

Congreso Tendencias Escénicas

Para profesionales, creativos y teóricos del espectáculo

1º edición | 25 y 26 de febrero de 2014

[Presente y Futuro del Espectáculo]

**Facultad de Diseño
y Comunicación**

**COMPLEJO TEATRAL
DE BUENOS AIRES**

Actividades:

Miembros del Comité Académico > **pág. 2** Guía del participante > **pág. 3**
Paneles de Tendencias > **pág. 4** Comisiones de Debate y Reflexión > **pág. 5 a 18**
Escena sin Fronteras > **pág. 19 a 23** Plenario Fundacional de la Red Digital de Artes Escénicas > **pág. 23** Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas > **pág. 24**

Auspician el Congreso Tendencias Escénicas:

El Congreso Tendencias Escénicas es declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación.

www.palermo.edu/escenadc

TeatroyespectaculoDC

@teatrodc

Miembros del Comité Académico

Se detallan alfabéticamente, los miembros del Comité Académico del Congreso Tendencias Escénicas, quienes participarán activamente en el Congreso exponiendo o coordinando actividades.

Congreso
Tendencias
Escénicas
[Presente y Futuro del Espectáculo]

COMPLEJO TEATRAL
DE BUENOS AIRES

Oscar **Araiz**

Héctor **Calmet**

Luis **Cano**

Roberto "Tito" **Cossa**

Alejandra **Darin**

Javier **Daulte**

Betty **Gambartes**

Jorge **Ferrari**

Luciana **Gutman**

Mauricio **Kartun**

Willy **Landin**

Víctor **Laplace**

Marcelo **Lombardero**

Carlos **Pacheco**

Ricky **Pashkus**

Arturo **Puig**

Eduardo **Rovner**

Héctor **Schargorodsky**

Gustavo **Schraier**

Kive **Staiff**

Luciano **Suardi**

Diego **Vainer**

Mauricio **Wainrot**

Eugenio **Zanetti**

Mini **Zuccheri**

Oscar Araiz. Coreógrafo - **Héctor Calmet.** Escenógrafo. Ex Director Escenotécnico del CTBA y del Teatro San Martín - **Luis Cano.** Dramaturgo. Director - **Roberto "Tito" Cossa.** Dramaturgo- **Alejandra Darin.** Actriz - **Javier Daulte.** Guionista. Dramaturgo. Director - **Betty Gambartes.** Directora de Teatro y Ópera - **Jorge Ferrari.** Escenógrafo. Vestuarista. Director de Arte - **Luciana Gutman.** Vestuarista - **Mauricio Kartun.** Dramaturgo. Director - **Willy Landin.** Director Teatral y de Ópera - **Víctor Laplace.** Actor - **Marcelo Lombardero.** Director de Escena. Ex director artístico del Teatro Colón y del Argentino de La Plata - **Carlos Pacheco.** Periodista - **Ricky Pashkus.** Director. Coreógrafo - **Arturo Puig.** Actor. Director - **Eduardo Rovner.** Dramaturgo - **Héctor Schargorodsky.** Director de la Maestría en Administración de organizaciones del sector cultural y creativo - **Gustavo Schraier.** Productor ejecutivo y artístico. Coordinador de producción del CTBA. Docente - **Kive Staiff.** Director periodístico y crítico teatral. Ex Director General del Teatro Colón. Ex Director Artístico y General del CTBA - **Luciano Suardi.** Actor. Director - **Diego Vainer.** Músico - **Mauricio Wainrot.** Coreógrafo. Director Artístico del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín - **Eugenio Zanetti.** Escenógrafo. Vestuarista. Director de arte. Premio Oscar 1996 - **Mini Zuccheri.** Vestuarista.

Guía del participante

La primera edición del Congreso Tendencias Escénicas se realiza en ocasión de cumplirse 10 años del acuerdo institucional de colaboración para promoción de las artes escénicas firmado entre el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

El congreso sesiona en ambas instituciones los días 25 y 26 de febrero de 2014. Los profesionales, artistas y teóricos de las diferentes áreas y actividades escénicas se encuentran para exponer e intercambiar experiencias e ideas y para reflexionar y debatir colectivamente sobre el presente y el futuro del espectáculo.

Son dos días intensos de debate y reflexión sobre las artes escénicas, que se desarrollan en la Sala Casacubierta del Teatro San Martín (25 de febrero) y en las instalaciones de la Universidad de Palermo (26 de febrero), en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La inscripción y la participación en las actividades es gratuita, con la inscripción general se accede libremente a las actividades. La organización del Congreso no reserva vacantes ni garantiza el cupo en ninguna de las actividades del mismo. El acceso a cada una de las mismas es por riguroso orden de llegada hasta cubrir la capacidad de cada sala. Se recomienda al inscripto asistir con la suficiente antelación a las actividades de su interés.

Es importante leer atentamente esta guía para conocer adecuadamente la organización del Congreso y su oferta de actividades (contenidos, tipos, sedes y horarios) a efectos de optimizar la participación en el mismo y evitar posibles dificultades o contratiempos.

Comité Académico

El Congreso Tendencias Escénicas cuenta con un Comité Académico Honorario integrado por destacados profesionales, artistas, teóricos del teatro y el espectáculo (ver miembros en pág. 2) que se reúnen periódicamente para debatir sobre cuestiones significativas de este campo. El primer Plenario del Comité se realizó el pasado 12 de noviembre. La coordinación del Congreso participó del debate y toma las conclusiones y recomendaciones del mismo.

¿Quiénes pueden participar?

El Congreso está dirigido a profesionales, creativos, teóricos y estudiantes interesados en debatir sobre el presente y el futuro del espectáculo.

Las actividades del Congreso son:

- **5 Paneles de Tendencias** que reúnen a 33 destacados profesionales del espectáculo.

Los Paneles de Tendencias (pág. 4) sesio-

nan en la Sala casacubierta del Teatro San Martín (Corrientes 1530) el día martes 25 de febrero a partir de las 9.30 hs.

- **16 Comisiones de Debate y Reflexión** integradas por 130 profesionales y teóricos del espectáculo.

Las Comisiones de Debate y Reflexión (pág. 5 a 18) sesionan en la sede Cabrera 3641 de la Universidad de Palermo el día miércoles 26 de febrero en dos turnos: Mañana (10 a 13) y tarde (15 a 18) con 8 comisiones sesionando simultáneamente en cada turno.

- **4 Rondas de Presentaciones** de producciones y proyectos [Espacio Escena sin Fronteras] conformadas por 40 jóvenes creativos.

Las Comisiones de Escena sin Fronteras son oportunidades de vinculación artística y profesional a partir de la presentación de obras, proyectos y/o experiencias escénicas significativas.

Las Rondas de Presentaciones (pág. 19 a 23) sesionan en la Sede Cabrera 3641 de la Universidad de Palermo el día miércoles 26 de febrero en dos turnos: Mañana (10 a 13) y tarde (15 a 18).

Primer Plenario de la Red Digital de Artes Escénicas

El miércoles 26 de febrero los miembros adherentes a la Red Digital de Artes Escénicas realizarán el primer plenario de 15 a 17:30 hs en Cabrera 3641.

La Red Digital de Artes Escénicas cuenta con más de 50 medios digitales (blogs, revistas digitales, sitios, plataformas y otros) dedicados a todos los campos de la escena. (Pág. 23)

Los medios que confirmen su asistencia al Primer Plenario a prensa.escenaup@gmail.com antes del 15 de febrero, recibirán su certificado al finalizar el plenario.

Red Digital de Artes Escénicas

Es una plataforma de vinculación profesional, académica y/o creativa que integra a todos los medios digitales, personales, profesionales, institucionales o empresarios (blogs, sitios, portales de noticias, venta online, otros) que actúan en todos los campos de las Artes Escénicas.

Para formar parte de esta Red gratuita hay que completar la Adhesión que se encuentra online. Una vez realizada la adhesión, se sube la información del nuevo miembro con un enlace a su medio digital. Ver miembros adheridos, pág. 24.

Inscripción

La inscripción al Congreso y la participación en todas sus actividades es gratuita. Se requiere realizar el proceso de inscripción a través del sitio web hasta el viernes 21 de febrero de 2014. No se permitirá el acceso a las sedes a quienes no estén inscriptos al Congreso.

Acreditación

Para realizar la acreditación, será requisito la presentación de un documento que certifique la identidad del inscripto. En el momento de la acreditación, cada inscripto, personalmente, recibirá una tarjeta de acceso (personal e intransferible). Es obligatorio exhibir la tarjeta de acceso en el ingreso a las sedes donde se realiza el Congreso. Por razones de seguridad no se permitirá el ingreso a las sedes a quienes no tengan dicha credencial. En caso de pérdida u olvido, el inscripto deberá gestionar otra tarjeta para poder ingresar a las sedes del Congreso. Cada inscripto tiene una categoría asignada según su participación en el Congreso:

- **Participantes:** acceso a todas las actividades: Paneles de Tendencia, Comisiones de debate, Rondas de presentación Escena sin fronteras y Panel de Presentación de la Red digital de Artes Escénicas (sujeto a capacidad de sala)

- **Expositores:** acceso a todas las actividades: Paneles de Tendencia, Comisiones de debate, Rondas de presentación Escena sin fronteras y Panel de Presentación de la Red digital de Artes Escénicas (sujeto a capacidad de sala). Acceso a "Sala de Expositores" ubicada en Cabrera 3641.

¿Dónde y cómo acreditarse?

La acreditación puede realizarse en cualquiera de las siguientes fechas:

- **Lunes 24 de febrero:** en la Sede Mario Bravo 1050 (de 17 a 20).
- **Martes 25 de febrero:** en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530 (8:30 a 16:30).
- **Miércoles 26 de febrero:** en la Sede Cabrera 3641 (de 9 a 13 hs. y de 14 a 16).

Se recomienda acreditarse antes del comienzo del Congreso a efectos de no perder tiempo en largas esperas que pueden demorar el ingreso a las sedes y a las actividades.

Entrega de certificados

Los certificados de asistencia sólo se entregarán a cambio de la exhibición de la credencial de inscriptos el miércoles 26 de febrero en Cabrera 3641 (13 a 14 y de 16 a 18) No se enviarán certificados por correo.

Los participantes del Congreso deben respetar todas las normas vigentes en la institución organizadora. La organización del Congreso no reserva vacantes ni garantiza cupo en ninguna de las actividades del mismo. La institución organizadora se reserva el derecho de admisión y permanencia en las sedes. Toda situación no prevista será resuelta por las autoridades de la institución organizadora.

Paneles de Tendencias

Los Paneles de Tendencias se realizan el martes 25 de febrero en la sala Casacuberta del Teatro General San Martín: Corrientes 1530. Buenos Aires.

Paneles

9:30 Apertura del Congreso

10:00 A. Producción y Gestión

Coordina: **Gustavo Schraier**.
Productor ejecutivo y artístico.
Coordinador de producción del CTBA. Docente.
Panelistas: **Sebastián Blutrach**, **Pablo Kompel**, **Marcelo León**, **Fernando Moya**, **Mariano Pagani** y **Lino Patalano**.

A. Producción y Gestión (Comienza 10 hs.)

Gustavo Schraier, Sebastián Blutrach, Pablo Kompel, Marcelo León, Fernando Moya, Mariano Pagani y Lino Patalano

11:30 B. Textualidades y Dramaturgia

Coordina: **Luis Cano**.
Dramaturgo. Actor.
Panelistas: **Javier Daulte**, **Mariano Pensotti**, **Eduardo Rovner** y **Alejandro Tantanian**.

B. Textualidades y Dramaturgia (Comienza 11.30 hs.)

Luis Cano, Javier Daulte, Mariano Pensotti, Eduardo Rovner y Alejandro Tantanian

13:00 C. Puesta en escena

Coordina: **Luciano Suardi**.
Actor. Director.
Panelistas: **Emilio García Wehbi**, **Lía Jelin**, **Arturo Puig**, **Rubén Szuchmacher**, **Vivi Tellas** y **Daniel Veronese**.

C. Puesta en escena (Comienza 13 hs.)

Luciano Suardi, Emilio García Wehbi, Lía Jelin, Arturo Puig, Rubén Szuchmacher, Vivi Tellas y Daniel Veronese.

14:30 D. Lo visual en la escena

Coordina: **Héctor Calmet**.
Escenógrafo. Ex Director Escenotécnico del CTBA y del Teatro San Martín.
Panelistas: **Gonzalo Córdova**, **Jorge Ferrari**, **Alejandro Le Roux**, **Eli Sirlin**, **Maxi Vecco**, **Eugenio Zanetti** y **Mini Zuccheri**.

D. Lo visual en la escena (Comienza 14.30 hs.)

Héctor Calmet, Gonzalo Córdova, Jorge Ferrari, Alejandro Le Roux, Eli Sirlin, Maxi Vecco, Eugenio Zanetti y Mini Zuccheri

16:00 E. Teatro Musical

Coordina: **Ricky Pashkus**.
Director. Coreógrafo.
Panelistas: **Elizabeth de Chapeaurouge**, **Betty Gambartes**, **Willy Landin**, **Diego Vainer** y **Mauricio Wainrot**.

E. Teatro Musical (Comienza 16 hs.)

Ricky Pashkus, Elizabeth de Chapeaurouge, Betty Gambartes, Willy Landin, Diego Vainer y Mauricio Wainrot.

Congreso Tendencias Escénicas

Coordinación Académica: **Andrea Pontoriero** (aponto@palermo.edu)

Asesor Académico-Profesional: **Héctor Calmet**

Comisiones / Escena sin Fronteras: **Andrea Marrazzi** (escena.palermo@gmail.com)

Prensa / Red digital: **Andrea Tardito** (prensa.escenap@gmail.com)

TeatroyespectaculoDC

@teatrodc

Congreso
Tendencias
Escénicas
[Presente y Futuro del Espectáculo]

www.palermo.edu/escenadc

Comisiones de Debate y Reflexión

Las Comisiones de debate y reflexión se realizan en la sede Cabrera 3641 de la Universidad de Palermo el miércoles 26 de febrero de 2014 en dos horarios, de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.

	pág.
1. A Entrenamiento y Experimentación 10 a 13 hs Aula B.2	5
1.B Cuerpo, Entrenamiento y Coreografía 15 a 18 hs Aula B.2	6
2.A Dirección y Puesta en Escena 10 a 13 hs Aula B.3	7
2.B Dirección y Proceso Creativo 15 a 18 hs Aula B.3	7
3.A Cruces de lenguajes 10 a 13 hs Aula B.4	8
3.B Experiencias en Escena 15 a 18 hs Aula B.4	9
4.A Dramaturgia 10 a 13 hs Aula B.7	10
4.B Escenografía e Iluminación 15 a 18 hs Aula B.7	11
5.A Gestión de espacios y audiencias 10 a 13 hs Aula B.8	11
5.B Producción y Prensa 15 a 18 hs Aula B.8	12
6.A Teatro Independiente y autogestión 10 a 13 hs Aula B.9	13
6.B Escena, Música y Espacio Sonoro 15 a 18 hs Aula B.9	14
7.A Vestuario y Caracterización 10 a 13 hs Aula B.10	14
7.B Teoría, Crítica e Investigación 15 a 18 hs Aula B.10	15
8.A Tecnologías en escena 10 a 13 hs Aula B.11	16
8.B Poéticas y Espacios Escénicos 15 a 18 hs Aula B.11	17
9. Marketing de Espectáculos 15 a 18 hs. Aula 1.1	18

1.A Entrenamiento y Experimentación Comisión del Congreso | de 10 a 13 hs | Aula B-2 Coordina: Gabriel Los Santos*

El Clown como entrenamiento para las artes escénicas

Marcelo Katz (Director Teatral, Docente y Director del Espacio Aguirre)

En esta exposición se desarrollarán algunos de los puntos que entrena el clown, y que funcionan como una puesta a punto para los intérpretes de otras disciplinas (bailarines, actores, titiriteros, músicos, etc). Los conceptos que van a desplegarse son: El trabajo sobre la disponibilidad y el estar en presente. La improvisación y la adaptación, el trabajo sobre el vacío, la proyección, el uso del cuerpo como herramienta sensorial y el péndulo y la percepción del público.

Pedagogía teatral: Técnica y poética en la formación del actor

Débora Astrosky (Directora, Docente y Pedagoga Teatral)

La educación artística se ha encontrado con el dilema de si el arte es educable, si existe la posibilidad de enseñar a crear, si artista se nace o se hace. Hoy existen en el mundo gran cantidad de escuelas de teatro, algunas con prestigio histórico, otras en las que se imparten metodologías determinadas, otras de nuevas propuestas, y otras muchas más que quizá no se organicen dentro de alguna de estas tipologías. Pero lo que es interesante es que adquirimos la necesidad de formación para el desarrollo del actor. Pero aún así la respuesta a la pregunta respecto a la formación del artista sigue abierta.

La actuación como complejidad: ficción, encuentro y disolución

Nahuel Cano (Actor, Director y Docente)

Entender la actuación como complejidad, es plantearla como un sistema de relaciones, y es al mismo tiempo, entender que lo escénico es ante todo un encuentro que produce alteridad, diferencia. Así, para nosotros la actuación busca generar relaciones corporales que dan lugar a nuevas realidades, que son ante todo creadoras, que permiten la emergencia de lo nuevo, que dejan de ser un mero deslizamiento por el plano de las analogías reales o semánticas, es desde el cuerpo y en el cuerpo donde se constituye un campo imaginario. Investigar las potencias, modos de acción y modos de aparición del cuerpo en escena implica construir un mapa, una aproximación personal al cuerpo, que se proyecta y superpone

sobre el mapa real, concreto, de la escena. Entonces intentaremos pensar al cuerpo en el límite de la existencia de lo escénico, en la frontera con sus posibilidades objetivas de construir realidades (políticas, afectivas, poéticas).

Ser o no ser... actor

Mirta Bogdasarian (Actriz, Directora y Docente)

¿Cuándo nos graduamos o recibimos de actores? La mirada es la que nos valida. Es importante actuar para otros, siempre. Si los trabajos quedan en una instancia cerrada de taller o ensayo hay algo irreal en la idea de actuar. Se actúa para ser visto, hacerlo completa la actividad, le da la dimensión que tiene. Además es un movimiento vital, festivo, salido de la quietud académica, mortal para la actuación.

