

Atencio, David. (2023). *Teatro Diagramático: o pensamento abstrato na prática do artista-cientista*. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP.

392 pp. São Paulo, Brasil. <https://doi.org/10.11606/D.27.2022.tde-29112022-120351>

*Teatro Diagramático: o pensamento abstrato na prática do artista-cientista*¹ es la tesis doctoral del chileno David Atencio en el programa de posgrado en Artes Escénicas de la Universidade de São Paulo (USP), Brasil. Atencio es artista-investigador e investigador-artista. Es docente y académico de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director teatral en Tercer Abstracto que, más que una compañía, es un programa binacional (Chile/Brasil) de investigación en teatro que ya tiene más de una década funcionando.

En la introducción de su tesis, Atencio revela que la pregunta que lo mueve, tanto teórica como prácticamente, es “¿cómo crear un teatro abstracto?”. No obstante, reconoce desde su perspectiva como artista que trabaja, piensa y organiza la escena que quizás nunca pueda contestarla completamente, a pesar de que su práctica como director teatral haya mostrado algunos caminos y respuestas. Sin embargo, Atencio va más allá de simplemente relatar sus experiencias. Como riguroso investigador, sustenta su argumentación científica con el aporte de autores y autoras de diversas disciplinas, como las matemáticas, la física, la filosofía, las artes visuales y las artes escénicas.

Para esta investigación específica, Atencio busca responder a la pregunta ¿cómo dar forma a un teatro de la abstracción que garantice un vínculo entre arte y ciencia?. En rasgos generales, su hipótesis apunta hacia la diagramación. Para abordar esta pregunta, su escrito se divide en dos partes. La primera, “Arte, Ciencia y Abstracción” (Capítulos 1 y 2), se enfoca en comprender la figura del artista-científico. La segunda parte, “Teatro Diagramático” (Capítulos 3 y 4), presenta su propuesta de un teatro de la abstracción que vincula arte y ciencia.

En la primera parte, Atencio expone que en el paso del siglo XIX al siglo XX hubo un cambio de paradigmas que afectó nuestra forma de percibir y comprender la realidad, transversal al campo de las ciencias y las artes. El investigador defiende que en el centro de este cambio hubo un elemento fundamental en la práctica de los científicos y artistas del periodo: la abstracción.

En el capítulo 1: Un nuevo paradigma de realismo, Atencio examina cómo se concibe el realismo en las prácticas de las vanguardias artísticas, centrándose especialmente en el cubismo, el suprematismo y el constructivismo ruso. Él observa cómo la noción de realismo se transformó en el paso del siglo.

LIMINAL

Num. 1, enero - junio de 2024
e-ISSN: 3028-9718

<https://doi.org/10.69746/liminal.a30>

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” (ENSAD)

Calle Esperanza 233, Miraflores.
Lima, Perú

revistas@ensad.edu.pe

¹ En español: *Teatro Diagramático: el pensamiento abstracto en la práctica del artista-científico*.

Defiende que los cambios propuestos por los artistas de vanguardia no fueron solamente estilísticos o metodológicos, sino que fueron impulsados por una transformación en la perspectiva epistemológica. Es así como Atencio acuña el término “realismo epistemológico” para referirse a la búsqueda de los científicos y artistas del periodo por la verdadera realidad, más allá de lo visible y de lo representable.

En el *capítulo 2: Realismo y abstracción*, el investigador se aventura a vincular estos dos conceptos, aparentemente discordantes. Pero, como su propio tema de investigación, va más allá de lo visible y aparente para demostrarlo. Presenta dos referentes del paso del siglo XIX al XX: uno del campo de las artes, el pintor Piet Mondrian, y otro de la ciencia, James Clerk Maxwell, físico que desarrolló la teoría del electromagnetismo. Atencio demuestra cómo ambos desarrollaron modelos, cada uno en su disciplina y práctica específica, para estudiar fenómenos invisibles. Estos modelos, según el investigador, son herramientas provenientes del pensamiento abstracto. Así, Atencio discute cómo en ambos casos la realidad invisible se hizo tangible a través de principios y herramientas provenientes de la abstracción. A partir del análisis comparativo de la actividad de investigación en el arte, de Mondrian, y en la ciencia, de Maxwell; el investigador propone y dibuja la figura del “artista-científico”, esbozando algunas de sus características.

