

Sergio Zapata: Un acercamiento al diseño escénico en Chile desde las prácticas archivísticas

Sergio Zapata: Approach to the Theatrical Design in Chile from the Archive

PÍA GUTIÉRREZ DÍAZ

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
plgutier@uc.cl

CATALINA DEVIA GARRIDO

Universidad de Chile/ Instituto Arcos (Chile)
catalinadevia.garrido@gmail.com

FABIOLA NEIRA RODRÍGUEZ

CORFO (Chile)
fabiolaneira.rodriguez@gmail.com

Recibido: 23 de mayo de 2019

Aceptado: 14 de julio de 2019

Resumen:

Este texto expone las guías de trabajo para el levantamiento documental y la organización del archivo del diseñador escénico chileno Sergio Zapata. A partir de este trabajo se revisan algunos hitos de su trayectoria que se pesquisan a partir de las materialidades que se disponen en este archivo y que permiten reflexionar sobre las circulaciones de imágenes, su construcción y reproducción en el campo de las artes teatrales en Chile.

Palabras clave: Archivo, diseño teatral, teatro chileno.

Abstract:

In this text, we present the principal work guidelines for the Sergio Zapata Archive. Starting from this we review some iconic materials to think about the circulation of images, their production and reproduction, in the field of performing arts in Chile.

Keywords: Archive, theatrical design, Chilean theatre.

1. Trabajar con los restos

El carácter efímero del teatro parece subyugar su hacer a un presente constante. Las obras se gestan y desaparecen haciendo complejo el acceso a esa experiencia. Tanto la textualidad como el acontecimiento escénico y sus artefactos espectaculares parecen inaccesibles nuevamente en su conjunto. Solo en el decante de ese presente y el procesamiento de sus materialidades aparece una huella, siguiendo la propuesta de Sven Spieker¹, de esa experiencia que ha quedado impresa en el resto. De este modo el trabajo archivístico en el campo teatral propone no solo una técnica de resguardo patrimonial, sino una metodología de investigación para aprehender, organizar y situar ese hacer efímero, sus condiciones y relaciones que empiezan a hacerse relato en la disposición documental. Bajo ese lente, este texto propone un primer acercamiento para exponer las lógicas que ha seguido el trabajo archivístico intentando replicar la orgánica del trabajo artístico de Sergio Zapata. Los hallazgos que como equipo hemos encontrado en este proceso nos llevan a reflexionar sobre una poética de trabajo en el diseño escénico que propone imágenes y conlleva estrategias de producción y reproducción de las mismas demarcando imaginarios en el campo chileno.

126

Sergio Zapata (1934-2016) fue uno de los primeros diseñadores escénicos egresados de la Universidad de Chile. Parte del proyecto de modernización del teatro desde la formación de los Teatros Universitarios en la década del 50 del siglo XX incorporaron la profesionalización de ciertos oficios que estaban, hasta ese momento, alejados de la intención artística:

El Diseño Escénico en Chile es una disciplina que está íntimamente ligada a la formación y evolución de los teatros universitarios tales como el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica y por sobre todo el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. El desarrollo que podemos ver por ejemplo en la Universidad de Concepción corresponde a diseñadores que viajan como figuras invitadas desde Santiago para integrarse a algunos elencos, como fue el caso de Sergio Zapata, Víctor Segura, Gonzalo Palta e Inés González que cubrían necesidades en relación a otros lenguajes de la puesta en escena que aún no se habían profesionalizado en regiones (Devia, 2018, p.113).

Esto permite encontrar desde la creación del Archivo Sergio Zapata un recorrido ante los hitos centrales del devenir de la escena en el contexto nacional como la apertura del teatro profesional a nuevos sectores de la población en su colaboración con Teatro del Ángel (Alejandro Sieveking, Víctor Jara y Bélgica Castro) en *Ánimas de día Claro* en 1965 o *La Virgen de la manito cerrada* (1973); las estrategias para sortear la censura artística en dictadura, evidenciada por ejemplo en *Fausto Shock* (1977) o *La asamblea de los pájaros* (1982), y la explosión mediática que afectó al quehacer teatral a partir de los años 80 del siglo XX expandiendo el trabajo de sus artistas al campo de la televisión, tanto Sergio Zapata como otros destacados teatristas colaboraron en la producción masiva de telenovelas, series y programas de entretenimiento entre las que destacan el trabajo de ambientación y vestuario para *Teresa de los Andes* (1989) y *La Quintrala* (1987). Poco se sabe del trabajo de este artista tanto en el medio académico como en general, lo que se suma prioridad a este trabajo. Si bien su carrera como docente colaboró a la formación de diseñadores, actores y directores escénicos por décadas dejando un legado testimonial, el estudio de sus poéticas no ha sido atendido. Creemos que el levantamiento de este archivo

