

Objetos y Memorias. Herramientas para la creación del teatro de objetos

Facilitadora: Shaday Larios

**Al final del dossier encontrarás una guía bibliográfica en donde se encuentran los accesos de libre descarga a todas las lecturas que aparecerán referidas a lo largo de este texto como complementos de aprendizaje.*

La máquina de la soledad de Oligor y Microscopía. Foto de Alicia Seoane

I. Descripción general

En este taller se buscó generar una breve introducción a la mirada, la percepción y apuntes compositivos de las poéticas del teatro de objetos partiendo de los estímulos creativos de las pertenencias traídas por los y las participantes; cosas cuya condición era que tuvieran un valor personal por las memorias y los afectos que les evocaban. En este sentido se parte de la premisa de que estos objetos son “archivos en potencia”, y por tanto, al disponerlos a una observación consciente, generan un cúmulo de estímulos, relatos, imágenes, sensaciones y exploraciones de movimiento. Aspectos estos que se convierten en herramientas para dinámicas lúdicas, para la construcción de narrativas y posibles escenas; a la vez que son detonantes del conocimiento interpersonal desde una disposición íntima al ser compartidos de forma grupal. Igualmente, los objetos

personales son evidencias que ayudan a observar cómo funcionan de maneras individuales y colectivas los procesos de rememoración, y debido a su alto contenido emocional, se pueden manifestar como vehículos de desinhibición de las

personalidades, así como ser mediadores en la exposición de testimonios conflictivos o de difícil transmisión.

II. Objetivos

- a) Que las y los asistentes se lleven un conjunto de herramientas, conceptos y ejercicios del trabajo creativo con los objetos cotidianos que puedan ser aplicables en sus entornos laborales.
- b) Componer pequeños ejercicios individuales que nos permitan apreciar grupalmente los valores de los teatros de objetos.
- c) Dar cuenta de la capacidad que tienen nuestras relaciones sociomateriales como vías de acceso a los procesos que vinculan las memorias sociales con las memorias individuales en el contexto de grupos específicos.
- d) Aportar materiales bibliográficos, estrategias prácticas y referentes de acuerdo a los intereses particulares de las y los asistentes.

III. Antecedentes. Trasfondo del teatro de objetos: observatorio de nuestras relaciones materiales

Les dents de la Sagesse. Cía. Nids Dhom. Cortesía Théâtre de Cuisine

El teatro de objetos aparece como término en los años ochenta en Francia dentro del trabajo de la compañía *Théâtre de Cuisine* (<http://www.theatredecuisine.com/>). Surge como un síntoma de la “sociedad del desecho”, justo después del largo período del crecimiento económico que en Francia se dio entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la década de los años setenta, cuando la idea de bienestar mostró su lado más destructivo tras las secuelas de la saturación de desechos y mercancías, causadas por un consumismo desmesurado. Según sus creadores, el teatro de objetos es una ironía del exceso de posesiones en la era del plástico y del efecto destructor enmascarado en la obsolescencia. Estos objetos son los restos, los cadáveres de una civilización, y los practicantes de este teatro son los arqueólogos lúdicos que ponen en escena “muertes alegres”. En su origen, esta poética buscó restituirles una vida digna a los objetos encontrados en

casas, bazares y mercados de pulgas a través de la ficción. Pequeños teatros de mesa para pocos espectadores, en donde no se ocultaba al manipulador como sucede en algunos teatros de títeres, sino que aparecía como un visible compañero de viaje. Así también, esta poética se liberó de las gramáticas rigurosas y virtuosas de las prácticas titiriteras, para permitirse otras exploraciones de la idea de animación (manipulación), en donde el objeto no solo se anima con las manos, sino también por ejemplo con *la retórica de sus sentidos**.

