

Cartografía de la arquitectura teatral: catálogo de los espacios escénicos de Berlín

Bri NEWESELY

b.newesely@coac.net

NOTA BIOGRÁFICA: Catedrática en la Beuth Hochschule Berlin en Escenografía y Arquitectura Teatral. Su trayectoria se centra en los campos de las Bellas Artes, la arquitectura y la escenografía.

Resumen

La reproducción digital de la colección de arquitectura teatral de la Technische Universität de Berlín proporciona una amplia documentación para la investigación y contextualización. Con más de 10.000 fotos, dibujos y materiales diversos, ofrece una muestra única del panorama de la construcción teatral centroeuropea del siglo xx.

A partir de estas fuentes, generamos una cartografía teatral de Berlín, acompañada de un catálogo en el que se presentan cerca de 250 espacios, tanto históricos como aún existentes. En ocho tramos temporales se muestra el vivo cambio de los espacios escénicos de la capital alemana, lo que permite comparar la estructura arquitectónica, escénica y técnica, así como analizarla en el marco del desarrollo urbano.

Palabras clave: arquitectura teatral, digitalización, espacios escénicos

---

Bri NEWSELY

Cartografía de la arquitectura teatral: catálogo de los espacios escénicos de Berlín

La reproducción digital de la colección de arquitectura teatral de la Technische Universität de Berlín (Laube *et al.*, 2016-2018) proporciona una amplia documentación para la investigación y contextualización de la cartografía y la cronología de los teatros en el ámbito urbano berlinés y alemán. Con más de 10.000 fotos, dibujos y materiales diversos, ofrece una muestra única del panorama de la construcción teatral centroeuropea del siglo xx.

A partir de estas fuentes, generamos una cartografía teatral de Berlín, acompañada de un catálogo en el que se presentan cerca de 250 espacios, tanto desaparecidos, transformados, existentes y en activo. En ocho franjas temporales se muestra el vivo cambio de los espacios escénicos de la capital alemana, lo que permite comparar la estructura arquitectónica, escénica y técnica, así como analizarla en el marco del desarrollo de su contexto urbano.

En línea: la colección de arquitectura teatral de la Technische Universität de Berlín

Ya se ha dado un primer paso importante: la colección de arquitectura teatral está disponible en línea en la base de datos del Architekturmuseum: <https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de>.

La colección contiene materiales del periodo 1939-1969 de más de 500 edificios teatrales ubicados en Alemania, Austria, Francia, Eslovenia, Polonia, la República Checa y Rusia. Las fuentes gráficas ofrecen una visión bien fundamentada de la ubicación, el alcance y las condiciones de los edificios culturales. La calidad de los documentos y su disponibilidad abren nuevas vías de investigación.

Al mismo tiempo, la colección ofrece una valiosa perspectiva de las aportaciones de la arquitectura moderna utilizando como ejemplo a Gerhard Graubner,¹ uno de los arquitectos teatrales pioneros de Alemania. Fue responsable de los teatros en Bochum y Wuppertal, dos grandes ejemplos de la

1. Gerhard Graubner (1899-1970) fue un arquitecto de teatros alemán y profesor.

Figura 1. Plano de la ciudad de Berlín en 1690 y 1750.

arquitectura teatral del modernismo de la posguerra y de la reconstrucción urbana. El foco principal de la colección de arquitectura teatral se centra en una colección que Albert Speer² encargó en 1939 en su función de Inspector General de Edificios para la capital del Reich: se planificó un manual completo titulado *Das Deutsche Theater (El teatro alemán)*.

El material de este manual contiene descripciones arquitectónicas y escenográficas detalladas de todos los edificios teatrales existentes en el antiguo «Gran Reich» alemán. La preparación de este proyecto fue encargada a un equipo berlinés de arquitectos e historiadores del arte, varios dibujantes y otros consultores externos expertos en ciencia y tecnología escénicas. A pesar de la situación de guerra imperante, entre 1939 y 1944 se registraron más de 500 teatros de manera fotográfica, gráfica y con un cuestionario estandarizado.

El manual *Das Deutsches Theater* sigue siendo un proyecto inédito. Al final de la guerra fueron recuperados 319 dossiers de teatro. En 1947, la colección llegó por primera vez al Instituto de Estudios Teatrales de Hannover, donde Friedrich Kranich,³ que anteriormente había estado involucrado en el proyecto como consultor técnico, utilizó el material para su investigación posterior, pero el manual en sí permaneció sin ser publicado. (Zielske, 1971)

La colección de arquitectura teatral no es únicamente una colección histórica, sino también —especialmente en su formato ahora digitalizado— una documentación cultural e institucionalmente muy significativa. Trabajar con objetos auráticos y originales implica poder sacar a la luz el «presente del pasado» y, en el mejor de los casos, recuperar el *genius loci*. Sin embargo, la distancia histórica y la intensa preocupación por los documentos durante el proceso de digitalización permiten un enfoque completamente nuevo, así que hoy en día la documentación cuenta su propia historia.

Nuevas perspectivas

El objetivo de nuestra investigación es evaluar y contextualizar los datos recopilados y reevaluarlos desde el marco teórico y tecnológico actual. El punto de partida es la certeza de que las arquitecturas teatrales y escenográficas (su materialización, su orden y su ubicación) están relacionadas en muchos aspectos con las convulsiones políticas, culturales y artísticas del siglo xx. Los materiales, las formas y prácticas, el impacto visual y acústico del teatro, en tanto que forma de representación de la sociedad, están en constante tensión con las estructuras de los respectivos sistemas políticos en construcción.

Por un lado, la colección hace balance de la evolución visionaria y modernista de los años veinte y treinta y, por otro, los objetos documentan el estancamiento de esta modernidad, así como la reconstrucción durante el Tercer Reich, de 1933 a 1945. La arquitectura y el teatro, como artes públicas

2. Albert Speer (1905-1981) fue un arquitecto alemán, ministro de Armamento y Guerra del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Speer fue arquitecto jefe de Adolf Hitler antes de asumir la oficina ministerial.

3. Friedrich Kranich (1880-1964) fue un director técnico alemán (Bayreuther Festspiele), profesor y escritor. En 1929 escribió *Bühnentechnik der Gegenwart I* y en 1933, *Bühnentechnik der Gegenwart II*.

Figura 2. Plano de la ciudad de Berlín en 1800 y 1880.

