

La inserción de las Carreras de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral en la Facultad de Diseño y Comunicación

Andrea Pontoriero

Introducción

Las carreras de Diseño de Espectáculos llegaron en diciembre del 2008, luego de cuatro años, a lanzar a sus primeros profesionales al mercado laboral. Aquello que era un proyecto, un conjunto de planes de estudios, de contenidos a trabajar, rendía sus primeros frutos y se recibían los primeros Licenciados en Diseño de Espectáculos. A lo largo de esos cuatro años, se tomaron decisiones y se implementaron estrategias tendientes a posicionar las nuevas carreras, tanto al interior de la Universidad de Palermo y de la Facultad de Diseño y Comunicación como hacia el exterior, tratando de definir un perfil propio pero al mismo tiempo integrándolas a la dinámica propia de una Facultad que se distingue por la búsqueda de la innovación, la heterogeneidad, la práctica y la movilidad permanentes. Por un lado, se trabajó en los contenidos, la documentación académica y la incorporación de un cuerpo docente que debía estar acorde a esta línea de trabajo, y por otro lado, se tomaron una serie de acciones que acompañaron el lanzamiento de la carrera en la comunidad.

Acciones y estrategias

La Facultad de Diseño y Comunicación se caracteriza por motivar la creatividad de sus estudiantes y promover la producción en todas las áreas de desarrollo académico. Desde este lugar, hubo un intento de abrir las perspectivas y mostrar la producción de nuestras carreras tanto a nivel interno, con muestras permanentes dentro del espacio académico de la Facultad como hacia fuera, en distintos ámbitos de prestigio académico, cultural y de experimentación. En tal sentido se llevaron a cabo, en colaboración y coordinación con las áreas de Eventos, Marketing, Producción, Espectáculos, entre otras, proyectos destinados a gestionar y acompañar el desarrollo de esta nueva área dentro de la Facultad.

Narraré a continuación algunos de los proyectos en los que hemos trabajado en estos últimos años, especificando los objetivos que pretendíamos lograr y el estado de situación de los mismos.

Fragmentos en Escena

Se realizó por tercer año consecutivo la muestra Fragmentos en Escena en el Teatro Regio dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Las carreras de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral son de reciente creación dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, dentro de las mismas Dirección Teatral es un área que se muestra como un nuevo desafío dentro de la estructura universitaria que cuenta con una fuerte tradición y reconocimiento de diseño pero que recién comienza a transitar el camino que la vincula

con el medio teatral que tiene sus propias tradiciones, especificidades y sus medios legitimantes. En este sentido la propuesta de la Facultad se muestra como innovadora ya que aprovecha y trata de legitimarse incorporando metodologías de ambas áreas realizando una confluencia del diseño con los medios artísticos. Por otro lado, a la Universidad le interesa que sus egresados tengan una sólida formación y al mismo tiempo una gran capacidad para desempeñarse en distintos ámbitos, es por este motivo que los trabajos prácticos finales de las asignaturas de todas las áreas consisten en llevar adelante proyectos pedagógicos. En el caso particular de dirección teatral, los estudiantes presentan micro-proyectos de puestas en escena que se llevan a cabo en teatros *off*, incorporando desde el primer día de cursada una dinámica de realización que será fundamental en el desarrollo de sus carreras. Estos teatros, como el caso de El Camarín de las Musas o El Taller del Ángel resultan acordes a las primeras experiencias que tendrán los estudiantes, dentro de su vida profesional, pero, nos parece enriquecedor y fundamental que también se formen en la especial dinámica que se plantea en un teatro oficial que resulta de mucho más difícil acceso para un joven que se inicia en el medio. Por este motivo, se ha implementado desde la instauración de las carreras dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, la muestra Fragmentos en Escena, en donde todas las cátedras de Dirección Teatral tienen la posibilidad de mostrar sus producciones en el Teatro Regio dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires. Esta práctica escénica coloca a los estudiantes en un espacio de aprendizaje inusual, debiendo adaptar sus trabajos a un nuevo espacio y aplicar los conceptos aprendidos en las distintas asignaturas en una producción en donde además de la dirección de actores, el diseño visual y sonoro se debe tener en cuenta el particular esquema de trabajo del teatro oficial, el conocimiento de sus estructuras, de los distintos roles que cumplen los técnicos y el personal para poder transmitir una concepción estética personal. La propuesta de Fragmentos en Escena continúa creciendo y consolidándose como un espacio de experimentación y producción del Área de Espectáculos.

Espectáculo Palermo

Con el fin de lograr mayor visibilidad de los trabajos de los estudiantes se ha implementado una muestra interna de las producciones de las asignaturas proyectuales de las carreras de Diseño de Espectáculos llamada Espectáculo Palermo. Esta línea se enmarca dentro de las experimentaciones que se venían llevando a cabo en el Área de Fotografía con la Muestra FotoPalermo desde el 2007 y que debido a su éxito se decidió implementar en otras áreas. Con este fin se convocó a un Foro Docente en Diciembre de 2007, donde participaron los docentes del Área Espectáculos, que se terminaba de conformar como equipo, debido a la concreción del cuarto año y la obtención de la primera camada proyectada para fines de 2008. El objetivo era evaluar el estado de las carreras, intercambiar experiencias y plantearse comenzar a fijar los estándares mínimos de calidad en el dictado de las asignaturas y en el rendimiento de los estudiantes. A