*[Para saber más cómo funcionan las retóricas del teatro de objetos leer Plassard, D. (2018). “Por una retórica del teatro de objetos”. (Coord. S. Larios), dossier “Teatro de objetos. Inventario de rebeliones materiales”. Paso de Gato, N.o 74, pp. 30-32]

Insomni. Xavier Bobés. Foto de Àlex Torguet

Pero para hablar del teatro de objetos, conviene aquí referirlo en plural, “los teatros de objetos”, por sus múltiples maneras de trabajo y sus distintos puntos de partida. Si los franceses se han centrado más en las operaciones metafóricas de las que son capaces las cosas, hay en cambio otras tendencias que se centran más en las exploraciones coreográficas o las investigaciones del movimiento, que podríamos denominar “escuelas del tacto”*. Una búsqueda de la experiencia física minuciosa de lo que el cuerpo de un objeto nos puede enseñar más allá de sus usos cotidianos, comprendiéndolo como una anatomía que tiene su propia lengua y sus propios modos de manifestarse como presencia junto a la nuestra.

*[Para saber más sobre modos de operación de las poéticas del movimiento leer Bobés, X. (2018). “Objeto de Objeto” en (Coord. S. Larios) en “Dossier Teatro de objetos. Inventario de rebeliones materiales”. Paso de Gato, no. 74, pp. 57; y leer Ruy, C. (2018) «La manipulación en el teatro de objetos. Un recorrido pedagógico» en Alvarado A. Cosidad, carnalidad y virtualidad. Cuerpos y objetos en escena. Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes, pp. 118.151]

El Solar. Agencia de detectives de objetos. Foto de @agustiphoto/@rvproscenium

También se encuentra el *teatro de objetos documentales**, un tipo de hacer que se interesa por la biografía de las cosas, por los rastros de memoria y las trayectorias sociales que ellas tienen, y que presupone que no hay que hacer “como si los objetos estuvieran vivos” como en el teatro de títeres, porque ya están vivos por su propia capacidad de ser archivos afectivos, y sus rutas recorridas junto a las personas. Por ello, investiga y escucha atentamente los contenidos que hay en los objetos en relación con sus poseedores, para percibir el potencial poético, documental y testimonial de las relaciones sociomateriales. No siempre se puede trabajar con los “objetos reales” aunque sí con la memoria que se guarda de ellos, y en todo caso, se buscan objetos sustitutos que representen los relatos. La memoria guarda una estrecha relación con los procesos de la imaginación en el hecho reconstructivo, por lo que en estas poéticas, los propios recuerdos se comprenden como una elaboración que puede prestarse para reinventiones ficcionales de los hechos o proponer especulaciones —la llamada “memoria especulativa”— ahí donde se han omitido o borrado las evidencias.

*[Para saber más sobre el teatro de objetos documentales, leer Larios, S. (2018). “Los objetos documentales dentro y fuera de escena” en *Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil*. México: Paso de Gato. Otro libro más especializado de reciente publicación que todavía no se encuentra en línea es: Larios, Shaday, (2023). *Teatro de objetos documentales*. Segovia: La uña Rota.]

Metáforas, movimiento y memorias son puntos de partida que se entrelazan y emergen de manera natural en el trabajo escénico con las cosas, sin embargo, hay quienes priorizan más unos rasgos sobre otros, quienes colocan más énfasis en una cualidad sobre otras. De cualquier modo, lo que prevalece es concederle todo el

protagonismo a los objetos y a las relaciones que establecemos con ellos, esto es, que el resto de códigos que componen lo escénico, como el texto o el movimiento, provengan de lo que nos comunican las cosas. El presente taller, como su nombre lo indica, se contextualiza principalmente en el *teatro de objetos documentales*, pero a su vez retoma algunas vertientes de las “escuela del tacto”.

IV. Dinámicas y contenidos

1. La revelación/ Un factor fundamental para el teatro de objetos es sentirse sorprendido por las cosas que nos rodean. Es mirirlas como por primera vez, apartándolas de la corriente del cotidiano para concederles un tiempo y un espacio en el cual sus funciones prácticas se fracturan para abrir paso a las revelaciones. Esta dinámica consiste en una pregunta inicial al grupo sobre alguna vez en la que hayan sentido que un objeto se “les reveló” como otro a lo largo de la vida. Una pregunta que abre el archivo de nuestras memorias y nos permite identificar a través de casos específicos, inusitados y cercanos, la desviación poética de las cosas. Esta revisión perceptiva desde la propia memoria corporal es importante para identificar en primera persona y desde los acervos íntimos, el tipo de revelación sensorial que buscamos con los objetos dentro de los teatros de objetos. Y en general, para entender cómo de por sí dotamos de vida a lo aparentemente inanimado en nuestras relaciones sociales.

