios y una considerable biblioteca especializada en la indumentaria y el diseño de vestuario escénico.⁴
- Eduardo Arrocha: Diseñador de Danza Nacional de Cuba, poseedor también de un copioso archivo de bocetos, fotos, videos y libros especializados.⁵
- Salvador Fernández: Diseñador del Ballet Nacional de Cuba por más de treinta años y actual director técnico de la compañía.
- Ricardo Rey Mena, Diseñador del Ballet Nacional de Cuba, con más de veinte años de experiencia en el diseño de escenografía y vestuario para ese medio.
- Zenén Calero: Diseñador de Teatro de las Estaciones, único graduado de diseño escénico del grupo seleccionado, con más de veinte años de experiencia en el teatro de muñecos.

Posteriormente se extendió este trabajo a un gran número de diseñadores escénicos de larga experiencia en agrupaciones y compañías de manera permanente y otros diseñadores profesionales que a través de los años y de manera independiente lograron arribar a una considerable cifra de obras estrenadas.

La investigación arrojó en su base de datos un total de 4,511 fichas de obras diseñadas, relacionadas con un banco de imágenes en el que podían consultarse más de 5,000 fotos de bocetos de escenografía, vestuario, etc. Ese período, que dista mucho de estar agotado según los objetivos que perseguía la investigación, ofrecería además, el inventario de las representaciones escénicas realizadas, hasta entonces solo referenciadas parcialmente.⁶

⁴ Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Diseño, y Premio Nacional de Enseñanza artística.

⁵ Premio Nacional de Teatro y Premio Nacional de Diseño.

⁶ Para esta parte del trabajo Jesús Ruíz incorporó a su alumno de Diseño escénico Ángel Luis Bázaga .

Una vez completado este proceso se necesitaba un lugar donde acopiar y continuar procesando esa información que por propia naturaleza le confiere una responsabilidad especial en cuanto a la necesidad de reunir, conservar y restaurar la información existente lo que permitió la creación del:

Centro de estudios del Diseño escénico: CEDE

Sus objetivos iniciales comprendían la creación de condiciones para recibir y conservar la información de sus archivos, propiciando además la socialización de sus fondos entre especialistas, estudiantes y técnicos de todas las artes escénicas en aras de elevar su nivel de información y formación. Del mismo modo extender este servicio a todo lo largo de la geografía nacional a partir del intercambio con centros similares en lo fundamental y la posibilidad de enriquecer constantemente los fondos por medio del intercambio con especialistas e instituciones extranjeras. Ello permitiría elevar el nivel crítico de diseñadores, teatrólogos, artistas y promotores culturales.

El Centro se nutre además de otras colecciones que formaron parte de los fondos iniciales, como fueron:

- Parte de la colección de María Elena Molinet que contiene importantes materiales, fruto de sus investigaciones sobre la indumentaria en general y el vestuario escénico.
- La vasta colección de Eduardo Arrocha, de alto valor documental, formada por libros, revistas, videos, programas, documentos personales, postales y 122 scrapbooks, entre otros materiales.
- Colección de bocetos originales de escenografía, vestuario, etc., hoy bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Cultura. (sin clasificar)⁷
- Colección de documentos relacionados con las actividades de la Galería Raúl Oliva.
- Colección de programas originales de teatro, danza, etc.
- Memorias de Arte y Moda, evento que se consolida como el más importante relacionado con el arte del diseño de modas en el país.
- Los espacios escénicos en Cuba. Proyecto por desarrollar, que reuniría todo tipo de información sobre los espacios escénicos existentes en el Territorio Nacional.
- Archivo de documentación referida al programa académico de la Galería.

Se incorporará además la colección de diseños de iluminación de puestas en escena realizadas siempre que se disponga de la documentación necesaria: bocetos, planos de escenografía y planos y guiones de iluminación, sumándose las realizaciones digitales o por métodos tradicionales en la medida que estos espectáculos vayan llevándose a escena.

Con la creación física del Centro de Estudios y la Galería, comenzó una etapa exploratoria de su funcionamiento. El objetivo fundamental: la socialización de sus fondos como una manera de dar a conocer el diseño escénico cubano a estudiantes de diseño, artistas de las artes escénicas e investigadores.

⁷ Investigación inconclusa realizada por el arquitecto Leandro Herrera y el diseñador escénico Jesús Ruíz.

Fig. 3: "Del azafrán al lirio" exposición sobre la obra del diseñador Jesús Ruíz, Junio 2015.