El actor físico

Ignacio De Santis (Director y Actor)

Que el silencio valga más que mil palabras o que la velocidad de la luz sea más rápido que el sonido, es lo que me convoca a poder indagar sobre el actor físico: La imagen sobre el texto. La fotografía y el cuerpo del actor como principal información ante el espectador, y la compañía de un texto o de sólo alguna palabra si fuera necesario. La poética de lo visual y los símbolos y lo que logra la imagen para ayudar al director y espectador a lograr un dialogo claro. No todos los actores somos para todos los personajes y allí también radica la importancia del entrenamiento físico.

Un Camino para la Actuación: Navegar la vida del personaje

Pablo Razuk (Actor, Docente y Director del Korinthio Teatro)

La mente y el alma se manifiestan en forma invisible pero siempre están presentes. Su presencia es enorme cuando el actor está dispuesto a preguntarse, escucharse y contestarse honestamente las preguntas esenciales que le surgen en la búsqueda de su personaje. El actor debería entregarse a la indagación de los "estados" que considera que su personaje lleva como equipaje. Si el actor se entrega a su imaginario y se abandona a su aparato emocional - sensorial (en la escena), un hilo invisible va uniendo los estados ya encontrados y por encontrar y en conjunto con las acciones conformarán un manifiesto en la Vida del Ser Actor.

Si el actor lo lleva con valor, compromiso y honestidad sobre el escenario y le presta su alma al personaje, el tiempo no existe y es vencido, ya no tiene el peso con el cual lo conocemos.

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Actuar en presente

Ana Scannapieco (Investigadora y Docente Teatral)

Entrar a escena para atrapar el presente. La mayoría de las veces nos olvidamos de eso. Priorizamos el texto, la marcación, dejamos de lado que el trabajo de meses de ensayo sólo sirve para que el día de la función estemos en el presente. Aprovechar cada instante en el escenario como único e irrepetible, atrapar la multiplicidad de eventos fortuitos y diminutos que suceden mientras nuestros cuerpos están en escena.

¿En qué creemos cuando hacemos teatro?

Lisandro Penelas (Actor, Director y Docente)

"Verdad en la escena es todo aquello en lo que podemos creer con sinceridad" dice Stanislavsky. De eso se trata el trabajo del actor, de creer. Creer aquello que la ficción que representamos nos pide. ¿Pero es allí el único lugar donde depositamos la fe? La confianza del propio actor suele ser sólo el puntapié inicial para construir esa verdad sobre el escenario.

1.B Cuerpo, Entrenamiento y Coreografía

**Comisión del Congreso |
de 15 a 18 hs | Aula B-2
Coordina: Marina Matarrese***

El trabajo del coreógrafo en la Comedia Musical: Análisis y reflexiones sobre su trabajo en equipo.

Mecha Fernández (Coreógrafa, Directora, Autora y Docente)

Tanto el Director de la obra de teatro como el Músico, Vestuarista, Escenógrafo, Iluminador, intérpretes y el coreógrafo, forman un equipo que opera de manera simultánea y complementariamente. Cada uno de ellos ocupa espacios dentro del gran mundo que plantea, a partir de su visión general, el director de escena. Estos espacios se articulan y combinan generando así sentido escénico.

Investigación y dirección en danza: aproximaciones sobre una relación inevitable

Silvina Duna (Directora, Investigadora y Docente)

Las últimas décadas del siglo XX han reflexionado sobre la filiación entre la producción artística y la investigación en sentido amplio. La vinculación entre ambas prácticas ha existido siempre pero ha tomado distintas características en cada período histórico de la danza espectáculo. Diversos casos contemporáneos nos darán cuenta de las modalidades que esta asociación toma, reconfigurando los límites entre ambas instancias. No se trata de campos de desempeño tan distintos, son aspectos in-

separables de la creación en el danza contemporánea.

Problemáticas. El actor: entre el personaje y el performer

Antonella Sturla (Actriz, Directora, Dramaturga, Investigadora y Docente)

El presente trabajo surge a partir de la necesidad de reflexionar en torno a tres nociones claves que atraviesan el devenir de la historia del teatro: actor-personaje-performer, en relación con las nuevas modalidades escénicas. La idea será problematizar los límites (en el caso de que existan) de los términos en cuestión y preguntarnos si aún podemos pensar de modo aislado el funcionamiento de cada uno de ellos o debemos generar algunos juegos de acercamiento, superposición y síntesis, en vistas a poner en jaque las certezas conceptuales y confirmar, una vez más, que la realidad escénica supera la ficción conceptual.

El cuerpo del actor: un mapa de su mente

Gabriela González López (Actriz, Cantante, Bailarina y Directora)

Entrelazando los saberes conceptuales sobre el Entrenamiento Corporal del Actor con los saberes científicos actuales del campo de las Neurociencias. La propuesta es exponer acerca de los entrenamientos que están enfocados en función del Cuerpo del Actor: que imagina, piensa, acciona, reacciona, reproduce acciones pautadas y textos aprendidos; un cuerpo en el que se aloja, también, su mente. Haciendo dialogar el enfoque actual de las Neurociencias sobre lo que llamamos "mente" con estas experiencias artísticas que saliéndose de la dicotomía, se sirven del cuerpo como llave para acceder a procesos mentales y creativos.

La bioenergética en la formación corporal del actor

Ruth Rodríguez y María Pía Rillo (Docentes)

Los ejes. específicos creados por Alexander Lowen (1910-2008) (médico y abogado, discípulo de Wilhelm Reich) nos ayudan a entrar en contacto con nuestras tensiones y desbloquearlas, permitiendo que la energía allí estancada circule libremente y nos libere del dolor. "Siempre que hay una tensión muscular crónica en el cuerpo, existen impulsos naturales inconscientemente bloqueados".

La inclusión de la Bioenergética como una técnica movilizante de las emociones y de la energía del cuerpo nos permitió observar su eficacia y claridad en la integración de lo físico y lo emocional.

El abordaje de estos aspectos, a través de los ejes., facilitan la exploración del mundo interno y el descubrimiento de aspectos desconocidos de la personalidad. Apostamos a que ésta inclusión ayudara a enriquecer la

investigación y búsqueda creativa.

Experiencia GIRO Capoeira/ La Capoeira en escena

María Pía Rillo (Actriz y Docente)

Giro Capoeira fue una obra de danza-teatro, en la que me propuse sintetizar un proceso de trabajo e investigación que realicé sobre la capoeira y su entrecruzamiento con la danza contemporánea, el contact improvisación y la improvisación en danza. La idea fue integrar estos elementos, re-significarlos y atravesarlos por las experiencias propias de los intérpretes: bailarines, actores y capoeiristas, con un acervo cultural propio desde donde me posicioné para hacer un trabajo que pudiera reflejar mi propia estética, atravesada por este arte afroamericano que investigue y practique intensa y profundamente, la capoeira. Integrarla y atravesarla por nuestra cultura, creo, fue un aporte innovador a la búsqueda constante que se da en nuestro país en materia de danza y lenguajes de movimiento.

De los bordes a los abismos en el contexto posmoderno de las artes del movimiento

Roberto Ariel Tamburrini (Intérprete, Coreógrafo y Director en Danza)

Exponer y debatir acerca de la inquietud que surge en la escena actual dentro del contexto posmoderno, especialmente en relación al cuerpo y sus vínculos, cuando nos cuestionamos el paso de los bordes a los abismos en las artes de movimiento de carácter escénico, como una posible estrategia de aproximación entre danza y vida. Para ello nos proponemos como objetivo charlar acerca de las experiencias, conceptualizaciones y conclusiones entre el cruce y tensiones de dos proyectos sucesivos que consideraremos metodológicamente como unidades de análisis disparadoras. Mi tesina de graduación del DAM IUNA en3 (cuerpo-bra) y el grupo danzabismal que dirijo.

El cuerpo escénico: La subjetividad, su paradigma

Julieta Castro (Profesora de Artes con mención en danza clásica y moderna)

¿Desde dónde comenzar a bailar? ¿Qué tiene uno para proponer al movimiento y cómo dejarse afectar por el mismo? La investigación de dicho rol me llevó a replantearme desde dónde se sostiene la danza y si existen diferentes formas de sostener un movimiento o una escena. Allí observé, la relación entre lo que construye el intérprete como escena y lo que recibe el observador desde su rol pasivo.

Asimismo, me pregunto si el intérprete debería acercar la danza al espectador o es el espectador el que debería acercarse a la propuesta sin tratar de entender y sabiendo que su interpretación de lo que sucede es constituyente de la obra.

2.A Dirección y Puesta en Escena
Comisión del Congreso |
de 10 a 13 hs | Aula B-3
Coordina: Andrea Mardikian*

Dirección Teatral: La diversidad de los procesos

Enrique Federman (Actor, Docente y Director)

La Dirección Teatral de por sí conlleva una serie de desafíos y vicisitudes que implican una atención y un trabajo de transformación y adaptación constantes, siendo los vínculos un factor determinante en el proceso de concreción. Según el origen, el estilo o el objetivo del proyecto, el abordaje del trabajo puede ser muy distinto, pero hay determinados aspectos, que en cualquier caso se vuelven elementales como por ejemplo, la conducción de un equipo. La tarea del director, también, funciona muchas veces como la de un chef que intenta realizar cada plato buscando la excelencia, mas allá que éste no participe de su gusto personal.

El trabajo del director con el actor en el abordaje de la obra y el personaje

Hugo Urquijo (Director, Docente teatral, Psiquiatra y Psicoanalista)

Esta exposición apunta a desmembrar el trabajo del director en relación al actor, a partir del análisis de una obra. Encontrar las líneas de acción de un material y su especificación en una escena. También se desarrollarán los siguientes conceptos: el subtexto, la acción y la palabra y la creación de realidades que implican el abordaje de una escena.

¿Cómo pensar hoy la composición?

Juan Coulasso (Director y Docente)

Una obra no se termina, en todo caso, se abandona. Cada obra -trascendente o no- es la resultante de una sumatoria de decisiones, adoptadas en un espacio-tiempo concreto usualmente conocido como ensayo. La palabra composición podría definir todo eso que ocurrió desde ese instante en que observamos por primera vez el espacio vacío, a ese otro instante en que el primer espectador ve la obra para él terminada. También la historia de las artes escénicas podría pensarse como una sumatoria de decisiones realizadas por infinitos artistas a lo largo de todas las épocas y continentes. ¿Cómo pensamos hoy, en cada ensayo, en cada clase, el propio devenir errático de ideas escénicas?

El "Juego" del Director en la Puesta en escena

Mariano Dossena (Actor, Docente y Director Teatral)

Tomando la labor del director como la puesta en "juego" de un material dramático o no dramático, se analizarán la forma de conce-

bir el espacio o territorio del juego, las estrategias y reglas, que serán los pilares del trabajo del director, en el proceso de realizar un montaje teatral.

Se analizarán también las relaciones y diálogos "lúdicos" entre el director, los actores y las diversas áreas del espectáculo (escenografía, iluminación, vestuario, etc.) conformando así un colectivo donde a partir de la dinámica del "juego de la creación grupal" y sin solemnidad, se arribe a la "verdad" del material que se lleve a escena.

El espacio en la composición y dirección escénica

Agustina Palermo (Directora, Investigadora, Docente y Teatrística)

El trabajo del director sobre el espacio es primordial en el teatro entendido en términos de representación. En esta ponencia se expondrán algunos abordajes y categorías espaciales fundamentales como herramientas para la composición escénica.

A partir de tres grandes categorías: espacio material, espacio de ficción y espacio poético, podremos establecer un análisis sincrónico de la tarea del director en relación a la propuesta de puesta en escena como eje fundamental de su trabajo.

El proceso de creación en primera persona

Mariela Asensio (Actriz, Dramaturga y Directora)

Mariela Asensio compartirá la instancia creativa de su nuevo proyecto "Mujeres en ningún lugar", tercera y última entrega de su trilogía Mujeres en 3D.

Rupturas de la linealidad escénica

Bárbara Echevarría* (Artista Audiovisual, Directora de Teatro y Performance)

El espectador y las nuevas formas de percepción, la transformación constante de la cultura contemporánea y los nuevos medios como productores de originales prácticas artísticas. Los procesos de ruptura tanto en el relato como en la espacialidad de la obra.

La creatividad en la puesta en escena de una ópera

Carlos Palacios* (Director, Reggiseur y Docente)

La exposición detalla como la puesta en escena de una ópera, comienza con una primera imagen, intuición o idea, transitando cada una de las áreas que la componen en un concepto de totalidad, desarrollando un tratamiento escénico desde un aspecto creativo, generando una atmósfera y una energía generada desde el régisseur y el equipo creativo que constituyen una red invisible de relaciones que durante el proceso de construcción van creando una determinada fuerza y dinámica que finalmente el público recibirá a través de la música, el texto cantado por las diferentes voces líricas

en un espacio escenográfico, con un vestuario, una caracterización y una iluminación que completa el diseño de una puesta en escena.

2.B Dirección y Proceso Creativo
Comisión del Congreso |
de 15 a 18 hs | Aula B-3
Coordina: Andrés Binetti*

La palabra ignorante del director

Román Podolsky (Director, Docente y Dramaturgo)

El vínculo entre el actor y el director está hecho en gran medida de palabras y como tal está sujeto al equívoco, al malentendido, a la irrupción de lo inesperado y lo desconocido. La aceptación de esta afirmación implica reconocer que el efecto de lo que el director dice en el proceso de ensayos no es sencillo de calcular. Lejos de subordinar la palabra a la resolución de ese cálculo, proponemos en cambio una intervención que sostenga dicha incertidumbre, abriendo en lo dicho la dimensión de una ignorancia: la de aquello que no se puede decir.

Muerte y transfiguración del director

Silvio Lang (Director, Investigador y Docente)

Luego del vacío que el mundo le hizo a Dios, de que la política le marcara la cancha al Estado, de la escabullida femenina al cuento del macho, y de la caída de careta de las democracias parlamentarias: sin embargo, hay directores. ¿Qué es un director escénico después de estas catástrofes mundiales? ¿Cuál es su lugar en las configuraciones escénicas del siglo XXI? La experiencia de la incertidumbre se ha inscripto en nuestras pulsaciones. Lo que hace agua es la manía totalizadora. No todo lo que hay en escena pertenece al escenario. Hay partes de la puesta en escena fuera de programación. Lo que casi ni cuenta, o tiene una intensidad menor, puede darle un revés a la situación. Si hay un desfase en la ficción preestablecida es factible que suceda cualquier cosa. Lo "cualquiera", entonces comienza a ser tomado en consideración para la puesta en escena.

Procedimientos y líneas de fuerza de una obra en proceso

Lamberto Arévalo (Director y Docente) e Ileana Vallejos (Artista Plástica y Escenógrafa)

"El Lago", un evento donde presentaremos ante el público una obra experimental en gestación.

Todo parte de la idea de que una mujer y una sombra se encuentran en un lugar extraño, tal vez un lago, tal vez sus propias oscuridades. Y allí se pondrán en juego fantasmas, deseos a visualizar, humores y derivas varias. Invitamos al público a que tenga un rol activo este día del evento. Por eso lla-

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

mamos al mismo: Laboratorio abierto... No se tratará de que actúen, ni nada parecido, sino de que participen profundizando sus focos de observación, usando dispositivos para que escriban una cartografía de lo que irán presenciando, haciéndose y haciéndonos preguntas, cambiando de disposición varias veces las butacas... Acompañándonos en suma, desde el aquí y ahora del encuentro, a una noche única y viva, como es cada ensayo que venimos realizando. Inspirado en Films de Miyasaki; y en textos de Beckett, Dickinson, Baricco, Deleuze y Nietzsche.

El rol del regisseur: entre el capricho y la innovación

Alejandro Domínguez Benavides (Doctor en Historia y Maestría en Teatro Argentino y Contemporáneo)

El rol del regisseur viene ocupando un lugar destacado en el mundo de la ópera de todo el mundo. Nuestra ponencia intenta abrir un debate acerca de las nuevas puestas en escena. Señalamos las diferencias entre la recepción del público de teatro de prosa con el de los teatros líricos. Tomamos como hipótesis de trabajo: ¿El regisseur es el nuevo divo que busca imponer una nueva estética a los públicos tradicionales? ¿Es posible? ¿O busca a través de la innovación cautivar a un auditorio nuevo? ¿Cuáles son los límites de su libertad creadora?

La ficción y lo real, el arte y la vida

Mariano Tenconi Blanco (Docente, Dramaturgo y Director)

Consideremos una visión del arte llamémosle duchampiana que dice que el arte es aquello que no tiene función, como el mingitorio en el museo. Consideremos otra, llamemos wildeana, que dice que la ficción modifica la percepción que tenemos de la realidad. La exposición se propone abordar el teatro desde las dicotomías: el cruce entre lo real y la ficción, cómo lo pretendido como real es la ficción de los discursos dominantes y cómo la ficción puede modificar la realidad; y finalmente se buscará volver a analizar de qué manera el arte habla sobre la vida.

El director no está solo

Tatiana Santana (Actriz y Directora)

Esta exposición tiene como objetivo abordar la reflexión del proceso creativo desde lo humano. Se destacan, de esta manera, las consideraciones acerca del trabajo en grupo y el lugar del director en el mismo. Para ello es fundamental que quien realice este rol no dé nada por sentado, que se cuestione todo tipo de inquietudes necesarias y que sepa que las respuestas pueden venir de otras áreas a través de los miembros de su equipo de trabajo.

Apuntes de una fenomenología posible de la escena

Horacio Banega (Dramaturgo, Director y Actor)

La percepción de la estructura de un texto nos da el primer acceso epistémico al espacio virtual de dicho texto. El tema complejo es la transición desde este espacio bidimensional hacia el espacio tridimensional junto con la dimensión temporal. En esta presentación me gustaría traer a la mesa ciertos aportes de la filosofía fenomenológica para conceptualizar la praxis de dicho pasaje. Tendré en cuenta que, por una parte, la lectura de un texto se hace con el cuerpo, y, por otra parte, que Alberto Uré nos enseñó que el lector de teatro es un director potencial.

Teatralizame [las semillas de la historia]

Zaida Rico (Actriz, Dramaturga, Directora y Docente)

Todos tenemos personajes con los que nos sentimos identificados: por sus búsquedas, por sus logros o sus errores, por sus caminos... ¿Son sus preguntas las nuestras? Esta exploración propone un trabajo sobre el otro que no soy yo... (o quizás sí). Indagar la teatralidad potenciando los elementos biográficos propios y foráneos. Acercando la vida de personajes históricos a la nuestra, adueñándonos de un recuerdo ajeno, nos contamos a nosotros mismos; construyendo así, un relato personal que oscila entre lo documental y lo ficcional.