¹ Véase la introducción de Spieker, Sven (2008). *The Big Archive*. MIT Press.

sitúa un punto de partida para reflexionar sobre su hacer en el teatro para entenderlo desde otros puntos de vista más allá del texto o la dirección, lugares más atendidos.

2. Condiciones técnicas para el levantamiento del Archivo Sergio Zapata

A partir del año 2017, y con el apoyo de la familia de Sergio Zapata, el equipo conformado por Fabiola Neira (bibliotecaria y archivera), Catalina Devia (diseñadora escénica), Pía Gutiérrez (investigadora teatral) y Rocío García (asistente), hemos dedicado cada sábado a trabajar en lo que fue el taller de Sergio Zapata. Gracias a un Fondo de la Vicerrectoría de Investigación UC logramos cubrir los costos básicos para una primera etapa de inventario y estabilización material de los documentos en pos de la descripción de las líneas de trabajo de este autor, la captura de 500 imágenes y su puesta en línea. En este momento hemos organizado sus materiales para constituir lo que empieza a ser el Archivo Sergio Zapata. Esperamos al finalizar esta etapa del proyecto a fines de 2019 con la publicación de un libro que hemos llamado *Álbum de archivo*, una muestra gráfica acompañada de un relato ensayístico de las agrupaciones materiales y temáticas que dan cuenta del trabajo artístico de Zapata y su relación con el medio. Relatamos acá este proceso y las decisiones investigativas que de él han surgido como un espacio de reflexión entre teatro y archivo.

127

Las lógicas de esta organización documental persiguen dos objetivos. Por una parte, entender la producción artística de Zapata, es decir respetar la orgánica del creador, sus procesos creativos y así develar el archivo como una huella de su propuesta escénica; mientras, por otra, recomponer la trayectoria de la construcción de una imagen verosímil en las teatralidades nacionales, pues a partir de los materiales se evidencian vínculos con otros artistas (entendiendo el teatro como espacio intermedial en el que confluyen diversos oficios) y el recorrido de imaginarios que migran al cine o la televisión, espacios en los que Zapata también interfiere, para convertirse en imágenes masivas que producen lo que entendemos comúnmente por teatro en Chile.

El testimonio documental que una persona o institución *produce* como efecto de la actividad que desarrolla constituye la huella documental o elemento probatorio de sus actividades. Es importante en este punto el concepto de producción pues se relaciona con el elemento que distingue la archivística de otros procesos informativo-documentales: el concepto de Pertenencia o principio de Procedencia (PP). El PP permite respetar la unión entre el productor y su huella documental, con el fin de mantener la integridad y fiabilidad de la información en todo el transcurso de la organización documental. Mucho hemos reflexionado sobre esto para que el material encuentre una descripción orgánica que nos hable del hacer de Zapata.

Para Anna María Guasch, el archivo es “un lugar neutro que almacena registros y documentos y que permite a los usuarios retornar a las condiciones en las que estos fueron creados” (Guasch, 2011). Lograr esta hipotética “neutralidad” en la construcción de los archivos personales es una labor no menor, probablemente imposible aceptamos lo que Derrida advierte en *Mal de archivo* (1997) al decir que en cualquier ejercicio de archivo hay un acto de violencia pues para incorporar hay que silenciar otros aspectos. Con esta tensión hemos como investigadoras ir más allá de la descripción material para armar recorridos temáticos y materiales que nos muestren silencios que nos han parecido decisivos, de ahí nace la propuesta de *Álbum*.