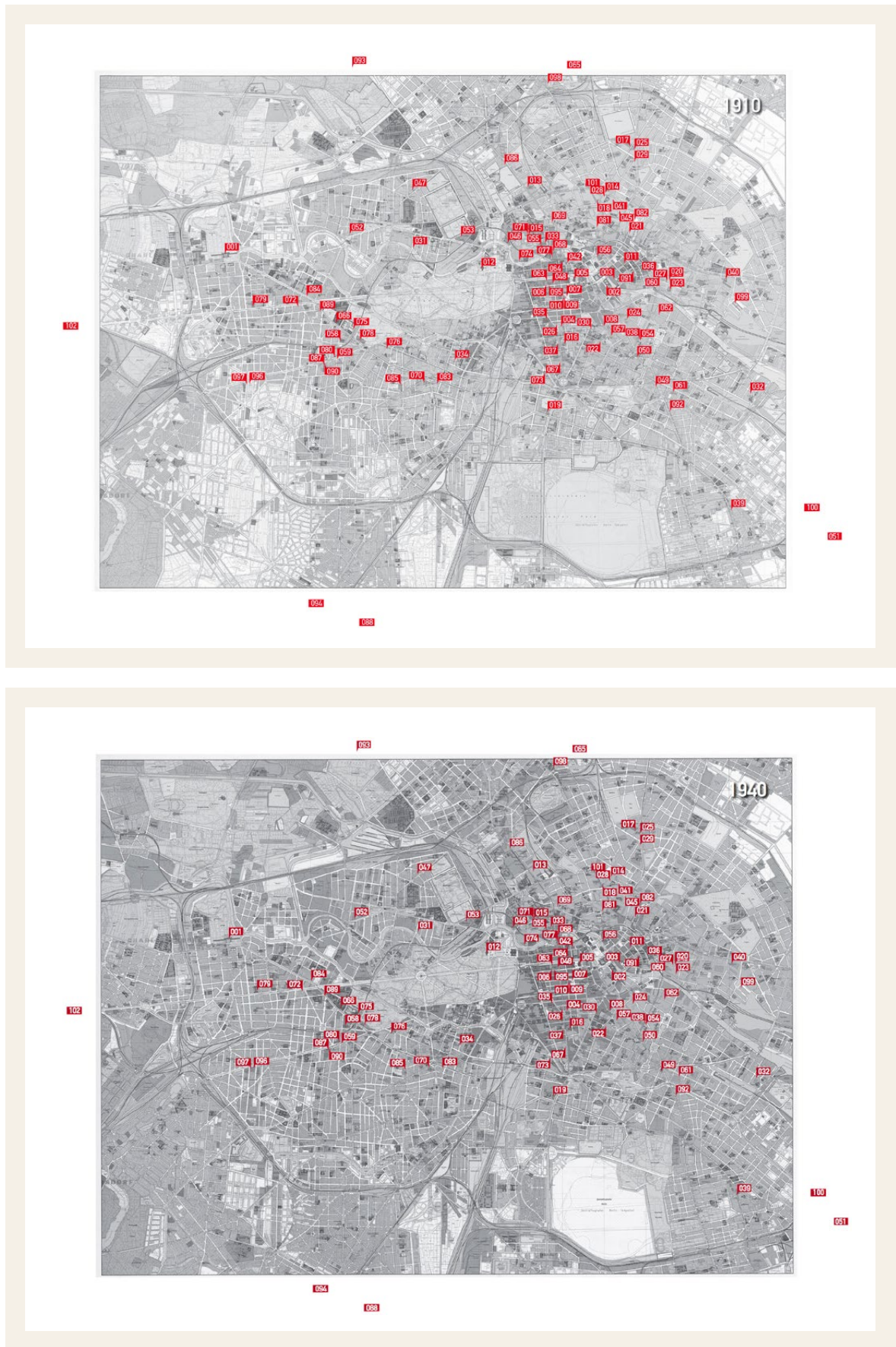
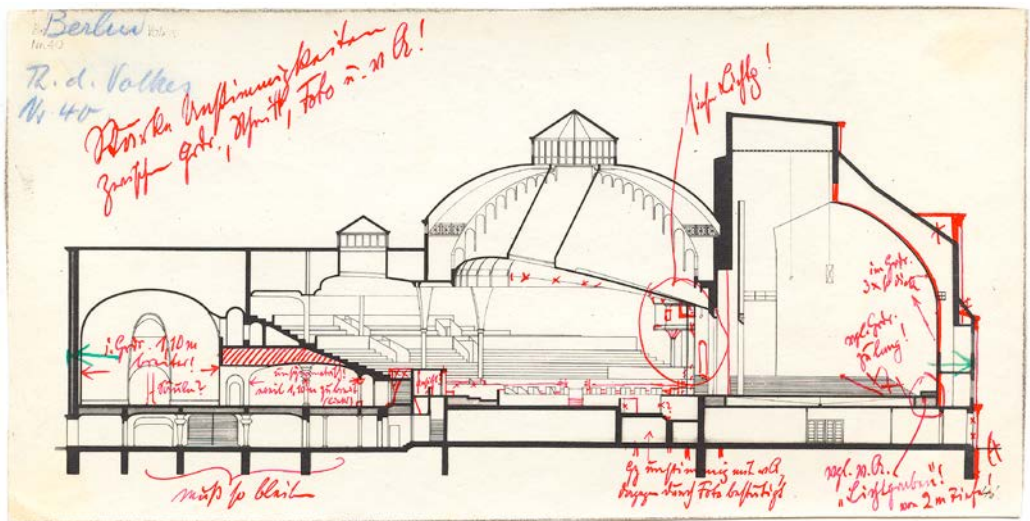
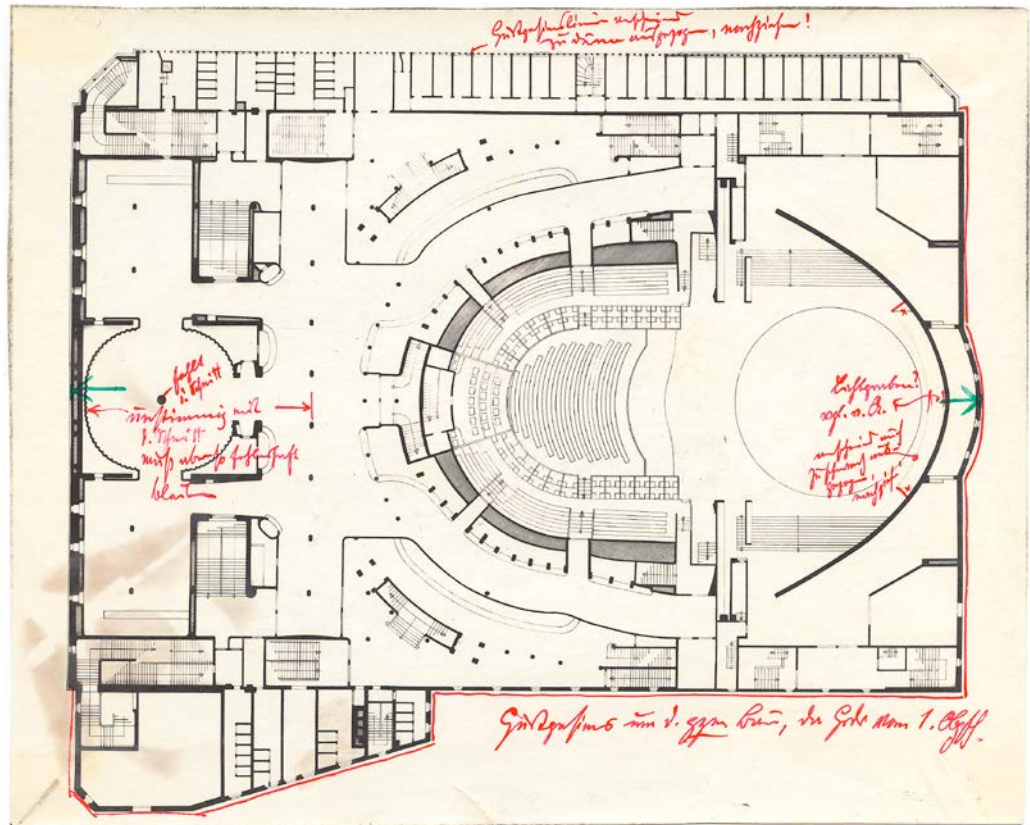