3.A Cruces de lenguajes

Comisión del Congreso |

de 10 a 13 hs | Aula B-4

Coordina: Daniela Di Bella*

Poéticas de cruce en la construcción de la presencia escénica

Florencia Cima (Investigadora y Formadora en Artes Escénicas)

Investigo en una Dramaturgia del cuerpo que se construye en el cruce de disciplinas para pulsar presencias escénicas más complejas y elaboradas. Experimento en un método compositivo y de entrenamiento que articula diferentes codificaciones que me han interesado y que he experimentado a lo largo de los años dando esto lugar a mi particular estética. Me interesa entrenar en el Performer una cierta cualidad plástica para que pueda ir y venir de los distintos trazos formales que se exploran y configurar así su propio universo poético.

Ciudadanos espectadores: cuando la performance sucede en el espacio público

María Laura González (Doctora en Historia y Teoría de las Artes)

En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre la instancia de intervención urbana cuando el arte teatral performático se des-

pliega en el espacio público. ¿Qué sucede cuando tal acción extracotidiana irrumpe en la ciudad? ¿Qué canales receptivos se ponen en juego? ¿Qué ciudades ficcionales se expanden a partir de dicha acción efímera? Tomando diferentes ejemplos acontecidos en la ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas abordaremos esta cuestión para pensar en otro tipo de espectador: el ciudadano transeúnte.

Rituales de Pasaje, un proyecto de mediación cultural

Halima Tahan Ferreyra (Doctora y Licenciada en Letras Modernas)

Desde Rituales de Pasaje -un espacio de mediación cultural del Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As.- intentamos explorar cómo puede dialogar el teatro con las contradicciones del presente a partir de la instauración de ritos que respondan a la subjetividad, a la sensibilidad contemporánea. A nuevas necesidades estéticas y comunicacionales. En esa perspectiva nos dimos una política de recepción de otros saberes y prácticas profesionales, también como una forma de enriquecer nuestra praxis específica. El desafío de operar en estos espacios emblemáticos nos plantea cómo pueden coexistir estas nuevas experiencias artísticas y de pensamiento -las que nos gustaría compartir con la audiencia del Congreso- con los paradigmas culturales más convencionales que habitualmente modulan esos espacios.

La escena digital

Daniela Di Bella* (Arquitecta y Magister en Diseño)

El espacio escénico contemporáneo se convierte en un dispositivo de arte donde la narrativa se ve intervenida y atravesada por los media. El advenimiento de la cultura digital sobre la vida contemporánea y extensivamente sobre el diseño y la creación, hace foco sobre un nuevo campo de exploración de los límites de la escena y el espacio teatral para ingresar en la experimentación con el cuerpo, la interactividad, las interfaces, la virtualidad, el mundo online, el video y el juego digital generando una experiencia que amplifica el rango de lo visual y perceptual de las relaciones internas entre espacio, espectadores y relato.

Psicología del color en el teatro

Clarisa Ana Fisicaro (Diseñadora Textil y Artista Plástica)

El Teatro nos permite soñar, pensar, disfrutar, llorar o reír, pero fundamentalmente genera sentimientos. Múltiples estudios demuestran que colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, sino como experiencias universales profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y nuestros pensamientos. El uso del color en distintos actos o cuadros de una obra, en el vestua-

rio o en la puesta en escena o iluminación genera un entorno comunicacional poderoso que sobrevuela discursos, gestos, escenografía, música y sonido, para convertirse en uno de los pilares del teatro como arte escénico.

Polifonía e interdisciplina para la creación escénica

Jesica Lourdes Orellana (Licenciada en Teatro) y **Laura Daniela Cornejo** (Investigadora interdisciplinaria)

Se comprende a la creación Artística a partir de la heterogeneidad, la diversidad, reconocer la legitimidad en cada ámbito y tomar esos pares opuestos para poner en movimiento la paradoja que hace aparecer nuevas dimensiones en el proceso creativo. Ocurre en el espacio "entre" un sujeto y otros sujetos, el sujeto y sí mismo, el sujeto y el mundo. Se parte del concepto de "polifonía" de Bajtin para abordar los siguientes interrogantes: ¿Cómo construir un diálogo entre distintas disciplinas, entre distintas voces? ¿Cómo abordar la diversidad? ¿Cómo permitir que aparezca una nueva metáfora que nos lleve hacia nuevos espacios?

Tecnoescena en el teatro universitario

Anabel Edith Paoletta (Licenciada en teatro, Docente e Investigadora)

Siguiendo a Aristóteles, los críticos y los teóricos habían tendido a marginar la realidad material de la representación teatral, pero en el siglo XX el énfasis se desplazó a medida que los teóricos han tratado de definir lo que Artaud percibió como el lenguaje físico del escenario: En el teatro los espectadores se enfrentan con un espacio real que es simultáneamente un lugar ficticio y un escenario, y asisten a un arte que juega de manera intensa con el estatus de realidad/ irre realidad de lo que está pasando. Las nuevas perspectivas artísticas de la ciudad de Tandil están siendo favorecidas por la existencia de lo intermedial en la vida cotidiana, empleada sobre todo en el tipo de producción cultural a través de la fragmentación de los discursos creados, los cuales nos dejan frente a un contexto globalizado, interdisciplinario e intercultural en permanente evolución.

Hiperrealidad, virtualidad e interactividad: borrador para una teoría sobre prácticas performáticas ciberespaciales

Krizia Puig (Lic. en Comunicación Social y Master en Artes Escénicas)

Partiendo de los postulados de Jean Baudrillard, Néstor García Canclini y Nicolás Bourriaud; se hará un recorrido sobre las nociones de espacio, dramaturgia, representación y performatividad en las posibles prácticas escénicas venideras.

3.B Experiencias en Escena

Comisión del Congreso |

de 15 a 18 hs | Aula B - 4

Coordina: Daniela Di Bella*

La acción y los personajes en un clásico argentino: "Juegos a la hora de la siesta"

Virginia Lombardo (Docente y Directora Teatral)

La búsqueda y decisión de la acción que se desprende del texto, que lo completa, que lo narra, es uno de los primeros objetivos que me propongo cuando encaro un texto dramático. La organización que se produce en la ficción cuando la acción principal es felizmente hallada y definida ordena al actor en el camino a seguir para elaborar el relato. El personaje tiene su ocupación mientras sucede la situación y la historia comienza a ser teatralmente atractiva. La definición de los rangos interpretativos, los opuestos y los extremos del personaje, colocan al actor en condiciones creativas inmejorables para hacer propias las emociones y la línea de pensamiento.

El proceso creativo del actor en textos de Oliverio Gironde

María Vanesa Pressel (Actriz, Directora y Abogada)

Hablar de Teatro, toma imposible despejar la figura del actor. Las distintas teorías y metodologías actorales se escribieron, tomando como principal referente al actor en sí, y su cuerpo como elemento fundamental de trabajo. En los últimos años, ha aparecido con una marcada fuerza el concepto de "dramaturgia del actor", por lo tanto y en torno a ello, nos centramos en el cruce entre la literatura y el teatro, entre la poesía y el proceso creativo al llevar a escena poesía sin la necesidad de versionarla, sino simplemente adaptando el lenguaje. La investigación se funda en el proceso realizado para la representación de "Tanto yo (sobre textos de Oliverio Gironde)" estrenada en la ciudad de Paraná en Octubre de 2012.

La creación del concepto dramático visual en una producción lírica experimental: "The truth about love"

Alejandra Espector (Diseñadora de Vestuario, Escenógrafa, Artista Plástica y Docente)

Exposición del proceso y la metodología de diseño implementada para la creación del vestuario y de la escenografía en la puesta en escena de "The Truth about Love" espectáculo lírico experimental. Esta producción fue encargada para el Linbury Theatre, centro experimental de la Royal Opera House, (Covent Garden) en el 2009. El proceso de creación de la imagen visual y el concepto de la misma fue desarrollado paralelamente a su escritura dramática ya que se basó en

canciones de Britten y de Schumann y en la obra inédita del compositor Steven Ebel, quien terminó de componerla mientras la puesta en escena iba tomando forma. Se hablará del proceso creativo en conjunto con el regisseur, de la conceptualización visual, del trabajo realizado durante los ensayos, junto a la exposición de bocetos y fotos de la puesta, y de la experiencia de trabajo en el marco de la Royal Opera House.

La dramaturgia escénica en Se fue con su padre

Lorena Ballestrero (Directora, Actriz y Docente)

Al partir de un texto dramático, ese material sirve como eje a la hora de tomar las decisiones de un montaje. En mis puestas, la dramaturgia escénica acompaña la dramaturgia textual en una relación de cooperación. En Se fue con su padre la dramaturgia escénica se configuró a partir de la elección de un espacio apaisado, en el cual la lluvia intensa (que explota en la única escena que sucede fuera de la casilla y merma cuando el peligro fue sofocado –con la muerte de la hermana-) fue trabajada integralmente desde los aspectos visuales y sonoros en su totalidad.

Creación y montaje teatral a partir de los elementos cinematográficos

Diego López (Docente y Director)

Reflexión a partir de la creación de la obra "Crónica Imposible de un círculo atroz". La obra se propuso como un paralelismo con la obra Hamlet desde una mirada Latinoamericana y Argentina. Considerando que en Hamlet, el padre muerto pide venganza desde su estado de muerto, la pregunta fue cual es el muerto que la sociedad salteña "tiene en el ropero". Es así que se arribó a la historia del Dr. Miguel Ragone ex - gobernador de la provincia de Salta primer desaparecido de la dictadura militar salteña. Con el objetivo de realizar una propuesta teatral cuya estética sea atractiva y cuyo texto teatral aborde temas políticos, que a su vez emocione y conmueva, y la imagen tenga una papel importante me propuse un montaje con la utilización de elementos cinematográficos. Los elementos utilizados fueron: La Acción paralela. Elementos Discontinuos. Monodramático. De síntesis. Rítmicos. Antítesis. De anticipación. De Yuxtaposición. La música compuesta enteramente como una banda de sonido.

La asistencia de dirección en el teatro de títeres

Galo Ontivero (Lic. Actuación y Maestría en Dramaturgia)

La asistencia de dirección en espectáculos de títeres tiene una singularidad que le es propia: el trabajo no sólo es con los intérpretes- titiriteros sino también con los títeres que tienen el mismo grado de importancia

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

que los primeros.

En términos generales, se entiende que el teatro de títeres es un género menor dentro de las artes escénicas. Afirmando que esta concepción tradicional no es así, ya que sus espectáculos no sólo comportan un alto nivel artístico sino también un alto grado de complejidad técnica que se pone en juego a la hora de coordinar las tareas técnicas que demanda la realización de este tipo de espectáculos.

La imagen en el teatro shakespeariano **Laura Silva** (Directora y Docente Teatral. Miembro de la International Shakespeare Association)

La tendencia actual a nivel mundial respecto del autor William Shakespeare, apunta al uso de imágenes que tomen el texto más amable y comprensible al público actual. Un público objetivo que se enmarca en un rango de edad de entre los veinte y los cuarenta años, exige una celeridad en el racconto escénico más cercano al cine que al teatro de texto.

La propuesta se realizará sobre el espectáculo "La cicatriz que permanece por siempre" basada en La Violación de Lucrecia, en sus respectivas puestas tanto en Roma como en Buenos Aires, donde podremos ver los puntos en común y las diferencias entre ambas propuestas, partiendo de un mismo material.

Monólogos sobre mujeres en el teatro porteño actual

Catalina Artesi (Profesora y Licenciada en Letras. UBA)

Consideramos que una de las manifestaciones donde aparece la mirada contemporánea es en el unipersonal femenino- tradicionalmente marginado- donde mediante en puestas despojadas, surge el deseo femenino tensionado por los estereotipos de los medios. Ya en otro trabajo nuestro, analizamos la puesta de Molly Bloom (2012), basada en el monólogo del Ulises de James Joyce. Este unipersonal y otros más recientes han ido poblando la escena porteña actual. En esta ocasión, nos detenemos en Nada del amor me produce envidia de Santiago Loza (2008), repuesta en el 2013 con otro elenco. Aquí aflora el imaginario femenino de una mujer de clase media baja; en el discurso escénico-dramático reconocemos una marcada relación intertextual con la historia, el cine argentino clásico, la música popular y el melodrama. Del análisis de esta pieza y de la confrontación con otros monólogos, nos preguntamos ¿Por qué los monólogos femeninos reaparecen en estos años? ¿Cómo se construye una poética de la subjetividad de la mujer de hoy? ¿Es esta una tendencia escénica innovadora de la escena independiente o constituye un emergente de los contextos de producción?

4.A Dramaturgia **Comisión del Congreso |** **de 10 a 13 hs | Aula B-7** **Coordina: Andrés Binetti***

El teatro forjador de mitos

Héctor Daniel Levy (Licenciado en Filosofía, Dramaturgo, Director, Docente, Investigador y guionista)

Se trata de reflexionar acerca de cuáles son los principios que me guían a la hora de escribir, principios que constituyen una verdadera poética. Se trata de determinar sobre qué fundamentos se asientan estos principios. Al mismo tiempo se intenta reflexionar de qué manera en otros autores se pueden explicitar otros principios y de qué modo éstos sirven de fundamento a otras poéticas. Y como conclusión, cuáles son los puntos de coincidencia y cuáles los elementos divergentes en las diversas concepciones acerca de la escritura dramática.

El texto dramático y su relación técnica con la vida

Agustina Gatto (Dramaturga, Guionista, Directora y Docente)

En tanto que un texto dramático emula la vida, su complejidad se asocia a ella. Sin embargo, la diferencia entre ambos es que en el texto dramático todo es técnica.

En este encuentro hablaremos del texto dramático como objeto y de los diferentes cortes que podemos realizar sobre el mismo a fin de analizarlo: trama y subtramas; acción, personaje y diálogo; tiempo y espacio, puntos argumentales -en niveles que van desde lo obvio a lo complejo- y de su relación técnica con la vida.

Trilogía argentina amateur, el devenir del texto dramático

Andrés Binetti* (Dramaturgo, Director y Docente)

La exposición se propone deconstruir el camino recorrido por la Trilogía Argentina Amateur. De manera general la propuesta es encontrar los lugares de convergencia entre una serie de hipótesis de escritura dramática atravesadas por el discurso histórico y la reescritura genérica y los procedimientos de puesta en escena para articular dichas hipótesis y convertirlas en un texto espectacular.

Configuración del "campo de referencia" en el proceso dramatúrgico

Fabián Miguel Díaz (Maestría en Dramaturgia)

La estructura dramática, entendida como un objeto abstracto con límites específicos, construido por una relación de imágenes en tensión según un principio solidario, se configuraría sobre un plano de condensación simbólica que podría denominarse "campo de referencia", este funcionaría como un espacio de inscripción poética que permitiría a su vez la emergencia de sentido y unidad.

Cuanto mas específico resulta el "campo de referencia" mayor nivel de subjetividad genera, permitiendo una experiencia sensible individual que religa una subjetividad colectiva.

El dramaturgo trabajaría en la construcción de una estructura de significado que permita una experiencia poética y de sentido lo mas abarcadora posible.

Dramaturgia argentina y pasado reciente **Maximiliano de la Puente** (Magister en Comunicación y Cultura)

Esta presentación se centra en obras dramáticas realizadas en el país en el período 1995-2010, porque éste constituye un momento renovador dado por el auge de la "nueva dramaturgia", un grupo de jóvenes autores y directores que se caracterizan por ensayar formas heterogéneas y fragmentarias de escritura. Las representaciones del exilio, las de la figura de los desaparecidos, las de los niños apropiados por represores, y la irrupción de las voces de los hijos de los militantes de los años setenta, son los ejes temáticos recurrentes de las obras teatrales del período, y serán los objetos privilegiados del análisis de esta presentación.

Simultaneidad en el espacio escénico

Joaquín Bonet (Director, Dramaturgo, Guionista y Actor)

Mantener al espectador atento es una de las arduas tareas del teatro. Cada vez el espectador tiene mejor biblioteca. Espera que lo llevemos más allá de sus expectativas.

Son necesarios dos aspectos: por un lado la profundidad que el dramaturgo pueda alcanzar en el conocimiento del tema y, por el otro, los mecanismos dramatúrgicos para expresarlo.

Nadie puede enseñarnos a ser profundos. Propongo entonces una mirada sobre el uso de la simultaneidad en el discurso dramático. Pensar un espacio virtual donde pueden estar vigentes múltiples realidades al mismo tiempo que obligan al espectador a mantener la atención como un equilibrista.

Procedimientos y elementos técnicos de la dramaturgia

Matías Feldman (Pianista, Actor, Director y Dramaturgo)

Reflexionar acerca de procedimientos y elementos técnicos de la dramaturgia que son transversales al estilo, y que apuntan a crear un objeto que sea capaz de multiplicar sus sentidos más allá del control del autor. Profundizar acerca del concepto de imaginación técnica y de procedimientos tendientes a desolemnizar el objeto. Controlar para descontrolar. Búsqueda de accidentes. Imágenes disparadoras. Relato 1 y Relato 2. Movimientos y acción (disgresión/progresión). La rapidez y la dilación. Atentado a la lógica de causa-efecto. La belleza como tensión que oculta lo horroroso o la nada detrás de las construcciones ficcio-

nales y su relación con la realidad. Fisuras y corrimientos. Extrañamiento dentro del realismo, y crítica a la falsa percepción de ausencia de lenguaje en el mismo. Las injusticias perceptivas.

El cuerpo en la dramaturgia y en la escena

Nacho Ciatti (Actor, autor, director y productor)

Reflexiones sobre los alcances del cuerpo en la obra escrita y en la puesta en escena. La deficiencia de la palabra y la necesidad de la incorporación del cuerpo en el dramaturgo y en la obra.