En el caso de los archivos personales de un creador entender la orgánica se convierte en una tarea titánica. Si bien es cierto, el proceso de organización documental es el punto de partida de cualquier proyecto archivístico, su eje fundamental es el cuadro de clasificación. Nos repetimos incesantemente y casi a modo de mantra “pensemos en el cuadro de clasificación como un andamio”, pues su estructura y ordenación nos permite recrear de forma jerárquica y representativa, de lo general a lo particular, el Fondo documental que se proyecta. El archivo Zapata nace ante la contingencia de la muerte de su productor, el campo precarizado del arte en Chile obliga a la familia a asumir una deuda hospitalaria tras la enfermedad del artista, razón por la que se ofrece a la venta sus objetos. Como equipo investigador sabiendo el valor patrimonial de los mismos y nos decidimos a separar el material que se guardaría del que podía venderse, en paralelo comenzó a gestarse el archivo. Este ejercicio ha sido un motivo más para hacer comunidad, pensarse en ese espacio de resguardo conjunto, de transacción entre el patrimonio y la sobrevivencia económica, ha sido enfrentar la inminencia de la desaparición. La labor de reorganizar la trayectoria de otro nos ha motivado a reflexionar sobre nuestras tareas en el contexto actual. Así, el archivo supera su condición material y se proyecta virtualmente en alianzas que movilizan saberes, los abren y producen nuevas presencias y nos hacen aprender incluso aquí. El archivo es performativo.

Luego de levantar y estabilizar el material, la labor principal se centró en la revisión física del material con el objeto de identificar los diferentes tipos de documentos y sus respectivos soportes; esta revisión también permitió determinar su estado de conservación, constatar la presencia de plagas (hongos, bacterias, insectos) y problemas con los soportes materiales (degradación de tinta, acidez del papel). Queremos destacar la importancia que ha tenido en esta etapa de trabajo la colaboración de pasantes, estudiante, otros artistas y colegas investigadores. Hoy podemos decir que el archivo de Zapata consta de documentos producidos desde la década de 1950 en adelante, por lo que no presentaban problemas complejos en la conservación de sus soportes y la labor de mantención se redujo a limpieza mecánica por medio de brocha y retiro de material metálico oxidado. El mayor desafío se presentó con los bocetos que contenían muestras de telas, en su mayoría adheridas al papel con cinta engomada o corchete metálico, para su conservación se cosieron al papel las muestras de tela con hilo de algodón libre de ácido.

En la tercera etapa hemos digitalizado e iniciado la subida de 500 capturas del material del archivo que estarán dispuestos de manera abierta en la plataforma de ARDE (proyectoarde.org).

En términos técnicos, para el Archivo Sergio Zapata el punto de partida fue el análisis de las actividades desarrolladas en el currículo académico y artístico del autor, lo que nos permitió establecer las agrupaciones documentales centrales (series) en nueve ejes: 1. Teatro, 2. Cine, 3. Ballet y Ópera, 4. Televisión, 5. Pedagogía, 6. Eventos, 7. Documentos personales, 8. Material de investigación y 9. Curatoría de la Cuatrienal de Diseño Escénico de Praga. Comprobamos que algunas series podían toparse. Por ejemplo, el material pedagógico muchas veces era parte de una investigación para crear una obra de teatro que, en ocasiones particulares, como en el caso de *Ánimas de día claro*, podría luego tener una versión televisiva. Otras veces, por el contrario, el material respondía a insistencias personales, colección de imágenes que serían referentes permanentes que no respondían a una búsqueda programada sino al rastro de viajes personales o relaciones afectivas que se mezclaban con los imaginarios que Zapata construía en sus obras. Por lo

mismo, las subseries y palabras clave del cuadro de clasificación han sido las que permiten búsquedas cruzadas y más complejas en este archivo para describir trayectorias de obras, temáticas, contextos o versiones en las que trabaja el artista.

