

"Cinema Utopia"

Ramón Grifflero triunfó en nuestro ambiente teatral el año pasado con dos obras, "Historias de un salón abandonado" y "Un viaje al mundo de Kafka". Para presentar sus "Historias de un salón abandonado" creó el Teatro Fin de Siglo y transformó en lugar de representaciones el aniversario de un sindicato. Nació así la sala El Trolley que se ha convertido en un centro de reunión de la juventud. En el Teatro Fin de Siglo participan jóvenes agraciados o estudiantes de teatro que comparten un singular espíritu de entrega a su trabajo sin esperar otra recompensa que el placer de actuar y ofrecer una reflexión con características propias. Digo la anterior para señalar que en la valoración de la obra de Ramón Grifflero no es suficiente analizar el texto dramático y considerar algunas características de la puesta en escena. Es necesario situar libreto y producción en un contexto más amplio que incluya la aparición de un grupo teatral con características propias, con su público o seguidores y con un espíritu muy específico.

Es fácil advertir que la mayor originalidad de Ramón Grifflero está en el empleo de los espacios escénicos y en la forma en que usa los recursos teatrales. Sus obras crean situaciones, climas, imágenes, cuyo origen es la situación teatral concreta y no el texto. Ese está concebido como soporte de posibilidades escénicas cuya realización dará el verdadero carácter a la obra. La mayor creatividad de Ramón Grifflero se

da en sus relaciones a problemas específicamente teatrales.

En "Cinema Utopia" juega con el empleo de diferentes planos. Los dos planos básicos, que corresponden a dos historias diferentes con tenue relación entre sí, son el de los espectadores que asisten a la sala del cine Valencia y el de la serial cuyos capítulos se proyectan diariamente. Los espectadores van llevados por una larga columna a un cine que se encuentra en decadencia. Ya no hay funciones con la sala repleta de público y ellos mismos van allí para evitar su soledad y su temor a enfrentarse con un mundo cada vez más hostil. Uno de ellos al siquiera ve las películas, hecho en la oscuridad para darse valor antes de salir a la calle. Quizás una serial de este pueda atraer mucho público a la sala y, a lo mejor, esa es la que ahora se mira, "Utopia". La historia que se desarrolla en la película es futura para esos espectadores, pero es actual para nosotros. Los protagonistas son criaturas poéticas, que viven en Francia, y franceses marginados de su sociedad. Al protagonista de esa película le acosa el recuerdo de su amada euro-destino al desconocer, pero que fue suelta a media noche desde su casa por agentes armados. Ella se aparece a Sebastián en sueños o en su imaginación y parece adquirir realidad corpórea.

Los dos planos básicos se desarrollan en espacios diferentes. Las historias del cine Valencia están situadas en la parte delantera del teatro y con frecuencia los espectadores de "Cinema Utopia" intentan ocuparla. La película se "proyecta" en una "pantalla" que aparece al levantarse el toldo de cine. El estilo de actuación es diferente en cada una de estas historias y es interesante observar cómo el público de la sala El Trolley asiste con facilidad la convención propuesta. Nos parece ver teatro y cine, aunque en ambos casos vemos teatro, porque en esa "película" hay siempre un plano constante en que se se pueden dar los primeros planos que destacan objetos o personajes, movimiento de cámara fundamental en el cine. Pero Grifflero nos propone una convención y la aceptamos sin dificultad.

Los dos planos básicos se subdividen y se entremezclan. En la película, junto a la realidad de los personajes, aparecen los sueños y lo que imagina el protagonista. Luego, dentro de la película se firma otra película que puede ser proyectada en las escenas finales. Una vez lee la carta que Ella le envía a Sebastián. Al Acomodador del cine Valencia y a Mariana, una niña retardada mental, se le aparecen fantasmas. La Señora escucha un radiocentro mientras espera el comienzo de la función. En una escena de la serial de cine los espectadores de la sala asumen el papel de personajes de esa película y, con acento argentino, cuentan lo que vieron la noche del rapto de Ella. En esas finales, en momentos de cometa del Acomodador, dos protagonistas de la película bajan de la pantalla y aparecen en la sala para bailar con él. Toda esta serie de planos diferentes implica un juego de perspectivas equivalente al montaje cinematográfico y a la fluctuación de narradores en la novela moderna. Tiene en sí misma un significado: la descomposición del texto al estar de la realidad. Hemos perdido la seguridad porque estamos destruyendo el mundo desde los sueños. Al percibirlo, sólo vemos fragmentos diferentes compaginatados.

En este juego de perspectivas y en la mezcla de tiempos y de historias lo que marca aspecto de modernidad al conjunto de situaciones de "Cinema Utopia". Mirados en conjunto, los fragmentos forman una textura abstracta, equivalente a la de los cuadros de Paul Klee o Joan Miró, textura desconcertante pero atractiva, imposible de reducir a una unidad conceptual

una sociedad crítica que se encuentra en constante valores.

Muchos de los efectos teatrales y cinematográficos ideados por Ramón Grifflero no pudieron realizarse por falta de medios materiales, pero aún así ellos, la obra crea el clima necesario para recibir sus proposiciones. La actuación tiene un grado de ingenuidad e insuficiencia que resultan apropiados al estilo general de la puesta en escena. Los actores se ven plenamente entregados a sus papeles. Desde el punto de vista de la coherencia en la creación de su personaje, es notoria la superioridad de Verónica García (Isabelita) en su papel de Mariana, natural e ingenuamente asociada en el programa como símbolo de la pureza.

En "Cinema Utopia" Ramón Grifflero enfrenta su búsqueda de nuevas formas expresivas. Su principal valor es la creación de un juego de perspectivas con el que forma un lenguaje teatral de estructura teatral. Sus mundos de decadencia y frustración pertenecen a un modo europeo de ver la realidad, pero son verdaderos y resultan valiosos especialmente para el público más joven.

"cinema utoppia" [artículo] Agustín Letelier.

Libros y documentos

AUTORÍA

Letelier, Agustín, 1937-

FECHA DE PUBLICACIÓN

1985

FORMATO

Artículo

DATOS DE PUBLICACIÓN

"cinema utoppia" [artículo] Agustín Letelier. retr.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Biblioteca Nacional Digital](#)

INSTITUCIÓN

[Biblioteca Nacional](#)

UBICACIÓN

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 651, Santiago, Región Metropolitana, Chile

Mapa