4.B Escenografía e Iluminación

Comisión del Congreso |

de 15 a 18 hs | Aula B-7

Coordina: Carlos Coccia*

Alternativas al tratamiento renacentista en el espacio escénico contemporáneo

Marcelo Valiente (Escenógrafo y Docente)
Hay una tendencia alternativa a la hegemonía de los recursos renacentistas en el tratamiento del espacio escénico y su tridimensionalidad ficticia, propios de la multimedia contemporánea en favor de una nueva volumetría dramática, hacia un teatro de cuerpos potenciados, de objetos nacidos como proyección de la fisiología del personaje. El personaje, integrado a su objetualidad, alcanza la expresión pura de las intensidades que atraviesan la acción dramática. El objeto deja de ser un potencial obstáculo para convertirse en un objeto-actante (el ejemplo de S. Beckett, con su "mujer-suelo" en el caso de "Los días felices" – 2013). En Argentina todavía predomina en el actor de formación académica, un relación con el espacio de carácter renacentista (espacio = fondo inofensivo, ilustrativo). Al mismo tiempo el objeto se constituye en un aglutinante de todo el carácter del espacio narrado (caso "Yerma" – 2012).

El Color Luz en la escena del siglo XXI

Ernesto Bechara* (Iluminador y Docente)

En este momento particular de la corta historia de la iluminación escénica, el Diseñador se encuentra utilizando una mezcla de tecnologías de diferentes épocas, hecho que puede condicionar el desarrollo estético de su obra. La combinación de técnicas muy disímiles para producir color puede influenciar negativamente en las puestas lumínicas. La Luz Fría, las Robóticas con sus colores prefijados de fábrica y la explosión de la tecnología LED, chocan con la antigua forma de colorear lámparas incandescentes con filtros de acetato, aún en plena vigencia. La intención de este trabajo es realizar un recorrido por el estado de la cuestión de las nuevas tecnologías en iluminación y estudiar algunas propuestas de utilización de las mismas mostrando las posibilidades de

combinación entre las antiguas y las nuevas tecnologías.

Habitar. "Crear un lugar. Habitarlo creativamente"

Gabriela Fernández (Escenógrafa, Vestuarista y Artista Visual)

Pensar la obra desde el cuerpo del personaje. El ensayo como lugar para pensar en la obra. Una hipótesis: los escenógrafos y vestuaristas también ensayamos. Tenemos derecho a ensayar. Estar ahí, habitar ese lugar (el lugar físico y el lugar en el acto creador). Construimos porque primero habitamos. Pensar una escenografía es pensar sobre el tiempo y el espacio que habita en una obra.

Transitar la Escenografía: Procesos dialécticos de formación en la UP

Carlos Coccia* (Lic. en Escenografía y Arquitectura Escénica)

Durante el último año de la carrera de Escenografía, la materia "Escenografía V" busca generar un espacio formativo que motive la investigación del espacio y del objeto teatral, en una búsqueda de nuevas alternativas expresivas y simbólicas.

Transitando la noción de escenógrafo autor, se abordan tres ejes fundamentales: la experimentación morfológica, la poética del espacio y la realización escenográfica, integrando diseño, nuevas técnicas y tecnología.

Concluye en una instancia de exposición colectiva con un hilo conceptual unificador, posibilidad que plantea ciertos desafíos clave para la carrera al profundizar la calidad, diseño, construcción y terminación de la pieza escenográfica.

La estética en la escenografía

Norberto Laino* (Escenógrafo y Artista Plástico)

El Objetivo de este trabajo es contribuir a aclarar lo que significa estética en escenografía como régimen de funcionamiento del arte y como matriz discursiva. Nos proponemos discernir los objetos estéticos del resto de las cosas y exponer las principales teorías estéticas actuales y su capacidad para explicar esta evolución del arte, articulando las poéticas estéticas con las tramas sociales o políticas.

La escenografía desde una majestuosa austeridad

Marcelo Fernández* (Ilustrador, Escenógrafo y Docente)

Muchas veces la idea original se da de frente con la realidad de los presupuestos y una modesta producción puede obrar como amplificador de la creatividad.

Esta situación es típica en el ámbito del teatro independiente. En este contexto, un ajustado diseño es indispensable y para su realización se dispone hoy en día de una

gran variedad de nuevos materiales que lo pueden sustentar.

En esta franja de producción podría incorporarse además a los actos escolares, barriales y comunales.

El desafío consiste entonces en cómo enfrentar esta realidad y buscar una resolución que siga concibiendo a la escenografía como lenguaje plástico-dramático.

Puestas lumínicas para cada evento, cada formato

Carolina Levy* (Investigadora y Docente)

Son puestas lumínicas desarrolladas específicamente para cada tipo de acontecimiento. Muchas de ellas de carácter efímero, duran una noche, mientras, sacamos fotos, luego se desarma y se publica para generar difusión. Siempre queda un registro de todo. Siempre se busca que la propuesta se potencie y muchas veces la apuesta se duplica, por eso no repetimos lo ya realizado por tal motivo es vital trabajar con un concepto detrás de todo. Esto sustenta el evento y es el generador de ideas. Posterior al evento, trae consigo una instalación permanente. Las puestas abarcan Museos, Monumentos, Edificios Emblemáticos, así como eventos en ciudades y particulares.

El pensamiento creativo sobre el pensamiento práctico y resolutivo

Magalí Acha* (Lic. en Artes, Escenógrafa y Docente)

En Argentina los diseñadores de escenografía pensamos en el diseño como en cualquier país del mundo, pero anteponemos o mejor dicho inevitablemente se nos antepone, el presupuesto o la pregunta de cómo se resuelve, o dónde lo vamos a guardar. La pregunta entonces, es por qué todo eso se antepone a nuestra idea y la modifica. ¿Por qué no podemos desarrollar propuestas sin la limitación? ¿Qué más nos limita?

5.A Gestión de espacios y audiencias

Comisión del Congreso |

de 10 a 13 hs | Aula B-8

Coordina: Mara Steiner*

Gestión o Antigestión

Raúl Brambilla (Director Escénico, Actor, Dramaturgo y Guionista)

La ponencia intentará desarrollar una reflexión sobre la evolución del teatro argentino en los últimos años, primordialmente a partir de la aparición de las instituciones que otorgan subsidios a la producción. La influencia de los planes de gestión en el crecimiento de la producción en distintas regiones argentinas. Problemas en la producción y distribución de espectáculos. El desarrollo de la marca teatro en el país. Coincidencias y desigualdades. La creatividad condicionada por las circunstancias. Elementos para el desarrollo sustentable de la actividad.

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Estrategias digitales para la gestión de localidades

Javier Acuña (Programador, Actor y As-trólogo)

La experiencia de Alternativa Teatral y Alternativa Entradas en la gestión de localidades para espectáculos y eventos en la era de internet, redes sociales y modernidad líquida.

Estrategias en relación al público

Sonia Jaroslavsky* (Periodista especializada en Artes Escénicas)

La ponencia intentará desarrollar un breve análisis de experiencias que abordan diversas estrategias en el vínculo con el público y el no público desde diferentes perspectivas y en diferentes contextos.

Formación, recepción, artes escénicas y escuela

Ana Durán* (Periodista especializada en Artes Escénicas)

¿Cómo es la recepción de un espectador habituado a las artes escénicas? ¿y el de alguien que se acerca por primera vez? ¿Cómo juega esta experiencia nueva con los paradigmas de la Escuela? ¿Qué aportan o no aportan los artistas? ¿Qué significa "formar"? ¿Es lo mismo que convertirlo en espectador especializado?

Los espectadores, los actores y los escenarios

Marcelo Cuervo (Consultor Teatral)

Esta propuesta indaga los vínculos, que se desarrollan en el espacio teatral, entre quienes lo utilizan: los actores y los espectadores. Como se desarrolló el espacio escénico del Siglo XX, a partir de los dos paradigmas, de finales del siglo XIX, la ópera Garnier y Bayreuth que significaron el fin y el comienzo de una nueva época. De allí la aparición de los nuevos teatros, el "Thrust Stage" y la "Black Box" los espacios "para teatrales" como las "Fabriks" alemanas o los teatros independientes, en la Argentina, formato representado a nivel internacional por las intervenciones de Iain Macintosh en UK y como contra partida los cientos de teatros construidos en USA por George Zennour, ejemplo local de esa tendencia: la sala Martín Coronado. Análisis de cara a contextualizar la arquitectura teatral vernácula, explorando las relaciones entre los actores y sus públicos.

Teatros independientes en la actualidad, tomando como caso de análisis la experiencia de La Carpintería Teatro

Alejandra Carpineti (Actriz y Directora de La Carpintería)

Esta sala -al igual que una decena de espacios creados en los últimos años por actores o directores- fue gestada en 2010 por 3 jóvenes actrices con un doble objetivo: contar con un espacio propio y autónomo para la creación de sus propios materiales

y lograr hacer de la profesión un medio de vida, no sólo para quienes producen el lugar sino también para aquellas Cooperativas que trabajan en él.

A tres años de su apertura, analizaremos el recorrido transitado comparando Intenciones y deseos iniciales con las variaciones que han sido producto del devenir y la experiencia adquirida durante estos primeros tres años de trabajo.

Pensar la formación de públicos para las artes escénicas

Gonzalo Vicci Gianotti (Docente e investigador - Uruguay)

Poder reflexionar acerca de las posibilidades, limitaciones y necesidades en relación a la formación de nuevos públicos para las artes en general y en particular las artes escénicas, presenta siempre algunos desafíos que resultan difíciles de eludir. Entendemos que la educación artística, en sus diversos formatos y metodologías, puede facilitar un acercamiento al hecho estético, que permite abrir otras puertas a diversas formas de atravesar esos espacios, generando conexiones que enlacen directamente con las vivencias y experiencias de cada individuo. Asimismo nos interesa plantear la discusión en relación a las condiciones de expectativa, a cómo se generan las posibilidades para que los ciudadanos puedan participar, circular, apropiarse o cuestionar una propuesta artística determinada, ya sea en un teatro, una sala de exposiciones o en el espacio público.

Nuevas configuraciones en las prácticas de dirección en San Juan: la apuesta del Instituto Nacional del Teatro

María Cristina Castro (Dramaturga, Actriz, Directora e Investigadora en Teatro)

En la provincia de San Juan se llevó a cabo, desde el Instituto Nacional de Teatro, un proyecto de Trayectos técnicos de formación de carácter vivencial en áreas sustantivas de la creación teatral. Las diferentes ofertas formativas se concentraron en dramaturgia, dirección y gestión y producción. Los seminarios convocaron a más de cincuenta hacedores teatrales. El trabajo focalizó las rupturas a nivel escritural, partituras del cuerpo en acto, innovadoras estrategias de gestión para convocar a nuevos públicos.

**5.B Producción y Prensa
Comisión del Congreso |
de 15 a 18 hs | Aula B- 8
Coordina: Nicolás Sorriveras***

El dependiente y la autonomía

Lisandro Rodríguez (Artista Interdisciplinario)

Reflexiones sobre producción teatral y la vida teatral. La autonomía poética, discursiva, política y estética. Las formas y el vín-

culo del teatrista con su presente: El presente escénico. Desarrollo y búsquedas de temáticas, estéticas y poéticas personales. Análisis de la producción de obras: criterios, posibilidades y limitaciones

La Autogestión Comercial

Diego Corán Oria (Actor, Docente y Autor y Director de Random Creativos)

Esta exposición tiene como objetivo desplegar el proceso creativo que implica pasar de la idea a la acción y desarrollar, de esta manera, una plataforma potente y necesaria para instalarse en el mercado. Cómo hacer para producir cuando los recursos económicos no son suficientes apuntando al ingenio, la creatividad y el trabajo en equipo.

El potencial artístico según las condiciones de producción

Miguel Israilevich (Actor y Director)

Durante el proceso creativo de un proyecto teatral, el contexto de producción y las condiciones que presenta suelen ser percibidos como obstáculos o dificultades que atentan contra su realización ideal. ¿De qué modo podemos modificar esta percepción transformando estas dificultades en guías que nos permitan desplegar un potencial artístico no imaginado? Sin intentar encontrar una fórmula para responder esta pregunta, se ejemplificará con diversos casos de la experiencia personal. Luego, nos centraremos en las particularidades que presenta la Ciudad de Buenos Aires como contexto de producción.

Prensa de espectáculos: cómo construir una historia del actor

Constanza Lazzazera y Mariana Pelliza (Directoras de Business Press)

Cada actor necesita construir una imagen de sí mismo que consolide su presencia ante la opinión pública y logre un reconocimiento que le permita instituirse como una figura pública, con múltiples facetas. La clave de la permanencia es implementar distintas estrategias que impulsen su rol social.

Música Sustentable

María Carrascal* (Productora Musical y Docente)

El financiamiento colectivo es una nueva forma de obtener recursos para llevar adelante los proyectos que queremos realizar. Se da a través de la cooperación de las personas que se sienten atraídos por la obra e idea de un artista emprendedor. El financiamiento colectivo, además de ser una herramienta para recaudar dinero, acerca al artista a su público y ayuda a testear y diseñar mejor las producciones antes de lanzarlas al mercado. Se presentarán diversas plataformas y proyectos que han sido exitosos a la hora de recaudar fondos por medio del financiamiento colectivo, analizando la causa de sus logros a la hora de pensar el proyecto completo.

Teatro musical en Facebook

Mónica Berman (Licenciada en Letras, Magíster en Análisis del Discurso y Doctora en Ciencias Sociales)

El público de teatro musical es sumamente particular. Su modo de establecer vínculo con el espectáculo también lo es. El objetivo de mi investigación es analizar de qué manera se estructura, a través de las redes sociales (haciendo foco en Facebook), su relación con el musical. Para eso, a partir de un corpus acotado de páginas sobre musicales, páginas de productoras y de obras, se realiza un análisis pormenorizado de la construcción de ese destinatario ideal y empírico.

Ser tu propio jefe de prensa en la era 2.0

Nicolás Sorrivás* (Lic. Artes Audiovisuales, Realizador Audiovisual y Dramaturgo)

Lograr una carrera en el mundo del arte no se logra de la noche a la mañana. Todos comenzamos de a poco, con mucho trabajo, pero solos. Sin embargo, hoy en día, las herramientas de comunicación digital nos permiten acelerar el proceso posibilitando ser nuestros propios jefes de prensa. La exposición brindará al público una serie de tips sobre prensa y marketing del espectáculo en la era del 2.0 para transformar los 'me gusta' en espectadores efectivos.

Los diez rasgos fundamentales que un productor teatral debe tener

Raúl Santiago Algán (Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimientos)

La exposición detalla diez aspectos vitales en la personalidad, hábito y organización laboral que un productor teatral debe reunir para un buen desarrollo de su actividad. En la exposición se vinculan estos rasgos de la personalidad con actividades claves del proceso de producción (aplicado a todos los productos vinculados al soporte escénico). El objetivo es reflexionar sobre como desarrollamos nuestra actividad y cómo podemos potenciarla.

6.A Teatro Independiente y autogestión

Comisión del Congreso |
de 10 a 13 hs | Aula B-9

Coordina: Marina Matarrese*

La crueldad en la producción independiente

Pablo Silva (Productor, Director y Titular de SILVA Producciones)

La ponencia propone desarrollar una reflexión sobre la crueldad actual del sistema microeconómico del teatro independiente en Buenos Aires.

Se intenta entender las causas por las cuales se ha llegado a este punto, si es que existen culpables.

Subsidios o antisubsidios, "No hay más lo-

calidades" y "Función suspendida", Cooperativas versus salas y otras dicotomías que conforman la producción de espectáculos de manera independiente, serán puntos de partida para indagar acerca de cómo solucionar esta problemática tan común.

El teatro independiente y la política de subsidio

Claudia Margarita Sánchez (Actriz y Realizadora Audiovisual, especializada en Videodanza)

Las políticas culturales de subsidio habrían generado la condición de existencia para que Buenos Aires se pueda posicionar como capital latinoamericana del teatro gracias a que potenciaron, en los artistas, la producción de los bienes culturales viendo éstos precarizada su condición de trabajadores culturales. El proceso cultural que termina en la recepción no está asegurado ya que no se busca garantizar el consumo de la obra que se subsidia por lo que no existiría una política cultural de creación de público o de política activa de difusión de obra.

Hacia la profesionalización del teatro independiente

Paula Travnik (Actriz, Directora, Productora y Gestora en las Artes Escénicas)

Profesionalizando las tareas realizadas durante el proceso creativo optimizamos los recursos y de esta manera podemos llevar adelante proyectos artísticos que van a ser enmarcados de una manera distinta dentro del ámbito teatral.

Teatro Independiente. ¿De qué?

Mariano Stolkner (Actor, Director Teatral y Director Artístico de El Extranjero)

Podríamos suponer que la palabra "Independiente" tiene sólo un sentido poético, sin embargo su uso es de término legal. El Teatro Independiente es una institución dentro de una norma que lo regula y por la cual puede ser identificado. Sin embargo es cierto que la noción de Teatro Independiente es anterior a la propia norma, entonces deberíamos entender que la norma se conforma a partir de la existencia de dicha independencia en pos de darle un marco regulativo. Entonces, cuándo hablamos de Teatro Independiente hoy: ¿A qué nos referimos? A los principios que nos planteaba Barletta en los años 30' o al marco regulativo que surge en los 90' durante el gobierno de las políticas neoliberales.

Teatro político - social en Argentina

Jorge Graciosi (Director Teatral)

Se abordará esta exposición reflexionando acerca de los orígenes del teatro político y el nacimiento del teatro independiente, pensando en Florencio Sánchez, Armando Discépolo, Leónidas Barletta, Roberto Arlt, Osvaldo Dragún, Rodolfo Walsh, Roberto

Cossa, David Viñas y Eduardo Pavlovsky. Desde "La Ranchería" al "Picadero": El teatro de ideas entre dos fuegos. También se desarrollará la ideología como objetivo dramático y la convivencia del teatro con medio siglo de dictaduras.

Rol de los grupos estables de teatros independientes en la actualidad

Julieta Grinspan (Actriz y Fundadora de El Bachín Teatro)

Frente a la pregunta, ¿existen en la actualidad grupos estables de teatro independiente? Debemos ponernos a reflexionar. Considero que de cara al momento que vive y transita nuestro teatro, los grupos tienen mucho que aportar. ¿cómo visibilizarlos? ¿qué papel juegan en la comunidad teatral? Como es su vínculo y referencia con el movimiento de teatro independiente argentino? Son preguntas genuinas para quienes realizamos la actividad teatral a diario.