Gracias a estas subseries empezamos a rastrear también asuntos epocales que cautivaron nuestra atención: la importancia que tiene la llegada de telas importadas para la fabricación de nuevas texturas escénicas en la década de 70, la aparición masiva de materiales sintéticos o el impacto del mundo digital en los últimos años de la carrera de Zapata se convertían en condiciones técnicas que alteraban su creación y quedaban registradas en el Archivo. Muchas veces hoy nos parecen naturalizadas en el teatro estos usos o técnicas que nos acostumbramos a ver, pero es fundamental vincularlas a cambios materiales e históricos. En esa línea aparecieron las nuevas agrupaciones de lo que hemos llamado Álbum, una organización necesitada de una narrativa dada por nuestro carácter de investigadoras. Los materiales de Archivo ya organizados ofrecían a veces materiales poco centrales a nivel temático como las listas de compra, la repetición o variación en los modelos corporales de los bocetos o las variables de los muestrarios de telas han sido decisivos para marcar un recorrido sobre el campo de las ideas vertidas en la producción, el imaginario y la realización de espacios escénicos en Chile. Sabemos que aquí hay una tensión y en este momento trabajamos para desarrollarla.

3. El universo visual de Sergio Zapata

El encuentro con el material de Sergio Zapata nos pone en relación con una forma de producción artística que es coherente con un contexto histórico y con la lógica de un hacer que comenzó como un oficio y que poco a poco se fue profesionalizando. Al alero de la Universidad de Chile nace el año 1948 la carrera de Diseño Teatral. Desde aquí la visualidad escénica es entendida como un total que estructura su enseñanza en tres grandes áreas: iluminación, vestuario y escenografía, además de entregar los elementos discursivos, teóricos, metodológicos y técnicos que confluyen en esta praxis.

Sergio Zapata, es parte de la primera generación de estudiantes que reconocen recibir una enseñanza profesional, aunque aún bajo una metodología que estaba a prueba donde existían más orientaciones que certezas. Por un lado, se miraba el teatro de vanguardia europeo y se traducían sus textos para ser puestos en escena mientras que, por otro, los viajes de los maestros traían las influencias de las obras teóricas de personajes fundamentales en el área como Gordon Craig, Adolph Appia y Stanley McCandless. Zapata, podríamos decir, distingue dos etapas a partir de su formación: el de los primeros años de estudios donde la Historia y el material de valor patrimonial resultan fundamentales para crear los primeros ejercicios de verosimilitud requeridos en la escena local y un segundo momento que abre su etapa profesional hacia los años 60. En esta última una nueva plástica y estética del espectáculo teatral se desborda y permite a los artistas escénicos la experimentación, podemos constatar esto en las formas de trabajo menos estructurales que el archivo nos muestra durante esta década.

A modo de conclusión

En el contacto con los documentos de Zapata podemos trazar una especie de atlas visual que resulta recurrente. Los ejercicios atravesados por el gusto por la ópera y los ballets rusos, su gusto en el campo de las artes visuales por los grabados renacentistas y la pintura expresionista y la imaginería religiosa barroca proveniente del ámbito de las artes

decorativas. Muchos son los documentos que arrojan esta una constante y es en esta acumulación y mezcla de materiales de diversa índole donde encontramos parte de su operación metodológica del autor que da origen a imaginarios como *La virgen de la manito cerrada*.

A partir de estos recorridos, hemos trabajado agrupando los materiales en núcleos que nos parecen interesantes pues señalan una crisis, espacio de fisura, desde donde pensar el teatro en Chile. Hasta ahora estamos seguras de esbozar al menos siete grandes ejes de este Álbum: Color, Texturas, Siluetas, Reflexiones sobre la técnica, Listados de compras, Representaciones de lo nacional, Representaciones de género y Representaciones de clase.

Cada uno de estos ejes son por ahora un foco de interés que nos permiten trabajar relaciones aleatorias y cruzadas, secuencias no siempre cronológicas que esbozan una circulación que se vincula con el campo del arte expandido. Tal vez aparezcan nuevas agrupaciones, creemos que habría tantas como intereses suscite este archivo, esperamos que otras y otros atentos investigadores encuentren nuevos recorridos. Por ahora, creemos tener en esto suficiente tara para dar una idea del potencial de este archivo, esperamos compartir más adelante los resultados de esta etapa de la investigación.

Bibliografía

- Derrida, J. (1997). *Mal de archivo: una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.
- Devia, C. (2018). Mirada sobre el diseño escénico en los 60. En: Aravena, C., Smith, B.(eds.) *La imagen inquieta*. Santiago: Ediciones e imprenta A89.
- Guasch, A. M. (2011). *Arte y Archivo, 1920-2010*. Madrid: Ediciones Akal.
- Spieker, S. (2008). *The Big Archive*. Michigan: MIT Press.