2. Paisaje de cosas/ Tras la petición inicial a las y los participantes de traer objetos cargados de un valor afectivo, este paisaje se forma al colocar al centro y de manera espaciada lo portado. Se trata de observar cómo las cosas, al ser descontextualizadas y recolocadas en otro lugar, se llenan de presencia. A la vez que se comprende que cada cosa lleva implícito en el imaginario colectivo un contexto, del cual no se puede desprender. Por ejemplo una taza, preguntar al grupo por todas las evocaciones que les sugiere ese objeto y después preguntar por la historia biográfica de ese objeto a su poseedor o poseedora para ver cómo se entrelaza el imaginario colectivo con la biografía situadas de las cosas. Este ejercicio se puede extender todo el tiempo que se necesite y a la vez puede funcionar para ir conociendo la historia de las cosas.

3. Presencia interpretativa/ Esta es una exploración física del objeto portado (que pueden ser varias cosas según lo que se pida). En esta, se busca que el cuerpo de la persona descubra las cualidades físicas de la cosa traída, que se tome el tiempo para tocar, recorrer, abrir-cerrar, tirar-levantar, estirar-doblar, etc., de manera rápida o lenta, rítmica o arrítmica, aquello que el propio objeto le propone según su fiscalidad. No es lo mismo explorar una camisa que una caja de cartas. Un peine que un bolígrafo. En esta búsqueda intentamos situarnos como presencias interpretativas de las cosas,

interpretativas en el sentido de “interpretar un lenguaje” que nos brinda esa otra anatomía. Se parte al hallazgo de unidades mínimas de acción, gesto y movimiento, sonoridades ínfimas, pausas, miradas, maneras de tocar y soltar, de hacer aparecer, de deslizar o arrastrar, de aparecer y desaparecer a las cosas según sus texturas y formas. Es una búsqueda personal y puede estar

guiada por una música y por pautas que crea convenientes quien guía el ejercicio. Simultáneamente, este ejercicio sirve para crear consciencia de cómo hacer convivir la escala de nuestro cuerpo con la escala pequeña o frágil de los objetos, esto es crear un “pacto de no-invasión” de lo humano hacia lo inanimado, y encontrar zonas de relación igualitaria entre anatomías.

En esta investigación suelen surgir otras revelaciones de lo que los objetos son, o detalles que nunca habíamos visto en estos, aparte de la historia que ya guardamos con ellos, puesto que se trata de un ejercicio no tanto mental como físico. Finalmente se pide un registro de memoria de movimientos y/o interacciones físicas encontradas que nos hablen de la zona intermedia encontrada con las cosas, pueden ser numeradas (pedir cinco o diez por ejemplo) para ser utilizadas en la composición posterior de un ejercicio. Estas pueden ser anotadas de maneras independientes en papeletas, en post it, o en listados.

4. Texto / movimiento/ ronda de ejercicios. En esta fase se pide tomarse el tiempo para escribir la historia de las cosas para llegar a una síntesis de palabras e imágenes. Posteriormente se pueden revisar los movimientos encontrados para ver cómo establecer correspondencias entre lo que se dice y lo que se hace. Aquí pueden surgir muchas posibilidades:

- que los objetos nos lleven al silencio y se queden solamente en una expresión de movimiento, partitura física o dramaturgia visual, aunque puede correrse el riesgo de que no se llegue a transmitir del todo su historia documental, dependerá de la decisión de cada creador-creadora;
- que la voz se grabe en off en una nota de voz o en otro formato para concentrarse en el movimiento. A esto se añade la posibilidad de utilizar música;
- crear una estructura en donde texto y movimiento confluyan, encontrando el momento adecuado para cada expresión, y tras localizar, qué de los movimientos hallados con las cosas ya cuentan por sí mismos algo que cuentan las palabras, así en este caso omitirlas para no redundar.