El porvenir, una experiencia de programación

Paula Baró (Dramaturga, Directora, Programadora, Docente, Actriz, Productora y Activista)

El porvenir se realiza con el objetivo de difundir el trabajo de jóvenes directores de teatro y promover la formación de un público abierto a nuevas propuestas y que apuesta al descubrimiento de la escena independiente de Buenos Aires. El festival no cuenta con un programador sino que son los mismos directores que participan cada año quienes eligen a los que ocuparán su lugar el año siguiente. Esta manera lúdica y festiva de elegir artistas propone a los directores – programadores una mirada atenta y profunda sobre el arte escénico contemporáneo, haciendo de esa reflexión la impronta del festival.

Puesta en escena adaptada a los recursos humanos y económicos disponibles

Carla Liguori* (Actriz, Directora y Docente)

En el escenario en que actualmente se llevan adelante los proyectos teatrales existe una especial importancia en los recursos con los que se cuenta al momento de pensar, idear y organizar una puesta en escena, ya que de esta manera es posible optimizar tanto los costos como el resultado artístico final.

Esta ponencia tiene como objetivo desarrollar el concepto de puesta en escena en función del espacio escénico y los recursos escenográficos y de iluminación. También pensar en la organización de ensayos y dirección actuarial según los tiempos disponibles y las posibilidades de vestuario y caracterización.

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

6.B Escena, Música y Espacio Sonoro
Comisión del Congreso |
de 15 a 18 hs | Aula B - 9
Coordina: Mara Steiner*

Conciertos en vivo, clave de la actualidad musical

Leandro Frías* (Productor musical y Docente)

La presentación reflexiona sobre el notable desarrollo que ha experimentado el espectáculo musical en vivo, en la última década. Se analizará la actualidad en el territorio argentino, la influencia del aluvión de conciertos internacionales y los avances tecnológicos como factores determinantes de cambios sustanciales. Se establecerá relaciones existentes entre dicho desarrollo y los cambios tan notorios que operan en la industria de la música en la era digital.

Sonoridades. La música y el teatro

Maria Inés Grimoldi (Postgrado en Gestión Cultural y Maestría de Teatro y Cine)

La música teatral es la menos explorada de las artes teatrales. Hay una partitura formada por ruidos, voces, sonidos casuales de escena, cuerpos, instrumentos musicales, etc. Los sonidos pasan a ser otro texto del director para significar donde las palabras redundan. Opiniones del Jean-Jacques Lemêtre sobre el tema. Relación con los códigos de la ópera en la actualidad.

Música y títeres: una partitura de acciones

Laura Gutman* (Regisseur y Docente)

Un títere es un objeto puesto en acción dramática, ya sea este de índole antropomórfica u objetual.

¿Cómo se comporta en relación con su soporte sonoro: música, voz, sonido puro, texto o silencio?

Hay en esa relación elementos de disociación inherentes a su propia técnica o esencia interpretativa y también elementos de composición de tipo coreográfica que incluyen la relación espacio-tiempo, es decir, ciertos patrones rítmicos. Poder hacer una lectura de este recurso a nivel escénico pone a nuestra disposición elementos de la imagen teatral, del texto espectacular y de la dramaturgia de los objetos en la escena.

Música al servicio de la escena

Rony Keselman* (Músico y Docente)

En esta ponencia se plantea la utilización de la música y el sonido en general como herramienta de construcción dramática. Se analizará, entre otras cuestiones específicas, su poder evocativo, la delineación de espacios sonoros, la creación de entornos y personajes por omisión, la manipulación sonora como recurso generador de estados de ánimo, psicológicos y temporales. La complicidad entre actor/personaje y música, su

relación y el diálogo interno (ritmo, melodía, armonía) que finalizan fundiéndose dentro de las circunstancias dadas.

Para ilustrar estos conceptos utilizaré ejemplos de mis trabajos recientes en las áreas de: Teatro Musical, Música incidental y Diseño sonoro y efectos especiales.

Posibilidades del espacio sonoro en la escena actual

Fabián Kesler* (Compositor Electroacústico y Docente)

Cuando se piensan la música y el sonido para las obras escénicas, pocas veces se considera que el sonido también habita espacios definidos, posee referencias de posición, se lo puede redireccionar, redirigir, y de ese modo integrarlo con diferentes aspectos de la obra, generando cruces, metáforas, integraciones... Estudiaremos entonces posibilidades que ofrece el sonido para no ser tan solo sonido, sino ser sonido-espacio, en base a obras pre-existentes y obras posibles, tanto desde aspectos creativos y metafóricos así como aspectos de aplicación técnica.

"CUL"TURRA": Manual de Cumbia villera. Transiciones, reflejos perfiles y sombras

Mercedes Paglilla* (Psicóloga Comunitaria, Investigadora y Docente)

A fines de los años 90° se originó en Argentina el movimiento cultural musical conocido como "cumbia villera". Se reconoce a los "cumbieros" como una subtribu urbana localizada en las Villas Miseria. En sus temas abordan cuestiones de alta sensibilidad social como la delincuencia, la droga y el alcohol además de la demanda por disminución de la marginalidad social y por la inclusión laboral. Frecuentemente objeto de Demagogia política, suman gran cantidad de seguidores en estilo y visual. Indudablemente, sus ritmos están provocando alto impacto en las clases sociales más altas. El colorido, la escena, la sensualidad exacerbada, la demanda, la metáfora de la marginalidad y la reivindicación de derechos legitima este género.

Música en escena: dialéctica de la acción y el sonido

Natacha Muñoz (Actriz, Coruta y Solista)

Toda acción produce sonido y todo sonido es producto de una acción. El teatro es acción y la música es el resultado acústico de actos intencionados. Usualmente, el actor se mueve, habla y deja, como residuos invisibles, sonoridades aquí y allá. El músico produce sus sonidos y va ensuciando la escena con movimientos que salen de lo poético para dejar al descubierto aquello que el espacio ficcional debería ocultar. La pregunta es: ¿Todo conjunto de sonidos es plausible de ser interpretado como música? ¿Dónde poner el límite? ¿Qué tratamiento se le da a la acción y qué lugar al sonido resultante?

7.A Vestuario y Caracterización
Comisión del Congreso |
de 10 a 13 hs | Aula B-10
Coordina Carlos Coccia

Mínimo presupuesto, máxima creatividad. ¿Es posible?

Gustavo Alderete (Diseñador de Vestuario y Director Artístico de La Polilla Imagen & Vestuario)

Recortes en los presupuestos, altos costos en plaza, escasez de recursos. ¿Cómo afectan todos estos ítems en el desarrollo del proceso creativo y hasta donde se pueden enfrentar proponiendo nuevas alternativas desde la imaginación?

La importancia del trabajo en equipo, en la propuesta y realización de vestuario

Ana Algranati (Diseñadora, Vestuarista y Modelista)

Desde mi punto de vista me gustaría hacer un resumen y reflexionar sobre el proceso creativo en equipo. Cómo de este modo el resultado es un vestuario que se respalda con un marco teórico, sensible y perceptible para el espectador, con justificaciones, razones y bases sólidas. Nada debe darse por supuesto, nada debe dejarse librado al azar, revalorizando la primer lectura e interpretación de un guión, la idea del director y su representación visual desde el vestuario. Reflexionar sobre las decisiones estéticas que se toman desde directivas de arte o escenografía, o viceversa, cómo el vestuario puede ser el generador de decisiones estéticas, y hasta de armado de escenas para los actores o la dirección... La plástica de una puesta en escena, siempre se logra mejor si el trabajo es en equipo.

El Vestuario como interface en la construcción poética del personaje.

Sol Deangelis (Diseñadora Industrial, de Vestuario y Escenografía)

El trabajo propone abordar el análisis del Vestuario como interface, espacio primario íntimo y experimental del actor en la creación poética del personaje. Partiendo del cuerpo como una zona de encuentro - percepción individual y colectiva. Entendiendo el vestir como una experiencia aurática, donde el cuerpo es el soporte y motor de la acción del personaje susceptible de modificaciones a través de las posibilidades expresivas del vestuario en esta construcción dramática. El Vestuario como un modo de habitar el drama a través del vestido. Intentando explorar la vivencia del ser en la tarea de vestir la teatralidad del personaje.

El maquillaje y los efectos especiales en la escena actual

Gisela Melina López (Lic. en Ciencias de la Comunicación y Docente FX)

En mi tarea como docente de las carreras

de Realizador de Efectos Especiales y Diseño de Maquillaje Artístico en FX, encuentro que los alumnos NO tienen planteada una única tendencia escénica actual con referencia a las caracterizaciones o los maquillajes que ellos efectúan. Para los alumnos de Maquillaje Artístico, las nuevas tendencias en técnicas son el uso del aerógrafo o la realización de make ups para las cámaras en HD, mientras que para los chicos de Efectos Especiales hay un auge en nuestro país de caracterizaciones del tipo de Zombies, Vampirismos y alienígenas. Aunque suele chocar su creatividad con las demandas de quien los contrata.

La Caracterización y los efectos especiales en las puestas actuales.

Eugenia Mosteiro* (Actriz y Docente de maquillaje y FX)

La multimedia en las puestas actuales, y el avance en las técnicas de iluminación hizo necesario incorporar nuevos conocimientos y modificar los conceptos sobre el maquillaje escénico aplicado a los distintos ámbitos. Estamos de acuerdo en que es el actor quien compone el personaje, pero la caracterización puede ayudarlo. En el maquillaje es elemental saber que lo claro eleva y que lo oscuro profundiza, aunque con ciertas limitaciones. Es entonces, que en el caso de determinados roles actorales que requiera la puesta, a veces se necesitan de caracterizaciones protésicas.

La vigencia del figurín de vestuario en el desarrollo de la creación del espectáculo

Stella Maris Müller* (Diseñadora de vestuario y Docente)

El vestuario tiene un enorme efecto en la puesta escénica. Es parte de un engranaje, en el que se articulan todas las áreas del espectáculo teatral. No existe un buen diseño de vestuario separado de una buena producción. El diseño de vestuario es una combinación de inspiración, trabajo intelectual e información técnica. Todo esto se vuelca finalmente en el figurín de diseño. Este tiene que poder transmitir la creatividad y la propuesta del diseñador. Aquí yace la importancia de la existencia de un boceto técnicamente preciso, pero que a la vez refleje el espíritu del diseñador y nos hable del personaje. Resulta difícil o casi imposible para un diseñador comunicar una propuesta sin la "herramienta" del boceto como lenguaje.

El realizador de vestuario en la era de la imagen

Andrea Suárez* (Diseñadora de vestuario, Directora Creativa del Estudio Cabuli - Suárez y Docente)

En esta exposición se plantea la especificidad del quehacer del realizador como el profesional que materializa la imagen visual de los personajes que enriquecen la calidad

artística y comunicativa del relato en films, obras teatrales, de danza, y cine publicitario. Se propone trabajar la autoría objetual en paralelo a la autoría conceptual, transformando la idea en materia tangible, y de este recorrido como oportunidad de maduración complejidad conceptual a través de producciones concretas realizadas por el Estudio Cabuli - Suárez Vestuario.

Ropa de Trabajo

Ana Nieves Ventura (Actriz y Vestuarista)

El objetivo de esta exposición es reflexionar sobre las diversas fuentes de inspiración en función del diseño de vestuario, haciendo hincapié en las variables sobre tiempo y espacio que se plantean, primero desde el texto y luego desde la puesta. Comprender que el diseño de dicha prenda termina en el actor y las acciones que realice, teniendo en cuenta que cada uno de ellos forman parte de un todo, mas allá de las individualidades que se presentan en los casos donde hay grupos corales.

**7.B Teoría, Crítica e Investigación
Comisión del Congreso |
de 15 a 18 hs | Aula B - 10
Coordina: Andrea Mardikian***

Un Teatro Sincretista entre el tango, los parámetros del Nouveau Theatre y el Grotesco Criollo: sobre "Los Pollerudos" de Sergio D Angelo y Gerardo Baamonde

Cecilia Propato (Dramaturga, Guionista, Directora de Teatro, Docente y Artista Multimedia)

La ponencia abordará un análisis comparatístico de la obra "Los Pollerudos" de Sergio D Angelo y Gerardo Baamonde en donde además trabaja Héctor Díaz tomando este espectáculo como un representante del llamado Teatro Sincretista en donde hay un entrecruzamiento de ejes temáticos, de movimiento y dramáticos propios del tango y del antecedente del mismo, parámetros del Nouveau Theatre o Estética del Fracaso (conocido como Teatro del Absurdo) y elementos del grotesco criollo. El planteo de la ponencia apunta a analizar cómo la deconstrucción de cada género o estilo particular crean una poética sincretista que le hace preguntas al teatro en lugar de responder interrogantes.

Antígona Vélez, una reflexión crítica sobre la tragedia de nuestros cuerpos

Martin Scarfi (Actor, docente y Licenciado en Sociología)

El trabajo reflexiona acerca de Antígona Vélez de Leopoldo Marechal y de cómo esta obra de arte nos permite repensar la opresión que sufrieron y sufren nuestros cuerpos en Argentina. Se hace un recorrido por la pieza teatral del escritor argentino analizando la rebelión de nuestra Antígona, su suspensión

en la instancia negativa del choque de fuerzas dialéctico que propone la obra. El ejercicio de Dialéctica Negativa (Adorno) que lleva adelante la Antígona marechalina, su carácter revolucionario, nos ayuda a reflexionar críticamente sobre la tragedia de nuestros cuerpos, pasando por la llamada "Conquista del desierto", en la que se sitúa la pieza y sus resonancias en nuestro presente.

Microteatro: las brevísimas tragedias de Achille Campanile

Martín Greco (Escritor, Docente, Investigador y Guionista de Cine)

En contigüidad con los microrrelatos, han aparecido en tiempos recientes experiencias teatrales que apelan a la reducción extrema del texto y la representación. En adaptaciones de clásicos o producciones originales, el género emplea estrategias del humor. Antecedente ineludible son las Tragedie in due battute, inéditas en español, de Achille Campanile. Umberto Eco sostiene que el humorismo de Campanile busca desmontar automatismos lingüísticos. Este trabajo analiza las prácticas textuales de las microtragedias de Campanile, y su relación con el teatro futurista sintético, como punto de partida de nuevas experiencias del fenómeno. Asimismo ofrece traducciones inéditas, en la perspectiva de representaciones futuras.

La noción de desmontaje desde una perspectiva histórica

Inés Ibarra (Licenciada en Crítica de Artes)

La noción de desmontaje se emplea mayoritariamente en el ámbito de Encuentros y Festivales de artes escénicas y se utiliza para clasificar un tipo de actividad que acompaña al espectáculo donde se explicitan los procedimientos de investigación, de creación y experimentación del quehacer teatral y, de alguna manera, parece crear un puente que suprime la distancia entre los espacios reservados para la teoría y los propios de la práctica. Como punto de partida, abordaremos el concepto en perspectiva histórica observando cómo se introducen las prácticas reflexivas en los estudios teatrales (De Marinis, 1997 y De Toro, 1999).

La crítica como asociación poética de la experiencia que estudia

Nara Mansur Caos (Poeta, Dramaturga y Crítica Teatral Cubana)

Mi presentación narra la experiencia del vínculo entre la investigación teatrológica y el laboratorio artístico. Me he vinculado al Estudio Teatral El Cuervo que dirige Pompeyo Audivert y hemos preparado un libro juntos, que va a dar cuenta del "pensamiento crítico" del artista y de la "imagen" que proyecta la crítica de los procesos estudiados. Las máquimas teatrales, la improvisación, el método de composición del director / pedagogo en colaboración con los talleristas / actores de-

termina, nombra, contamina el tipo de estudio que propongo. La crítica teatral como asociación poética.

La noción de Justicia en la pieza teatral "Hamlet" de W. Shakespeare.

Andrea Mardikian* (Licenciada en Artes y Docente)

En obra teatral "Hamlet" de W. Shakespeare la aparición del espectro del padre de Hamlet inaugura una zona de indecibilidad "entre dos" extremos. Según Derrida (1995) la aparición del espectro se hace invisiblemente visible bajo su armadura, esto permite la disimetría espectral que él la llama "efecto visera", ver sin ser visto. Desde esa disimetría Hamlet hereda la ley y la misión. El trabajo nace de una pregunta: ¿Qué es hacer Justicia para Hamlet?, o más precisamente, ¿Qué es hacer Justicia?. La zona de indecibilidad localiza un "entre dos" extremos, Venganza y Derecho. Sobre dicha dislocación interna es que se vuelve a pensar la noción de Justicia.

El docente y las TIC en la escena del aula

Maria Florencia Palmucci (Maestría en Ciencias Sociales)

Se puede concebir al maestro en el aula, como a un actor en escena. Ambos basan su acción en un proceso fundamental: la comunicación. Este fenómeno implica conductas que generan una red de interacciones, influencias recíprocas de un individuo sobre las acciones de los demás. En el aula, maestros y alumnos integran un sistema comunicacional basado en relaciones de autoridad y obediencia, saber y poder que se percibe a través de la circulación de la palabra, de los gestos, los movimientos corporales, el uso del espacio y del tiempo. El docente desarrolla un rol, transmite una imagen que los alumnos captan e internalizan.

La Commedia del arte y el barroco en la ópera y el teatro

Lizzie Waisse (Directora Escénica y Docente)

Se desarrollará esta ponencia, partiendo de la poética de la commedia del arte, del renacimiento italiano y las máscaras paradigmáticas, analizando cómo se replican en diferentes procedimientos textuales de obras de teatro de Carlo Goldoni, Carlo Gozzi, W.Shakespeare y J.B.P. Moliere. Serán también objeto de estudio Las pasiones del Alma de Descartes hacia una gestualidad barroca replicada en el teatro de Lope de Vega y en las óperas del período barroco.

Inmediatez vs montaje, o inmediatez + montaje

Sebastián Romero (Lic. Comunicación y Productor de TV)

El conocimiento desde adentro un subgénero cada vez más frecuente en la televi-

sión. Cómo entender la complejidad en la pre-producción del móvil de exteriores. El concepto de espectacularidad y e impacto escénico. Logística, administración, gestión de los recursos. Tiempo y espacio: dos aspectos fundamentales. La intensidad del "vivo". Los límites técnicos sobre los periodísticos. El estudio "natural" y la improvisación del set televisivo. El poder de la espontaneidad y la reacción. Toma de decisiones inmediatas.