Figura 3. Plano de la ciudad de Berlín en 1910 y 1940.

Figuras 4 y 5. Planta y corte transversal del Grosses Schauspielhaus Berlin, Architekturmuseum Berlin.

que son, siempre han tenido una importancia política destacada, y tienen asimismo un impacto en el espacio urbano.

Los gobernantes de la era nazi pretendieron convertir la arquitectura en uno de los instrumentos de propaganda más eficaces para la manipulación de las masas. En el caso del teatro, sin embargo, esto se refería sobre todo a su contenido y su espacio interior, ya que sorprendentemente se construyeron pocos teatros nuevos durante el régimen nazi como, por ejemplo, el Teatro Dessau, el teatro de Saarbrücken, inaugurado con el nombre de Gautheater Westmark o el Teatro Apolo de Colonia.

Por razones propagandísticas, los teatros fueron rebautizados. El Grosse Schauspielhaus Berlin pasó a llamarse Theater des Volkes y algunos otros pasaron a designarse «teatros de territorios fronterizos» (Zittau, Bautzen, Flensburg, Klagenfurt y Ratibor, entre otros). En muchos lugares se llevan a cabo intervenciones para poder instalar, según se prescribía, un palco personal para Adolf Hitler, un elemento que hace referencia directa al palco real de la época absolutista.

Cartografía de la arquitectura teatral: catálogo de los espacios escénicos de Berlín

Con más de 10.000 fotos, dibujos y materiales diversos, ofrece una muestra única del panorama de la construcción teatral centroeuropea del siglo xx (Laube *et al.*, 2018).

A partir de estas fuentes, estamos generando una cartografía teatral de Berlín, acompañada de un catálogo en el que se presentan cerca de 250 espacios, tanto históricos como aún existentes.

El catálogo de los espacios escénicos examina la diversidad de lugares teatrales y performativos —también en espacios públicos— y los presenta como mapas conceptuales de sitios culturales físicos y obras teatrales inmatrimales en relación con las artes escénicas, la arquitectura y el urbanismo. En ocho tramos temporales se muestra el vivo cambio de los espacios escénicos de la capital alemana, que permiten comparar la estructura arquitectónica, escénica y técnica, así como analizarla en el marco del desarrollo urbano.

A través de un nuevo inventario analítico comparativo, desarrollado para este propósito, se manifiesta una imagen de múltiples capas del paisaje teatral de Berlín, que a medio plazo estará disponible con todo detalle. Con la ayuda de sistemas de señalización especialmente desarrollados, se establece una forma de comunicación visual que hace uso de las herramientas de diseño arquitectónico y pone los resultados de la investigación a disposición del público de una forma unificada y fácilmente legible (Danilsen *et al.*, 2017).

La compleja preparación del material histórico hará avanzar la comprensión del futuro debate, la evaluación y la concepción de los edificios teatrales. Utilizando la georeferenciación como herramienta, se examina el desarrollo urbano de los edificios teatrales de las metrópolis historiográficamente y se analiza desde la interdisciplinariedad.

La ciudad de Berlín cambia constantemente, se expande, se renueva, se destruye por la guerra, se reconstruye, las calles se rebautizan, el centro y la periferia se invierten por la construcción y el efecto del muro, crece, se rebautiza de nuevo, se reconstruye y cambia de nuevo: es un proceso en curso. Por lo tanto, el punto de georeferenciación y su inserción en el material cartográfico histórico y actual proporciona información sobre las condiciones urbanas básicas para la construcción, explotación o equipamiento de los espacios teatrales.

El teatro como patrimonio cultural inmaterial, sea o no visible y reconocible por la tipología de la construcción como tal, es transmitido didácticamente como un valor, fortaleciendo así la economía creativa y el sector