Finalmente se procede a la presentación de los ejercicios breves (de tres a cinco minutos y que pueden realizarse sobre mesas si así lo requiere el trabajo), se comentan

grupalmente las experiencias y hallazgos. Estos ejercicios, poseen una emotividad e intimidad que se percibe durante las presentaciones y añade una capa más de relación que es interesante detectar: cómo nuestra historia personal o nuestros archivos familiares tienen el potencial de volverse una historia colectiva o resonar en la memoria de las y los demás. Nos muestran también que la memoria es un fenómeno crítico que no se queda anclado en el pasado o en una visión nostálgica del tiempo, sino que se actualiza constantemente y que es procesual,

V. Dispositivos Cooperativos Objetuales. Esta es una práctica que no se realizó en el taller por razones de tiempo pero que aquí se comparte. Es un ejercicio que se realiza solicitando al grupo traer el mismo tipo de objetos o que tengan algo en común para construir un escenario conjunto con la historia de

las cosas. Se puede partir de preguntas para localizar qué traer. Por ejemplo sobre prendas de ropa: ¿Tienes algún conflicto con el excesivo consumo de la ropa y si es así con qué prenda lo representarías y por qué? ¿Tienes alguna prenda de ropa que tenga un recuerdo especial? Después se colocan a lo ancho del espacio y se observan las coincidencias y diferencias entre las historias. Estos dispositivos son más instalativos y suelen llevar a reflexiones y revelaciones profundas sobre temáticas que tienen un interés grupal. Lo mismo sirven para conocer desde otro lugar calles, barrios y ciudades. Para consultar un ejemplo de esto último visitar en este enlace un trabajo de la Agencia El solar. Detectives de objetos: <http://agenciaelsolar.org/los-mapas-vivos-festival-iberoamericano-de-cadiz-2021/>

VI. Referencias videográficas

****Se precisa estar conectado a la red y darle click a la imagen para acceder al vídeo cuando aparece una imagen y no un enlace.***

Teatros de objetos:

Ressacs / Cie Gare Central <https://vimeo.com/136809805>

Undressing a Barbie / Ariel Doron <https://youtu.be/n5siosBqZLM>

Después de la arena/ Oligor y Microscopía

www.oligorymicroscopía.org

Trabajo con miniaturas y pequeña escala:

-“Mi gran obra” de *David Espinosa* (España/ muñecos de maquetas, la introducción de muy pocos minutos está en inglés, el resto es sin palabras)
<https://www.youtube.com/watch?v=daPW3SiXlx4>

-“Fragile Extract 1”/ *Cia. Gare Centrale* Agnés Limbos (Bélgica. Playmobil, imanes y otros objetos)
<https://www.youtube.com/watch?v=eYALegaeSG8>

Cuerpo y objetos digitales y autobiográficos

Macarena Recuerda Shepard “The history of my life”

<https://vimeo.com/14666759>

<http://www.macarenarecuerdashepherd.com/dossier.html>

Teatro de Objetos documentales

La permanencia/ Oligor y Microscopía www.oligorymicroscopia.org

Conservando Memoria/ El Patio teatro

Máquina, el cuerpo del objeto

Cabo San Roque. "No em va fer Joan Brossa"

<https://www.youtube.com/watch?v=9gftSIIx52I>

<http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/teatre-nacional-de-catalunya/catalunya/barcelona/no-em-va-fer-joan-brossa/26018>

VIII. GUIA BIBLIOGRÁFICA

Las referencias que no tienen enlace se encuentran disponibles en el siguiente drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/16Da2EvSTAPWN42VNT6HCPbU8mnOGpMgD>

Reflexiones generales sobre los objetos

Appadurai, A. (1991). *La vida social de las cosas*. (Trad. Argelia Castillo Cano). México: CNCA-Grijalbo. <https://www.u-cursos.cl/fau/2012/0/DH-107/2/foro/r/Appadurai-La-Vida-Social-de-Las-Cosas.pdf>

Bodei, R. (2013). *La vida de las cosas*. (Trad. H. Cardoso). Argentina: Amorrortú. Baudrillard, J. (1969). *El sistema de los objetos*. (Trad. F. Gonzáles Aramburu). México:

Siglo XXI.