8.A Tecnologías en escena

Comisión del Congreso |

de 10 a 13 hs | Aula B-11

Coordina: Nicolás Sorrivas*

La danza contemporánea y las nuevas tecnologías

Eleonora Vallazza* (Profesora en Artes)

La propuesta se centra en la vinculación entre la danza contemporánea y la imagen electrónica. Se tomará como base la obra de dos coreógrafos contemporáneos, uno internacional Hiroaki Umeda y otro nacional, Margarita Bali. La fundamentación del tema y los casos, están dados por el crecimiento de una tendencia escénica marcada por la hibridación de las artes escénicas y audiovisuales, como por la cada vez mayor intervención de las nuevas tecnologías en las artes escénicas contemporáneas y puntualmente en la danza.

Se analizarán obras puntuales de los coreógrafos anteriormente mencionados desde la hipótesis de cómo se elabora un nuevo lenguaje escénico a partir de la combinación e interacción del arte audiovisual (imagen electrónica) y la danza contemporánea (desde un recorte histórico y no formal).

Cuerpo, Danza y Cultura Digital

Alejandra Ceriani (Magíster en Estética y Teoría de las Artes)

El ciclo de danza en la UNLP se orienta al estudio y a la integración de la danza/performance con mediaciones tecnológicas. Ponemos en diálogo al cuerpo con dispositivos e interfases interactivas, enmarcándonos dentro de proyectos abiertos a la investigación y difusión del desarrollo de la multimedia y del movimiento, su modelización y transformación en imagen y sonido. Interrogarnos colectivamente sobre estos procesos posicionando a los artistas y al público en la situación de percibir una relación viva y fluida para observar, dialogar, exponer criterios, compartir y construir conocimiento.

El espacio digital

Hernán Bermúdez (Artista Plástico, Docente y Escenógrafo)

Mi propuesta de ponencia trata sobre la experiencia llevada a cabo junto a la Compañía Móvil de danza contemporánea (dirigida por Inés Armas y Fagner Pavan). Durante los

años 2012 y 2013 trabajé junto a ellos en un colectivo donde danza, música (de la mano de Marco Sanguinetti) y pintura proyectada de forma digital sobre ellos (realizada por mí) interactuaron para crear un espectáculo basado en el disco de Pink Floyd "Dark side of the moon". En él a través de una tableta digitalizadora y con un cañón de video fui trabajando dibujos, color y texturas en sincronía con la coreografía y la música para obtener, al final, un espacio escenográfico compuesto a través de la luz.

Lo audiovisual en escena

Martín Gómez (Realizador Audiovisual, del Departamento de Audiovisuales del C.T.B.A)

Hablar de lo audiovisual en escena, implica en principio no solo pensarlo en el teatro sino en todo escenario o espacio de escena en vivo. Lo audiovisual es un nuevo actor, obviamente otro tipo de actor, que puede traer el pasado, el futuro, la extra escena, lo onírico, lo irreal, diferentes puntos de vista, lo posible y lo imposible que tiene el vivo y el hecho artístico aquí y ahora. Existen diferentes medios, formas y combinaciones posibles de competir y complementar el hecho artístico en vivo con la intervención audiovisual, y con el avance de la tecnología y el mayor alcance a estos medios todavía mayores posibilidades. Pero creo yo que merece pensarse en cada momento, el porqué, para qué, como y cuando lo audiovisual suma a un espectáculo aportando una nueva mirada o un nuevo lenguaje y no queda solo como un hecho anecdótico y parte de una moda.

Creación artística y trans-disciplina

Jorge Haro* (Artista Sonoro y Audiovisual)

Una mirada sobre la praxis artística contemporánea desde los puentes y cruces entre la performance audiovisual y la exhibición; la ciencia y la tecnología.

Una Nueva Mirada en la Escena: El lenguaje Multimedia

Alejandra Soto* (Escenógrafa, Vestuarista, Docente y Régisseur)

La puerta hacia nuevas tecnologías en la escena ha permitido transformar la visión e integrar el concepto y diseño visual con la mirada sistémica. A través de un recorrido con imágenes y videos analizaremos que entendemos por multimedia y sus avances. ¿Es un nuevo lenguaje? ¿Cuáles son los desafíos y pros del mapping? ¿Qué es un mapping? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la imagen proyectada? En estos últimos años estamos viviendo un gran crecimiento de las tecnologías. El mundo nos pulsa imágenes continuas, donde podemos ser creadores o que como espectadores activos vamos descubriendo una nueva forma de ver y de leer lo que se nos muestra.

Panorama del uso de las tecnologías en los distintos estratos de la escena teatral porteña

Karina Wainschenker (Docente FX e Investigadora)

Partimos de preguntarnos sobre el uso de la tecnología en la cartelera porteña de los últimos años y seleccionamos seis obras. Analizaremos la incorporación de tecnologías visuales y sonoras intentando observar qué tipo de uso le ha dado cada director en pos de ver cómo articulan e interactúan las nuevas tecnologías con los lenguajes que intervienen en la construcción escénica. Nos enmarcamos en propuestas teóricas de teatro posdramático, así como en la semiología del teatro y del cine; buscando dar cuenta de las características que surgen de la aplicación de tecnologías en el lenguaje escénico.

Reflexiones para un modelo tecnológico del trabajo del actor

Karina Wainschenker (Docente FX e Investigadora) y **Ramiro Guggiari** (Realizador y Docente Teatral)

La presente propuesta tiene por objetivo la formulación de un modelo tecnológico para el trabajo actoral, como hipótesis de partida que buscamos profundizar en el tiempo. Actualmente, a modo de inicio para la experimentación y, con objetivos investigativos, pedagógicos y creativos, hemos organizado el mismo en tres momentos analíticos: del trabajo vivencial, del trabajo biomecánico y del trabajo escenocompositivo; y un cuarto momento sintético-sinérgico. Buscamos lograr contar con un modelo ordenado y claro, y plasmarlo a futuro en una publicación escrita que sirva tanto como referencia para el actor como para directores y formadores.

8.B Poéticas y Espacios Escénicos

**Comisión del Congreso |
de 15 a 18 hs | Aula B-11**

Coordina: Gabriel Los Santos*

La ciudad como escenario, prácticas artísticas en el espacio público

Lucía Seijo (Curadora y Artista)

Para el arte contemporáneo el ejercicio plástico ya no se circunscribe necesariamente a las paredes de una galería o un museo. Hoy existen cada vez más artistas, arquitectos y colectivos que desarrollan propuestas artísticas en el espacio urbano. Estos proyectos abordan la ciudad como un escenario donde se pone en valor la participación ciudadana, la historia y las problemáticas de la producción del espacio público. El arte, así, funciona como una plataforma para estudiar y activar el espacio común de los ciudadanos.

Manifestaciones de la Forma

Marina Muller* (Docente)

Todo lo que es, tiene forma. Esta es más o menos visible. Más o menos elocuente. Pero siempre está. Esta exposición se propone explorar diferentes campos del arte buscando sus formas subyacentes para poder asociarlas en sus diferencias y abordar una visión integradora del hecho artístico. Una novela como "E Túnel" de un escritor morfológico como E. Sábato nos puede inducir a la visión del doble túnel, de la misma manera en que podría hacerlo un vestido...

Hacia un teatro de materiales

Juan Pablo Gómez* (Director y Dramaturgo)

Usualmente se piensa el teatro en sus dimensiones poéticas, metafóricas o narrativas. ¿Pero cuál es la función dramática de los elementos materiales del teatro? Espacio, tiempo, cuerpos. A partir del desmenuzamiento de sus coordenadas más básicas intentamos reflexionar sobre que es real y qué heredado de nuestros conceptos de "dramático" y "teatralidad"

El terror en el teatro

Ayelén Rubio (Prof. de Artes en Teatro)

La escena teatral y la cinematográfica poseen entre sí numerosas diferencias, en diversos aspectos. El carácter espontáneo del teatro es una de las más notables entre ambos códigos; y tal vez sea ésta misma la que produzca que los efectos del Terror en un código o en el otro operen de maneras tan distintas sobre los espectadores. Cuando se trata de puestas en las que el espectador permanece en rol de mero observador, difícilmente se llega a producir un clima y una sensación de Miedo o de Terror. Entonces, encontrar los mecanismos teatrales específicos que hagan que éstos funcionen de manera eficaz, nos incitan a despegarnos de una puesta tradicional y de explorar nuevos espacios teatrales, recursos de iluminación, tecnología y efectos especiales, y formas de interactuar con el público de manera que este se separe de su rol pasivo y forme parte activa de la situación.

Texto dramático y espacios no convencionales

Mónica Ogando (Dramaturga, Narradora y Docente)

En la puesta en escena de todo texto dramático se articulan distintos lenguajes que devienen en una diversidad de dramaturgias, entre otras, la del espacio escénico. La creciente tendencia del uso de espacios no convencionales invita a reflexionar sobre los modos de experimentar otras poéticas

que despliegan nuevas problematizaciones acerca de la dialéctica relación entre ficción y realidad.

Instalaciones: idea, materiales, recorte, montaje e interacción

Leo Ocello (Licenciado en Artes Visuales con Orientación en Escultura)

¿Qué es una instalación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cómo dialoga con el espacio? ¿Cómo interactúa con el público?

Muchas veces las instalaciones son un recorte de la realidad, otras veces la generan, algunas confrontan con dicha realidad y otras simplemente extraen un momento, un pequeño fragmento, un "fotograma" de la vida para estudiarlo o darle la importancia que no tuvo en su momento.

Las instalaciones que realizo tienen un marcado interés por el recorte, por el fotograma. Ese momento único, perfecto e irrepetible que puede volver a ser.

Las instalaciones tienen la capacidad de llevar a una persona a lugares impensados, un olor, un color, un objeto, un sonido, una temperatura, son todos disparadores.

Cuerpo de Letra – Escritura en movimiento y Performance

Isabel de la Fuente (Actriz y Poeta)

¿Cómo dar cuerpo a la palabra? ¿Cómo dar palabra al cuerpo? El cuerpo y la palabra como una sola cosa. ¿Cuál el cuerpo-palabra en el espacio? El gesto indivisible de la emoción.

El recorrido del cuerpo a la letra y de la palabra a los sentidos.

Un escenario vacío, una hoja en blanco...

Poética de la sustracción, economía del lenguaje y del movimiento, economía gestual y sintáctica como proyección emotiva. ¿La palabra deviene del gesto o el gesto de la palabra? Esa palabra es pensada, es dicha, escuchada y vuelta gesto, mirada, emoción que provoca el movimiento, que se traduce en reacción y escribe, habla, comunica, nos hace ver: la palabra, o era el gesto?

Diversidad de convenciones actorales y teatrales

Adriana Grinberg (Directora y Docente)

Se propone analizar, dentro de diferentes convenciones, las gamas de posibilidades expresivas, teniendo en cuenta la poética resultante y la exploración de subjetividades. Se analizará la tendencia y el estilo con el objetivo de afianzar y establecer procedimientos adecuados en pedagogía y transmisión del lenguaje teatral.

Diferenciar estas convenciones facilita la tarea en la búsqueda hacia la definición de códigos de transferencia de saber teatral.

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Marketing de Espectáculos

PÚBLICO, NEGOCIOS Y PASIONES: MARKETING DE ESPECTÁCULOS

Comisión Congreso | de 15 a 18 hs |
Cabrera 3641. Aula 1.1

Moderadora: *Laura Kulfas** (Directora de Desarrollo Institucional del Complejo Teatral de Buenos Aires. Profesora en la Universidad de Palermo)

> **El escenario del Marketing: Desmitificando los paradigmas del marketing, y su aporte al espectáculo y la cultura**
Mariano Fernández Madero (Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing)

Entender los beneficios que proporciona la incorporación del marketing al campo del espectáculo es importantísimo en un mundo cada vez más interconectado y globalizado.

> **Para quién producimos teatro, quién es nuestro público**

Sebastián Blutrach (Propietario y Director Artístico del Teatro Picadero en Bs As)

Las distintas formas de hacer teatro y cómo comunicarlo, canales actuales, nuevas tendencias de comunicación y la experiencia del Teatro Picadero y la mirada desde la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales sobre las distintas maneras de consumo a través de las promociones y su impacto en teatro de hoy.

> **Aprender de quienes saben: Cuando las camisetas hablan**

Claudio Daniel Destéfano (Director del Diploma de Management y Marketing Deportivo)

ESEADE-Deloitte. Periodista especializado en temas Empresariales y de Negocios) Espectáculos y deportes tienen mucho en común. Un vuelo por las experiencias vivas realizadas por quienes dejaron su huella digital en tela de la historia del marketing

> **Marketing y la experiencia musical***

Patricia Casañas (Jefa de prensa y comunicación de la Fundación de Amigos del Teatro)

Una mirada al marketing y comunicación para organizaciones dedicadas a la producción musical y lírica en vivo.

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Expositores

Mariano Fernández Madero

Graduado en Administración de Empresas, ingresó en la Asociación Argentina de Marketing en el año 2000. Anteriormente se desempeñó en áreas de Administración, Finanzas y Estrategia de diversas empresas tales como Industrias Reconquista, Robert-HSBC, Productos OSA, Banco de Valores, Banco Finansur y AAM. Miembro de diversos jurados de premios de Marketing y afines en distintas Asociaciones y Organizaciones. Es invitado en diversos medios para hablar de su última visión, la visión de "los Océanos Esmeralda del Marketing". Conferencista en temas de Marketing y Management. Experto en diseño y presentaciones de casos de negocios. Es Tutor de empresas para el desarrollo de estrategias.

Claudio Daniel Destéfano

Periodista especializado en temas Empresariales y de Negocios. Formó parte del staff de los diarios Clarín, El Cronista, Infobae, Olé y El Observador (Montevideo), y de las revistas Apertura, La City, Mística, Somos y El Federal, entre otras. Trabajó en distintos programas en Radio. Destéfano creó el diario interactivo de negocios d:biz (www.dbiz.com.ar) y Ristretto.

Escribió los libros "Saberlo es Negocio" y "Hay Otro Partido" (ambos de la Colección Empresas, Editorial Aguilar).

*Sebastián Blutrach**

Productor General de espectáculos teatrales, musicales, televisivos con experiencia en todos los circuitos, en el país y en el

exterior. Llevó adelante espectáculos como Gorda, Sonata de Otoño, Traición, Los hijos se han dormido, Forever Young, La última sesión de Freud, entre muchas otras.

Patricia Casañas

Se formó en danza clásica con la maestra Olga Ferri a partir de 1976. Desde 2010 se encuentra a cargo de la cátedra de Historia de la Música y la Danza en la carrera de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Como periodista especializada en música clásica y crítica de ballet y danza, ha colaborado desde 1995 en Revista Clásica, Correo Musical Argentino, y en el diario La Prensa y la revista Cantabile.

Durante 2006 y 2007 tuvo a su cargo el sector de Música clásica y Jazz de la Gerencia de Marketing Estratégico de EMI Music Argentina.

*Laura Kulfas**

Especialista en Administración de las Artes del Espectáculo, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Creadora de áreas de Marketing y Relaciones Institucionales para el Complejo Teatral de Buenos Aires para la Subsecretaría de Cultura (Ministerio de Cultura, CABA). Experta en fundraising para organizaciones culturales, y en Mecenazgo Cultural. Consultora en recaudación de fondos y RRPP de la Fundación Amigos del Teatro San Martín.

Socia fundadora de Theatrica, Management Creativo para las Artes del Espectáculo.

Docente de Gestión y Comunicación de Espectáculos en la Universidad de Palermo, para la carrera de Diseño de Espectáculos.

Teatro y Espectáculo en Palermo

El Área Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo fue creada hace 10 años a partir de un acuerdo de cooperación institucional con el Complejo Teatral de Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente el Área Teatro y Espectáculo ofrece los siguientes **Títulos y Carreras** (entre paréntesis se consigna la duración): Licenciatura en Dirección Teatral (4 años) • Escenografía (3 años) • Vestuario (3 años) • Diseño de Espectáculos (ciclo de 1 año) • Producción Musical (2 años) • Producción de Espectáculos (2 años) • Actor profesional (2 años) • Marketing de Espectáculos (2 años).

También se desarrollan programas de extensión que conectan a la Universidad con la sociedad a partir de 3 ciclos:

> **Diálogo con Artistas**, coordinado por los profesores Claudia Kricun y Dardo Dozo, se dictan ininterrumpidamente desde marzo de 2004 y consiste en entrevistas a personalidades del espectáculo.

> **Seminarios de Autor Escena Creativa**: creados en el año 2005. Están coordinados por Héctor Calmet y Andrea Pontoriero y consisten en cursos gratuitos y abiertos a la comunidad donde los profesionales del medio del espectáculo trabajan de una forma intensiva las problemáticas y las nuevas tendencias que se expresan en el mundo del espectáculo.

> **Jornadas 3 Días de Teatro y Espectáculos**: ciclo de actualización y capacitación en Teatro y Espectáculo.

Escena sin Fronteras

Las Exposiciones de Escena sin Fronteras se organizan en Rondas de Presentaciones. Son oportunidades de vinculación artística y profesional a partir de la presentación de obras, proyectos y/o experiencias escénicas significativas.

Se realizan en la Sede Cabrera 3641 de la Universidad de Palermo el miércoles 26 de febrero de 2014, en dos horarios, de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.

Rondas de Presentaciones:	Pág
1. Danza, Música y Teatro 10 a 13 hs Aula 1.1	19
2. Tendencias: Arte, Música y Tecnología 10 a 13 hs Aula 1.2	20
3. Teatro, Espacio y Experimentación 10 a 13 hs Aula B5	21
4. Grupos, Experiencias y Performance 15 a 18 hs Aula B5	22

1. Danza, Música y Teatro Espacio Escena Sin Fronteras | de 10 a 13 hs | Aula 1.1 Coordina: Elena Onofre*

Nuevo Flamenco en Argentina/Preludio Flamenco

Mariana Astutti (Bailaora, coreógrafa, docente e investigadora)

El objetivo de esta propuesta es incentivar a que los nuevos coreógrafos argentinos utilicen el lenguaje de flamenco en nuevos formatos que no sean el del tablado tradicional andaluz. Dar relevancia a la instancia previa a la finalización de la obra, fomentando el diálogo y la reflexión entre los artistas pares y el público. Poder integrar al flamenco dentro del campo artístico del teatro y de la danza contemporánea.

La primera instancia del proyecto, Preludio Flamenco consiste en un Ciclo en la primera mitad del año donde se presentan trabajos escénicos en proceso creativo de coreógrafos de vanguardia. En la segunda instancia, Nuevo Flamenco en Argentina, que se realiza en la segunda mitad del año, se presentan dichas obras terminadas.

