

Congreso Tendencias Escénicas

Para profesionales, creativos y teóricos del espectáculo

[Presente y Futuro del Espectáculo]

2º edición | 24 y 25 de febrero 2015

**Facultad de Diseño
y Comunicación**

**COMPLEJO TEATRAL
DE BUENOS AIRES**

Actividades:

Paneles de Tendencias > **pág. 2** • Guía del participante > **pág. 3** • Comisiones de Debate y Reflexión > **pág. 4 a 13** • Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas > **pág. 14 y 15** • Escena sin Fronteras > **pág. 16 a 19** • Comunicación y marketing del espectáculo en la web: II Plenario Red Artes Escénicas > **pág. 19** • Reconocimiento 2.0 a Carlos Ianni > **pág. 19** • Presentación del libro Reflexión Académica XXIV > **pág. 19** • Miembros del Comité Académico > **pág. 20** •

Auspician el Congreso Tendencias Escénicas:

Buenos Aires Ciudad

www.palermo.edu/escenadc

TeatroyespectaculoDC

@teatrodc

PANELES DE TENDENCIA

24 de febrero | Teatro Regio. Córdoba 6056

> 10.00 hs: PRODUCCIÓN Y CIRCUITOS | Coordina: Héctor Schargorodsky

Héctor Schargorodsky • Lorenzo Juster • Marcelo León • Lino Patalano • Gustavo Schraier • Paula Travnik • Jonathan Zak

> 11.30 hs: CIRCUITOS Y PUESTA EN ESCENA | Coordina: Luis Cano

Luis Cano • Sebastián Blutrach • Gonzalo Córdova • Javier Daulte • Eva Halac • Marcelo Lombardero • Carlos Pacheco • Alejandro Tantanian

> 13:00 hs: LO VISUAL EN LA ESCENA | Coordina: Héctor Calmet

Héctor Calmet • Jorge Ferrari • Luciana Gutman • Norberto Laino • Leandra Rodríguez • Maxi Vecco • Eugenio Zanetti • Mini Zuccheri

> 14:30 hs: MÚSICA, DANZA Y ESCENA | Coordina: Ricky Pashkus

Ricky Pashkus • Valeria Ambrosio • Teresa Duggan • Alberto Favero • Ana Frenkel • Betty Gambartes • Diego Vainer

> 16:00 hs. DRAMATURGIA DEL ACTOR | Coordina: Alejandra Darín

Alejandra Darín • Agustín Alezzo • Luciano Cáceres • Gustavo Garzón • Arturo Puig • Luciano Suardi • Rita Terranova • Ana Yovino

Guía del participante

La Segunda Edición del Congreso Tendencias Escénicas se realiza en continuidad y debido al éxito de convocatoria de la primera edición realizada en febrero de 2014, 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.

En esta Segunda Edición, el congreso sesionará en ambas instituciones los días 24 y 25 de febrero de 2015. 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 el Teatro Regio del CTBA y en las instalaciones de la Universidad de Palermo, 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.

¿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 se dividen en **5 Paneles de Tendencia** que reúnen a 38 destacados profesionales del espectáculo, 16 comisiones de debate de experiencias y reflexiones integradas por 115 profesionales y teóricos del espectáculo y 3 Rondas de presentaciones de producciones y proyectos [Espacio Escena sin Fronteras] conformadas por 30 jóvenes creativos.

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 lunes 23 de febrero de 2015. 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. Espacio Cabrera.

¿Dónde y como acreditarse?

La acreditación puede realizarse en cualquiera de las siguientes fechas:

- > Lunes 23 de febrero: en la Sede Mario Bravo 1050 (17 a 20 hs)
- > Martes 24 de febrero: en el Teatro Regio. Códoba 6056 (8:30 a 16:30 hs)
- > Miércoles 25 de febrero: en la Sede Cabrera 3641 (9 a 13 hs y 14 a 16 hs)

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 en los siguientes día y horarios: Miércoles 25 de febrero en Cabrera 3641 (de 13 a 14 hs y de 16 a 18 hs.). No se enviarán certificados por correo

Otros espacios de participación 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.

II Plenario de la Red Digital de Artes Escénicas

El miércoles 25 de febrero los miembros adherentes a la Red Digital de Artes Escénicas realizarán el segundo plenario Plenario: "Comunicación y marketing del espectáculo en la web". de 16 a 18:00 hs en Cabrera 3641. La Red Digital de Artes Escénicas cuenta con más de 90 medios digitales (blogs, revistas digitales, sitios, plataformas y otros) dedicados a todos los campos de la escena.

A las 18 hs. Se entregará el Reconocimiento 2.0 a Carlos Ianni en virtud del aporte que mediante Celcit realiza a la investigación teatral, como también a la difusión y vinculación de representantes de las artes escénicas en el país y América Latina.

Entrega de certificados

Los medios que confirmen su asistencia al II Plenario a red.digital.dc@gmail.com antes del 15 de febrero, recibirán su certificado de asistencia al finalizar el plenario.

Presentación de las Publicaciones de la 1ª Edición del Congreso Tendencias Escénicas

El miércoles 25 de febrero a las 18 hs se realizará la mesa de presentación de la publicación editada con los trabajos presentados en la primera edición. Participarán de la mesa Macelo Katz, María Laura González, Silvio Lang, Halima Tahan Ferreyra, y Sol Pavéz, coordinados por Andrea Pontoriero

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.

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 25 de febrero de 2015 en dos horarios, de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.

	pág.
1. Cuerpo, Performance y Movimiento 10 a 13 hs Aula 1.1	4
2. Dirección Teatral y Proceso Creativo 10 a 13 hs Aula 1.2	4
3. Teatro e Identidad Queer 10 a 13 hs Aula B.2	5
4. Vestuario y Caracterización 10 a 13 hs Aula: B3	6
5. Cruces de Lenguajes 10 a 13 hs Aula: B.4.....	6
6. Música 10 a 13 hs Aula B.5	7
7. Gestión y Producción 10 a 13 hs / Aula B.7	7
8. Estéticas y Experiencias 10 a 13 hs Aula B.8	8
9. Dramaturgia 15 a 18 hs Aula 1.1.....	9
10. Espacio, Escenografía e Iluminación 15 a 18 hs Aula 1.2	9
11. Actuación, Improvisación y Ficción 15 a 18 hs Aula B.2.....	10
12. Danza y Sociedad 15 a 18 hs Aula: B.3.....	10
13. Espacios y Circuitos 15 a 18 hs Aula B.4.....	11
14. Puesta en Escena y Dirección de Actores 15 a 18 hs Aula B.5	11
15. Espacios, Públicos y Estrategias 15 a 18 hs Aula B.7	12
16. Teoría e Investigación 15 a 18 hs Aula B.8	13

1. Cuerpo, Performance y Movimiento

Coordina: Elsa Pesce
10 a 13 hs | Aula 1.1

La performance: El cuerpo como confluencia de los lenguajes artísticos
Andrea Cárdenas. Licenciada en Artes Visuales. IUNA.

El término inglés performance es utilizado en las artes visuales, el teatro, la danza, la moda, la industria, el deporte, entre otros para indicar interpretación, actuación, rendimiento o evolución de una actividad. Este lenguaje artístico tiene como característica la utilización del cuerpo del artista como soporte y medio para la creación. Desarrollándose en el espacio y el tiempo, incluyendo a veces medios audiovisuales como proyección de videos, música o sonidos y la utilización de los más variados objetos; entre un sin fin de recursos propuestos por los artistas. El abordaje de los interlenguajes (entendidos como el cruce de lenguajes artísticos) y su articulación con el cuerpo, el espacio y el tiempo son los ejes a abordar en esta exposición.

Memoria Sensorial y Memoria Ritual como práctica creativa.

María Laura Vega. Licenciada en Teatro. La investigación se basó en el estudio y experimentación con Memoria Sensorial y Memoria Ritual, como práctica creativa para la recuperación de información y emociones, por medio del contacto inseparable del cuerpo, el espacio y los elementos. Se tomó como escenario y eje de la investigación, el ambiente natural de Sierras Centrales y la cultura comechingona. El proyecto contó con el aporte de diversas investigaciones, grupos y organizaciones, que buscan la preservación de la naturaleza nativa y la visibilización de las culturas y patrimonios ancestrales locales. El trabajo se llevo adelante por medio de distintos encuentros de experimentación sensorial.

La improvisación y la composición en tiempo presente, un abordaje pedagógico en la formación corporal del actor.

María Pía Rillo. Docente.

Una propuesta pedagógica sostenida en el entrenamiento en lenguajes de movimiento que busca desarrollar la capacidad de crear, transformar y sostener la improvisación y la composición en tiempo presente como herramienta para el despliegue de lo individual dentro de una propuesta grupal.

Proponer, decidir, modificar, perderse, transformar el material movimiento que aborda el grupo con el fin de ir abriendo sentidos, arribando a mundos poéticos, trazos escénicos y situaciones dramáticas. El aula como un espacio donde la experiencia genera confianza y autonomía y un registro de la singularidad del imaginario corporal de cada actor.

Poética y performance.

Isabel de la Fuente. Actriz, docente y poeta.

El cuerpo está lleno de formas y palabras. ¿Es posible vaciarlo? ¿Quién y cómo se enfrenta a ese abismo anterior a toda noción de nuestra condición humana gestual y parlante? ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo repoblar el cuerpo y el espacio desde ese "punto cero"? Nos proponemos un camino de investigación hacia la acción teatral o performance, buscando llegar a la oscuridad última de un cuerpo virgen de gestos y palabras, para después poblarlo con palabras y acciones cuidadosamente escogidas, o mágicamente encontradas.

Diálogos sobre o corpo mudo

Valdemir Oliveira. Licenciado em Artes Visuais e Mestre em Educação.

Diálogos do Corpo Mudo: Reflexões sobre processos criativos e produções na perspectiva de narrativas autobiográficas e documentários cênicos iniciadas a partir da produção de Diálogos sobre a Dor (2013). Não narrativas de histórias/fragmentos de percursos vividos somatizados pelo corpo em discurso –mudo– gestualidade e movimento investigativo da polifonia do corpo em suas múltiplas possibilidades expressivas/comunicativas.

¿Desde dónde se construyen obras de movimiento?

Marisa L. Troiano y Viviana E. Vazquez.

Licenciadas en Movimiento. IUNA.

De lo que se construye, ¿qué se puede llamar nueva tendencia? Construcciones de obras de movimiento: ¿desde dónde se crea una nueva tendencia (hoy)? ¿Hay una estandarización o estereotipo a seguir? La técnica como constructora de movimiento, ¿es nueva tendencia? ¿O estamos verbalizando una paradoja? ¿Es pertinente la comparación de la obra propia con la de un artista consagrado o reconocido? ¿Por qué? ¿Es el modo de legitimar? ¿Moda o nueva tendencia? ¿Qué es moda? ¿Quién maneja los parámetros de la moda? Palabra, movimiento, estética minimalista, vestuario ¿eso nos acerca?

2. Dirección Teatral y Proceso Creativo

Coordina: Andrés Binetti
10 a 13 hs | Aula 1.2

La problemática de interpretación dramática de un texto escénico de dramaturgia de actor.

Galo Ontivero. Licenciado en Actuación y Maestría en Dramaturgia. UNA.

Pensamos que el personaje se construye muy cerca de la subjetividad del actor. Tal subjetividad es entendida como una forma de estar en el mundo, de habitarlo, concebirlo, portada y transmitida por sujetos históricos. En esta subjetividad también fluyen marcas personales,

marcas biográficas de estos sujetos que son convertidas en parte necesaria del relato escénico. En la dramaturgia de actor, este debe desarrollar sus estrategias de interpretación, es decir, saber cuál es su punto de partida, el sujeto, y el punto de llegada, el personaje. Una línea definida, un punto de llegada para el actor puede ser la existencia de un texto pre-escénico definitivo para la interpretación del texto escénico. Nos preguntamos en este trabajo acerca de la problemática de la posible ausencia de este texto pre-escénico.

Ensayo. Singularidad del actor en el encuentro con un texto.

Mariano Stolkner. Director, docente y actor. Existen varias acepciones para la palabra "ensayo". Se utiliza como denominación de un texto escrito en el cual se expone y argumenta respecto de una temática específica. Otra para denominar un proceso evaluativo y de orden experimental tendiente a constatar la eficacia y seguridad de un producto. También así denominamos al tiempo utilizado para las prácticas previas al estreno de una obra. ¿Pero qué implica realmente el ensayo de una obra de teatro escrita? ¿La puesta en valor de una idea? ¿La constatación de una hipótesis? ¿O el encuentro con una materia única y desconocida hasta ese momento?