Ya en la segunda parte, la tesis adentra más específicamente en el campo de lo teatral. La premisa del autor en este apartado es vincular arte y ciencia en la configuración de un nuevo teatro. Para ello, recurre a la noción de diagrama, proveniente de otras disciplinas, para proponer su *Teatro Diagramático*, una “propuesta original para dar forma a un teatro de la abstracción como expresión de la actividad del artista-científico sobre el escenario”, en sus palabras.

En el *capítulo 3: El pensamiento abstracto bajo la operación diagramática*, Atencio explora el concepto de diagrama desde una perspectiva semiótica, considerándolo como un signo del pensamiento abstracto que, mediante la representación visual de puntos y líneas, estructura nuestras intuiciones y percepciones. Para el autor, entender las obras abstractas y los modelos científicos como diagramas ayuda a explicar de manera más precisa la orientación realista de la modernidad. Atencio demuestra que los diagramas no representan la realidad, sino que la presentan. O sea, no buscan la igualdad como una copia, sino como equivalencia. El diagrama es una operación que abstrae relaciones y conexiones, bajo una lógica asociativa. Más que dibujos, son sistemas operativos. Conducen nuestro pensamiento desde y a través de la acción. Lo ponen en movimiento.

Por fin, en el *capítulo 4: La formación del teatro diagramático*, Atencio, recurre a la escena moderna, en las figuras de los artistas Meyerhold, Brecht, Artaud y Schlemmer, para esbozar líneas de este teatro de la abstracción, de este teatro del pensamiento en movimiento, de este *Teatro Diagramático*. Demuestra cómo estos artistas despegaron el teatro del drama, construyendo la escena desde sus propios medios; es decir, escribiendo escénicamente desde/con/a través de los recursos que solo el teatro dispone. Así, el investigador acerca el rol del director teatral al de un diagramador, que organiza su pensamiento en escena. Sin embargo, Atencio no sólo produce argumentos desde la razón bibliográfica, sino que demuestra cómo buscó aplicar sus elaboraciones en su práctica como director teatral, en la décima obra de Tercer Abstracto, *Figura Humana*. Presenta archivos del proceso e incluso se atreve a presentar la “diagramaturgia” de la obra –así nombra la dramaturgia de este espectáculo, de su autoría– como un subcapítulo de su tesis. Eso demuestra cómo su obra produce pensamiento explícito, meta-teatral, adentro del pensamiento implícito, de la propia estructura del espectáculo. *Figura Humana* es una obra resultante de su investigación y que escenifica la misma para los espectadores.

Finalmente, el artista-investigador David Atencio presenta los cimientos de su propuesta, afirmando que el *Teatro Diagramático* no está interesado en describir la realidad tal como la conocemos, sino en mostrar las operaciones presentes en ella. Desde la fricción entre teoría y práctica, presenta un decálogo de su teatro y profundiza en cada uno de los puntos. Todas sus propuestas, robustas y contundentes, el investigador las entiende como primeros trazos, bocetos de lo que, intuye, pueda ser aún más grande.

Atencio finaliza su tesis escribiendo que diagramar estas primeras ideas permitirá futuras investigaciones para el desarrollo científico-artístico del teatro. En definitiva, es un gran aporte para aquellos y aquellas, de la academia y/o de la creación, que quieran pensar el vínculo entre arte y ciencia, especialmente en teatro.

Mateus Fávero*

Universidade de São Paulo, Brasil
fmartins.mateus@gmail.com

*Esta publicación es parte del proyecto de investigación doctoral del reseñador “Encenação da Pesquisa” (Escenificación de la Investigación) desarrollado en la Universidade de São Paulo (USP) y financiado por la FAPESP. Grant 2022/16899-1, São Paulo Research Foundation (FAPESP).