Barthes, R. (1990). «La semántica del objeto». *Revista de Occidente*, n. 104.

Fernández, C. (2004) «Los Objetos» en *La Sociedad Mental*. Barcelona: Anthropos.

Dramaturgias y Retóricas compositivas de los objetos

Alvarado A. (2014). *Teatro de objetos. Manual Dramatúrgico*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Teatro. http://www.takey.com/LivreS_11.pdf

Ferreyra, M.(2007). *Del objeto a la escena: poesía y superficie*. Buenos Aires: Inteatro. (Colección Cuadernos de Picadero 12. Instituto Nacional de Teatro).

Larios, S. (2013) «Poéticas del mueble» en *Titeresante. Revista de títeres, sombras y marionetas*. <http://www.titeresante.es/2013/02/poeticas-del-mueble/>

Plassard, D. (2018) «Por una retórica del teatro de objetos». (Coord. S. Larios) en *Dossier Teatro de objetos. Inventario de rebeliones materiales. Paso de Gato*, n.o 74.

Swedzky, J. (2018). «Escribir para las cosas». En Alvarado, A. *Cosidad, Carnalidad y Virtualidad. Cuerpos y objetos en escena*. Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes. https://assets.una.edu.ar/files/publicaciones/1581380115_2020-ad-una-publicaciones-libro-cosidad-carnalidad-y-virtualidad.pdf

Trastoy, B. (2005) «Objetos en escena» en *Telón de Fondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*. No. 2

Objeto, movimiento y cuerpo

Alvarado, A. (2005), «Cosidad versus carnalidad: cuerpo y objeto en el teatro» en *Telón de Fondo. Revista de Teoría y crítica teatral*, No.2, año 1.

<http://www.telondelfondo.org/numeros-anteriores/numero2/articulo/23/cosidad-versus-carnalidad-cuerpo-y-objeto-en-el-teatro.html>

Bobés, X. (2018). "Objeto de Objeto" en (Coord. S. Larios) en *Dossier Teatro de objetos. Inventario de rebeliones materiales. Paso de Gato*, n.o 74.

Lehmann, H. (2013), "El cuerpo y las cosas" en *El teatro post-dramático*. Trad. Diana González *et.al.* México: Cendeac/Paso de Gato. pp. 354-368.

Ruy, C. (2018) «La manipulación en el teatro de objetos. Un recorrido pedagógico». En Alvarado A. *Cosidad, carnalidad y virtualidad. Cuerpos y objetos en escena*. Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes. https://assets.una.edu.ar/files/publicaciones/1581380115_2020-ad-una-publicaciones-libro-cosidad-carnalidad-y-virtualidad.pdf

Teatro de objetos documentales/ Objeto y memorias

Moreno, J. (2018). *El duelo revelado. La vida social de las fotografías de las víctimas del franquismo*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Introducción)

Morin, V. (1971). «El objeto biográfico» en *Los objetos*. (Trad. S. Delpy). Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. <https://hdiunlp.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/04/el-objeto-biografico.pdf>

Larios, S. (2018). *Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil*. México: Paso de Gato. (Capítulo 3)

Larios, S. (2020, diciembre). «Mediaciones materiales para otros cuidados del tiempo». *Red Escénica* [en línea]. Disponible en: <https://www.redescenica.com/mirada-de-sharay-larios/>

Larios, S. (2021). "Contraobjetos. Teatro de objetos y políticas de la memoria" en *Dramática*, Centro Dramático Nacional, No. 2. https://www.academia.edu/99647982/CONTRAOBJETOS_Teatro_de_objetos_documentales_y_pol%C3%ADticas_de_la_memoria

Larios, S. *et.al.* (2021). *Desmontar las herencias. Políticas de lo sutil. Estudios de teatro de objetos documentales* [en línea]. Guanajuato: Ediciones La Rana. Disponible en: https://www.academia.edu/99648841/Desmontar_las_herencias_Pol%C3%ADticas_de_lo_sutil_Texto_colaborativo