La dirección: Bancate ese defecto.

Martín Urruty. Actor, director, dramaturgo y artista plástico.

Dirigir teatro trae aparejado un defecto, una manía: la pretensión de totalizar, de ordenar el discurso con la idea de controlar o cerrar la obra. Contra esta pretensión aparece la idea de la grieta, el espacio por donde se filtra una libertad asociativa, libre del control, producto del vínculo de los cuerpos en el ensayo. En un proceso de experimentación aparece el accidente, esa posibilidad de ir más allá de la idea, la aparición de lo teatral. Esta exposición propone pensar esos mecanismos que permiten expandir el campo de búsqueda de un lenguaje singular reflexionando acerca de algunas cuestiones que me resultan fundamentales: la improvisación en el ensayo como espacio creador de lenguaje, la edición o apareamiento de escenas que se hacen guiño entre sí, la actuación como elemento de ruptura poética y el tiempo como valor fundamental para la creación de un lenguaje singular.

Particularidades expresivas del actor y especificidad de cada texto dramático.

Mariana Chaud. Actriz, escritora y directora. La tendencia, inevitable muchas veces en un proceso creativo, es a comparar, buscar reglas, repetir procedimientos, profesionalizar el trabajo de investigación. La tarea, para mí, por el contrario, es descubrir lo único de cada material, de cada actor para resaltar su carácter

específico y potenciar lo necesario para contar mejor esa obra, conseguir que ese actor de lo mejor de sí.

Dramaturgia Intervenido

Lautaro Metral. Actor, director, autor y músico.

La negociación como agente del mercado que influye sobre las dramaturgias actuales: los acuerdos autor - director, director - actor, productor - sala y sus derivaciones ¿impactan sobre el hecho teatral?

La burocratización de los proyectos artísticos ¿esquematiza las manifestaciones teatrales? ¿Por cuántas voluntades debe pasar una idea antes de convertirse en hecho artístico? ¿Cómo era esto en los comienzos del teatro argentino? Algunas estadísticas recogidas al respecto y el vínculo Artista - Sala como cuenta pendiente para la discusión y regulación de la comunidad teatral y el estado.

Compañía Buenos Aires Escénica: La desintegración.

Juan Francisco Dasso. Dramaturgo y director teatral. EMAD.

Divulgación del trabajo de laboratorio que realiza la Compañía Buenos Aires Escénica en torno al concepto Desintegración: el trabajo de experimentación formal, la problemática en torno al realismo y sus posibilidades elásticas, la descomposición de la actuación y el relato realista, la emergencia del sentido.

3. Teatro e Identidad Queer Coordina: Nicolás Sorrivás 10 a 13 hs | Aula B.2

Sobre un teatro diverso que nos cuente.

Julián Arenas. Actor y profesor de Teatro.

En 2009 estrené mi primer obra que consideraron de "Temática Gay", antes había hecho muchas otras pero con esa obra se inicia un camino; luego pasó todo lo que ya sabemos, la ley de Matrimonio Igualitario, la de identidad de género, el avance, la buena época, sentir que este país se volvía un poco más justo, es ahí donde mi trabajo se re-significa, donde se transforma en militancia, donde elijo el humor como caballo de batalla porque el humor nos acerca más fácil a lo terrible, a frenar la violencia que se incrementa, a educar desde la problemática, a vernos como parte de una comunidad que todavía debe discutir cosas hacia dentro y debe seguir en las calles, pidiendo por el que no puede pedir... estando en función del otro.

La diversidad con diversidad en cantidad.

Juan Britez. Periodista de espectáculos.

Buenos Aires, es una de las grandes capitales de la cultura mundial, con mucha actividad teatral, todas las semanas, y acompañando la democracia, y las leyes de igualdad de derechos para el colectivo LGBT, se presentan todas

las semanas, una variada cartelera de obras con temáticas de diversidad sexual. Cada vez más, autores jóvenes se largan a contar sus historias o se interesan por personajes o conflictos LGBT. Incluso muchos autores llegan de Latinoamérica y Europa para poder producir sus obras aquí. Con supremacía de historias gays, se van sumando los amores lésbicos y trans. Con un dato nada desalentador, todas tienen el apoyo del público, y la gran mayoría, realizando varias temporadas.

La paradoja del cuerpo objeto.

Paul Caballero Lobo. Comunicador Social.

El teatro LGBTI contemporáneo argentino transita por una inédita abundancia de propuestas libres de ataduras morales, sin embargo su devenir oscila entre la cosificación de los cuerpos como estrategia de atracción a las audiencias y la narración de aquellas historias que siempre estuvieron ausentes del teatro tradicional. ¿Es posible sobrevivir la producción teatral sin reproducir la normativa de las leyes del deseo? ¿Cómo se supera el desafío de construir un teatro inclusivo, reparador, diverso y a la vez viable?

Eliminando estereotipos. Por una igualdad en la Diversidad.

Lucas Santa Ana. Dramaturgo, guionista y director de la ENERC.

Las luchas por visibilizar el colectivo LGBT a lo largo de los años y desde los inicios de las Marchas del Orgullo lograron "suavizar" la llegada de historias de contenido gay a los espectadores.

Pero la entrada en el Teatro y la TV de los personajes gays fue en principio estereotipada. La búsqueda actual debe romper con los estereotipos para lograr una "normalidad" en el buen sentido y la destigmatización de la mirada hacia el colectivo LGBT. Ésta debería ser la nueva búsqueda en el teatro y las artes audiovisuales.

Democratizar la diversidad desde el teatro.

Martín Marcou. Lic. en Enseñanzas de las Artes Audiovisuales. Autor y director.

La cultura mejora la calidad de vida, define modelos y es pilar dentro del contexto urbano. Trabajar con propuestas que democratizan la diversidad, aporta miradas sensibles y comprometidas sobre temas que atraviesan transversalmente a la sociedad. El teatro se expande día a día como espacio de conflicto y debate político, como elemento integrador, como lugar de encuentro para construir competencias ciudadanas colectivas.

En tiempos de digitalización y globalización de la cultura, no se debería reducir la experimentación acopiándose a la dinámica del mercado. Es necesario imaginar y proyectar nuevos espacios y pensamos como hacedores creativos, que contemplan la gestión de nuevos lugares con marcas particulares.

¿Qué representamos cuando representamos a la diversidad?

Lucas Gutiérrez. Periodista y redactor.

Al momento de crear personajes diversos, de desarrollar historias, ¿Qué pasa con los clichés? ¿Abrimos al diálogo o nos encorsetamos? Historia y actualidad de las miradas que luego se trasladan al proceso creativo.

La Ética del Deseo (y el Compromiso con las historias).

Francisco Javier Ortiz Amaya. Actor y Diseñador de Imagen y Sonido.

Definir lo gay como tema o temática es tan reduccionista y contraproducente como si nos definiéramos como personas o artistas meramente atravesados por la sexualidad. El fenómeno de identificación con las obras que producimos y consumimos es un derecho aún a conquistar.

Los compromisos en las elecciones estéticas y de contenido de las historias a contar. Los actores y la catalogación de los roles como (homo)sexuales.

Pensar la ética de las decisiones artísticas teniendo en cuenta la historia de la lucha de la comunidad y la teoría queer en el arte; el contexto socio-cultural actual, sus condiciones y necesidades; los géneros y las estructuras narrativas; pero principalmente el compromiso con la propia esencia y las universalidad de los conflictos.

Transgénero en la escena argentina.

María Eugenia Lombardi. Productora cinematográfica.

La transexualidad provoca una ruptura con la lógica binaria por la cual estamos atravesados: lo masculino y lo femenino. Poniendo en crisis de este modelo, surge cierta teorización sobre Género que enmarca muchas de las temáticas de las producciones artísticas contemporáneas. Este proyecto propone articular lo performático en el travestismo - como intervención social en la vida cotidiana y en lo teatral - con el trabajo del actor desde la propuesta brechtiana. Sobre una lógica dual, el actor se separa del personaje, estableciendo dos agentes en escena: el que muestra y el mostrado, dando una doble versión del personaje.

Desmesura y otras obras queer en el teatro de lo íntimo.

Darío Cortés. Actor, dramaturgo, director y docente de teatro.

¿Para Hablar de contenido Queer, LGTB, GAY/LESBICO, sería importante hablar de la intimidad? ¿Es necesario que el teatro cuente historias profundas y comprometidas? ¿Lo vanal, superficial, y popular queer qué papel juega? ¿Tenemos que ponernos serios para hablar de lo gay en el teatro?

Corte generacional en obras teatrales de temática y contenido de diversidad sexual.

Esteban Rico. Agente de prensa y periodista. Análisis de las propuestas teatrales dedicadas

a temáticas y contenidos LGBT de la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista periodístico. Diversidad de propuestas y corte generacional respecto al abordaje de las narrativas: La naturalización de la diversidad sexual por parte de autores jóvenes y el estigma del ser homosexual por parte de autores mayores a 40 años. Abordaje desde el rol de agente de prensa de la difusión y alcance de obras teatrales de temáticas y contenidos LGBT: ¿Segmentación o generalización?

4. Vestuario y Caracterización Coordina: Eugenia Mosteiro 10 a 13 hs | Aula: B3

El diseño de accesorios de vestuario en una puesta teatral.

Stella Maris Müller. Diseñadora de vestuario.

Todo en la escena es comunicación. El vestuario es un subsistema dentro del complejo sistema de signos de una obra teatral. No es solamente vestimenta. Se complementa con el calzado, los tocados, sombreros y demás accesorios. Los mismos, deben estar cuidadosamente diseñados para reforzar la significación del personaje y evitar ambigüedades en la interpretación del mensaje por parte del espectador.

La materialidad en el Vestuario, el reciclado como Universo Creativo

Alejandra Soto. Escenógrafa y vestuarista.

Compartiremos la experiencia del diseño de vestuario dentro del grupo de ópera independiente Lírica Lado B, donde las ideas conceptuales se transforman en diferentes expresiones de diseño.

Transitaremos entre ellas la propuesta de diseño donde la materialidad existente define el universo como opción estética creativa y analizaremos los puntos de límite y libertad.

El materializador de vestuario en la era del concepto.

Andrea Suarez. Diseñadora de vestuario.

Esta ponencia esta orientada a ampliar el marco de referencia en cuanto al rol del realizador de vestuario escénico como actividad profesional. Se expondrán trabajos realizados por el Estudio Cabuli - Suarez Vestuario y sus procesos interpretativos. Apuntando a concientizar sobre la especificidad del quehacer del realizador como 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, valorando la autoría objetual en paralelo a la autoría conceptual, transformando la idea en materia tangible, y de este recorrido como oportunidad de maduración y completitud conceptual.

El Vestuarista como hacedor del cuerpo de los personajes y la trama que los une.

Julieta Harca. Vestuarista.

Trabajar como vestuarista es una tarea que

requiere de un amplio conocimiento no solo estético, sino también la suma de varios otros, como las artes plásticas, el cine, la literatura, la sociología y la historia. Es un compromiso real con la cultura en general, para lo que debemos estar empapados de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, con los sentidos despiertos. También es necesario destacar la importancia del uso de las herramientas y materiales para llevarlo a cabo (la realización).

Enfoque sobre el lenguaje cinematográfico en la escenografía y el vestuario en la actualidad, diferencias y similitudes con la publicidad.

Nieves Cabanes Pellicer. Vestuarista y Directora de Arte.

Cambios, desarrollo y avances en la imagen escenográfica y el vestuario a través del tiempo en el campo del cine y la publicidad tanto en el campo local como en la industria extranjera. Como enfocan la imagen y la proyección de un producto en otros puntos del planeta. Como influyo la globalización en las diferentes culturas y religiones.

La comunión entre las áreas. Relaciones y diferencias entre el vestuario, la escenografía y la escena, como conviven y se crea la imagen que se quiere lograr en un proyecto.

Diseñando Personajes.

Eugenia Mosteiro. Actriz y docente de maquillaje y FX.

El maquillador posee un rol clave en la caracterización teatral, en que sus conocimientos y habilidades aplicados al proceso creativo cobran suma relevancia. ¿Cómo lograr satisfactoriamente el objetivo deseado?

El actor, en su interpretación sobre el escenario, posee la capacidad de transmitir al público la comprensión del personaje en términos vocales y físicos. Nuestra tarea como maquilladores es poder guiar al actor a trabajar conjuntamente, en donde el proceso se convierte en un espacio lúdico y creativo indagando técnicas y creando ese universo dramático.

5. Cruces de Lenguajes Coordina: Daniela Di Bella 10 a 13 hs | Aula: B.4

Teatro Interactivo: Funciones y alcances.