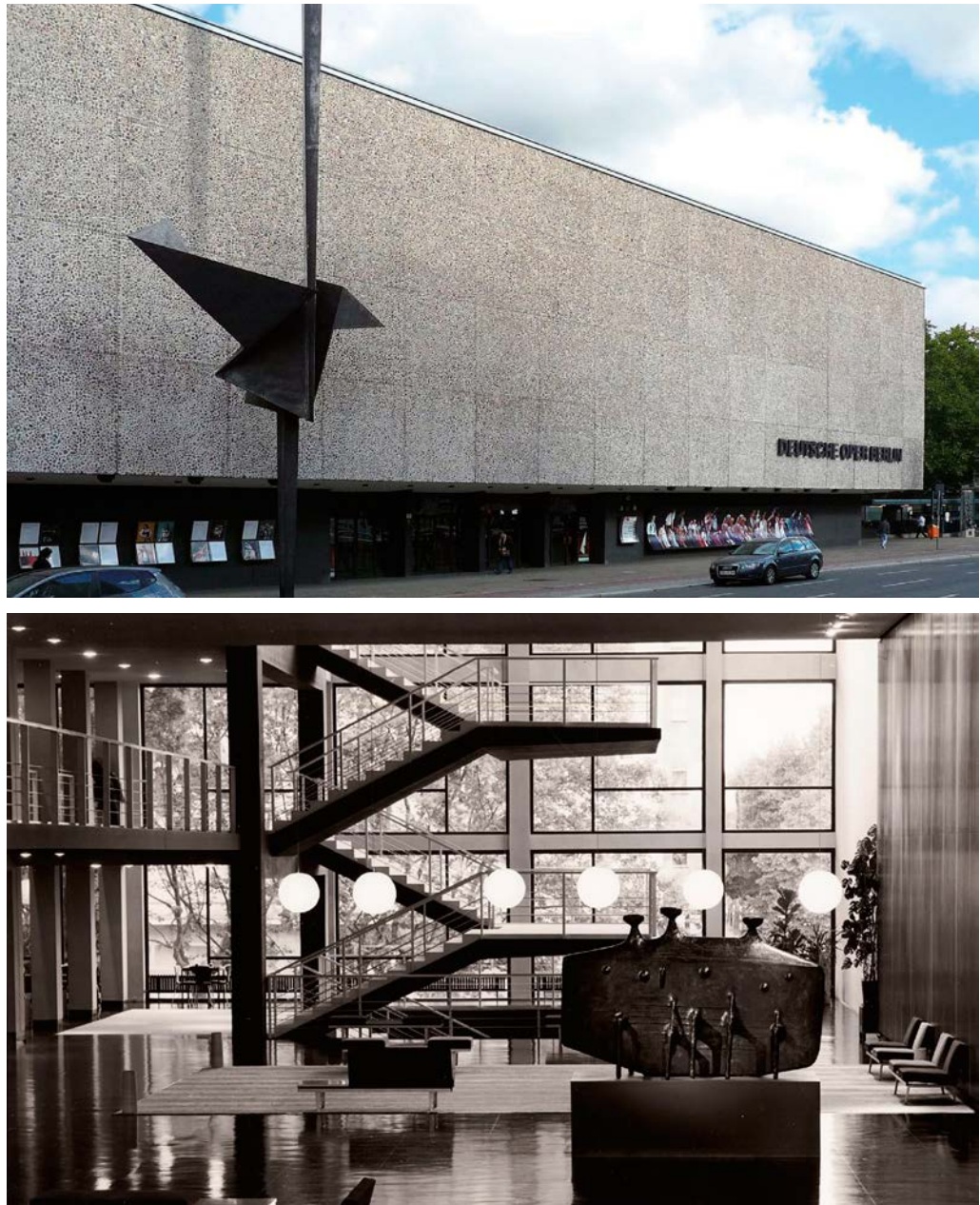

Figura 6. Deutsche Oper Berlin.

cultural y turístico (Bürkle, 2013). Asumiendo que la construcción de teatros y el desarrollo de un clima teatral están necesariamente ligados al desarrollo de las estructuras urbanas y sociales regionales, los edificios teatrales son analizados primero cronológicamente y luego clasificados en el marco de la historia urbana de Berlín (Schäche, 2013).

La comparación es posible gracias a una línea temporal, la misma escala de los dibujos, el mismo sistema de color para el escenario y el auditorio en planta y el mismo sistema de localización, los datos de georeferenciación del llamado punto central, (Kranich, 1929-1933, Archivo de la Technische Universität de Berlín y Ferrera, 2009) así como el análisis exacto y la visualización gráfica de los datos técnicos. Al enumerar los arquitectos y planificadores de escenarios, pueden localizarse las innovaciones técnicas y rastrearse las reconstrucciones y renovaciones. Usando la misma línea de tiempo, la

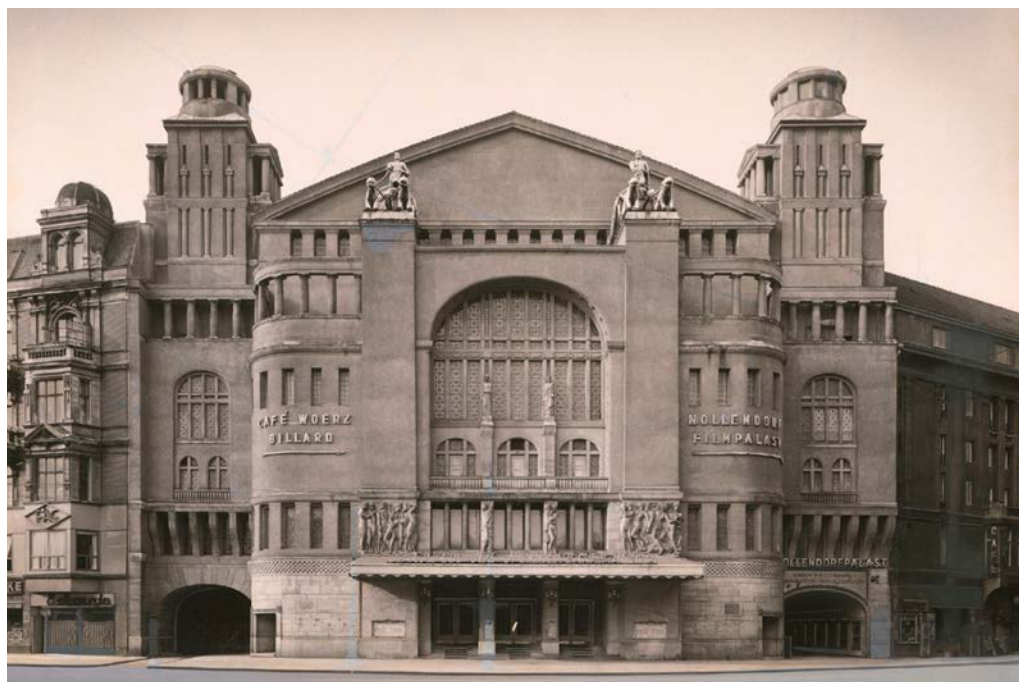

Figura 7. Theater am Nollendorfpfatz.

misma escala para los dibujos y el mismo sistema de color, los edificios son directamente comparables. Para un análisis más detallado de los planos de plantas de edificios teatrales, se ha establecido un enfoque que se basa en los dibujos realizados mediante una metodología de representación consensuada i homologada.

Un esquema de colores diferenciados caracteriza las diversas organizaciones estructurales y esquemas espaciales básicos del edificio del teatro: por un lado están las áreas internas no públicas, que son utilizadas, por ejemplo, por técnicos y actores (en tonos rojos y amarillos), por otro lado están las áreas públicas (en tonos azules) accesibles al público. Esto crea una opción de comparación visual adicional. Por ejemplo, queda claro que en la mayoría de los teatros de Kreuzberg hoy en día destruidos la entrada al vestíbulo y al auditorio era a través de las entradas del patio de los edificios de apartamentos y el escenario estaba en el segundo o tercer patio trasero. En el exterior, los flujos de espectadores se diseminan hacia el espacio público de la ciudad antes y después del evento. Así, el análisis muestra cómo los teatros se realizan como espacios de transición y como nodos urbanos a través del flujo de sus usuarios.

Comparándola con las herramientas anteriores al proyecto, esta esquematización proporciona una imagen mucho más detallada de las salas teatrales. De este modo, la organización espacial, la ubicación y la accesibilidad de los auditorios se hacen visibles; re reflejan incluso las dimensiones de las entradas y de las instalaciones sanitarias.

La definición de métodos estandarizados y normativos para describir la arquitectura teatral es un instrumento esencial de análisis. Esta estandarización de formatos, métodos y posibilidades de mapeo es el foco del proyecto *Catálogo de los espacios escénicos de Berlín* como interfaz para futuras investigaciones.

