

Aguizoóm, la alternativa multimedia en vivo

Elio Leturia

Miembro del elenco de planta,
Aguijón Theater Company of
Chicago, EE.UU.

Partiendo de la básica definición de teatro como una de las artes escénicas que consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole y género que toman cuerpo sobre un escenario mediante actores, discursos, música y escenografía con la presencia en vivo de actores y público, la pandemia del COVID-19 definitivamente cerró la posibilidad de que esa cuarta pared participara en ese escenario. “La pesadilla de cualquier creador teatral se ha hecho realidad”.

Aguizoóm, Hablemos de Teatro con Aguijón es un talk show multimedia mensual de teatro concebido ante la imposibilidad de presentar teatro en vivo por las restricciones de distanciamiento social de la pandemia. El programa está dirigido a la comunidad hispanoparlante de Chicago y se distribuye de manera gratuita.

Si aplicamos la premisa de que sin participación en vivo del público el teatro no cierra su proceso comunicativo en su esencia nativa, o que “el teatro sin público no existe” refiriéndose al público presencial, las actividades teatrales tenían que limitarse a la presentación de obras mediadas. El teatro exige una participación activa de todos sus integrantes, incluyendo principalmente al público. Desde el murmullo de la entrada al buscar asiento, leer el programa, las conversaciones a *sotto voce* que establecen una complicidad entre los asistentes, hasta las reacciones cuando los actores se encuentran en escena, incluyendo las luces de los teléfonos celulares o el eventual ring de una llamada, hacen parte de la experiencia teatral.

Al cerrarse los teatros cuando la pandemia del COVID-19 se intensificó en marzo del 2020, diferentes compañías de teatro a nivel local, nacional e internacional comenzaron a contemplar las posibilidades de presentar espectáculos teatrales a través de plataformas de comunicación virtuales como Zoom, accesibles para llegar a grandes audiencias. Sin embargo, las limitaciones de la plataforma dificultan una producción fluida y pueden convertirse en un obstáculo para lograr los objetivos deseados.

Rosario Vargas, fundadora de la compañía Aguijón Theater de Chicago llama a esta modalidad “el antiteatro”, puesto que coloca entre los actores y el público otro medio: la cámara de video. Es un filtro que censura la interconexión convirtiendo a este medio frío, como diría McLuhan, en uno caliente que limita la activa participación. El teatro presenta reciprocidad entre el público y el actor, fenómeno que el teatro mediado por el video no va a permitir. Siguiendo este modelo,

que si bien es cierto deja abierta una posibilidad al problema causado por el distanciamiento social, las obras teatrales se convierten en películas teatrales.

El teatro grabado y distribuido por televisión fue una práctica común en la televisión peruana de la década del 70. Recordemos “Teatro como en el Teatro” producido por el actor y director español José (Pepe) Vilar, y grabado en el Teatro Arequipa (hoy Teatro Leguía). La edición era controlada como una comedia de situaciones, grabada con tres cámaras ante una platea con público limitado que accedía de manera gratuita, pues el objetivo era replicar teatro para ser distribuido por televisión comercial, en este caso Panamericana Televisión.

La producción de una función grabada requería una semana de preparación y ensayos. Los libretos se estudiaban sin memorizar puesto que los actores hacían uso de teleprompter para recibir sus parlamentos. Las escenografías cambiaban cada semana de acuerdo a la obra, lo cual solo permitía escenarios sencillos. “El teatro semanal no permite la profundización para enriquecer al personaje”, dice la actriz Aurora Aranda, quien trabajó con Vilar en esa producción por varios años. “Tener cámaras a las que tienes que buscar también limita los movimientos, lo cual no ocurre en el teatro en vivo”. Aurora Aranda dice que ella busca que la actuación en escena sea la más natural posible. “Busca tu cámara, me decía el director”, lo cual inhibía al elenco puesto que el público nota que el actor está buscando a la cámara, dice Aranda. Si bien ella guarda agradables recuerdos de dicha experiencia, “era bravo hacer Teatro como en el Teatro”.

Siguiendo un modelo similar, algunas otras compañías optaron por presentar representaciones grabadas y para ello utilizaron el modelo cinematográfico que incluye ensayo, grabación y edición para ser luego distribuidas por YouTube o Vimeo, vendiendo boletos virtuales para acceder a la obra a través de un enlace. Pero las plataformas comerciales como Netflix, Amazon o Hulu presentan una competencia muy desafiante. El público local respondía muchas veces más como apoyo empático, que por genuino interés.