Ayelén Rubio. Profesora de Artes en Teatro. IUNA.

Desde Augusto Boal con su "Teatro Foro" en los años setenta hasta nuestros días, vemos y somos partícipes de numerosas puestas escénicas que utilizan como recurso la participación activa del público. Este recurso atraviesa, no sólo diferentes géneros teatrales, sino también variados ámbitos sociales. Se trata de una expresión artística que se mete en las fibras de quienes lo experimentan, favoreciendo la comunicación, la resolución de conflictos y diversas instancias de aprendizaje, entre otros aspectos.

El montaje cinematográfico en el teatro argentino contemporáneo.

Eleonora Vallazza. Docente UP.

El presente trabajo tiene por objetivo abordar el análisis de las micro-poéticas de dos dramaturgos argentinos contemporáneos, que tienen en común una concepción de montaje basado en el montaje cinematográfico: Omar Pacheco y Mariano Pensotti.

El cruce de lenguajes será encarado desde el punto de vista de obras que estructuran su puesta en escena y texto literario, desde una concepción cinematográfica como lo es el montaje alterno, paralelo e intelectual. Estos conceptos existen en poéticas contrapuestas, desde lo estético e ideológico, que hablan de la diversidad que caracteriza al teatro argentino contemporáneo.

Crítica teatral y nuevos soportes.

Karina Wainschenker. Investigadora y docente.

El presente trabajo se propone explorar las características de la crítica teatral en soportes digitales. Para ello, se han tomado un corpus de críticas acerca de la obra Spam (Dir. Rafael Spregelburd; 2012-2013), publicadas en distintos sitios dedicados al teatro, así como en las versiones digitales de medios impresos. Se parte de la distinción habitual entre crítica periodística y crítica académica, y se busca observar el modo en que operan estas categorías en Internet, intentando distinguir si en este soporte se consolida una nueva esfera de producción (Bajtín, 2005) y, a la vez, si presenta rasgos enunciativos similares o novedosos respecto a los anteriores. Se inscribe la crítica cultural en medios de soporte digital dentro de las nuevas prácticas sociales de producción y consumo cultural devenidas de la incorporación de las TICs en la sociedad.

¿Cómo deshacer el Rostro?

La idea dramática.

Lamberto Arévalo. Director y docente.

¿Qué es todo ese campo de subjetivaciones y significados establecidos que atentan y modelan nuestros modos de vivir y crear?

Lo llamaremos: Rostro. Éste debe ser reconocido para poderlo borrar de nuestras producciones vitales y dar potencia a nuestros devenires intensos.

"Convertir en presente y actual una potencialidad, es algo completamente diferente a representar un conflicto.". (Gilles Deleuze)

En el Arte como en la Vida, la representación es un Rostro y vamos a investigar qué es y cómo deshacerlo.

Donde habita el cuerpo.

Marina Muller. Artista plástica, vestuarista, docente e investigadora.

Habitamos espacios abiertos, naturales, acuáticos, arquitectónicos, simbólicos, otros. Pero también habitamos el espacio de nuestros hábitos textiles. Hechos a nuestra imagen y semejanza. Ellos nos representan, nos protegen,

nos envisten. Estos hábitos reproducen arquetipos formales, en los que vamos a explorar en esta charla.

El cuerpo como territorio.

Daniela Di Bella. Arquitecta y Magister en Diseño.

El cuerpo posmoderno, iconografía y estética en un espacio/tiempo complejo. La imagen antropológica, social, política, económica y futura del cuerpo en la historia, el arte y la cultura contemporánea. El cuerpo como territorio interdisciplinar, representación, objeto de consumo, mercancía, signo y gesto de lenguaje comunicacional. Cuerpo, identidad, singularidad y subjetividad. Implicancias de la ciencia y la tecnología digital en las nuevas concepciones del cuerpo en el arte, las artes escénicas y el diseño.

6. Música

Coordina: Verónica Barzola

10 a 13 hs | Aula B.5

La canción como texto dramático.

Laura Gutman. Regisseur egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

La tensión entre letra y música, las imágenes poéticas y la sonoridad del texto son algunos de los elementos que pueden hacer de la canción un texto escénico. Por su estructura la canción aporta elementos a la construcción dramática que pueden incluir desde el distanciamiento hasta la división por escenas o números cerrados. La propuesta es analizar y comprender los elementos constitutivos que pueden hacer de la canción un texto dramático o un punto de partida para una dramaturgia que integre la canción a la escena aportando su propia poética a la teatralidad de la misma.

Procesos creativos en la composición y performance de la música para danza.

Jorge Haro. Artista sonoro y audiovisual.

La ponencia se referirá a los procesos creativos para la composición de la música de Se puede borrar, pieza de danza contemporánea de Fabiana Capriotti, como así también a las características de su performance. Se puede borrar ha sido presentada a lo largo del 2014 en el Centro Cultural de la Cooperación (Ciudad de Buenos Aires), en el Festival de Danza Contemporánea de Buenos Aires y en el festival Danza Cipo Danza (Cipolletti, Río Negro).

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.

Música en vivo y dramaturgia.

Ficción y realidad de la teatralidad de los cuerpos en escena.

Mónica Ogando. Actriz, dramaturga y narradora.

La creciente tendencia a la utilización de música en vivo en la escena teatral genera nuevas poéticas en el montaje de la obra, e inevitablemente plantea nuevas problematizaciones en torno a la tensión ficción/realidad de la teatralidad. Los cuerpos en escena de los músicos ejecutantes producen una significación que excede su mera materialidad como intérpretes: muchas veces también pueden interactuar en la ficción representada. A partir de la experiencia del proceso de ensayos de un espectáculo basado en las Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlt, este trabajo se propone reflexionar sobre la articulación entre la dramaturgia textual, -en este caso, aplicada a un texto no dramático- y su diálogo con la dramaturgia de los cuerpos en escena, y con la de la música propiamente dicha como materia significante.

Dramaturgia sonora.

Maximiliano Farber. Licenciado en teatro.

En toda puesta en escena habitan, en mayor o menor medida, palabras, ruidos, música, efectos sonoros y silencios, que establecen distintas relaciones entre ellos conformando una trama sonora. Investigando tanto en la teoría como en la práctica sobre esa trama, desarrollé el concepto de "dramaturgia sonora". Reflexiones y prácticas que invitan a los creadores escénicos (actores, directores, bailarines, etc.) a ampliar la escucha, tomar conciencia y desarrollar criterios y herramientas para tomar decisiones respecto a "cómo suena" su obra, habilitando una alternativa diferente para generar material escénico o perfeccionar un trabajo o puesta en escena.

7. Gestión y Producción

Coordina: Marina Mendoza

10 a 13 hs | Aula B.7

Mercado Teatral Porteño: Claves para entender su dinámica

Raúl Santiago Algán. Licenciado en Gestión de Medios y Entretenimientos. UADE.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una cartografía teatral integrada por tres circuitos cuya dinámica, lógica y rentabilidad varía de acuerdo a cada espacio. La presente ponencia intenta dar las claves básicas del funcionamiento del sector con el objeto de allanar el camino entre una propuesta artística y su público objetivo. Aspectos como: circuito, rentabilidad, proceso de comunicación, vida útil

y otros términos vinculados a la economía de la cultura son abordados con aplicación a las artes escénicas.

El arte y el dinero: el negocio ¿o antinegocio? del teatro independiente.

Sol Salinas. Actriz y Gestora Cultural.

El movimiento Teatro Independiente surge en Buenos Aires en 1930 para contraponerse al teatro comercial. Sus integrantes no cobraban sueldos por sus labores artísticas y financiaban sus actividades culturales con dinero obtenido en otros trabajos. Este movimiento se disuelve en 1969, pero su espíritu sigue vigente en nuestra realidad teatral. Esta relación controvertida entre el teatro independiente y el dinero es el eje de mi ponencia.

Un espacio teatral autónomo, ¿también puede ser un negocio? ¿Qué tipo de negocio sería? ¿Cuáles serían sus fuentes de financiamiento? ¿Qué formas jurídicas y administrativas podrían adoptar? ¿Qué implican esas formas?

La cooperación interinstitucional como estrategia de gestión en el ámbito de la producción teatral privada: Sebastián Blutrach Producciones

María Fernanda Moreyra. Lic. en Artes.

En el ámbito de la producción teatral privada actual, uno de los aspectos fundamentales a investigar es aquel que permite reflexionar acerca de una gestión integrada. El propósito que persigue el presente trabajo es analizar las formas de cooperación inter institucional, sistematizando los procedimientos que promueven el desarrollo de una red de intercambio y retroalimentación con otros actores y/o sectores productivos para dar cuenta de un modelo de gestión. Para ello nos centraremos en el análisis del caso Sebastián Blutrach Producciones.

De la idea a la concreción en el proceso de autogestión.

Maximiliano Bertfeld. Director de Tríptico Producciones Artísticas.

Cuando se nos ocurre una idea y no contamos con otros recursos que nuestro ser creativo, muchas veces no sabemos como empezar a desarrollarla.

Esta ponencia apunta hacia cómo llevarla adelante, de qué forma concretar el proyecto sin que lo económico se vuelva una variable limitativa. Desde la experiencia en el ámbito autogestivo, se despliega una forma de reconocer los recursos y la capacidad creativa personal en función del ámbito de desarrollo profesional que transitamos.

Las Dramaturgias Regionales en el Teatro Comercial de Arte de Buenos Aires.

Andrés Lifschitz. Licenciado en Estudios Internacionales.

Una de las principales críticas al llamado "teatro comercial de arte" es la reducida presencia de las dramaturgias nacionales y regionales en él. En esta presentación analizaremos algunas propuestas basadas en ca-

sos exitosos para reducir el riesgo de estos proyectos. También se debatirán, en el marco de gestiones públicas y privadas, las características del teatro vinculables a las industrias culturales, para fomentar la participación de las dramaturgias regionales en las grandes taquillas y potenciar la diversidad de mercado en la plaza comercial de Buenos Aires.

Producción Cooperativa. ¿Existe o es un eufemismo?

Pablo Silva. Productor y director teatral. Titular de SILVA Producciones.

Esta ponencia tiene como objetivo trazar un cuadro comparativo para poder estudiar las diferentes formas de producción en el teatro independiente, enmascaradas bajo la forma de "producción cooperativa", con o sin producción, y metodologías de recupero.

Difusión de eventos escénicos:

#ATENCIÓNalPúblico.

Julia Barrandeguy. Licenciada en

Comunicación Social con especialización en gestión cultural y marketing digital.

¿Cómo comunicamos en un contexto de hiperdifusión? ¿Cómo llamamos la atención sin cambiar el mensaje de la obra? ¿Cómo bajamos a un lenguaje más llano sin devaluar la propuesta? En definitiva: ¿cómo le contamos al prójimo de qué va la cosa? ¿Cómo le hablamos a ese próximo, prosumidor, colega?! Sin ánimo de dar recetas, los confundiré aún más sobre la promoción de eventos culturales por vías alternativas. Un estudio de caso: la utilización de un personaje para llamar la atención, generar empatía y motivar a la acción: Proyecto Eventera.

8. Estéticas y Experiencias

Coordina: Andrea Mardikian
10 a 13 hs | Aula B.8

El teatro de Luis Cano a la luz de Deleuze-Guattari.

Marta Casale. Licenciada en Artes

Combinadas y Profesora de Filosofía.

A pesar de su enorme variedad es posible hallar en la obra de Luis Cano ciertas constantes. Una de ellas es la enunciación colectiva –entendida en sentido deleuziano– que aparece no solo como multiplicidad de voces que impiden la idea de un sujeto único y centrado, sino como un flujo de objetos, energías y entidades (maraña, multitud, colectividad) atravesados por el recuerdo. Es el propósito de esta reflexión un recorrido, a la luz de este concepto, por *El topo* (2014) y *Desmoronamiento* (1999), dos obras disímiles en sus temáticas y recursos estéticos que, sin embargo, apuntan a este recurso.

Problemáticas femeninas en el teatro de Mariela Asensio

Catalina Artesi. Profesora y Lic. en Letras.

Nos proponemos analizar en sus propuestas escénicas como deconstruye los estereotipos sociales respecto de la mujer en sus obras

recientes. Si bien ya lo había expresado en sus piezas anteriores, como en *Mujeres en el baño*, consideramos que en *Vivan las feas y en Malditos todos mis ex*, que escribió junto a Reinaldo Sietecase, la actriz-dramaturga asume un feminismo muy singular en el tratamiento del tópico del desamor.