“Con/m Poner” el Cuerpo: Estrategias y herramientas de acción para posibilitar creativamente la práctica de la composición instantánea en el movimiento a través de la Improvisación

Rocío Castañeda Henao, Victoria D'Hers y Cecilia Musico

A través de dos dispositivos escénicos (obras) que he montado, muestro como he seleccionado, construido y explorado, algunas estrategias que utilizo para componer a través de la Improvisación, que es la técnica a la cual me dedico actualmente. La idea es hablar y mostrar cómo cada coreógrafo-bailarín va construyendo su propio mundo, planteándose desafíos, tomando decisiones y elecciones; es como uno se va construyendo una especie de “método” para crear y componer. El “Leit Motiv” de las obras fue comenzar trabajando desde los lenguajes y energías que maneja el “cuerpo cotidiano”, poniendo en juego en la obra las tensiones (tonos) diferenciales entre lo cotidiano y lo escénico.**

Grito

Lucía Cholakian Herrera (Actriz)

Grito es un proyecto que busca utilizar el juego teatral para crear diálogo entre grupos de jóvenes con problemáticas comunes. Utilizando técnicas del método de “Teatro

del oprimido” de Augusto Boal y elementos de la expresión corporal, trabajamos para generar debates y buscar soluciones alternativas a cuestiones cotidianas, ensayando la utilización del cuerpo y la palabra como elementos transformadores y liberadores.

Ropa Tendida: Unipersonal de mimo experimental

Nadina Batlloera (Mimo, Actriz y Docente)

Como temática partimos de acciones y sensaciones cotidianas (lavar la ropa, pintar, martillar, el viento, la luna, sabanas que vuelan, mariposas...) y las transformamos en poesía corporal, expresando íntimamente el universo subjetivo de una mujer.

Un posible zoom haciendo visible y real algunos silencios en la vida de este personaje. La propuesta es desarrollar una puesta en escena- instalación que fusione el mimo experimental y las artes plásticas; orientados a público adulto y/o familiar.**

Ornella: unipersonal en búsqueda de una puesta en escena

Bárbara Posesorski (Actriz)

La propuesta radica en compartir la experiencia de la puesta en escena de un unipersonal, que ha tenido 7 puestas hasta lograr tener la puesta final sólo unos días antes del estreno, pero que no obstante este proceso, ha participado de numerosos festivales y encuentros, generando emociones, reflexiones y modificaciones en los espectadores que lo presenciaron.

Porque no es tan fácil poner en escena un espectáculo cuyo texto es meramente descriptivo, sin caer en redundar lo que se dice con la acción; y más aún cuando la dramaturgia del texto es la misma actriz.**

Cicatrices: Lo poético en la urdimbre del espectáculo

*Claudia Liliana Stigol** (Actriz y Docente)

Este espectáculo unipersonal plantea el desarrollo de una poética del espacio. El texto dramático impregnado por formas cercanas a la prosa poética facilita el encuentro con un cuerpo, que en su ritmo, une el espacio y la palabra en un todo significativo.

El despojado entorno, formado por sólo tres elementos que constituyen un triángulo, tiene la intención de acentuar el valor fuertemente simbólico de cada uno de ellos.**

In útero

Florencia Galiñanes (Actriz y Coreógrafa)

Parece que el inconsciente tiene más fuerza

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

(**) Ver texto completo en la web.

en nuestras vidas de lo que creemos.

Incluso lo inconsciente se vuelve consciente sin darnos cuenta. Puedes sentir sensación de culpa o tristeza por algo que no estás haciendo y no sabes que es, ni porque deberías hacerlo.

Es un proyecto en creación donde este personaje va transitando por su mundo tratando de darle muerte a todos aquellos pensamientos, acciones o palabras que no tengan que ver con ella, busca y se busca incansablemente.**

En Búsqueda: Había Algo más allá de la piel...

Verónica Espino (Actriz Cantante y Autora) y **Pablo Meschini** (Músico, Compositor y Productor)

Teatro musical, buscando un nuevo lenguaje, pasando por distintas disciplinas, danza, teatro, música y poesía. Estos seres se juntan, se unen en espíritu y alma para iniciar el juego sagrado. Van cayendo los velos y los colores desnudan las almas.

La música los tiñe de pureza y pueden ponerle palabras a las dudas, canciones en el viento, mientras los movimientos, en trance, van marcando el camino.

Vamos hacia adentro. Comienza la búsqueda.

Esperanza: Espectáculo que invita a los niños y sus acompañantes a reflexionar sobre la guerra y el amor

Mercedes González Glemon, Bárbara Posesorky y Pablo Germán Vescio

Entre disparates, dos actores entregados a la comicidad, dan vida a situaciones que cuentan esta historia, recurriendo a canciones tradicionales de la infancia y a juegos delirantes, dos enamorados idealistas, se buscan pero no se recuerdan físicamente, al punto que Florinda, reconociendo a su amado, Manuel, ha confundido el color de sus ojos, y él, su amado soldado marido de ella que la busca durante casi toda la obra, teniendo a su lado, niega que es ella, lo cierto es que 10 años transcurrieron desde la última vez que se vieron, y, en esos 10 años, ambos han vivido increíbles experiencias.**

Te cuento un cuento

María Rita Joga (Cuenta cuentos)

Todos podemos contar cuentos, la narración nos acompaña desde siempre, todos podemos hacer nuestra una historia, todos tenemos una historia y se puede contar. Narrar nos transporta, nos hace viajar a la historia de otros o a la nuestra.

Los cuentos al ser llevados a la oralidad, se transforman, toman la personalidad del narrador y llegan al oyente coloreados por éste. Contar, la propuesta es Contar, tomar

un cuento, llevarlo a un lenguaje que pueda ser entendido, ya que no está la posibilidad de volver la hoja, como cuando uno lee. Y que la historia sea creíble, interesante, respetando al autor y destacando lo que el narrador quiere transmitir.

2. Tendencias: Arte, Música y Tecnología

Espacio Escena Sin Fronteras | de 10 a 13 hs | Aula 1.2

Coordina: Carlos Caram*

Proyecto: Tespis, el poeta

Valeria Leticia Knell (Profesora y Licenciada en Artes Plásticas orientación en Escenografía)

El teatro ha mantenido, como una de las tantas convenciones, la interacción entre actor-espacio escénico-espectador dentro de un espacio físico concreto de acceso público; es a partir de esta problemática que el objetivo de la propuesta es plantear la posibilidad de la relación: personaje-espacio escénico-público en un espacio virtual, de acceso desde cualquier ámbito, incluso el privado, por medio de la utilización de las herramientas brindadas por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Tespis, el poeta plantea la posibilidad de montar un espectáculo a través de Facebook.**

Teatra.net, el teatro llega a todos

Pablo Daniel Osés y Elio Ricardo Osés (Emprendedores)

Teatra es un teatro digital que permite a los productores teatrales llevar sus obras alrededor del mundo en un servicio global, sin restricciones regionales que impidan a las compañías la libre distribución de sus obras y contenidos. Funciona en un ámbito 24x7, permitiendo que los usuarios adquieran y disfruten las obras en cualquier momento y lugar. Los idiomas soportados en la plataforma (Inglés, Español y Portugués) aseguran que los contenidos puedan comprenderse en todo el continente americano y gran parte del resto del mundo. No obstante, la plataforma se encuentra diseñada para incorporar nuevos idiomas y dialectos para que las obras puedan llegar aún más allá.*

Alter Corpus: una obra para escuchar en el walkman

Natacha Muñiz (Autora, Directora e Intérprete)

¿Qué es Alter Corpus? ¿Es una obra de teatro? ¿Es un concierto? ¿Quién es esa mujer que habla? ¿Es una o son muchas? ¿Está soñando? ¿Dice la verdad? ¿De quién es ese cuerpo? ¿Son varios o es un solo cuer-

po fragmentado? ¿Es una polifonía? ¿Un curso del pensamiento? ¿Un discurrir de la conciencia? ¿Habla o canta? ¿Cuál es el límite entre la palabra y la música? ¿Quién se hace todas estas preguntas y a quién se las hace? ¿Es una búsqueda de la poesía en cada gesto? ¿Un intento por comprobar que la música lo habita todo? ¿Es el empeño de la ficción a cualquier costo?

Mujeres de Arena: La proyección de video como iluminación escénica

Yanina Crescente (Actriz y Directora Teatral)

En ésta puesta en escena de "Mujeres de Arena", de Humberto Robles, he indagado en la utilización de la video-proyección como herramienta de iluminación. De esta manera se evidencia una clara funcionalidad estética-narrativa en la iluminación, ya que no sólo cumple con la función de iluminar la escena, sino que también acompaña, mostrando imágenes de lugares y protagonistas, a la narración de la historia que se está exponiendo. El hecho de ser una obra de "teatro documental", sobre los femicidios en Ciudad Juárez, fue el motivo por el cual decidí utilizar la video-proyección como iluminación escénica, puesto que mi intención fue generar en el espectador la sensación de sentirse atravesado por esa terrible situación de la realidad, aún siendo consciente de estar presenciando un hecho ficcionado.**

[právo] adelante

Ana Caldeiro (Terapeuta del Lenguaje, Escritora y Docente) y **Eugenia Martínez** (especialista en RR. HH.)

Una cámara y un cuaderno de notas que intentan capturar una atmósfera, una energía intangible, un fenómeno colectivo. Sobre el espacio recae el sesgo de lo que somos; vemos en cada objeto un fragmento de nuestra propia condición.

[právo] es un proyecto de crónicas visuales y escritas que llega a su primera estación: Constelaciones. Tres países de pasado tumultuoso —República Checa, Hungría y Croacia— se reconstruyen, reafirman su identidad. Y eso se ve en el espacio, los objetos, las personas.*

Cruce Inter-disciplinario: Lo espectacular en el arte visual

María de la Paz Jovtis (Artista Plástica y Escenógrafa UP)

Hoy en día el desafío a enfrentar como artistas es el de la autogestión, la búsqueda de alianzas estratégicas para potenciar un proyecto y llevarlo adelante, hoy en día los proyectos deben mantener su objetivo y al mismo tiempo ser flexibles para enriquecerse.

Transmito la experiencia sobre mi investigación sobre la furia y su trasmutación en amor que culmina con mi primera muestra individual "Estas Ahí" junto a la colaboración de importantes artistas visuales y curadores que se interesaron por la propuesta y acompañaron de diversas maneras el proceso de este proyecto.

Dirección de arte en "La chica más rara del mundo"

Mara Capaccioni (Diseñadora de Escenografía y Vestuario y Artista Plástica)

"La chica más rara del mundo" es un cortometraje dirigido por Mariano Cattaneo, donde Mara Capaccioni dirigió el arte, estando a cargo tanto de las propuestas estéticas y el clima de las escenas como de la realización de los espacios escenográficos. Se trabajó una estética con marcados claros oscuros, siguiendo la línea del expresionismo alemán, teniendo también como referencia el cine mudo de los años 20/30. Imprimiéndole detalles de romanticismo muy propios del personaje principal; una niña llamada Melien, que es una chica soñadora, inmersa en un mundo de dibujos y amigos imaginarios. Representada por el color violeta que está presente en la mayoría de las escenas tanto en la escenografía y vestuario como en la iluminación, acompañado por una gama de colores intensos como el magenta y el azul que lo forman.**

SI, DÁ, cuidarse

Teresa Baldassini (Artista Plástica)

En el marco del 1º de diciembre, se realizará una performance, con motivo de la toma de conciencia acerca de la importancia de cuidarse en nuestras relaciones sexuales.

En la ciudad de Hurlingham, se realizó una intervención con 3 actores, que se vistieron entre ellos, con preservativos tamaño grande. La importancia de los colores y la dinámica que se le dio al momento, dejó en claro el cuidado sexual.

Enmarcado en la invitación del grupo de violencia de género, el objetivo fue no pasar por alto la fecha y lo necesario de recordar gráficamente y en un momento actoral, el color rojo simbólico, de la campaña de fundación Huésped, siendo el objetivo final, la charla en la familia y en la comunidad, luego de repartir preservativos gratis.

¿Somos conscientes de lo que alimentamos?

Shahila Parisi (Psicopedagoga)

El teatro es un gran comunicador, por eso el fin es utilizarlo como herramienta para representar la realidad de los ámbitos más desprotegidos. Es un objetivo interdisciplinario, con la participación de diversas áreas

para obtener resultados heterogéneos en la planificación.

Las temáticas a experimentar podrían ser maltrato y violencia, discapacidades, abuso y dependencia de sustancias, compromiso en el rol social, entre otros, basados en hechos reales.

Específicamente el objetivo es de reflexión, logrando que el espectador haya captado el mensaje concreto a través de una historia cruda. Las mismas se podrán adaptar teniendo en cuenta el público al que será dirigido, gracias a la intervención del área correspondiente.**

Poéticas de la educación

Susana Fihman y Rosalía Grün

Un grupo integrado por gente de Teatro - actuación, dramaturgia, docencia, investigación teatral - de Educación y de UTE-CTERA hemos trabajado en el diseño de un proyecto para generar un movimiento de dramaturgos que aborden los temas de la educación, desde su dimensión creativa y creadora.

Poéticas de la educación se propone a través del Teatro, instalar la temática de la Educación en la comunidad, despojándola de su literalidad - reafirmando en su complejidad.

Entre todas las virtudes del teatro, y siendo muy difícil resaltar una dejando las otras de lado, en este proyecto, ponderamos lo de reparador que se le reconoce.**

3. Teatro, Espacio y Experimentación

Espacio Escena Sin Fronteras | de 10 a 13 hs | Aula B5

Coordinan: Michelle Wejcman y Marcelo Rosa

Tres espacios, tres tiempos

Sol Pavéz (Dramaturga, Directora, Actriz y Docente)

Consiste en desarrollar un resumen explicativo sobre las tres obras que pondré en escena durante el 2014.

Cómo dos de éstas estarán unidas a pesar de presentarse en distintos teatros y la forma de construcción de cada una. Cómo trabajo los diferentes roles, dramaturgia, dirección, actuación y docencia; ya que en Munus realizo tres roles, en En mí solo dramaturgia y dirección y en La Ilusión, dramaturgia y dirección pero surgida a través de una creación colectiva del taller de montaje de obra que dicto actualmente.

A través de imágenes de las mismas, más mi relato, intentaré explicar y compartir la forma de construcción de espacios, tiempos y poéticas, la creación de una obra.

Pollerapantalón

Lucas Lagré (Actor, Director y Dramaturgo)

Es la hora de la siesta, pero Manu no duerme. Limpia. Su hermana Leonor ingresa con aparentes buenas noticias: su madre ya no grita. Es invierno, pero hace calor. Los calefactores están encendidos. Afuera, una feroz gripe contagiada solo por hombres. Adentro, el miedo y la resistencia. Leonor, mujer obesa de bien, busca desesperadamente ocultar los rasgos masculinos de su hermano para evitar su inminente contagio. Él opone resistencia. En esta lucha de fuerzas la masculinidad descalificada se convierte también en el anhelo más profundo. Todos quieren ser hombres, todos quieren eso. Todo se vuelve difuso. El espacio late. Los vínculos se disuelven. Solo queda la comida, el deber ser y los secretos. ¿Qué pasa cuando los disfraces ya no alcanzan? Mucha ropa tirada en el piso.**

Epifanía solitaria. La puesta en escena de una hipótesis

Juan Francisco Dasso (Director Teatral)

Tómense dos interlocutores A y B, individuales o colectivos; presupóngase el predominio verbal de A frente al silencio de B. El que habla se expone, abusa de la verbalización, la cual es estimulada aún más por la no respuesta del otro. La hipótesis es la siguiente: En la sobreproducción discursivo, A hace un descubrimiento, consciente o inconsciente, acerca de sí mismo y/o del mundo; el precio es "volverse loco" o, mejor dicho, A hace un viaje de la formalidad a la visceralidad, alcanzando en el medio una lucidez efímera y solitaria

¿Cómo se prueba escénicamente una hipótesis?

Proyecto Posadas

Michelle Wejcman (Periodista, Productora, Directora y Actriz)

Se trata de una intervención teatral en medio de una barbería de comienzos de siglo en el barrio de Caballito. La obra Proyecto Posadas invita al público a introducirse en un espacio real resignificado, convirtiéndose en una experiencia diferente que incluye teatro, historia y museo.

Proyecto Posadas, de Andrés Binetti, cuenta dos momentos. Uno en los años '70, cargados de militancia y clandestinidad; y otro anclado en el presente que aborda la ficcionalización y dramatización de la memoria, a través del pragmatismo de un proyecto cinematográfico. Ambos proponen reflexionar sobre ¿cuáles son las consecuencias de aquello que sucedió?, y en definitiva, ¿qué quedó de todo eso?*

(**) Ver texto completo en la web.

Albergue transitorio

Giuliana Kiersz (Dramaturga, Directora y Actriz)

El proyecto de obra toma como punto de partida y ocurre en un albergue transitorio.

El albergue transitorio está tomado como punto espacial conflictivo en relación a la intimidad, al amor y a lo creemos que deberían ser la intimidad y el amor.

Una intimidad enmarcada, poco íntima e invadida de propuestas, modelos y clichés.

A la vez, el amor transitorio, como todo amor, esta vez con turno, pautado, reglado y con hora de salida.

¿Se puede vivir una intimidad en el mismo lugar dónde una hora atrás se vivió otra? ¿Y a su vez, están estas intimidades de alguna forma relacionadas?*

El teatro como exorcismo colectivo: autoayuda para melancólicos lunares

Gonzalo Facundo López (Director Teatral y Fotógrafo), **Emmanuel Medina** (Licenciado en Comunicación Social, guionista y dramaturgo) y **Emilia Pérez Quinteros** (Escenógrafa)

El presente proyecto nace de la inquietud compartida por sus tres creadores: Gonzalo Facundo López (director) Emmanuel Medina (dramaturgo) y Emilia Pérez Quinteros (escenógrafa). ¿Cuál es el último vínculo, la última pieza activa que funciona en la transposición del teatro al cine? La pregunta acerca del vínculo posible entre la práctica cinematográfica y la práctica teatral, la búsqueda del punctum de duración en la imagen cuando el teatro es más que teatro y lo teatral más que cine. ¿Cuáles son las formas que asume la melancolía en la vida de los hombres?*

On Hold Call Center

Micaela Tettamanti (Directora y Productora) y **Agustín Ruíz Brussain** (Directora y Guionista)

On Hold Call Centre fue estrenada el 23 de agosto de 2013 en el festival Spoffin celebrado en la ciudad de Amersfoort (Países Bajos). Su segunda participación fue del 5 al 15 de septiembre en la ciudad de Cardiff (Reino Unido) dentro de la famosa bienal World Stage Design.