En afanes de ofrecer más simultaneidad al espectáculo, otras compañías, como Water People en Chicago, se lanzaron a organizar un festival de monólogos, FIT, a través de un concurso mundial que culminó con la presentación de 10 obras que llegaron de Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, España y Chile. Estos monólogos fueron ofrecidos en vivo durante la semana del 24 al 31 de julio del 2020. De igual manera, presentaron una variedad de obras virtuales con elencos distribuidos en varios países de América y Europa. Vale mencionar entre ellos a “Uno

más y la cuenta” que contó con la participación de nueve actrices. Si bien el proceso incluye ensayos con dirección similares a los espectáculos en vivo, “se pierde la conexión con los compañeros en escena” dice Nydia Castillo, quien participó en esa obra desde Chicago. De igual manera no se experimenta la respuesta del público. “Los comentarios, los estornudos, los celulares” no existen, agrega la actriz. “También hay limitación de movimiento y mayor mecanización en los detalles, pero en medio de una pandemia era una solución”.

Zoom no tiene las capacidades de un estudio de edición de TV. Cada actor debe resolver su situación de manera individual. Por un lado, abre una puerta a una mayor experimentación nunca antes vista al incluir elencos multinacionales en simultáneo, pero observemos que cuando los participantes actúan desde diferentes lugares, en diferentes países y zonas horarias, las actuaciones pueden resultar entrecortadas y torpes. Si es de noche en Madrid, en Chicago aún hay luz de la tarde, y una escena en un bar nocturno debe recrearse en la sala de la casa del actor. Interviene también el factor tecnológico, desde el encuadre en la cámara, la iluminación, el sonido y la utilería, lo cual concentra, de manera más marcada, la responsabilidad del espectáculo en las actuaciones individuales que en las de grupo. Los actores teatrales no son necesariamente duchos en materias de producción de video. Las posibles limitaciones de la señal de internet también influyen en la fluidez del show. En pocas palabras, la magia del espectáculo en vivo es muy difícil de recrear.

Una alternativa en vivo

Mezclando contenido tanto en vivo como grabado, le propuse a Agujón Theater Company — donde pertenezco como actor de planta— la idea de producir y conducir un espectáculo mensual virtual de entrevistas y conversaciones sobre la temática teatral en la ciudad de Chicago. El 13 de marzo del 2020, dos días antes de culminar la segunda temporada 2019-2020 de Agujón Theater, fue la última función de “Kiev” del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, dirigida por Abel González Melo quien vino de España a dirigir la obra. La incertidumbre de la duración de la pandemia dejó cerrada cualquier posibilidad de contacto directo, la cual continuó extendiéndose sin vista de solución a corto o mediano plazo.

El nombre Aguizoóm, mezclando Agujón con Zoom, fue la acertada idea de Marcela Muñoz, codirectora artística y directora gerente de Agujón Theater. Después de desarrollar un plan de producción, la propuesta fue aceptada.

Modelo propuesto

Lo siguiente resume la propuesta presentada a las codirectoras artísticas de Aguijón Theater: Rosario Vargas y Marcela Muñoz: producir entrevistas grupales en vivo a través de Zoom, donde hay un entrevistador y un grupo de tres o cuatro invitados discutiendo un tema específico. La aproximación es periodística de investigación y entrevista. Los temas requieren elementos gráficos (fotos, videos, multimedia, gráficos) para ilustrar la discusión y evitar así tener solo a los entrevistados y entrevistador en la pantalla todo el programa. Es importante contar con una persona que se encuentre a cargo de la operación de Zoom, permitiendo el ingreso, apagando los micrófonos, y dando paso a los videos y fotografías.

El requerimiento, desde un inicio, fue que cada programa replique de la manera más fidedigna a una producción teatral, en la cual se escribe un guión, se ensaya, se desarrolla la producción, se promociona y se ofrece el “espectáculo” en vivo, solucionando cualquier imprevisto exactamente en el momento en que ocurra, lo mismo que haría un actor en escena. Se escogió presentarlo los jueves, siguiendo el día que por lo general se estrena una obra.

La producción de cada programa incluye:

- Determinar e investigar el tema.
- Identificar invitados, observando diversidad e inclusión.
- Desarrollar preguntas, compartiendo con los invitados las áreas temáticas.
- Escribir un guión.
- Seleccionar elementos visuales.
- Producción y edición, sea a través de video o imágenes fijas.
- Ensayo el día anterior al programa.
- Edición y publicación en el canal de YouTube de Aguijón Theater después de la transmisión.