Desplome y deconstrucción hipotextual en el teatro de Griselda Gambaro

Rodrigo González Alvarado. Director Teatral.

A través de los conceptos de desplome (Foucault, 1983) y deconstrucción (Gadamer, 1995) se pretende demostrar el proceso de composición paródica por el que Griselda Gambaro reinterpreta, acerca y contextualiza, en sus hipertextos, variados hipotextos clásicos. Los casos de *Penas sin importancia* (2008), *La señora Macbeth* (2011) y *Querido Ibsen*, soy Nora (s.e.) funcionarán como ejes principales para la demostración práctica del anterior postulado, develándolo además, como un procedimiento fundamental de la poética gambariana.

Proyectos y visión de la ópera hoy.

Su resignificación en la Argentina

María Inés Grimoldi. Profesora y Licenciada en Letras. UBA. Postgrado en psicoanálisis y en Gestión Cultural. FLACSO.

"La ópera debe tocar alguna fibra que resulte cercana"... "La única manera de seguir haciendo ópera es resignificándola". Son palabras de Marcelo Lombardero, barítono, director de escena, regisseur. "Bromas y lamentos" propone un viaje por el Renacimiento y la ópera temprana desde una perspectiva actual hilada por el tema del amor. Sus puestas de "Don Giovanni" de Mozart y de "Carmen". El poder de la ópera como género pero puesto en discusión cada vez.

Teatro para Chicos y para toda la Familia.

Martín Palladino. Actor y autor.

¿Por qué hacemos teatro para Chicos y toda la FAMILIA?

Un niño solo no puede ir al teatro... es llevado por sus padres o algún adulto, por ello hay que pensar en ese público al momento de hacer el espectáculo

Si nos referimos a categorías como al vestuario, la iluminación, o la escenografía, hablando a nivel personal, cuando creamos un espectáculo, nuestra compañía no piensa en estos elementos pensados para chicos o para adultos, los pensamos en relación a un todo, de lo que queremos contar, con una estética particular.

La insoportable levedad de la crítica

Diego Rodríguez. Actor, director, y regisseur.

Testimonio sobre las repercusiones en mi desarrollo artístico, de una crítica recibida en un medio gráfico, *The Buenos Aires Herald*. Elijo para ello una crítica negativa, (<http://tribunamusical.blogspot.com.ar/2011/06/varied-operatic-ales-pearl-fishers.html>), recibida entre otras iguales del mismo autor, para

comentar mis trabajos en *Lírica Lado B*, (www.liricaladob.com.ar). El punto que entiendo interesante para ofrecer, es el de una reflexión testimonial, sobre la influencia de la "crítica especializada" en la obra de una artista.

La aplicación del Coaching en las artes escénicas

Sergio Misuraca. Coach ontológico integral, actor y director teatral.

El coaching es una disciplina a partir de la cual el sujeto puede descubrir recursos y alternativas y resolver la brecha entre su situación actual y su situación deseada. Diferentes herramientas como el trabajo de la sombra, el diálogo de voces, la gestión de emociones y la columna izquierda, nos acercan al Coaching Escénico. Este enfoque permite que el actor descubra dentro suyo infinidad de recursos genuinos para la composición de personajes y para su recorrido por lo que he llamado desde mi experiencia el Plató emocional.

9. Dramaturgia

Coordina: Andrés Binetti
15 a 18 hs | Aula 1.1

Sobre la enseñanza de la escritura dramática.

Agustina Gatto. Dramaturga, guionista, directora y docente.

¿La escritura dramática tiene una técnica precisa? ¿Todos decimos lo mismo cuando nos referimos a una unidad tan fundamental como la acción? ¿Separamos los niveles de un texto – estructura de significado; acción de personaje, etc. - para luego poder entenderlos integralmente? ¿Historizamos técnicamente la escritura dramática? ¿Entendemos que el teatro tiene una base común con el cine y las series, nos nutrimos de ellos? ¿Es posible una enseñanza rigurosa y amorosa a la vez? Creo que la enseñanza de nuestra labor es un área que debe ser explorada y merece reflexión. Aquí expondré mi método y los invitaré a reflexionar acerca del rol y de la posición tanto de maestros como de alumnos y del texto que, en un proceso de aprendizaje, está en medio de ambos.

La escritura según la Ocasión

Santiago Gobernori. Actor, dramaturgo y director.

Cuando la escritura no surge sólo del deseo de sentarse a escribir. Una reflexión sobre mis experiencias personales en distintos tipos de escritura teatral: A partir de improvisaciones, a partir de procedimientos trabajados con alumnos, escritura grupal, a partir de un pedido, dramaturgia publicitaria, etc; relacionando la escritura teatral según el contexto político y artístico de las últimas décadas.

Apuntes para una dramaturgia de inicio

Ariel Gurevich. Ciencias de la Comunicación. UBA. y Dramaturgia. EMAD.
Durante un tiempo pensé que había que saber algo antes de empezar a escribir. Esta presen-

tación se desarrolla en torno a ese malentendido: los principios que sirven para analizar un texto no son los mismos que orientan su escritura. Algunas reflexiones surgidas de la propia práctica sobre lo que se aprende en la escritura dramática y no fuera de ella. Espacio y conflicto eje. Una dramaturgia contra la dispersión. Estructurar un material. Por qué insistir en escribir teatro.

El derecho de autor

Raúl Brambilla. Dramaturgo, guionista, director y actor.

Esta exposición, acerca de los derechos morales y patrimoniales que corresponden a los autores, en diferentes soportes creativos: obras de teatro, guiones de cine, libretos de TV, escritos para radio y nuevas tecnologías, etc; tiende a clarificar ciertos aspectos poco conocidos de tales derechos, informar sobre los mismos y eventualmente, debatir acerca de la legislación vigente y sus futuros alcances.

Diálogos con la escritura.

Pablo Iglesias. Dramaturgo y director.

La réplica teatral. El dialogado televisivo. ¿Narrador o personaje? Como ampliar la voz poética reflejada en un texto dramático.

Dramaturgias posibles, entre el texto dramático y la puesta en escena

Andrés Binetti. Dramaturgo, director y docente teatral.

El problema atiende a cuestiones teórico-prácticas: ¿Cuáles son los espacios creativos y posibles que existen entre una mirada textocentrista -aquella que piensa a la dramaturgia como fundante del relato escénico y entiende a la puesta en escena como una pura activación de él- y aquella que rompe con este presupuesto? Sin caer en el binomio dicotómico Texto vs. Puesta nos interesa reflexionar sobre esos espacios más abarcativos, donde la dramaturgia se torna proyectiva y a partir de la cual el lenguaje escénico se vuelve un devenir y un soporte de sí.

10. Espacio, Escenografía e Iluminación

Coordina: Magalí Acha
15 a 18 hs | Aula 1.2

Las escenografías en los espacios no convencionales.

Carlos Di Pasquo. Docente UP.

Un diseño escenográfico depende de varias determinantes pero se puede decir que tres de ellas son imprescindibles: 1-lo que se intenta comunicar a través del diseño, 2-los medios con los que se cuenta o el presupuesto y 3-las características espaciales y técnicas de la sala para la cual se diseña.

Durante las últimas décadas han surgido en Buenos Aires un gran número de nuevas salas no convencionales sin un equipamiento escenotécnico, sin personal para el armado o desarrollo de las escenografías y con muy poco lugar

para depósito de las mismas. En estas salas se suele presentar una sola función de cada obra por semana y hasta dos obras por día. Lo que me interesa investigar es en qué medida este cambio tipológico en las salas ha determinado un cambio estético en los diseños.

Escenografía y las nuevas tecnologías para su producción. Heurística y método de trabajo.

Julieta Ascar. Escenógrafa y vestuarista.

La arquitectura escénica como espacio para la construcción de significados. Diferencia con la arquitectura de vivienda ó funcional. La escenografía como la interpretación heurística (Gastón Breyer) que permite abordar la tridimensionalidad del escenario. Las diferencias entre los géneros escénicos y su relación con la concepción escenográfica. Diseño de escenografía y su realización: abordaje del texto. Trabajo de diseño asistido por tecnología. Realización escenográfica de técnicas mixtas (digitales-artesanales-industriales). La producción de escenografía, como parte del trabajo de planificación del escenógrafo. Nuevas tecnologías en la producción de escenografía, por ejemplo: la concepción paramétrica y la construcción digital asistido por el CNC (routers systems).

No luz. Valorización de la sombra y la oscuridad.

Ernesto Bechara. Iluminador y docente.

La iluminación de un espacio está ligada íntegramente con el manejo de la información. Lo iluminado se hace visible y por ende, al ser captado por nuestros ojos, existe. Pero, ¿Qué pasa cuando decidimos No Iluminar? La ausencia de Luz o la proyección de una sombra puede ser una herramienta discursiva tanto o más importante que la elección de un color o una determinada lámpara.

Escenografía: Presupuesto 0 (cero).

María Guglielmelli. Licenciada en Escultura y Grabado. Diplomatura en Gestión Cultural.

El desafío de plantear un diseño y una realización escenográfica casi sin presupuesto, es bastante frecuente en el teatro independiente, pero también sucede en el teatro de administración pública en sus diferentes ámbitos. ¿Cómo conseguir materiales aprovechables para la labor escénica y cómo planificar su utilización?

En este trabajo describiremos algunas experiencias de reutilización de materiales, y sus consecuencias en el diseño escenográfico en el teatro independiente y oficial de la ciudad de Córdoba.

¿La producción escenográfica del teatro independiente es un disparador estético?

Bea Blackhall. Escenógrafa.

La producción de una obra en el teatro independiente es condicionada por los recursos económicos y materiales y espaciales. Qué implica producir y hacer la escenografía a partir de los elementos con los que contamos y los que conseguimos. Si bien el concepto estético

se construye desde distintos posicionamientos de los creadores de la obra, hay un resultado visual influido por el aprovechamiento creativo de los recursos disponibles, desde lo que ofrece el espacio escénico per sé hasta cómo podemos concretar nuestras ideas con dichos recursos. Trabajaremos sobre estas ideas, a partir del análisis de dos trabajos propios: "Invertebrables" y "La noche del Grang Guignol".

Escenografía, danza y acrobacia.

Elizabeth Restrepo Torres. Docente UP.

La escenografía y la utilería dejan de ser un decorado de fondo estático para convertirse en el principal elemento de una escena u obra. Genera a la misma vez espacio, funcionalidad, narrativa y estética.

Análisis de casos locales e internacionales donde el elemento escenográfico se convierte en el motor creativo y narrativo para la danza y la acrobacia.

Revisión gráfica en imágenes y/o video de algunas compañías y coreógrafos que utilizan este concepto: Circo del sol, Fuerza bruta, La Fura dels Baus, Nofit state, Diavolo dance company, Sidi Larby, Deborah Colker, Kataklo, entre otros.

Las nuevas tecnologías en la maquinaria teatral y su repercusión en el diseño escenográfico.

Magali Acha. Lic. en Artes del Teatro.

Abordaremos las nuevas tecnologías no desde el punto de vista clásico sino desde el punto de vista de la maquinaria teatral como varas motorizadas, programación de movimientos de varas como si fueran cues de luces, posibilidades tecnológicas que pueden ser aprovechadas por el diseño escenográfico.

Varas motorizadas vs. varas manuales – lo nuevo y lo viejo – lo clásico y el futuro.

11. Actuación, Improvisación y Ficción

Coordina: Andrea Mardikian
15 a 18 hs | Aula B.2

La improvisación con estructura dramática como punto de partida

Emiliano Delucchi. Actor, docente y director teatral.

Se plantea la utilización de este ejercicio como base para entender el trabajo del actor, desarrollarlo y entrenarlo. Muchas veces se mezcla la adaptación con la improvisación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para que sirve cada ejercicio? El análisis de una escena o situación para resolver los dilemas básicos del actor: ¿Qué y cómo actuar? ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Qué es lo que hace y por qué?

Nociones primarias de un actor para encarar el trabajo.

Actuar es mejor que pensar. Actuación deseante.

Mariana de la Mata. Actriz, docente y directora teatral.

El cuerpo fuera del cuerpo. El cuerpo del actor

como centro de la acumulación dramática. El cuerpo en peligro. El cuerpo como un acontecimiento y generador de acontecimientos en escena. Cuerpos vibrantes, energías y significados que se fugan abriendo múltiples significados. A medio camino entre el gesto y el pensamiento.

Esta ponencia indaga sobre ¿cómo trabajar sobre el acontecimiento y no sobre la referencia? ¿Cómo convertir en forma y materia escénica esas ideas? ¿Cómo mantenerse por fuera de la sistematización de la repetición de la representación? ¿Es acaso esto posible?