Arquitectura efímera, espacios transitorios, herramientas culturales

La historia cultural del teatro europeo muestra que, desde la época griega, la actuación en un escenario ante un público ha representado un gran valor social que, combinado con las interrupciones de la actividad, los cambios de significado y la intermitencia de la actividad, ha perdurado hasta nuestros días. Los lugares no vinculados a la religión debían primero obtener su autorización como espacios públicos.

Paralelamente a la ponencia de Friedrich Schiller sobre «El teatro como institución moral» en 1784, se crearon numerosos teatros en los países de habla alemana, hecho que en parte explica la actual concentración de teatros estatales y urbanos. Esta proliferación se refleja también en la diversidad de la arquitectura teatral existente. A menudo modernizados, quemados repetidamente, reconstruidos y renovados o reestructurados, los edificios teatrales son testigos de corrientes estéticas y culturales inherentes a su época. La boca de escena, ampliamente utilizada, transmite la típica orientación longitudinal de la sala y su orden con vista al proscenio.

El teatro se desarrolla principalmente en la dialéctica de actuar y observar. Es un espacio temporal de creciente atención, condensación e intensificación de experiencias e imaginación que puede generar conocimiento y crear conciencia. La preservación de la diferencia, es decir, la distinción entre el juego y la observación, asegura al teatro su dimensión utópica.

Con los cambios técnicos, artísticos y sociales de principios del siglo xx, fueron posibles otras disposiciones espaciales distintas al principio de confrontación. Es por eso que los directores, aún más que los arquitectos, fueron la fuerza motriz detrás de los cambios en el espacio teatral. Las propuestas que hicieron muestran una gran variedad de configuraciones: desde la inspiración para la enorme arena con un proscenio cambiante, como el Grosses Schauspielhaus, hasta el pequeño auditorio sin boca escénica como sala polivalente (Huesmann, 1983).

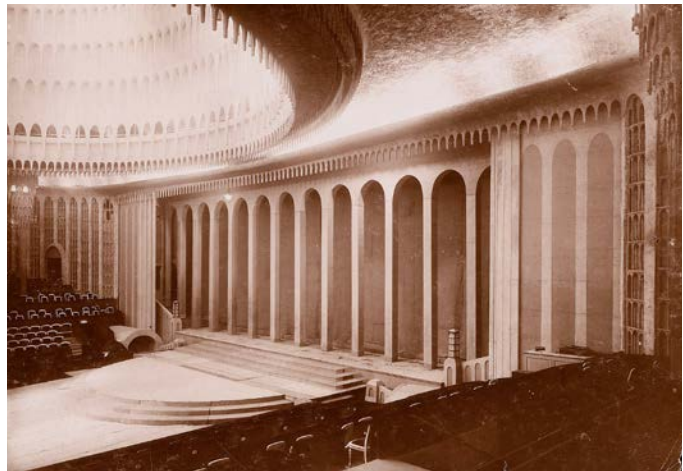
El Grosses Schauspielhaus de Berlín

En el apartado siguiente, la atención se centra en los espacios teatrales históricos de la ciudad de Berlín, con sus reconstrucciones, destrucciones, adaptaciones y conversiones durante y después de la Segunda Guerra Mundial, así como la construcción y la caída del Muro. Ello viene perfectamente ejemplificado en el Grosses Schauspielhaus en combinación con otros aspectos como las ideas del director Max Reinhardt,⁴ otros proyectos teatrales visionarios de Hans Poelzig, o la muy diversa historia de la construcción de la trama *Am Zirkus 1*.⁵

4. Max Reinhardt (1873-1943). Austriaco, judío, exiliado, fue un productor cinematográfico y director de teatro y cine que tuvo una importancia vital en la renovación del teatro moderno. Opuesto al naturalismo, produjo y dirigió obras teatrales y películas con decorados espectaculares, escenas de masas y música.

5. Véase la carpeta de planos digitalizada n.º 42 Theater d. Volkes de la Grosses Schauspielhaus de Berlín, 3.2.41 (Technische Universität de Berlín) y el libro de búsquedas del inspector general de la construcción de la capital imperial, inventario R 4606, número de registro 1590.

Figura 8. Grosses Schauspielhaus Berlin.

En 1919 se inauguró en Berlín el Grosses Schauspielhaus, que más tarde se convertiría en el Friedrichstadtpalast⁶, y que el director y fundador del teatro austriaco Max Reinhardt había construido según los planos de Hans Poelzig⁷ del antiguo circo Renz. Sobre todo aquí se desarrolló una nueva dimensión para el teatro: el nuevo estilo de dirección para las masas con maquinaria escénica elaborada y con el recurso del uso intensivo de la plataforma giratoria a través de potentes producciones, así como una interacción coordinada y sintetizada en los espectáculos: el diseño escenográfico, el lenguaje, la

6. El Friedrichstadt-Palast es un teatro de Berlín, uno de los símbolos de la vida nocturna de la capital alemana. Se erigió sobre el teatro de 1873 Zircus Renz y el Grosses Schauspielhaus de 1919, con capacidad para 3.000 personas, y que cerró definitivamente en 1980. Aquel recinto usado como teatro de variedades y circo fue convertido en emporio del espectáculo por Max Reinhardt. Reabrió sus puertas en 1984 y es un gigantesco recinto para variedades, patinaje sobre hielo y diversos tipos de espectáculo con capacidad para 1.895 espectadores.

7. Hans Poelzig (1869-1936). Fue un arquitecto, pintor y escenógrafo alemán, exiliado, adscrito al expresionismo. En 1919 diseñó el Grosses Schauspielhaus de Berlín.

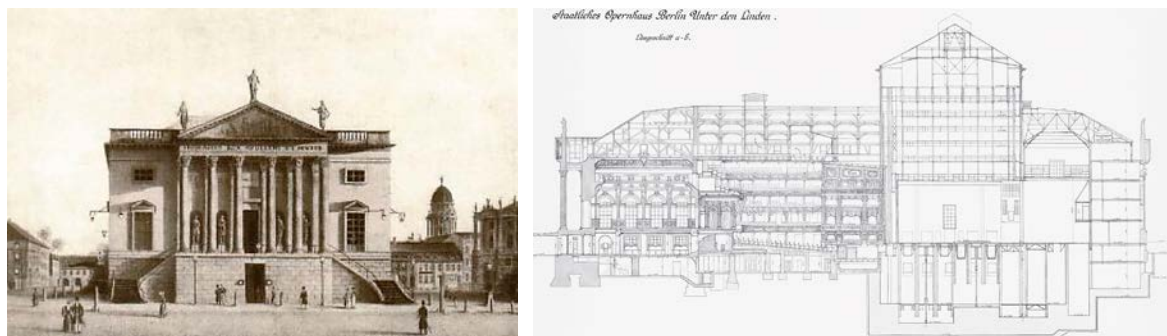

Figura 9. Staatsoper Unter den Linden.

música y la danza. Max Reinhardt estaba mucho más interesado en el medio cinematográfico que la mayoría de la gente del teatro de su tiempo. En el Grosses Schauspielhaus, con 5.000 butacas, el público quedó impresionado con sus amplios arreglos frente a un horizonte circular y la actuación en un escenario de arena.