En ambas oportunidades la instalación fue recibida con éxito.

Esta pieza fue creada por Micaela Tettamanti (Licenciada en Artes del Teatro, USAL) y Agustín Ruíz Brussain (Licenciado en Producción de Medios Audiovisuales, ORT).*

Shakespeare Inédito

Ricardo Behrens (Actor, Clown, Docente, Director y Dramaturgo), **Gustavo Calletti**, **Aldo Alessandrini**, **Victoria Mommoliti** y **Magalí Sosa**

Surge de un proceso de investigación de un año con un equipo interdisciplinario de gran experiencia en improvisación teatral. La hipótesis fue profundizar en los universos que devienen de las obras de Shakespeare y generar en el instante, y de manera colectiva, una obra nueva construida con dramaturgia en vivo. De esta manera cada representación es única, generándose un nuevo espectáculo cada día, inspirada en los universos y empapada del estilo del bardo. Los personajes más emblemáticos de Bardo Hamlet, Julieta, Ricardo III, Otelo, Lady Macbeth, entre otros, pueden aparecer juntos en una misma historia. El público irá eligiendo opciones de desarrollo de la historia. El espectáculo fue estrenado en 2013 en el III Festival Shakespeare de Buenos Aires.**

Todo lo demás no importa. Variaciones sobre textos de Sara Gallardo

Andrea Chacón Álvarez (Directora Teatral, Dramaturga y Regisseur), **Noelia Antelo** y **Magalí Fugini**

Síntesis Argumental: Contar historias, contarse para ahuyentar el miedo, atraer el sueño, para comprender cosas. Contar para no estar solos. Bestiarios fantásticos, máquinas de vuelo, aficiones secretas, pan con manteca en el desayuno. Paisaje fractal. Las historias se despliegan, troqueladas, idénticas y diferentes. Amores perdidos. Invocaciones. Y a lo lejos, caballos.**

Juegos Profanos. El Infierno.

Gastón Czmuch, **Valeria Vogt**, **Ayelen Rubio**, **Laura Nores**, **Gustavo Enrietti** y **Rebeca Kohen**

Nuestra propuesta es investigar y debatir la obra teatral del Carlos Olmos, y enfatizar algunos puntos expuestos en la misma para resaltar el carácter crítico de la pieza.

El texto indaga sobre la idea de familia, como núcleo primario social y religioso. La imagen de una familia perfecta, rodeando la mesa navideña y alumbrada por el arbolito de navidad atiborrado de luces y regalos, se descascara a lo largo del desarrollo del texto y gracias a la revelación de los secretos que esta casa guarda entre sus paredes. Aquí dos puntas para retomar en la puesta en escena: la imagen que se proyecta al mundo, a ese otro observador (inicialmente de perfección); ocultando la imagen de putrefacción y muerte que describe a estos seres y a sus relaciones.**

4. Grupos, Experiencias y Performance
Espacio Escena Sin Fronteras |
de 15 a 18 hs | Aula B5
Coordina: Elena Onofre

Señorita Lucobein

Nacho Ciatti (Actor, Autor, Director y Productor)

En un futuro apenas lejano la organización política ha colapsado. El mundo está dividido ya no en naciones sino en empresas. Los empresarios que comandan estas corporaciones subyugan a todo su personal con las más absurdas vejaciones. Entre ellos, y al frente de una de las más importantes, se encuentra EL SEÑOR M, un vil y carismático jefe que, junto con su antiguo colaborador, EL HOMBRE LORO, harán lo posible por pulverizar el amor nacido entre una joven secretaria, la SEÑORITA LUCOBEIN, y un recientemente incorporado empleado, LASLO.**

Dirán que fue la noche, un espectáculo teatral, poético y musical

María Laura González (Actriz y Doctora en Historia y Teoría de las Artes)

Nos proponemos comentar nuestro espectáculo vertebrados a partir de tres ejes: el teatro, la poesía y la música. Desde la selección de poemas de autoras rioplatenses, hasta la musicalización de cada uno pasando por el ordenamiento de la puesta en escena, Dirán que fue la noche es el resultado de un proceso creativo grupal. Explicitar su propuesta a partir de estos ejes nos permitirá reflexionar sobre su espectador-modelo a nivel receptivo como así también sobre un aquí y ahora diferente.

Latinaja: Mutar y transmutar

Ivana Paola Eyheramonho y **Gina Biagioli**

Latinaja es un grupo que se conformó con la idea de sostener un laboratorio de trabajo teatral, experimentando con diferentes artes en la escena. En este primer proyecto indagamos en la idea de identidad y origen, así surgió la conexión con el animal, la mujer salvaje, las relaciones de poder y un vínculo con Latinoamérica. En un primer momento la exploración es muy física, luego dejamos aparecer, la palabra, los materiales en la indagación y, dejamos surgir lo que va tomando forma con el trabajo. El espectáculo acontece.*

Performance en casas: Análisis de dos experiencias propias

Maximiliano De la Puente (Director Teatral y dramaturgo)

Esta presentación se propone dar cuenta de dos performances propias realizadas en 2012 y 2013 en espacios íntimos: Ahorra, intervención teatral en una habitación y Cuatro versiones del hecho. El ámbito de la teatralidad, público por excelencia, es abordado desde aquí desde lo privado, lo

íntimo, lo microscópico. La pequeña escala se impone, la individualización de cada uno de los espectadores, que asumen una participación decididamente activa, convierte a estas producciones en una experiencia inusual.

Espacios no convencionales y su impacto en el entorno

Ariel Donda (Actor, Director, Músico y Docente)

Reflexión sobre la experiencia de llevar a escena la obra "Los trenes siempre están llegando" de Mónica Ogando. La obra no sólo fue representada en una sala convencional de teatro, sino también en estaciones de trenes de la Capital y el Gran Buenos Aires. Este trabajo es un análisis de esa experiencia por parte de sus propios participantes, el director y los actores. El estudio se orienta a pensar en una escenografía distinta además de re-pensar el teatro y su lugar social; el impacto que esto tiene sobre los espectadores que habitualmente no acceden al teatro, principalmente por vicisitudes socio-económicas.

Arcano: Folklore Multimedial

Claudia Margarita Sánchez y Néstor Pastorive

Arcano es una obra multimedial con danza folklórica argentina. Está conformado por un videodanza de 12 minutos de duración y por una obra performática que sucede a continuación de la proyección del primero. El proyecto surge en el año 2010 a propósito del estreno de Arcano videodanza en el marco del cierre del Festival Internacional VideodanzaBa en el Teatro 25 de Mayo. A fin de acompañar la proyección, se realizó una versión escénica de 13 minutos. Esta presentación es el antecedente de este proyecto.**

Padecía Desazón

Gastón Santos (Director), **Mariángeles Bonillo**, **Ramiro Delgado**, **Maria Sol Gallago** y **Marina Ortega**

Por estos días se escucha decir: "tal es un histérico o una histérica", "no seas histérico", "aquellos se histeriquean", etc. Ahí surgió la pregunta inicial sobre la patología. Decidí estudiar esa estructura neurótica centrándome en una obra clásica del psicoanálisis. Me di cuenta de que estaba escrita con el detalle y el estilo de un novelista. Pensé en hacer una adaptación para teatro. Sin embargo cuando comencé a escribir descubrí que había algo de trasfondo y tenía que ver con el rol de la mujer, con respecto a los hombres claro. Y no pude dejar de pensar en las mujeres en la actualidad. En los feminicidios, desapariciones, redes de

trata, etc. La trama se comenzó a entrelazar con esos temas. Tomando estos puntos le pedí al grupo de actores que me ayudaran a contar algo de eso.**

Archivo Emocional Desclasificado: Reconstrucción biográfica en escena

Gabriela Clara Pignataro y Nayla Daniela Tuvo

La vida y la escena comparten entre otras cosas la multiplicidad de materia en que se inscriben. La historia se construye a partir de un complejo entramado de soportes musicales, escritos, e inmateriales y variables como los propios recuerdos y los del otro. Dentro de los marcos que en la teoría plantó Vivi Tellas al hablar de biodrama buscamos establecer una obra teatral que se moviera en los límites entre la vida y el teatro. Buscamos en el proceso que la biografía sea quien establezca los tiempos del proceso sin forzar los acontecimientos en la ficción.

Asociación de teatreros independientes: Encuentro Itinerante de Teatro a la gorra

Ezequiel Gustavo Caridad y Juan Gibert (Presidente y vice-presidente)

A Telón Abierto es un encuentro itinerante que nació de la idea de reunir las producciones de grupos teatrales entrerrianos, de modo de compartir quehaceres y realidades desde las diferentes formas de producir este arte: cómo, dónde y para quienes. Por eso, las premisas fundamentales son la "entrada libre y a la gorra" y el uso de salas pero también espacios no convencionales: centros comunales, plazas, la calle misma, etc. El Encuentro Itinerante de Teatro "A Telón Abierto" se desarrolla en diferentes puntos de la provincia según lo acuerden los grupos que lo integran en sus reuniones.**

Presentación de la red CLT (Corredor Latinoamericano de Teatro)

Agustina Palermo (Directora. Investigadora y Docente) y **José Maldonado** (Actor, Directo y Investigador)

CLT es una plataforma de cooperación internacional de las artes escénicas. Nuestra misión apunta a desarrollar un marco de colaboración entre los países latinoamericanos que permita la generación de canales de difusión, promoción y formación teatral, potenciando el intercambio y desarrollo de las artes escénicas en la región. La conformación de este corredor surge de la necesidad de sistematizar a través de una red colectiva y colaborativa, la experiencia de intercambio ya existente que se ha dado de manera individual entre artistas, estudiantes, investigadores y distintos profesionales de las artes escénicas.**

Plenario Fundacional de la Red Digital de Artes Escénicas

**26 de febrero, 15 hs.
Cabrera 3641. Aula 1.2**

El crecimiento vertiginoso de la comunicación digital se expresa de diversas maneras, y en cada una de ellas lo hace con lógicas y lenguajes propios. El auge de los blogs o sitios webs como plataformas comunicacionales no es una novedad, asistimos a su desarrollo y crecimiento desde hace varios años, y vemos cómo todos los ámbitos de la cultura y la vida cotidiana se ven atravesados por la mirada y el análisis de personas que expresan en la web percepciones y opiniones propias. La Red Digital de las Artes Escénicas surgió a partir de la necesidad de crear una plataforma de encuentro que además de reunir a blogs, revistas digitales, páginas web y sitios vinculados con las Artes Escénicas, también ofreciera instancias de actualización, capacitación e intercambio de saberes dentro de un ámbito académico.

En el marco de la Primera Edición del Congreso de las Artes Escénicas se llevará a cabo el Plenario fundacional de dicha Red Digital con un panel moderado por **Matilde Carlos***, e integrado por los siguientes expositores:

Carlos Ianni: Director del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral –CELCIT– y Director Adjunto del Instituto de Estudios Teatrales para América Latina.

Javier Acuña: Actor, astrólogo. Creador y director de Alternativa Teatral y Tecnoescena; se ha desempeñado también en áreas de informática, internet, comercio electrónico.

Agustín Montes de Oca: Director Fundador de la revista digital Mapa del Teatro; publicación sobre la escena local barrio por barrio, entrevistas a referentes de las artes y las últimas novedades en espectáculos, talleres y cursos.

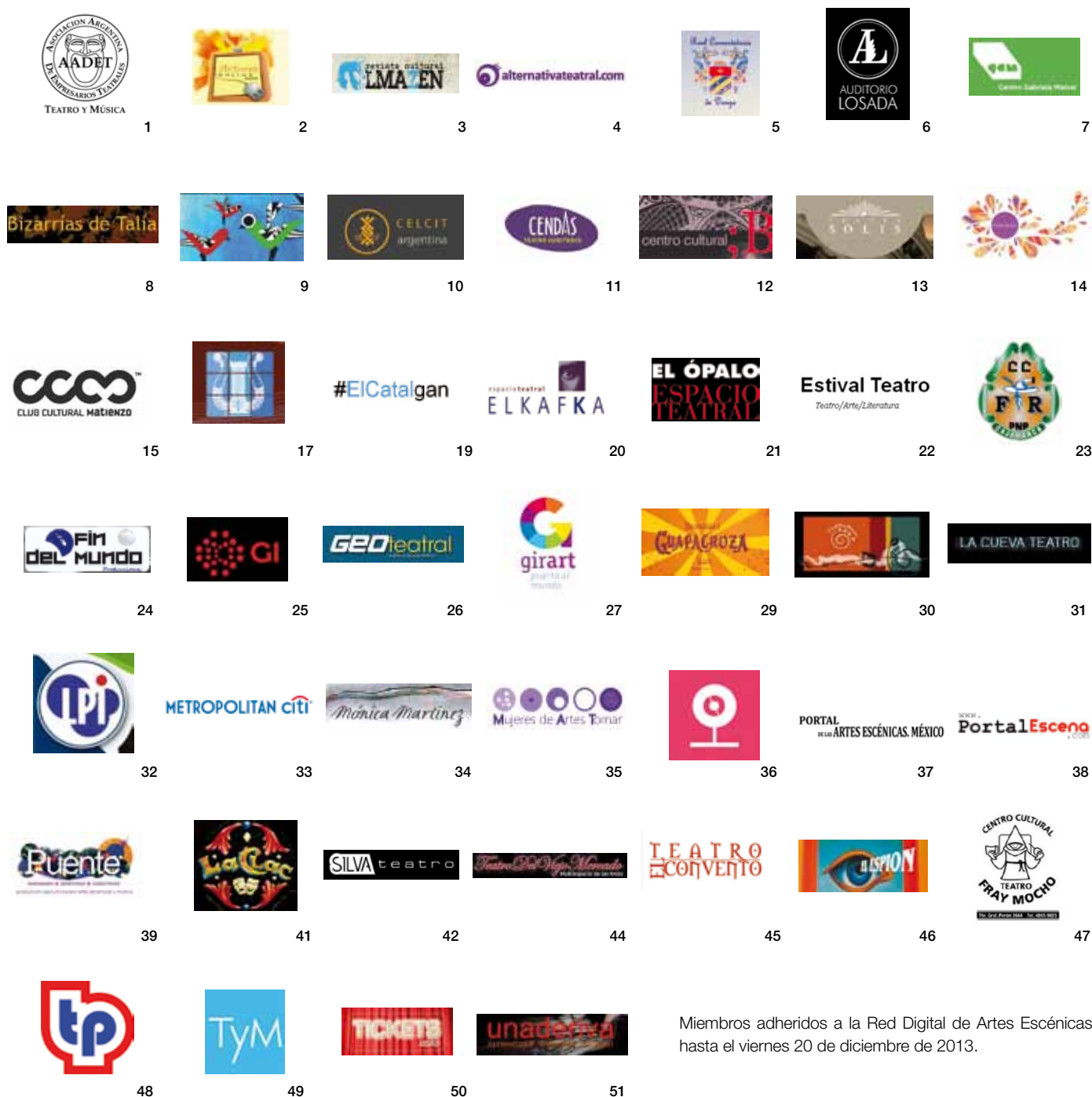
Daniela Barrera: Editora de la revista digital Mapa del Teatro.

Pablo Silva: Actor, autor, director teatral. Fundador de Silva Producciones, colaborador en varios medios gráficos como Página 12, El Planeta Urbano; y en publicaciones on line.

Lorena Pérez: Periodista especializada en moda. Editora de Bloc de Moda, uno de los primeros blogs de moda del país. Especialista en comunicación digital, docente de la UP y miembro de la red Digital de la Moda.

(*) Profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

(**) Ver texto completo en la web.

Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas hasta el viernes 20 de diciembre de 2013.

1. AADET (Argentina). 2. Actores Online (Argentina). 3. Almacen. Revista Cultural (Bolivia). 4. Alternativa Teatral (Argentina). 5. Asociación Profesionales de Danza (Puerto Rico). 6. Auditorio Losada (Argentina). 7. BiblioGAM (Chile). 8. Bizarrias de Talía (Perú). 9. Caen Pajaros Blog (Argentina). 10. CELCIT (Argentina). 11. Cendas. Teatro Auditorio (Argentina). 12. Centro Cultural Borges (Argentina). 13. Centro de Documentación, Inv. y Dif. de las Artes Escénicas - Teatro Solís (Uruguay). 14. Claumz (Argentina). 15. Club Cultural Matienzo (Argentina). 16. Compañía Odisea (Argentina). 17. Conservatorio Superior Nacional de Música (Ecuador). 18. Danisa Tejeda (Argentina). 19. El Catalgan (Argentina). 20. El Kafka Espacio Teatral (Argentina). 21. El Ópalo. Espacio Teatral (Argentina). 22. Estival Teatro (Venezuela). 23. Fila Rowsce PNP Cajamarca. Grupo de Danzas (Perú). 24. Fin del Mundo Producciones (Argentina). 25. Gentil Irreverencia (Argentina). 26. GeoTeatral (Argentina). 27. GIRART Puerta al Mundo (Argentina). 28. Grupo Danzabismal (Argentina). 29. Guapachoza Teatro Bar (Argentina). 30. Habitándonos. Espacio Cultural (Argentina). 31. La Cueva Teatro (Argentina). 32. Liga Prof. de Improvisación Internacional - LPI (Argentina). 33. Metropolitan teatro (Argentina). 34. Mónica Martínez (Argentina). 35. Mujeres de Artes Tomar (Argentina). 36. Octavia Comunicación (Argentina). 37. Portal de artes escénicas (México). 38. Portal Escena (Colombia). 39. Puente. Prod. Ej. para artes esc. y música (Argentina). 40. Roberto Lachivita. Espectáculos (Argentina). 41. Sala La Clac (Argentina). 42. Silva Producciones (Argentina). 43. Taller de Realización Escenográfica (Argentina). 44. Teatro del Viejo Mercado (Argentina). 45. Teatro El Convento (Argentina). 46. Teatro escuela El Espión (Argentina). 47. Teatro Fray Mocho (Argentina). 48. Teatro Paraguay (Paraguay). 49. Teatro y Música (Argentina). 50. Tickets Buenos Aires (Argentina). 51. Unaderiva (Argentina).