¿Qué aprendemos como actores al bajarnos del escenario?

Sebastián Suñé. Actor, Autor y Director Teatral.

El cambio de perspectiva que sucede al bajarse del escenario para lograr una mirada más general del acto creativo, hace que el actor que uno es crezca de manera inusitada. Animarse a crear el propio material artístico supone un crecimiento del propio actor. Sobre esto versará la ponencia, sobre cómo cambia la mirada personal (y por lo tanto, el trabajo) del actor al transitar los caminos de la dirección y la dramaturgia.

Pour la beauté du geste

Mara Teit. Actriz, directora, entrenadora y crítica de teatro.

En los últimos años la formación académica del actor ha sido reemplazada por la obsesión por el hacer. El Oficio del actor se vale por la experiencia del cuerpo en escena, de transitar un "Aquí y ahora" supremo. Pero es también necesaria cierta sensibilidad emocional y creativa, y un cuerpo preparado intelectual y físicamente que sea capaz de entregarse al hecho artístico de manera totalitaria y no sólo en carácter de intérprete, que complete la experiencia con su acto de presencia. La actuación como arte y por el amor al arte, que, como todo, puede jugar a favor o en contra.

El salto ficcional en la actuación

Eduardo Pérez Winter. Director, actor, diseñador de iluminación.

La actuación es la forma viva, performática, de generar ficción en escena: aquello -ni verdadero ni falso- que suspende nuestra realidad y nos enfrenta a otro mundo posible. Un entramado de leyes inefables, creadas a medida de cada obra, que genera a su vez obligaciones férreas y puede expulsarnos en cuanto se las violenta. El salto ficcional es lo que nos sumerge en esa red e implica un acto de lucidez y extravío extremos -capaz de alterar todas las coordenadas de nuestra razón y cuestionarnos afectivamente- en el que no solo interviene el cuerpo sino, fundamentalmente, una forma de ser en el mundo. Desde esta perspectiva indagaremos la labor actoral como las estrategias y condiciones que permiten inscribir la ficción desde el cuerpo y el imaginario de manera necesariamente poética y disruptiva.

La Improvisación Teatral como traductora de la metáfora del actor.

Biografía emocional puesta en acción.

Adriana Grinberg. Docente y Directora Teatral.

En mi trabajo anterior, planteo al mundo teatral como un campo de acceso a la simbolización, por medio de sus herramientas. Y antes, trabajo también el terreno del actor incipiente que busca la escuela cuya convención actoral se aproxime a su estilo. ¿Pero qué estilo?

En este caso, pretendo acercarme a los recursos específicos, a las herramientas que abren el cauce de la expresividad del actor en busca de su creatividad. Tal vez, la actuación presente en su metáfora, el mundo interior en un único modo de acceder al mundo, en lo singular de cada actor. En lo efímero de su instantaneidad. A diferencia del texto, que persiste.

¿Qué es ser actor? La exploración de los distintos grados de ficcionalidad de la realidad

Andrea Mardikian. Lic. en Artes. UBA.

El propósito de la reflexión es explorar sobre la actuación. El espacio de exploración es un espacio lúdico donde se establece una relación múltiple con un mundo abierto e ilimitado. La premisa del texto es pensar la actuación como una acción que organiza el sujeto dentro y fuera del hecho teatral. Entonces, la actuación se advierte, también, en la realidad. Se comprende la realidad desde el punto de vista de la ideología de Brecht que rechaza la idea de naturaleza "natural", reconociendo que aquello denominado naturaleza no es más que un conjunto de reglas creadas, mantenidas y susceptibles a ser cambiadas por el hombre.

12. Danza y Sociedad **Coordina: Elsa Pesce** **15 a 18 hs | Aula: B.3**

Presentar o representar: El lenguaje performático como posibilidad de un teatro más 'vivo'.

Norma Ambrosini. Licenciada en composición musical.

Pensar en instancias de un teatro como acontecimiento y experiencia resulta ser casi un requerimiento respecto de los acontecimientos hoy que atravesamos respecto de las velocidades de la información y desinformación en las que estamos inmersos.

Algunos espectadores buscan ser protagonistas y otro gran sector busca, lo que generalmente plantean, como 'un teatro vivo'. De esto se trata este texto. Como así también de la posibilidad que pueden brindarnos Los estudios de performance y la Teoría queer para lograr replantearnos respecto de quienes tradicionalmente se exponen o imponen como los 'poseedores de la palabra', como diría Ranciére.

Danza en Argentina e Industrias Culturales: una relación a revisar.

Paula Rodríguez Campomassi. Coreógrafa, Bailarina, Docente, e Investigadora.

El escenario de la Danza como sector cultural productivo incluido en la Industrias Culturales, y sus realidades socio-culturales en la Argentina, puede leerse dentro de un contexto mayor, como es el tratamiento de los espacios laborales en los procesos de desarrollo cultural dentro de la cultura en América Latina, y observar que la extrema precarización del sector es parte de una problemática mayor y extendida. No obstante, en el desarrollo de este trabajo se aborda el ejercicio de definir los lineamientos de atención sobre los que ubicar la emergencia de hacer vigentes regulaciones normativas nacionales en el campo de la danza en nuestro país, y la necesidad de planificación estratégica hacia el desarrollo que presentan sus dos ámbitos de acción: oficial y no oficial.

El folklore y las danzas populares en el videodanza.

Claudia Margarita Sánchez. Licenciada en Artes Combinadas. Especialista en Videodanza.

En el ámbito local se puede apreciar que la relación videodanza-folklore / danzas populares no tiene un marcado desarrollado, ni una presencia importante en el corpus de este lenguaje. Acercarse a la práctica del videodanza desde una perspectiva folklórica genera una reflexión acerca de la paradoja que implica abordar en una misma obra el par conceptual: innovación y tradición.

Redconstrucción – grupo danzabismal /¿Performance Art en Danza Argentina?

Roberto Ariel Tamburrini. Intérprete y director en Danza. Docente e investigador. IUNA. Tendremos en consideración la siguiente noción de Performance Art: Una experiencia escénica de carácter conceptual que cumple con las siguientes pautas: 1. El cuerpo es un elemento central y se expone; 2. Se desarrolla en tiempo presente, no es pautado con precisión; 3. El abordaje sobre el espacio debe potencializarlo; 4. El público debe ser incorporado a la acción escénica.

A partir de ella, analizaremos el trabajo redconstrucción del grupo danzabismal con dirección de Roberto Ariel Tamburrini como unidad de análisis, para debatir el lugar de esta práctica y su importancia en la escena local.

Condiciones laborales de los trabajadores de la danza en Argentina.

María Noel Sbodio. Bailarina y licenciada en sociología.

Este artículo explora las condiciones laborales de los trabajadores de la danza en Argentina desde una perspectiva de derechos. La autora indaga sobre las distintas realidades laborales de los bailarines a partir de los diferentes sistemas de producción en danza y llama la atención sobre un hecho notorio: no existen

estudios precedentes en la materia en nuestro país, situación que sólo se explica por la histórica invisibilización que ha sufrido este colectivo laboral como tal. Un enorme interrogante queda planteado: ¿Es aceptable una política cultural que ignore la realidad de los artistas?

Proyecto “Todos Podemos Bailar” “Danza Integradora”

Susana González Gonz. Docente, Bailarina, Coreógrafa y Psicóloga Social.

Graciela Fernández. Consultora Psicológica y Arteterapeuta.

Proyecto comunitario que ofrece un espacio de integración e inclusión en el que personas con y sin discapacidad despliegan su potencial creativo, expresivo y lúdico a través de la danza. Danza Integradora propicia un encuentro/reencuentro con el cuerpo, la imagen y la palabra con el objeto de transformar las limitaciones reales o simbólicas en nuevas capacidades. Posibilita una transformación individual y social que incluye y pondera a las personas, promocionando la salud integral. Todos Podemos Bailar desde lo que somos y desde el cuerpo que nos fue dado, a través de la aceptación y el amor, vivencias artísticas que forjan nuevas subjetividades.

13. Espacios y Circuitos Coordina: Nico Sorrivias 15 a 18 hs | Aula B.4

La ciudad y sus circuitos teatrales: pensando los modos de producción de la actividad contemporánea

Maria Laura González. Doctora en Historia y Teoría de las Artes. UBA.

¿Qué vemos cuando vamos al teatro? ¿Y qué pasa con aquello que escapa a nuestra percepción visual porque fue parte de una etapa anterior, la de su proceso –inherente a la puesta en escena–? Para quienes producimos, investigamos o estudiamos artes escénicas estas preguntas nos resultarían recurrentes porque trabajamos constantemente conociendo sus modos de producción, empleándolos, analizándolos y hasta cuestionándolos para mejorarlos. De todos modos, nos interesa detenemos a pensar en algunas de estas cuestiones para reflexionarlas y así articularlas con: la coyuntura actual, el mercado, el sistema de circuitos, las políticas públicas y determinadas estéticas contemporáneas.

Espacio público y privado: sus implicaciones en las obras de site-specific.

Rocío Frías. Licenciada y Profesora en Artes Combinadas. UBA.

Martina Esteli García. Fotógrafa.

Esta ponencia tiene por objetivo realizar un estudio comparativo acerca de las significaciones que genera el espacio, según sea público o privado, en las obras de site-specific. A partir del análisis de obras de este tipo nos proponemos estudiar de qué forma el espacio, en tanto punto de partida para la creación y elemento

central en la recepción, condiciona y genera determinadas relaciones entre la textualidad de la obra y los espectadores, a su vez (re)significando cada elemento del mundo creado.

La necesidad de nuevos circuitos escénicos.

Andrea Jezabel Feiguin. Directora co-fundadora de la agencia de prensa Tehagolaprensa.

Planteo la necesidad actual de generar y gestionar nuevos circuitos escénicos de circulación de espectáculos en el país. Considero indispensable hacer entender la viabilidad de autogestionar espacios nuevos y la importancia de los festivales para dicha circulación.

Un teatro atendido por sus dueños. Sobre la experiencia de El Método Kairós.

Matías Puricelli. Escritor, Director y Programador.

Esta exposición se propone indagar acerca de la experiencia de llevar adelante un teatro independiente desde cero, teniendo en cuenta, tanto aspectos edilicios, administrativos y legales, así como también artísticos en cuanto a la programación.

La búsqueda que conlleva generar un espacio con identidad propia y las dificultades que aparecen para llevar adelante estos conceptos en el día a día, serán otros puntos a desarrollar.

Comunicación y públicos en el circuito cultural autogestionado.

Naty Zonis. Directora de BlaBlaBla Comunicación & Producción de Arte.

El público es un actor fundamental en todo circuito cultural, nos preguntamos entonces cómo generar el contacto entre el público y el proyecto y surge la idea de pensar la comunicación como un elemento orgánico que se define en el desarrollo de cada proyecto y no un extra que nace con la gacetilla de prensa. Desde esta perspectiva la propuesta de BlaBlaBla es trabajar en conjunto con artistas, gestores, productores y espacios culturales para gestionar las herramientas y diseñar las estrategias que permitan un encuentro genuino con el público.

Eventos teatrales urbanos.

Ana Perusquia. Directora Teatral, Dramaturga y Docente.

La teatralidad se inserta en varios eventos urbanos donde el término de “representación” se puede definir desde nuevas ópticas. Los habitantes ciudadanos a través de esta teatralidad, consciente o no, redefinen sus personas y su especialidad.

14. Puesta en Escena y Dirección de Actores Coordina: Verónica Barzola 15 a 18 hs | Aula B.5

Estrategias de dirección en el trabajo con el actor.

Lorena Ballestrero. Directora teatral, actriz y docente.

El director teatral como coordinador y organizador de los elementos que intervienen en la escena es el responsable del tipo de actuación que vemos en el escenario. La tarea del director en el vínculo con el actor comienza al elegir a los actores que va a conducir en el proceso de ensayos. Los actores representan un personaje y a la vez traen consigo un universo propio que va a estar presente (de manera inevitable) en la representación. El director necesita establecer estrategias para lograr que el actor despliegue sus posibilidades expresivas formando parte del mundo creado para cada puesta en escena.

El cuerpo en el proceso de dirección teatral.

Fabían Díaz. Licenciatura de Actuación y Maestría en Dramaturgia en el IUNA.

Este trabajo se propone pensar el rol del director en un proceso de creación grupal. Se basa en la experiencia de montaje de Dios está en la casa.

Se revisarán los siguientes ejes: conformación y relevancia del equipo creativo/técnico, exploración del material expresivo y montaje.