Esto demuestra que la arquitectura no funciona como un espacio únicamente físico, sino también como una materialización de la historia o más bien de la experiencia. Desde esta perspectiva, los edificios comienzan a hablar un lenguaje completamente diferente tan pronto como los creadores de teatro los utilizan. El debate sobre lo que el teatro debe ser y debe representar, hoy y en el futuro, también refleja el uso de los conceptos arquitectónicos y espaciales de los edificios antiguos existentes.

Los escenarios, incluso después de finalizar su construcción, deben ser capaces de adaptarse al proceso de cambio constante para seguir siendo técnicamente utilizables, como demuestra el ejemplo del teatro más antiguo que aún existe en Berlín, la Staatsoper Unter den Linden de 1742.

La Schaubuehne am Lehniner Platz

Un ejemplo destacado de la adaptación arquitectónica al uso teatral es el antiguo cine Universum en Kurfürstendamm, construido en 1928 por Erich Mendelsohn.⁸ El conjunto arquitectónico del cine Universum, con viviendas, tiendas y una placeta en las afueras, ideado como nuevo núcleo urbano, asentó la Kurfürstendamm como avenida de ocio, con una amplia variedad de teatros y cines, comparable con el Paral·lel de Barcelona en los años veinte. El edificio fue gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente fue reconstruido y utilizado como cine, y a partir de 1969 como discoteca. De 1978 a 1981, el interior fue completamente remodelado cuando la Schaubühne am Lehniner Platz⁹ se inauguró como un espacio

8. Erich Mendelsohn (1887-1953) fue un reconocido arquitecto alemán del siglo XX, máximo exponente de la arquitectura expresionista, que sufriría el exilio por su condición de judío. En 1925-1931 creó el Woga-Komplex y el cine Universum en Berlín.

9. El Schaubühne am Lehniner Platz es un teatro de Berlín, que ocupa el antiguo y renovado cine Universum, construido en los años veinte por Erich Mendelsohn en un consecuente estilo racionalista. Desde 1982 es la sede de la compañía del Schaubühne am Halleschen Ufer creada en 1970 con un grupo de actores reunidos en torno al director Peter Stein y que adquirió fama internacional a lo largo de esa década, convirtiéndose en uno de los teatros más prestigiosos de Alemania al inicio del siglo XXI.

Figura 10. Schaubühne am Lehniner Platz.

multifuncional con salas separables. La nueva distribución espacial, configurable mediante salas variables sin separación fija de auditorio y escenario, se introdujo cuando la compañía de la Schaubühne en torno a la figura del director principal de la compañía, Peter Stein,¹⁰ que solía actuar en Hallesches Ufer en Kreuzberg, buscaba una nueva ubicación (Dördelmann, 2015).

Por otra parte, las restricciones logísticas y las condiciones de hacinamiento a menudo se toleran durante las reformas, con el fin de mantener la ubicación histórica en la estructura urbana. Cada etapa de adaptación o ampliación, incluso después de su finalización, debe adaptarse a un constante proceso de cambio con tal de que el espacio escénico siga siendo técnicamente utilizable. Los procesos de transformación en el antiguo edificio han resultado casi más difíciles que la construcción de un nuevo teatro. Cuando se amplía el edificio existente en los antiguos emplazamientos y se adapta a las necesidades espaciales y funcionales de una industria cultural moderna, nos encontramos ante un desafío de creatividad. Tal asunto también se constata en la cartografía.

Berlín, capital del teatro

Alrededor de una cuarta parte de las casi 250 localizaciones teatrales investigadas ya no existe como teatro; otra cuarta parte se utiliza ahora con funciones distintas a las originales, por ejemplo, como cines, discotecas, comisarías de policía o almacenes; alrededor de una cuarta parte la conforman edificios que originariamente estaban destinados a actividades como fábricas, iglesias o estaciones de bombeo; y la última cuarta parte comprende salas de

10. Peter Stein (n. 1937) es un director de teatro alemán que fundó en Berlín occidental la Schaubühne am Halleschen Ufer, una compañía de teatro que fue uno de los focos principales de la renovación teatral de las décadas de 1960 y 1970 y se inspiró en el movimiento de protesta estudiantil.

espectáculos construidas como teatros y todavía utilizadas como tales, a menudo reconstruidas, renovadas y adaptadas a los requisitos actuales exigidos por la ley de edificación y la tecnología escénica.

La investigación también pone de manifiesto en qué medida los teatros funcionan como motores del desarrollo urbano (Ramon, 2014). Se puede ver que hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hubo focos distribuidos por distritos de la ciudad donde se concentraban las estructuras espaciales teatrales. Entre otros, la Kroll-Oper en Platz der Republik, el Walhalla-Theater en Charlottenstrasse, el Schiller-Theater (Nord) en Chausseestrasse y el Schiller-Theater (Ost) en Wallnertheaterstrasse dejaron su huella en el siglo xx. Ocurrió algo similar con el Belle-Alliance-Theater en el actual Mehringdamm, el Orpheus-Theater en Friedrichstrasse y el Central-Theater en Alte-Jakob-Strasse. Ninguno de ellos existe en la actualidad.

La ciudad en el siglo xxi

La importancia del papel del tejido urbano en el que se desarrolla el teatro es parte integrante de la exploración del espacio urbano como plataforma comunicativa de la ciudad. Interpreta la cultura urbana y teatral como una parte importante de la interacción espacial y social teniendo en cuenta la superposición de fenómenos muy diferentes y diversos (Bauert, 2013; Fischer-Lichte *et al.* (ed), 1998; Freydank, 1988; Hofmann, 1985; Ihering, 1948; Kleihues, 1987; Kranz, 1990; Stiftung Stadtmuseum Berlin (ed.), 2015).