Larios, S., *et. al.* (2023). *Dejarnos vulnerar por la materia. Estudios de Teatro de Objetos Documentales*. Sin editorial https://www.academia.edu/100504702/Dejarnos_vulnerar_por_la_materia_Estudios_de_teatro_de_objetos_documentales

Larios, S. (2020, abril). «Casa y teatro de objetos. Intimidad del espacio doméstico en tiempos de guardar distancia». *Titeresante. Revista de títeres, sombras y marionetas* [en línea]. Disponible en: <https://www.titeresante.es/2020/04/casa-y-teatro-de-objetos-intimidad-del-espacio-domestico-en-tiempos-de-guardar-distancia-por-shaday-larios/>

Zambrano, G. (2019). “Buscamos en el silencio de las cosas” en *Post(s)* volumen 5. <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/posts/article/view/1536>

Consumo y cultura material

Baudrillard, J. (2009). *La sociedad del consumo. Sus mitos, sus estructuras*. Madrid: Siglo XXI.

Miller, D. (2001). *Home possessions. Material Culture behind close doors*. Oxford-NY: Berg.

Miller, D. (1987). *Material Culture and Mass Consumption*. Estados Unidos: Basil Blackwell.

Sennet, R. (2009). *El artesano*. Barcelona: Anagrama. **Filosofía de los objetos**

Bennet, J. (2010). *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*. Durham: Duke University Press. (Introducción)

Harman, G. (2015). *Hacia el realismo especulativo*. (Trad. Claudio Iglesias). Buenos Aires: Caja Negra. (Introducción)

Referentes literarios que abordan los objetos

Espacios: Perec, G. (1999). *Especies de espacios*. (Trad. J. Camarero). Barcelona: Montesinos.

Demiurgia y materia: Schulz, B. (2008). “Tratado de los maniqués” en *Madurar hacia la infancia. Relatos, inéditos y dibujos*. (Trad. María Condor). Madrid: Siruela.

Investigación-creación en el teatro de objetos

Larios, S. (2020). “Investigación creación en el teatro de formas animadas” en *Investigación teatral. Revista de Artes Escénicas y Performatividad*, Vol. 11, No 17. <https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/2625/455>

Pequeña escala

-Larios, Shaday “La fuerza micrológica. Procesos escénicos con la pequeña escala” en *Titeresante. Revista de Títeres, Sombras y Marionetas* [en línea]

(marzo, 2016) <http://www.titeresante.es/2016/03/la-fuerza-micrologica-procesos-escenicos-con-la-pequena-escala-la-columna-la-brutal-pequenez-de-shaday-larios/>

Shaday Larios (México)

Es Dra. en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona en donde concentró sus estudios en la filosofía del objeto en escena. Es Lic. en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato. Estudia la maestría en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones en la UNED de Madrid. Co-dirige la compañía de teatro de objetos documentales *Oligor y Microscopía* junto a su socio español Jomi Oligor (oligorymicroscopia.org). Es cofundadora junto a Oligor y Xavier Bobés de *El Solar. Agencia de Detectives de Objetos* (agenciaelsolar.org) con la que realiza trabajos de campo en distintas comunidades para explorar junto a sus residentes los vínculos entre territorio, memoria y cultura material. Es autora de los libros *Escenarios Post-catástrofe: Filosofía Escénica del desastre* (Premio Internacional de Ensayo Teatral CITRU-Paso de

Gato- ARTEZ, 2010), *Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil* (Paso de Gato, 2018), *Detectives de objetos* (La uña RoTa, 2019), *Teatro de objetos documentales* (La uña RoTa, 2022) y *Archivo de la Delicadeza* (La uña RoTa, 2023) Coordina el *Circuito de Memoria Material* en distintos países a través del cual ha editado seis publicaciones de textos colaborativos en torno a los objetos como documentos. Se dedica a la docencia de las materialidades insumisas en varias instituciones europeas y latinoamericanas.