El trabajo de dirección supondría una indagación física y emocional a la vez que técnica. Este trabajo no intenta exponer un caso como ejemplificación del trabajo de dirección, sino que se propone problematizar la figura del director, afrontando las siguientes preguntas ¿Cuál es el trabajo del director? ¿Cuál es su posicionamiento físico en la creación teatral?

El sentido en los textos teatrales: una propuesta argumentativa.

Lucas Lagré. Actor, Director, Dramaturgo y Licenciado en Letras. UBA.

El acceso al sentido de un texto teatral constituye una de las dificultades principales con las que se enfrentan tanto actores como directores teatrales en CABA. En el presente trabajo intentaremos demostrar que dicha problemática se debe al hecho de que la mayoría de los métodos de actuación utilizados entienden el significado en términos referenciales, y, en consecuencia, dejan de lado la identificación del aspecto ilocucionario que cada enunciado porta, factor clave a la hora de llevar un texto a escena. A su vez, nos posicionaremos dentro de una perspectiva argumentativa para intentar proponer un esbozo de solución al problema.

El rol del regisseur, los espectadores y la crítica. Nuevos desafíos.

Alejandro A. Domínguez Benavides.

Investigador de teoría teatral e historia del teatro y de la música.

Nos preguntábamos en nuestra intervención durante el año 2014 en este mismo espacio. ¿Si el regisseur era el nuevo divo que buscaba imponer una nueva estética a los públicos

tradicionales? Nuestra ponencia tratará de plantear la hipótesis de un reacomodamiento de las puestas modernas con respecto a los textos literarios del siglo XX – Calígula de Albert Camus y Requiem for a Nun (Réquiem por una monja, también conocida en español como Réquiem por una mujer de William Faulkner) ofrecidas durante la temporada 2014 en el Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Hay en la dirección artística del teatro lírico una preocupación por el lenguaje y no únicamente por la producción? ¿Es posible? ¿O busca a través de la innovación cautivar a un auditorio nuevo? ¿Cómo reaccionó el público y la crítica?

Usos de la literatura en la creación teatral.

Pablo Ramírez. Lic. en Actuación. IUNA.

El arte contemporáneo tiene como pilares característicos de creación el cruce, la apropiación y la reescritura de materiales culturales y sociales ya existentes. El problema de la contemporaneidad entonces, es el problema de la traducción. La literatura y la poesía son territorios que visito constantemente cuando durante los procesos de mis obras. El objetivo de esta ponencia es propiciar un acercamiento a la creación teatral que toma como punto de partida (o que se nutre y dialoga con) obras literarias. ¿Cómo llevar a escena una obra literaria? ¿Cómo explotar su potencial escénico? ¿Cómo nutrir el universo propio de la dramaturgia y la puesta en escena con elementos importados de la poesía o la literatura?

Diseño de vestuario y de dirección:

La creación visual del personaje.

Alejandra Espector. Vestuarista, escenógrafa y artista plástica.

Dardo Dozo. Docente, Director, Autor e Investigador Teatral.

La exposición tiene como objetivo transmitir la articulación del proceso creativo de la diseñadora de vestuario con el director de un espectáculo en el diseño visual de los personajes. Para ello se tomará la trilogía que ambos artistas han llevado adelante juntos con las obras tituladas "Saberlo todo", "Subterráneo" y "Hablar a las paredes".

La puesta en escena y la otredad.

German Ivancic. Bailarín, coreógrafo y regisseur. **Diego E Rodríguez.** Actor, director y regisseur.

En el teatro somos muchos, y como dice un gran maestro nuestro, el teatro es un arte insoportablemente colectivo. La Otredad, esa compleja formulación de la que se han ocupado y "seriamente" los filósofos, psicoanalistas, antropólogos y "otros"; nos provee una conceptualización que encontramos muy "a lugar" para dar cuenta de una mirada sobre el trabajo artístico en el teatro que es fuertemente representativa. Se quiera o no, todos quedamos obligados a trabajar con la otredad, que opera en nosotros para lograr hacer algo con el otro: entrenar.

15. Espacios, Públicos y Estrategias.

Coordina: Marina Matarrese

15 a 18 hs | Aula B.7

Plataforma Lodo.

Paula Baró. Artista y gestora.

Lodo es una plataforma de cruce, intercambio y prueba de artes escénicas: danza, teatro y performance.

Lodo genera nuevos espacios de trabajo y experimentación. Se asocia con artistas, gestores, espacios, agrupaciones, instituciones y proyectos nacionales e internacionales interesados en tender redes colaborativas.

La plataforma organiza un festival anual que tuvo su primera edición en el Club Cultural Matienzo del 10 al 16 noviembre de 2014 y se repetirá en junio de este año.

Creación y Producción de Ciclos Teatrales Independientes.

Natalia Carmen Casielles. Realizadora

Cinematográfica. IDAC. Dramaturga. EMAD.

La presente exposición tiene como objetivo plantear las opciones acerca de cómo gestar una idea y plasmarla en un ciclo teatral independiente que contenga a diversos teatristas y sus múltiples trabajos.

Teatro Bombón, festival permanente de obras cortas.

Monina Bonelli. Actriz, dramaturga,

directora y gestora cultural. **Cristian**

Scotton. Actor, dramaturgo y productor.

Teatro Bombón es producido por ILU/La Casona Iluminada e invita a distintos directores a crear obras originales de hasta 30 minutos en torno a la arquitectura de la casona.

La estética y temática del ciclo es diversa e incluye obras de música, danza, teatro y una muestra visual diferente cada edición.

Motivados por desarrollar una intervención del espacio, cada una de las piezas se adaptan a las especificidades arquitectónicas de cada sala.

Las obras se presentan en simultáneo y realizan dos funciones por día, posibilitando la selección de horarios y el recorrido del espacio.

El dilema del público en la escena teatral porteña.

Carolina Amoroso. Licenciada en Comunicación y Magíster en Periodismo.

Sin dudas, la escena teatral porteña es una de las más prolíficas del mundo. Así lo demuestran las cifras oficiales, que la sitúan entre las cuatro ciudades con más salas del mundo. Sin embargo, y pese a que la emergencia de nuevos espacios responde a un enorme impulso creativo digno de ser celebrado, la cartelera está cerca de alcanzar su punto de saturación. Es decir: aumentan constantemente la cantidad de propuestas y espacios, pero no así el número de espectadores. Por eso, plantearé en mi presentación algunos ejes de análisis para pensar cómo se puede atraer a las nuevas audiencias.

Espacios y públicos. 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.

Tecnoculturas para la generación de nuevos públicos en artes escénicas.

Fernando Madedo. Especialista en Teoría del Diseño Comunicacional. UBA. Posgrado en Gestión y Política en Cultura y Comunicación. FLACSO.

La presente exposición propone poner en diálogo y relacionar el teatro con las tecnoculturas, particularmente las redes sociales en Internet y el uso de telefonía celular, como plataformas que modifican la idea de participación social y sentido de pertenencia en nuestra contemporaneidad, colaborando con la formación de nuevos públicos. Plantea como hipótesis que el teatro hace uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una herramienta de reproducción viral de la información, generación de participación y pertenencia social en el ámbito de las tecnoculturas para la formación de nuevos públicos.

16. Teoría e Investigación Coordina: Daniela Di Bella 15 a 18 hs | Aula B.8

Las alas del teatro: de la concepción artesanal al mundo virtual.

Solange Bonfil. Directora Teatral. EMAD. Pensamos la pieza teatral como un hijo concebido y criado de forma artesanal que deja la casa de sus padres para comenzar a explorar el mundo virtual. Cómo trabajamos los directores sobre este nuevo paradigma, la línea de ruptura actoral, entre lo privado, lo público y lo viral. Reflexionamos sobre el masivo traspaso insustancial de la pantalla, contrapunto de la búsqueda ancestral, que tiene origen en el Teatro Laboratorio, irreproducible, táctil y sudoroso.

La distancia entre las cosas, usos del espacio.

Daniel Juglar. Profesor en Artes Visuales. Tomo como punto de partida esta cita: A una producción racionalizada, tan expansionista

como centralizada, ruidosa y espectacular, corresponde otra producción, calificada de consumo: esta es astuta, se encuentra dispersa pero se insinúa en todas partes, silenciosa y casi invisible, pues no se señala con productos propios sino en las maneras de emplear los productos impuestos por el orden económico dominante. (...) Producen sin capitalizar, es decir, sin dominar el tiempo. Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, 1980.

El estudio teatral, un desafío a la finitud del teatro.

Jimena Trombetta. Licenciada en Artes Combinadas.

El estudio sobre materiales teatrales requiere una primera consideración en relación a su característica efímera. En el siguiente ensayo indagaremos sobre la posibilidad de reconstruir un espectáculo teatral y problematizaremos la utilización de los materiales parateatrales como un reemplazo posible sobre la muerte de la obra en escena. En este punto es necesario considerar el manejo de los archivos frente a la pérdida del convivio, pero a su vez es preciso problematizar materiales contruidos desde la memoria de sus receptores: críticos, investigadores, artistas y espectadores en general. Así conceptos como finitud, muerte, memoria y archivo serán los que guíen nuestro ensayo hacia preguntas más que respuestas.

La carrera de Actor en Quilmes: campo cultural e historia.

Gastón Asprea. Profesor y Licenciado en Educación y Actor.

El presente trabajo busca problematizar y analizar la existencia y trayectoria de la carrera oficial de Actor en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes. ¿Por qué una carrera oficial en Quilmes? ¿Cuáles sus contenidos? ¿Cuál el campo cultural que posibilitó su existencia y desarrollo? Son las preguntas que se buscan contestar y desde ellas reflexionar sobre la formación actoral, los procesos didácticos que se llevan adelante y su relación con las estéticas teatrales existentes. El trabajo forma parte del proceso de Tesis "Aportes a la construcción de una didáctica de la formación actoral. Procesos de contextualización: influencia de las estéticas teatrales en la formación actoral en el ámbito de la EMBA Carlos Morel."

La Red Teatral Sur como estrategia del Conurbano.

Mariana Ortiz Losada. Actriz.
Emmanuel Miranda. Actor.

Compuesta por más de ochenta miembros, la Red Teatral Sur integra a grupos de teatro, investigadores y salas del Conurbano Sur de la Provincia de Buenos Aires; región conformada por 11 Distritos.

La Red se crea con el fin de desarrollar estrategias comunes para potenciar sus actividades y posibilitar una mayor difusión de la actividad de teatro independiente en la zona.

Desde 2010 venimos mejorando notablemente nuestra actividad al punto de contar con 4000 espectadores en nuestra tercera edición de la Noche de Los teatros de 2014

Red Nacional de Profesores de Teatro Dramatiza.

Susana Sandes. Profesora de Teatro y Gestora Teatral.

Una organización horizontal y solidaria para el fortalecimiento de la presencia del Teatro en la Educación de todo el país.

La Red Drama-Tiza es un proyecto que nace para dar respuesta a las necesidades y posibilidades que presenta la implementación del Teatro en las escuelas y otros ámbitos educativos. Su naturaleza se funda en la comunicación y la promoción de interacción entre pares y con el medio. Existen miembros de la Red en todas las provincias.

Adiós al espectro.

Nicolás Amoroso Boelcke. Doctor en Diseño y Licenciado en cinematografía y artes plásticas.

Quitar del comienzo de la obra el fantasma del padre colocando el eje de la acción, la incertidumbre de Hamlet, sin un soporte sobrehumano. Hay una circunstancia fundamental que desata el odio de Hamlet y es la relación de su madre con su tío, hecho que bien puede llevarlo a cobrar venganza. Por otra parte hay una intuición del protagonista que percibe al hermano de su padre como el ejecutor de su muerte. La escena del fantasma que pudo haber sido espectacular en su momento, y tiempo después, resulta hoy innecesaria y sólo detiene la acción dramática.