Frecuencia: Mensual, el último jueves de cada mes a las 8 p. m. (Hora del Centro EE. UU)

Duración: 45 minutos, divididos en un show de 30 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas de la audiencia.

Conexión: A través de Zoom con un anfitrión en vivo y un productor que administra la plataforma Zoom. Emitido simultáneamente a través de Facebook Live. Se decidió por la cuenta “meeting”

de Zoom para permitir la interacción del público en todo momento, descartando la versión “webinar” en la que el anfitrión tiene más control.

Promoción: Se invita al público a acceder a Zoom a través de las redes sociales Facebook e Instagram, así como a visitar el sitio web del Teatro Aguijón. Envío y recordatorio de correos electrónicos participando a los invitados habituales al teatro obtenido de las listas de la compañía.

Distribución: *online* y en vivo.

Archivo: Después de ser transmitido, el programa grabado se edita para mayor claridad y se sube al canal de YouTube del Teatro Aguijón.

Equipo de producción

- Productores ejecutivos: Rosario Vargas, Marcela Muñoz, Elio Leturia
- Investigación y guión: Elio Leturia
- Edición de video: Carlos García
- Relaciones con los medios: Andrea Ojeda
- Redes sociales: Oliver Aldape
- Anfitrión: Elio Leturia
- Soporte técnico: Erica Cruz-Hernández, Jessica Kadish, Marcela Muñoz
- Promoción: Página web de Aguijón; Facebook, Twitter e Instagram; CLATA (Chicago Latino Theater Alliance) por sus siglas en inglés.

Para la promoción el plan establecía la producción y diseño de avisos publicitarios para las redes sociales (Facebook e Instagram) en diferentes formatos y gacetillas de prensa para los medios. Singularmente, a pesar de ser un programa en español, el semanario de arte y cultura Chicago Reader fue el que con más frecuencia nos apoyó en la difusión de cada programa. En su edición de resumen de fin de año, 2020, la crítica de teatro Kerry Reid destacó a Aguijón Theater y Aguizoóm cuando publicó:

One of the companies that shifted to regularly producing online was Aguijón Theater Company, whose “Aguizoóm” monthly series featured readings and discussions around Latinx theater. (The 30-year-old company produces mostly contemporary plays in Spanish in their Belmont Cragin/Hermosa venue.) Aguijón just announced the winner of their biennial International

Hispanic Playwriting Contest, which, as the name suggests, is open to Hispanic writers around the globe. This year, they received 271 entries from 14 countries. The winner is José Manuel Hidalgo Cruz for *El No Lugar*, with honorable mention to Silvia Teresa Valdés Díaz del Guante for *Monstruo Bajo Tierra*. Both writers are from Mexico. The winner receives \$1,500 and (COVID permitting) a staged reading with Instituto Cervantes.

Fue la única compañía de teatro latina que fue incluida en tal reseña.

Temas

- Homenaje a la actriz /cantante /intérprete argentina Alba Guerra, para conmemorar el primer aniversario de su muerte. Participó todo el conjunto del Teatro Aguijón. Programado para el jueves 30 de julio de 2020
- Dramaturgos que iniciaron su carrera [como dramaturgos] en Teatro Aguijón, con la cubana Teresa Dovalpage (*La hija de la llorona*, 2006), el mexicano Raúl Dorantes (*Hasta los gorriones dejan su nido*, 2008), la dominicana americana Guadalís del Carmen (*Blowout*, 2013) y el dominicano Rey Andújar (*Adverses*, 2016). Programado para el jueves 27 de agosto de 2020.
- “Destinos al Aire”, un evento alternativo al 4º Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago, con la fundadora de Chicago Latino Theater Alliance (CLATA), Myrna Salazar. Programado para el jueves 24 de septiembre de 2020
- Ventajas y desventajas del teatro en línea: cómo sobrevivir a la pandemia, con Rosario Vargas (Aguijón Theater), Rebeca Alemán (Water People Theater). Programado para el jueves 29 de octubre de 2020.
- ¿Qué se necesita para ser escenógrafo? Con Augusto Yanacopulos, *Johnny Tenorio*, 2002; *Los cálices vacíos*, 2003; *La pasión de Antígona Pérez*, 2011; *Animales nocturnos*, 2017; *Exquisita Agonía*, 2019. Programado para el jueves 26 de noviembre de 2020
- El Premio Internacional de Dramaturgia Hispana de Chicago 2020, con Tacho Sánchez Zamorano (Instituto Cervantes), Gustavo Ott (ganador venezolano del concurso de 2016) y la creadora del concurso, Rosario Vargas (Teatro Aguijón). Programado para el jueves 28 de enero de 2021.
- La trilogía lorquiana: *La casa de Bernarda Alba*, *Bodas de sangre* y *Yerma*, con Marcela Muñoz (Teatro Aguijón), Iraida Tapias (Water People Theater) y Elena Guichot Muñoz (Universidad de Sevilla, España). Programada para el jueves 25 de febrero de 2021