A lo largo de estos años han sido superadas las expectativas iniciales del servicio que inicialmente se calculó al contar con estudiantes de Historia del arte, sociólogos, promotores culturales y periodistas de ancho espectro, que recaban información especializada; y las exposiciones de la galería son objeto de interés de especialistas y personal asiduo a los ambientes culturales y un público virgen sediento de nuevos conocimientos.

Cátedra Rubén Vigón.

La repercusión de los propósitos iniciales propició pasar a la creación de cursos, talleres y ciclos de conferencias, específicamente para estudiantes de diseño escénico, de las artes plásticas, y para profesionales del diseño y el teatro. Posteriormente se sometió a juicio de un sector más amplio, ciclos de conferencias abiertas para todo el público interesado, y la aceptación ha sido siempre satisfactoria.

Para estos fines se creó la *Cátedra Rubén Vigón*, adscrita al Departamento de Diseño Escénico de la Facultad de Arte Teatral del Instituto Superior de Arte, mediante la cual se han impartido cursos de escenografía, iluminación y vestuario escénico, realizado por especialistas cubanos de alta calificación y extranjeros procedentes de instituciones europeas.

Algunos de estos cursos-talleres han devenido en exposiciones que muestran gran pericia en sus realizaciones a la vez que un elevado nivel artístico.

Fig.4: *Exposición Siluetas de la historia, resultante de un curso de Patrones de vestuario histórico. Cátedra Rubén Vigón.*

A partir de estos logros, han madurado ideas que han permitido diversificar las realizaciones del Centro, y en Marzo de 2014 tiene lugar el lanzamiento del primer número de la revista digital **DE**.

No había en el país antecedentes de publicaciones de este género y en consecuencia hemos encontrado no pocos escollos en la materialización de los dos números que hasta hoy se han editado, fundamentalmente porque todavía no hay suficientes teóricos formados en el análisis de esta y la necesidad de reformular la estructura y los contenidos.⁸

En vísperas de incorporar una colosal cantidad de información -que hemos obtenido por la vía de donaciones- el CEDE se halla en condiciones de pasar paulatinamente a nuevos planos en el ámbito internacional. Sabemos de centros homólogos en la región y pensamos que lo ideal sería comenzar el intercambio con aquellos que tienen un historial de la especialidad similar al nuestro.

Se debe puntualizar que desde el inicio de este proceso, el entonces Presidente del Consejo Nacional de las artes escénicas, Julián González Toledo, abrazó como propio este proyecto, propuso el espacio para su sede y contribuyó material y moralmente a su ejecución y puesta en marcha.

Las siguientes imágenes pertenecen a otras exposiciones realizadas en la Galería Raúl Oliva.

Fig. 5: “El diseño sale del laberinto” exposición de los alumnos de la especialidad Diseño Escénico del ISA, Marzo 2010

⁸ Estos números pueden visitarse en el sitio web: www.descenico.cult.cu

Fig.6: "Diseño a favor", exposición de alumnos del ISDI, Enero 2011

BILIOGRAFÍA:

1. Fernández Diana; Derubín Jácome. Metodología para la crítica del diseño teatral. Ed. Pueblo y Educación, La Habana 1989.
2. Laferté, Nieves. Bosquejo histórico de la escenografía en Cuba. Boletín INDAGACIÓN.
3. Leal, Rine. La selva oscura, de los bufos a la neocolonia. La Habana, Ed. Arte y Literatura, t.2, 1982
4. Muguercia, Magaly. El teatro cubano en vísperas de la revolución. Ed. Pueblo y Educación. Ciudad Habana, 1989

Documentos personales del diseñador Jesús Ruíz, que han servido de base para la elaboración de este trabajo:

Proyecto del Centro de información. Donde se plasman los antecedentes de la necesidad de crear un archivo de este tipo, sus fuentes principales y los objetivos fundamentales. Con fecha 18 de Abril de 2002.

Este proyecto contó con el apoyo irrestricto del entonces Presidente del Consejo Nacional de las artes escénicas, Julián González Toledo, quien acompañó este proceso hasta la inauguración del Centro y la Galería.

Documentación de la obra de los diseñadores escénicos en Cuba, 1959-1999. Material que delimita las etapas de trabajo y los recursos necesarios para su ejecución. Sin fecha.

Centro de información y archivo, donde se fundamenta en qué consistiría y las fuentes que nutrieron sus fondos iniciales. Elaborado el 4 de Junio de 2009.