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: **Sofía Ritacco** (prensa.tescenicass@gmail.com)

Red digital: **Paula Giacomponello** (red.digital.dc@gmail.com)

TeatroyespectaculoDC

@teatrodc

Congreso
Tendencias
Escénicas
[Presente y Futuro del Espectáculo]

www.palermo.edu/escenadc

Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas

#ElCatalgan • Abriendo Ideas • Actores Online • Alejandra Mikulan Web • Alternativa Teatral • Asociación Argentina de Empresarios Teatrales • Asociación Profesionales de Danza de Puerto Rico • Auditorio Losada • Balletin Dance • BiblioGAM • Bizarrias de Talía, Teatro y Sociedad en Lima • BlaBlaBla Producción y Comunicación de arte • Blog de Gabriela González López • Bravá! Toda la Cultura • Caen Pajaros • Cendas Teatro Auditorio • Centro de Documentación, Investigación y Difusión de las Artes Escénicas • Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. CELCIT • Ciudad cultural konex • Clases de Actuación - Alejandra Egido • Claudia Espinola - Teatro Infantil • Claumz • Colecciones Teatrales • Compañía Odisea • Concretar, Conciencias Creativas en Red • Conservatorio Nacional de Música • CreerEsCrear Compañía • Cultura Geba • Daniel Deé Producciones • Danisa Tejeda • DANZAT • Desmontando Teatro • DYNART -Espacio de Arte- • El blog del productor ejecutivo • El Muererío Teatro • El Ópalo. Espacio Teatral • Elkafka Espacio Teatral • Entretelones teatro • Escuela Itinerante de Teatro de la Escucha • Eso que falta • Eso que llamamos teatro • Espacio GADÍ • Estival Teatro • Estudio de Danzas y Gimnasias RC • Estudio Sahar • Fila Rowsce pnp cajamarca grupo de danzas • Fin del Mundo Producciones • Gentil Irreverencia • GEOteatral - Difusión Artística • German

Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas

Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas hasta el 19 de diciembre de 2014.

Baudino. Actor • GIRART Puerta al Mundo • Grupo Caviar • Grupo Danzabismal • Grupo Teatral TRAC Chivilcoy • Guapachosa Teatro • Habitándonos. Espacio Cultural • LA CUEVA TEATRO • La Rueda Producciones • LABORATORIO DE LA VOZ • Liga Profesional de Improvisación Internacional - LP • Los Últimos Teatro • MACHADO Teatro • Máquina de escribir • MARTE- Club Cultural Matienzo • Medios Tamayo • Mónica Martínez • Mujeres de Artes Tomar • Munay Centro de Arte • Natalia Pezzi Teatro • Octavia Comunicación y Gestión Cultural • Paraje Artesón • Particulares Rockin' Orquesta • PETRArte Teatro • Portal de las Artes Escénicas. México • Portal Escena • Puente. Producción Ejecutiva para artes escénicas • Puesta en Escena • Revista Cultural AlmaZen • Revista SCNK • Roberto Lachivita. Espectáculos • Rosario Espectacular • Sala La Clac • Santiago Barceló • Músico Compositor • Shows Argentinos • Silva Producciones Teatro • Taller de Realización Escenográfica • Teatra • Teatro Del Viejo Mercado • Teatro El Convento • Teatro El Desguace, Almacén Cultural • Teatro En Sepia (TES) • Teatro Fantomas de Cali-Colombia • Teatro Fray Mocho • Teatro Metropolitano Citi • Teatro Paraguay • Teatro y Música • Teatro-Escuela EL ESPION • Tercer Acto, Escuela de Teatro • Teresa Gatto • Tickets Buenos Aires • Trampitán • Unaderiva • Vanina Ramírez - Actriz • Vibejays. The urban sound of life.

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 25 de febrero de 2015, en dos horarios, de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.

Rondas de presentaciones: Pág

- 1. Teatro y Experiencias Escénicas**
10 a 13 hs | Aula B.9 16
- 2. Danza, Música y Performance**
10 a 13 hs | Aula B.10 17
- 3. Teatro, Espacios y Grupos**
15 a 18 hs | Aula B.9 18

1. Teatro y Experiencias Escénicas
10 a 13 hs | Aula B.9
Coordina: Michelle Wejcman

Los límites de la mirada (El signo teatral que no se ve)

Marcela Juarez. Licenciada en Teatro.

Una crónica de los procesos creativos de los espectáculos NADA QUE VER (Teatro oscuro) aportan preguntas acerca de la construcción ficcional en ausencia de luz.

Surgen algunas apreciaciones acerca de la acción, relaciones entre palabra y silencio, construcción tèmoro -espacial, teatralidad y vivencia ficcional en la oscuridad, habilitando una presencia del actor ligada a la energía cinética, a la dramaturgia sonora y a la función del verbo en escena.

Rosas en el Mar. Preguntas contemporáneas para un hecho teatral.

Emiliano Samar. Actor, docente y director teatral; **Gastón Courtade, Leandro Ibañez y Daniela Zayas Mathey.**

El teatro contemporáneo se enfrenta a preguntas poniendo en cuestión bordes y fronteras. ¿Dónde el espacio escénico y dónde la platea? ¿En qué momento inicia la tarea del actor, y cuál es el rol del espectador? ¿Qué cuestiones delimitan y definen lo espacial?

Rosas en el Mar propone poner en escena la ruptura de los bordes entendidos desde las funciones dadas en lo teatral, alguien que mira, alguien que hace. Aquí, quien debería hacer no llega, quien debería mirar hace, y la platea se convierte en un camarín desde el cual los actores salen a escena e intervienen el espacio.

Se trata de nosotros – construyendo escenarios.

Mariel Rosciano. Actriz y autora.

Cómo llegar a los públicos jóvenes con una

propuesta que genere interés en el teatro y que presente contenidos que los convoquen a intervenir en la realidad social. Cómo hacer que estas nuevas generaciones saturadas de información, se involucren en eso que están viendo y que reflexionen acerca de ello.

La pedagogía cultural plantea que los lugares pedagógicos son aquellos donde el poder se organiza y se despliega. Si nuestro objetivo es empoderar a las nuevas generaciones tenemos que darles herramientas, generar espacios de socialización de la información en donde puedan construir una contra cultura de la realidad.

Drama Camp.

Hernán Costa. Dramaturgo.

Este trabajo se propone rastrear en dos obras dramáticas (de mi autoría), la operatoria de exhibir al cuerpo enfermo como vehículo de lo abyecto, sacándolo del ámbito de lo obscuro y conformarlo como objeto de percepción de un hecho teatral.

Si tomamos en cuenta una poética que se aparta de una concepción binaria de género y de los cánones tradicionales a través de la irrisión y la inserción en la estética camp, el objetivo de este trabajo es analizar si su procedimiento discursivo va más allá del gesto camp; instalándose como soporte de una mirada que pone en tela de juicio los dispositivos de poder, haciendo del cuerpo su centro de protesta.

Foráneas. Mujeres violentadas en la historia.

Diego López. Profesor de teatro.

Creación colectiva del grupo la otra vuelta abordando, desde una propuesta teatral interdisciplinaria, la violencia de género a lo largo de la historia de Salta. Investigación socio histórica de las mujeres violentadas y asesinadas desde los comienzos de la historia de Salta hasta la actualidad. Propuesta dramática que utiliza los elementos cinematográficos para desarrollar una propuesta teatral. La búsqueda del grupo la otra vuelta se centra en poner en escena productos que impacten desde lo visual y emocionen desde la identificación con las historias abordadas.

Obra teatral Piringundin (sainete porteño - 1910)

Maggi Persincola. Dramaturga, poeta, investigadora, actriz, directora y fotógrafa.

Este proyecto teatral-social se empezó realizar este año en el Puente Nicolás Avellaneda (C.A.B.A.) con vecinos de la Boca, trabajadores del puente y actores profesionales. Se usó metodología de investigación, entrenamiento actoral e investigación histórica. La obra se estrenó. Actualmente se está representando.

Los 50 de Juan Carlos.

Silvina Alfie. Directora Teatral.

Esta obra de teatro se sitúa en un típico salón

de fiestas de barrio, donde el público al ingresar a la sala comienza a formar parte del festejo del cumpleaños número 50 de Juan Carlos, el padre de una familia de clase media.

En lo ensordecedor, desordenado y escandaloso de una mesa familiar de tantos integrantes, los espectadores serán testigos de situaciones, tejes entre parientes, chismeríos de familia, mar de fondo y explosiones de la vida cotidiana. ¿Hasta qué punto resistirá cada uno guardar las apariencias?

Ornella.

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 sido Declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, y Declarado de Interés por la Dirección General de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. A su vez ha participado de numerosos festivales tanto nacionales como internacionales, y de encuentros por el día de la mujer, generando emociones, reflexiones y modificaciones en los espectadores que lo presenciaron.

Cómo Vivir del Arte: 5 Conceptos para lograrlo.

Nahuel García Buscemi. Coach Ontológico Profesional y Lic. en Administración. UBA.

Cómo vivir del arte es una propuesta enfocada en ayudar y asistir a los artistas para que puedan generar o incrementar sus ingresos con el arte que aman. Desde mi experiencia personal, trabajando como Coach y Consultor Comercial para Artistas, busco derribar los miedos y obstáculos en los artistas a la hora de vivir del arte y generar ingresos. Así también realizando un trabajo interno el artista se vuelve más efectivo a la hora de lograr metas.

El León Producciones.

Mariela Muerza, Actriz, directora y productora teatral y **Mariano Nuñez,** Actor y director teatral.

Somos estudiantes de la carrera de actor y director de artes escénicas en el CIC y juntos creamos la productora El León Producciones con la que llevamos adelante distintos proyectos artísticos. Actualmente tenemos online un programa de radio titulado La Cuarta Pared (Radio) en el que tenemos un invitado todas las semanas con quienes debatimos sobre el presente y el futuro de nuestra profesión.

El objetivo de la ponencia es mostrar como de una universidad pueden surgir grupos de trabajo profesionales y la manera de llevarlos a cabo a través de la autogestión.

Cuentos para adultos, cuentos para niños, cuentos para todos.

Maria Rita Joga. Narradora Oral, Actriz y Comedianta.

La oralidad ha sido desde siempre el método para transmitir lo vivido, imaginado, creado. Los cuentos para adultos, es una invitación a la fantasía, a la entrega, que subsiste desde la antigüedad, sin embargo, parece novedoso, Hay cuentos, de humor, amor, eróticos, policiales, terror, etc. Los cuentos para adultos mayores tienen la particularidad de que lo vivido descendera fácilmente la melancolía y hay que lidiar con esas emociones que están allí. Los cuentos para niños, resultan inagotables, porque todo es motivador, desatan la fantasía, los comentarios, las preguntas. Y lo curioso es que ningún aparato electrónico compite con lo que desata un cuento bien contado.

2. Danza, Música y Performance 10 a 13 hs / Aula B.10 Coordina: Marcelo Rosa

"Grupo Alma" Danza Integradora.

Susana González Gonz. Docente, Bailarina, Coreógrafa y Psicóloga Social.

Graciela Fernández. Consultora Psicológica y Arteterapeuta.

"Grupo Alma" Danza Integradora, es un grupo innovador, cuyo mayor objetivo es lograr con sus obras, cambiar la percepción individual y colectiva sobre la inclusión, la integración, la libertad corporal, la creación artística y la diversidad cultural, como un derecho de todas las personas. Cuestiona la estética convencional desde una dimensión ética, fundamentada en el arte como herramienta de inclusión social y el proceso creativo como producción resultante de lo colectivo. Sensibilizar la mirada hacia nuevos sentidos y subjetivación, derribando preconceptos y dicotomías, abre nuevas puertas a los bienes de la cultura, que trascienden las barreras artísticas, sociales y culturales.

Codaz & Lab + Danzas Inesperadas, una experiencia de Laboratorio Abierto.

Paula Rodríguez Capomassi. Coreógrafa, Bailarina, Docente, e Investigadora.

El Laboratorio Empire© enfoca su potencia de génesis en generar un espacio plataforma de laboratorio de investigación práctica creativa en la composición y la creación en danza contemporánea que garantice en su desarrollo cuatro principales condiciones: 1) Una plataforma de investigación práctica creativa singular donde profundizar en el tiempo/espacio inquietudes artísticas y profesionales 2) Diálogo transformacional, transgeneracional y multidisciplinario 3) Movilidad cultural de jóvenes artistas y artistas/docentes consagrados 3) Providencia de emergencia de investigadores, performers y artistas en la escena local e internacional. En este espacio se presenta el proyecto piloto 2013/2014 de Codaz & Lab y su Open Lab Danzas Inesperadas Titulado Playroom.

Performance: Proyecto Kurwa, de la documentación a la síntesis **Solange Bonfil.** Directora Teatral. EMAD. **Mara Folch.** Fotógrafa.

De qué manera transitamos la experiencia en el trabajo interdisciplinario, pasando de la irrupción al sincretismo artístico.

Kurwa (Curva) es un proyecto artesanal de intervención performática y audiovisual sobre fotografías.

Realizamos un trabajo de investigación y documentación histórica sobre la trata de personas. Cómo fue el proceso y la pesquisa, el difícil acceso a las locaciones y a los archivos. El abordaje para llegar a la síntesis, entre pasado, presente y futuro, dentro del condensado lenguaje de la performance. ¿Hasta qué punto es necesario delimitar cada disciplina escénica? Las cruzas en la búsqueda de nuevos formatos.