- Remontajes: “Orquídeas a la luz de la luna”, 1991 y 2015; “La Chunga”, 1994 y 2014, y “La casa de Bernarda Alba”, 2002 y 2015, con Marcela Muñoz, Rosario Vargas y Sándor Menéndez. Programado para el jueves 25 de marzo de 2021
- Cómo se resuelven situaciones imprevistas en el escenario, con los actores Nydia Castillo, Oliver Aldape, Andrea Ojeda y Oswaldo Calderón. Programado para el jueves 29 de abril de 2021.
- Doce años del programa After School Matters “Nuestra Cultura”, con Marcela Muñoz (Teatro Aguijón,) Ana Santos (Teatro Aguijón) y Emily Nott (After School Matters). Programado para el jueves 27 de mayo de 2021.
- Diversidad étnica (actores no latinos cuyo idioma materno no es el inglés) en Aguijón Theater, con el afroamericano Ramón Smith, la albanesa Kris Tori y la judía estadounidense Jessica Kadish. Programado para el jueves 24 de junio de 2021.

Se consideró la posibilidad de subtítular en inglés (o viceversa si los invitados hablan inglés) para llegar a una audiencia más amplia (esto se puede hacer en posproducción, no en vivo mientras se lleva a cabo el programa).

Resultados

El primer Aguizoóm, Hablemos de Teatro con Aguijón, salió al aire el 30 de julio del 2020, dedicado a la celebración de la carrera artística de la actriz y cantante argentina Alba Guerra, a un año de su fallecimiento. Guerra fue la integrante más antigua de Aguijón Theater, y en febrero de 1991 hizo su primera aparición en un concierto a beneficio y participó desde 1993 hasta el 2019 en 19 obras, siendo *Casa propia* su última aparición en Aguijón a pocos meses de su fallecimiento.

Esta primera entrega atrajo a un gran número de participantes. Guerra era muy conocida en la escena latina de la ciudad, no solo como actriz sino como cantante. Además de la reseña de vida artística de Guerra a través de fotografías, se preparó un video profesional que anunciaba que en unos días Aguijón Theater cumplía 31 años de funcionamiento. Descubrimos que los 45 minutos establecidos en el plan original podrían limitar la intervención de la audiencia. Una vez llegada la sección de participación del público, no solo hizo preguntas, sino que también ofreció comentarios y testimonios, algunos difíciles de cortar por la emotividad de los mismos.

Para la segunda entrega, la producción fue más estructurada. Eran cuatro los invitados que se conectaban desde Nuevo México, Nueva York y Chicago. Con un tema muy particular, “Cuatro dramaturgos que iniciaron su carrera en Aguijón Theater”, la producción involucró mayor investigación y detalles visuales. Se prepararon cuatro videos para ilustrar la obra que cada uno de los invitados había desarrollado. Lanzado el 24 de setiembre, la acogida fue numerosa. No se tenía idea alguna sobre el retorno al teatro en vivo. Es más, aún no se empezaba con la vacunación.

La tercera entrega fue también con cuatro invitados. Myrna Salazar, directora ejecutiva de la Chicago Latino Theater Alliance (CLATA), quien desde el 2017 organiza “Destinos”, el Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago, fue entrevistada junto a tres colaboradores de CLATA. La pandemia no permitía que la cuarta edición de “Destinos” se llevara a cabo, por lo que la reemplazaron con una edición de un solo día (comparada con las cuatro semanas que el festival generalmente dura) en un parque público, y lo llamaron “Destinos al aire”. Para este programa se creó un video que presentaba un compendio de los tres primeros festivales. La participación del público por Zoom no subió significativamente alcanzando un promedio de 85 participantes en su momento más alto. Sin embargo, consideremos que Facebook Live canibaliza parte de la audiencia que Zoom podría captar.