partir de las reflexiones que se vertieron en este Foro se elaboró el proyecto EspectáculoPalermo con el objetivo de ingresar a los alumnos en una exigencia profesional de presentación, concepto y calidad en sus producciones. EspectáculoPalermo consiste en una mini muestra que los alumnos montan y se encuentra en exhibición durante todo el período de exámenes regulares y previos. En un comienzo, se puso en marcha como prueba piloto durante el período de Julio 2008 incorporando solamente las asignaturas troncales de desarrollo de proyectos y para Diciembre 2008 se sumaron las materias de Taller. La muestra incrementa la posibilidad de que circule el trabajo creativo producido por los alumnos, y logra un intercambio y una fidelización de los trabajos docentes con el proyecto de la Facultad. La muestra es acompañada por un Foro Docente donde los profesores asisten a las presentaciones de sus colegas y de este modo logran tener una visión de conjunto de las distintas etapas y procesos pedagógicos por las que atraviesan los estudiantes a lo largo de sus carreras y pueden verse a sí mismos y a su trabajo en la perspectiva de un proyecto mayor que los contiene y del cual forman parte. EspectáculoPalermo se encuentra en una instancia de desarrollo en donde todavía se tendrán que realizar ajustes tendientes a consolidar el equipo docente y lograr un rendimiento elevado y sostenido en el tiempo en la producción de los estudiantes.

Proyecto Escénico I y II

Por primera vez, desde la creación de las carreras de Espectáculos se llegó a la instancia del cuarto año de la Licenciatura en Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral, con la salida de los primeros profesionales en el área egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Dentro del plan de estudios de las Licenciaturas en Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral los estudiantes de las carreras de Escenografía, Vestuario y Dirección, cursan juntos, dos asignaturas cuatrimestrales donde llevan adelante dos proyectos escénicos, coordinados por el profesor y productor Gustavo Schraier. En el Proyecto Escénico I trabajan sobre la adaptación de un clásico llegando a presentar para su trabajo final un *work in progress* a partir de un texto de William Shakespeare que se monta en el Camarín de las Musas y se realizan funciones con público.

En el Proyecto Escénico II, se trabaja sobre propuestas experimentales y se realizan intervenciones artísticas en espacios no teatrales.

En ambos proyectos, se enfatiza en la producción total de un hecho escénico desde las primeras ideas, pasando por todas las instancias de producción y realización para llegar a la confrontación con el público. De este modo, dentro del marco académico, se logra el intercambio entre los estudiantes de las distintas carreras de espectáculos, logrando una situación de práctica profesional que se repetirá en el medio teatral cuando comiencen a desarrollarse como profesionales, al mismo tiempo que

ponen en práctica la ardua tarea de juntarse para llevar adelante un proyecto propio teniendo en cuenta todas las instancias, saberes, disciplinas y rubros que se ponen en juego para llegar al producto final. Estos proyectos funcionan como un cierre de las carreras y al mismo tiempo como una apertura al mundo del trabajo y por sobretodo, es coherente con la línea de formación que plantea la Facultad.

Los Seminarios de Autor. Escena Creativa

Hasta ahora los proyectos que he descripto, tenían por objetivo trabajar desde el punto de vista interno la consolidación de las nuevas carreras dentro del marco de la Facultad creando a la vez una identidad propia de las mismas. Pero al crear las carreras, también debíamos tener en cuenta al tratar de insertarnos de algún modo en el medio artístico, estrategias hacia fuera que nos permitieran lograr un reconocimiento y una inserción en un campo cultural que tiene sus propias leyes de legitimación y al cual no es fácil acceder. Para lograr estos objetivos nos propusimos la creación de Ciclos de Capacitación Académica, abiertos a la comunidad y dictados por profesionales de primera línea, cuya trayectoria es indiscutible en el mundo del espectáculo. Creamos los Seminarios de Autor Escena Creativa que llegaron ya a su décimo ciclo y acompañaron el crecimiento y el desarrollo de las carreras de Espectáculos. Estos Seminarios permitieron posicionar a la Facultad de Diseño y Comunicación como un espacio donde se discuten las nuevas tendencias, y por donde circulan los realizadores del espectáculo que generan proyectos y que son reconocidos por su larga trayectoria en el campo. Además, al ser gratuitos y abiertos a la comunidad, cumplen la función de acercar profesionales, teatristas e interesados en el espectáculo que de otra forma no tendrían acceso a un diálogo directo con los realizadores. Por otro lado, desde el punto de vista académico, el contacto con estos profesionales, nos permite realizar una capacitación intensiva y focalizar nuestros esfuerzos en una actualización permanente de nuestros planes de estudio, al mismo tiempo que funcionan como una posibilidad de crear vínculos a largo plazo con los profesionales y en algunos casos insertarlos dentro de la estructura académica de la Facultad.

A modo de conclusión

Hemos transitado en este recorrido, algunas de las acciones y estrategias que hemos llevado a cabo en estos últimos cinco años para poder lograr una exitosa integración de nuevas carreras dentro de una Facultad que tiene muchos años de experiencia en el diseño. La incorporación resulta enriquecedora para las carreras más consolidadas y para las nuevas: las especificidades de cada una de ellas sirven para lograr un intercambio multidisciplinario que creemos, es hacia donde tienden las nuevas formas de concebir el conocimiento.