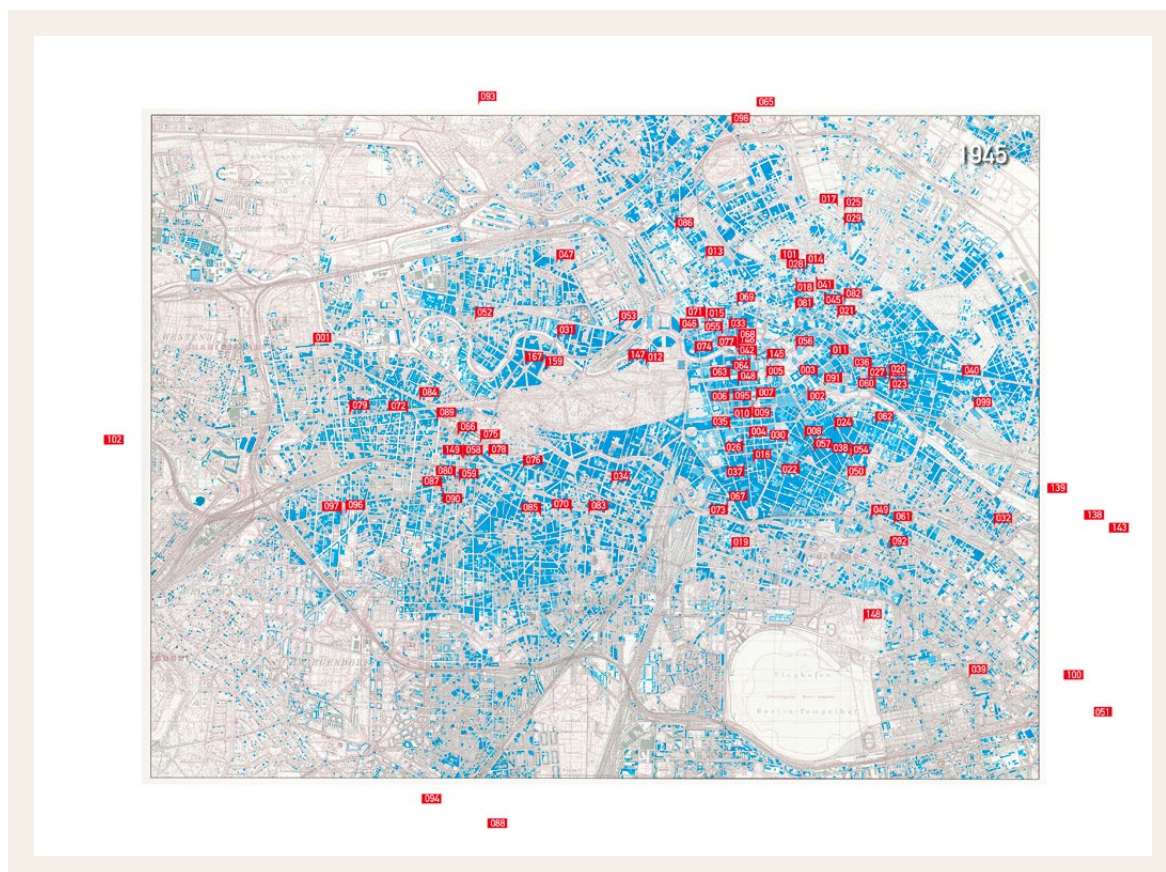

Figura 11. Plano de la ciudad Berlín de 1945.

Los desarrollos teatrales se hacen visibles en los planos de la ciudad elaborados con datos cronológicos. Los números en las banderas rojas se corresponden con los lugares catalogados y completados con más información, dibujos y gráficos dentro del catálogo. Comenzamos nuestra cartografía teatral de forma análoga a la historia de la ciudad de Berlín en 1690, con mapas históricos de la ciudad, y hemos trabajado en los siguientes años debido a un importante desarrollo urbano en cada una de las etapas analizadas: 1750, 1800, 1880, 1910, 1940 y hasta 1945, con la ciudad destruida por las bombas, marcado en azul (Architekten- und Ingenieur-Verein, 1877, 1896 y 1983).

En los distritos industriales y obreros, densamente poblados, se instalan espacios muy reducidos —principalmente teatros de patio trasero y pequeños teatros de variedades—, mientras que a partir de 1900 se construyeron renombradas salas de conciertos en el centro burgués de la ciudad. Hasta 1939, casi todos los objetos de estudio eran edificios nuevos construidos con fines teatrales. Estos teatros fueron destruidos en gran medida durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que casi todos los edificios del centro de la ciudad (Danilsen, 2016).

Esto hace que los tres nuevos edificios construidos después de la guerra sean aún más sorprendentes. Sus inusuales formas arquitectónicas encontraron su lugar en el centro occidental de la ciudad, donde la guerra había dejado espacios abiertos: la Philharmonie, la Haus der Kulturen der Welt y la Akademie der Künste (West). Estos nuevos edificios no solo tenían un propósito cultural, sino que, al igual que muchos edificios representativos, sirvieron de declaración política durante la Guerra Fría, dentro de la ciudad dividida, con una localización vecina y visible respecto al muro de Berlín.

Una tendencia ininterrumpida desde los años sesenta ha sido la (re)utilización de las salas y estructuras de los edificios existentes con fines escénicos, razón por la cual el espacio teatral actual se caracteriza por un alto grado de variedad. Aunque la construcción de nuevos teatros casi se ha detenido, la ciudad se encuentra todavía en un período de crecimiento teatral. Esta aproximación a los «espacios encontrados» pretende captar la arquitectura del lugar como escenografía, aunque estos espacios carecen de la infraestructura técnica de un teatro al uso. En los últimos años en particular, se han creado muchos espacios escénicos insertados en estructuras preexistentes en los que el carácter del edificio original contribuye significativamente a la atmósfera especial y crea una sensación de continuidad con el pasado.

El teatro como arquitectura material y estructura inmaterial

Factores como el cine de principios del siglo xx, la televisión y ahora internet no pueden sustituir la necesidad de interacción local. Las formas modernas de teatro están experimentando hoy más que nunca para recordar su origen en la etimología griega: el teatrón, el lugar físico desde el que se puede ver (real y virtualmente), se debe oír y se debe actuar.

Al mismo tiempo, las fronteras de los formatos teatrales clásicos se están disolviendo en otras disciplinas, sus fronteras se están extendiendo a otras artes escénicas y visuales, y el concepto de lo que el teatro puede ser se puede

convertir en algo complementario: nuevos estilos de vida, nuevas sensibilidades, nuevas tecnologías, nuevos horizontes. Las ciudades del siglo XXI requieren diferentes prácticas artísticas y sociales, y cambian los métodos que conocemos, de modo que la relevancia del teatro como manifestación y relación entre la población se renueva progresivamente y en paralelo a este hecho (Freydefont, 2014).

En este sentido, nos acercamos al tema de que la arquitectura funciona no solo como un espacio físico, sino como una materialización de la historia o más bien de la experiencia. El teatro, como forma de arte pero también como forma de construcción, está en constante cambio, en interacción con la estructura urbana. La cuestión de la ubicación del teatro, combinada con las formas de la ciudad europea, ha crecido históricamente en relación con el espacio público. ¿En qué medida el teatro está hoy en condiciones de interactuar con la ciudad como expresión artística y como lugar físico, como servicio público y práctica social? ¿En qué medida es capaz de afirmar su singularidad como factor esencial?

Los edificios teatrales construidos en Berlín en la actualidad muestran cada vez más las posibilidades que ofrece el ámbito escénico al desarrollo teatral. La maquinaria de la tecnología teatral subraya el carácter performativo del espacio a través de transformaciones escénicas. Como concepto de arquitectura efímera, el escenario funciona como un espacio en movimiento dentro del espacio temporal del teatro (Braulich, 1966).