Los siguientes Aguizoóm se salieron de la programación original. Continuaron con el Premio Internacional de Dramaturgia de Chicago que cumplía con su cuarta edición, y que en año de pandemia había atraído un récord de 271 obras provenientes de 14 países. Este certamen bienal, organizado desde 2014 por Aguijón Theater en colaboración con el Instituto Cervantes de Chicago, cuenta con un premio en efectivo de \$1,500. El concurso se hizo presente en tres oportunidades: al anunciar al ganador el 31 de diciembre del 2020 (tal como lo indican las bases) en la que participaron los cinco jueces que se conectaron de México, Miami, Sevilla, España y Chicago. Prosiguió con una entrevista a los dos ganadores (primer premio y mención de honor), quienes provenían de México y culminó con la lectura dramatizada de la obra ganadora *El no lugar* de José Hidalgo, el día mundial del teatro, 27 de marzo del 2021. Como originalmente estaba planeado antes de la pandemia, se presentó la lectura dramatizada en vivo desde el Instituto Cervantes, este Aguizoóm tampoco se hizo en jueves sino el sábado de 2 a 3:30 p. m. Se diseñó un programa de mano de 14 páginas, al igual que se entrega a la entrada al teatro, y se distribuyó virtualmente vía issuu. Al tratarse de un concurso internacional, la participación se incrementó

con la presencia de asistentes de otros países, entre ellos México, Francia, España, Perú, Argentina, Chile y Uruguay.

El último Aguizoóm se llevó a cabo el 29 de abril y estuvo centrado en el concurso nacional de Poesía “Poesía en Abril”, certamen organizado por la Universidad DePaul y la revista Contratiempo, la cual acababa de concluir su decimotercera edición. Contó con la participación de cinco poetas que se conectaron desde Puerto Rico, México y Chicago. La presentación incluyó la participación del primer premio del concurso, el guatemalteco Pedro Poitevin, quien leyó el poema ganador.

Con la llegada del verano en Chicago se suspendieron los programas, de la misma manera en la que producción teatral disminuye considerablemente en ese periodo, cuando los chicagüenses aprovechan para participar en actividades al aire libre. La vacunación había empezado en febrero y con el levantamiento parcial de las restricciones del COVID-19 la gente local comenzó a salir rompiendo el encierro de más de un año. La llamada fatiga de Zoom influyó en la disminución de participantes, especialmente cuando el clima es favorable y los días más largos.

Se planteó regresar a finales de setiembre, pero el anuncio de la apertura general, sin distanciamiento social (solo máscaras y prueba de vacunación) para ingresar a los teatros, volcó el tiempo y esfuerzo utilizado en Aguizoóm al estreno mundial de *La gran Tirana: Descarga dramática*, obra producida por Agujón Theater, escrita por Rey Andújar y dirigida por Sándor Menéndez, la cual se encuentra en temporada desde el 14 de octubre por seis semanas, y forma parte de la 4ta edición del Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago, Destinos.

Limitaciones y desafíos

- Salvando los problemas previstos, los programas identificaron situaciones que condicionaron los resultados.
- A pesar de contar por parte del equipo de Aguizoóm con una señal de internet de 250 Mbps, siempre se da el fenómeno de la pequeña pausa entre pregunta y respuesta, lo cual causa una demora e impide un corte limpio cuando el entrevistado se ha extendido más de lo esperado.
- Los ajustes previos a la transmisión en vivo, programados entre 20 y 30 minutos antes, pueden verse interrumpidos por la llegada temprana de los invitados.

- El manejo del ingreso de invitados puede ser un tanto abrumador cuando llegan muchos de ellos en el mismo momento, sin silenciar su micrófono. De igual manera, a pesar de las indicaciones de escribir las preguntas en el chat, dos o más invitados pueden hablar a la vez interrumpiéndose uno a otro.
- Aguizoóm no puede garantizar que la señal de los invitados tenga la potencia necesaria para no entrecortarse o caerse en media entrevista.
- El equipo de producción no permaneció parejo en cada programa, incrementándose el trabajo de producción y transmisión en vivo.
- Con el pasar de los meses y el aumento de la fatiga de Zoom, los recordatorios a los invitados se volvieron más frecuentes y la participación de la audiencia fluctúa.

A pesar de los desafíos y limitaciones de producción, *Aguizoóm, Hablemos de Teatro con Aguijón* ha sido una experiencia muy importante durante el aislamiento de la pandemia por llenar un vacío de comunicación, de manera consistente, en una audiencia menos favorecida en la sociedad angloparlante de Chicago.