«La posteridad no teje para él coronas». Este verso del prólogo de *Wallenstein* de Schiller, a menudo citado, aborda un fenómeno que ha dado forma a la historia y a la percepción del teatro hasta el día de hoy: es la historia de un arte fugaz que encuentra difícil dejar su huella.

Espacios líquidos, factor tiempo, dimensión utópica

El teatro contemporáneo, con sus procesos creativos, sus redes de conexión y todos los factores inmateriales que activa y con los que interactúa, es difícil de aprehender en su globalidad y complejidad. Está vinculado al espacio físico del espacio teatral e interactúa a muchos niveles para mostrar la visibilidad mutua, el compromiso y las interfaces entre los centros de creación y los creadores, las compañías y los festivales, los artistas intérpretes y las instituciones (Stiftung Stadtmuseum Berlin, 2001a, 2001b, 2002, 2003).

La ciudad teatral de Berlín, con sus diversos escenarios, y las numerosas formaciones e instituciones de las artes escénicas así lo reflejan, especialmente en el examen de la construcción teatral actual y su desarrollo posterior en curso. En ningún otro lugar de la República Federal de Alemania se pueden encontrar teatros con esta densidad y un amplio abanico de estéticas y estilos (Bauert, 2014).

Además de los grandes teatros estatales y privados, en la ciudad trabajan alrededor de 400 grupos independientes, intérpretes y productores de todos los géneros y disciplinas, que presentan sus obras en lugares tan diversos como Hebbel am Ufer, Ballhaus Ost, Dock 11, Sophiensaele, Theaterdiscoun-ter y Uferstudios.

Los temas de la ciudad, el urbanismo, el espacio público, están en debate y siempre se han negociado desde una visión ideal-típica en el escenario. La ciudad puede así compararse con un mosaico imparable de lugares teatrales, todos los cuales han dejado sus huellas y han sobrevivido de una forma u otra hasta nuestros días. Algunos de ellos están siendo reconstruidos virtualmente, con la ayuda de la realidad aumentada, con el fin de recapitular el rico paisaje cultural antes del nacionalsocialismo. Esta interacción del lugar escénico, la arquitectura preexistente y el urbanismo como telón de fondo de escenas y discusiones deja atrás la escenografía y comienza a desempeñar también su papel independiente en el espacio teatral.

Bibliografía

- ARCHITEKTEN-UND INGENIEUR-VEREIN ZU BERLIN. *Berlin und seine Bauten*, Berlín, 1877, 1896 y 1983.
- ARCHIVO DE LA TECHNISCHE UNIVERSITÄT DE BERLÍN. Legado personal de Kranich con documentos personales y correspondencia privada, colecciones de material sobre diversos temas teatrales y la historia de la construcción teatral, así como manuscritos de diversas óperas y obras de teatro. Abarca las décadas de 1940 y 1950. Signatura: UA TUB, 424 NL Kranich.
- BAUERT, Monika. *Berliner Theaterpläne zu Beginn des 20. Jahrhunderts*. Berlín: Berlin Story Verlag, 2013.
- BAUERT, Monika; BUSCHMANN, Ulf. *Berliner Theater*. Berlín: Berlin Story Verlag, 2014.
- BRAULICH, Heinrich. *Max Reinhardt. Theater zwischen Traum und Wirklichkeit*. Berlín: Henschelverlag, 1966.
- BÜRKLE, Stefanie. *Szenografie einer Großstadt – Berlin als städtebauliche Bühne*. Berlín: Parthas, 2013.
- DANILSEN, Olivia. *Theatrale Räume in Berlin-Tiergarten*. Trabajo de máster. Berlín: Beuth Hochschule, 2016.
- DANILSEN; NEWSELY; RITTER. «Theatrale Kartographien für Berlin». *Die Vierte Wand* (Berlín: Initiative TheaterMuseum e.V.), vol. 7 (mayo 2017), p. 64-71.
- DÖRDELMANN, Birte. *Methodenentwicklung zur Bestandsaufnahme theatraler Raumstrukturen – SchauSpielOrte in Berlin-Kreuzberg seit 1850*. Trabajo de máster. Berlín: Beuth Hochschule, 2015.
- FERRERA ESTEBAN, José Luis. *Glosario ilustrado de las artes escénicas*. Guadalajara, 2009.
- FISCHER-LICHTE, Erika et al. (ed.). *Berliner Theater im 20. Jahrhundert*. Berlín: B & S Siebenhaar Verlag OHG, 1998.
- FREYDANK, Ruth. *Theater in Berlin – Von den Anfängen bis 1945*. Berlín: Henschelverlag, 1988.
- FREYDEFONT, Marcel. Simposio internacional *Place du theatre – forme de la ville*. Nantes: ENSA, 2014.
- HOFMANN, Jürgen. *Theaterbuch Berlin*. Berlín: Klaus Guhl, 1985.
- HUESMANN, Heinrich. *Welttheater Reinhardt: Bauten, Spielstätten, Inszenierungen*. Múnich: Prestel, 1983.

- IHERING, Herbert. *Theaterstadt Berlin – Ein Almanach*. Berlín: Henschelverlag, 1948.
- KLEIHUES, Josef. *750 Jahre Architektur und Städtebau in Berlin*. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1987.
- KRANICH, Friedrich. *Bühnentechnik der Gegenwart I y II*. Berlín/Múnich: Oldenbourg, 1929-1933.
- KRANZ, Dieter. *Berliner Theater*. Berlín: Henschelverlag, 1990.
- LAUBE; NAEGELKE; NEWESELY; RITTER. *Theaterbausammlung*, Berlín 2016-2018. Informe final. Berlín: Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2018.
- RAMON, Antoni. *Observatori d'espais escènics*. Barcelona: UPC, 2014.
- SCHÄCHE, Wolfgang (ed.). *Architektur Stadt Inszenierung*. Berlín: Beuth Hochschule für Technik Berlin, 2013.
- STIFTUNG STADTMUSEUM BERLIN (ed.). *Tanz auf dem Vulkan – Das Berlin der Zwanziger Jahre im Spiegel der Künste*. Berlín: Verlag M, 2015.
- *Theater in Berlin nach 1945 Musiktheater*. Berlín: Verlag M, 2001a.
- *Theater in Berlin nach 1945 Nachkriegszeit*. Berlín: Verlag M, 2001b.
- *Theater in Berlin nach 1945 Nach der Wende*. Berlín: Verlag M, 2003.
- *Theater in Berlin nach 1945 Schauspiel*. Berlín: Verlag M, 2002.
- ZIELSKE, Harald. *Deutsche Theaterbauten bis zum zweiten Weltkrieg*. Berlín: Gesellschaft für Theatergeschichte, 1971.