Amar el día, aborrecer el día. La multiplicidad de montajes dentro del campo performático.

Norma Ambrosini. Licenciada en composición musical. **Diego Stocco.** Actor, bailarín y director de teatro.

Amar el día, aborrecer el día, fue una obra estrenada en el año 2011 bajo el rótulo de Montaje poético, performático teatral. Luego de dicho estreno comenzó su desarrollo multifacético.

Iniciado como un proyecto multimedia, para pasar a ser luego, una fiesta barroca, y terminar siendo muchas más versiones en cada puesta en escena fue libro, escrito en dos idiomas, video, intervención, obra de teatro, performance, una publicación en un congreso, una fotografía, etc.

Prontamente en un nuevo desafío pretenderá ser una Conferencia activa, con nuevo elenco (uno que ni siquiera habla el idioma original de la obra.)

Paisaje Polifónico: una mirada estética para la creación.

Laura D. Cornejo. Licenciada en Teatro.

Jésica L. Orellana. Docente en Artes.

El paisaje polifónico como herramienta de creación, posibilita el diálogo de voces creativas en torno a un estar en la escena, captando el tránsito de un viaje sensorial que abra nuevas perspectivas poéticas. Es así, que la representación se concibe a partir de entrenar la disponibilidad y la escucha buscando la multiplicidad de sentidos, disolviendo las formas puras cuando aparezcan para correrse de la voluntad de comunicar convencionalmente. Una imagen abierta y no unívoca, que haga imaginar.

Por lo tanto, cada obra es un enigma que se tiene que resolver metafóricamente, en una elaboración transmutable de cuerpo, voz y pensamiento.

De espacio a tiempo. Dimensiones para pensar la composición de danza.

Sofía Kauer. Licenciada en Composición Coreográfica.

La tesis-discusión propone pensar el mo-

vimiento danza no desde la concepción de cuerpo sino desde las variables espacio-tiempo como dimensiones fundamentales de la composición en danza.

Se trabajará la obra artística-escénica en relación al tiempo y al espacio como dimensiones que permiten construir su diferenciación con 'la realidad'; en relación a los sujetos que la ven, hacen y crean, y en relación a sí misma como problema del lenguaje artístico escénico.

Fractal 1: Plataformas - El Site Specific como posibilidad de resignificación

Clara Abad. Profesora de Expresión Corporal; **Norma Ambrosini.** Lic. en Composición Musical y Docente; **Maria Belén Grassini,** Bailarina de Danza Contemporánea y **Abigail Luz Nant,** Profesora de Expresión Corporal.

Abordada desde la metodología/técnica/estética Site Specific, "Fractal 1: Plataformas" al igual que muchas de las experiencias bajo dicha titulación se realiza en un espacio 'no convencional' (en este caso, una vivienda con la particularidad de poseer espacios que la circundan que resultan ser tremendamente representativos para su entorno.) Lo particular de este abordaje, reside en la búsqueda de la singularidad de la idiosincrasia del lugar, ya no reducidos a lo estético, sino referidos a lo histórico. Permitiéndonos colocar al espectador no sólo en situación de percibir una 'nueva' o distorsionada realidad, sino, además, poniendo en juego experiencias más profundas aún, como son lo real, la ficción, lo íntimo, lo público, etc. Transformando los muros y cimientos en patrimonio intangible. En receptáculo de lo sensible.

Efímero Cine y las cazadoras del áura perdida.

Romina Cariola. Escenógrafa y vestuarista egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova.

Flavia Gresores y Gisela Cariola.

Efímero Cine es un espectáculo performático que fusiona las artes visuales y escénicas. Utilizando tecnología obsoleta se desarrolla un set audiovisual donde conviven lo analógico y lo digital, con los recursos y la imaginaria del cine, pero con la impronta aurática del teatro. Cine vivo, de carácter efímero, montado en tiempo real, tanto en lo sonoro como en lo visual.

Concepto: Un objeto de consumo descartado es un objeto muerto. Rescatándolo recupera su aura. Desviar el uso tradicional de los materiales nos permite generar nuevos sentidos de manera premeditada o azarosa. También nos permite analizar el modo en que una sociedad se imagina a sí misma a través de sus consumos, descartes y atesoramientos.

Ensamble músico/teatral en la creación escénica

Cintia Miraglia. Actriz, Directora y Docente) y **Mónica Drillet.**

Abordar la creación de un espectáculo teatral a partir del cruce de los lenguajes de la música y el teatro. Un ensamble que pretende poner a

dialogar estos lenguajes en el mismo plano de la acción, no como apoyatura o sonorización, sino como una voz más del acontecimiento teatral. Una dramaturgia de la escena donde actores y músicos, en un trabajo orientado a la búsqueda y la experimentación de los límites propios de cada lenguaje, se interrelacionan en su capacidad y potencia expresiva.

Flores Suspiran Mujeres desde la dramaturgia hasta la producción.

Natalia Arteman. Egresada de la Escuela Provincial de Teatro de Morón como Profesora de Artes en Teatro.

Flores Suspiran Mujeres es una obra (actualmente en cartel) escrita y dirigida por Natalia Arteman. La obra se realiza con 10 artistas en escena, incluyendo músicos en escena. Un fenómeno del teatro independiente por su despliegue escénico y su continuidad en cartel desde noviembre de 2013. Con escasos recursos materiales y una convicción grupal de trabajo en equipo, la obra recibe cada noche a un público constante por la recomendación del boca en boca. Flores Suspiran Mujeres es un melodrama con música en vivo.

Trans: Dos días, dos obras, un actor

Claudia Mera. Productora y Gestora Cultural, **Fabrizio Guaragna.** Artista Plástico y **Sergio Muñoz.** Actor y escritor.

Trans es una oración, un pedido, una especie de plegaria, y la búsqueda de un actor sobre sí mismo sobre la pregunta: el actor actúa, ¿pero es? Obra en dos días sobre textos de Alejandro Moreno Jashés. El actor es Sergio Muñoz y la intervención visual sobre el espacio es de Fabrizio Guaragna.

Por primera vez en el Patio Norte del Espacio de Arte Contemporáneo – Ex Cárcel de Miguelete, se representa una obra de teatro creada especialmente para este espacio.

La soledad, el exilio, el humor, un hombre, una mujer, un actor, dos historias, contadas en un espacio hasta ahora desconocido.

3. Teatro, Espacios y Grupos
15 a 18 hs / Aula B.9
Coordinan: Michelle Wejcman
y Marcelo Rosa

El Bachín Teatro: 15 años en la experiencia de un teatro independiente.

Julieta Grinspan. Actriz e Investigadora.

En mayo de 2015 el grupo "el bachín teatro" cumple 15 años. Desde su formación en el año 2000, va en busca de un lenguaje propio, que intenta establecer un diálogo con el público, con su realidad. Muchos han sido los acontecimientos sociales, políticos y culturales que atraviesan estos años. ¿cómo interfiere la realidad en el lenguaje artístico? ¿cómo se establecen las relaciones? El grupo busca trabajar con una épica latinoamericana, y después de 15 años de trabajo celebra esa búsqueda, las certezas y preguntas que aún siguen vivas en el teatro.

Marte – Matienzo Artes Escénicas

Giuliana Kiersz. Dramaturga, Actriz y Docente.

Marte -Matienzo Artes Escénicas- promueve el trabajo de nuevos directores, acompaña a artistas jóvenes, y da lugar al encuentro y la colaboración entre directores y actores. Un equipo de quince artistas gestores trabaja colectivamente en delinear la programación de la sala, pensar y producir ciclos y festivales como así también exhibir sus propias creaciones.

El tendido de redes latinoamericanas es central para la vida de Marte, por ello participa activamente de Escena -Espacios Escénicos Autónomos en la Ciudad de Buenos Aires- con quien realiza el festival Escena cada año y RAMA -Red de Arte Autogestivo- que ya ha realizado más de diez intercambios entre Argentina, Brasil y Chile.

Acústico sensible: el teatro como recital

Gonzalo Facundo López, Director; **Diego Palacios Stroia,** Actor, director y dramaturgo; **Victoria Casellas,** Actriz y docente y **Daniela Chihuailaf,** Escenógrafa y vestuarista.

Acústico Sensible es un ciclo cuyo objetivo es generar un intercambio escénico-musical, a partir de la premisa de la conformación tripartita del equipo (1 actor + 1 músico + 1 director). La propuesta estética de Acústico Sensible parte de la configuración del teatro como recital. Un espacio no dramático que es intervenido por los artistas generando teatralidad. "En los conciertos de rock es evidente que los músicos y cantantes actúan personajes, que la sucesión de canciones se ordenan en un sentido y que lo visual es tan importante como lo sonoro" (URE, Alberto. Sacate la careta, Bs As, Ed. Norma, 2003.)

Gestión de Públicos: Proyecto Lo Precavido.

Alejandra Cosin. Coreógrafa, performer, crítica y gestora cultural.

La oferta cultural en Bs As es enorme y variada, pero la cantidad y diversidad del público no le corresponde. Las políticas estatales son insuficientes y poco efectivas para resolver el problema de la participación de los espectadores en la oferta cultural y artística. Sustraer la cuestión al valor de los tickets y a mensajes publicitarios no alcanza. Lo Precavido es una consultoría de gestión de públicos que ayuda a espacios y productores escénicos a resolver este tema abarcándolo con estrategias creativas y a medida, para alcanzar más público diverso y fidelizarlo.

Sujeto Nro. X

Melisa Freund. Actriz y dramaturga.

Sofía Wilhelmi. Actriz y directora.

Sujeto Nr. X intenta dar cuenta de la intimidad de las mujeres reclutadas y abusadas, generando un sistema de postas en donde los espectadores funcionan como único nexo con el exterior.

Diez espectadores están citados en un punto distinto y a cada uno se le encomienda una tarea. Cada participante irá construyendo la trama a través de consignas asignadas: entregar un regalo, sacar fotos del cielo, dar cuenta del estado actual del hijo de la víctima, pedir ayuda mediante un megáfono, entregar un libro, escribir en el piso un pedido de auxilio, pasear al perro de la víctima.

"Eso que falta", intimidación vuelta pública.

Paula Cancela. Actriz, Directora y Docente.

Gonzalo Facundo López. Director Teatral.

La propuesta inicial de Eso que falta no surge de una construcción temática, sino más bien de una deconstrucción. El propósito no está en exponer los aspectos más recurrentes a los que se hace referencia cuando se habla de sexo y sexualidad sino todo aquello que se evita, que se reserva al cuadro más íntimo y personal. En este sentido, los cuatro universos planteados en la obra (los cuatro personajes) se deconstruyen hasta desnudarse por completo. Se trata de entrar en diálogo con el propio cuerpo, el cuerpo del otro, las pulsiones y las imposibilidades y, por sobre todo, el desgaste que implica conocerse.

En el fondo.

Pilar Ruiz. Dramaturga, Directora, Actriz y Profesora.

En el Fondo cuenta la historia de Flora, una mujer que ha sido secuestrada en la niñez. Creció privada de su libertad en un entorno de violencia y prostitución. Pedro, sórdido y lleno de contradicciones, es su victimario enamorado. Es una obra poética en la que subyace la tragedia de una problemática social. Además de entretener, conmover y permitirle al espectador vivir una experiencia estética, lo hará reflexionar. Obra declarada de Interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos por su concientización sobre la violencia de género y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Proyecto Bioroom: apuntes sobre la escena doméstica.

Juan Manuel Urraco Crespo. Doctor en Estudios Teatrales.

Felipe Restrepo. Productor audiovisual.

Nos proponemos abordar esa zona del espacio escénico contemporáneo que emergiendo por fuera del edificio teatral y de sus reglas más tradicionales, acompaña las necesidades de aquellas prácticas escénicas que buscando establecer un vínculo más firme con la vida, abordan la pregunta sobre lo real y sobre cómo el hombre se representa a sí mismo. A partir del abordaje y análisis del Proyecto Bioroom - II edición Buenos Aires (creado y coordinado por los autores de esta ponencia), se intentará poner de relieve una dimensión política, social y estética del espacio escénico doméstico, que privilegia operaciones, representaciones y procesos de producción vinculantes al universo de lo documental.

Museo de los niños débiles

Maximiliano de la Puente. Dramaturgo, director teatral, actor y realizador audiovisual. Este es un proyecto transmedia realizado por Maximiliano de la Puente y Alejandra Almiron, que abarca un webdoc, una performance y un documental lineal. Lo que presentamos aquí es una reflexión a partir del resultado de las cuatro presentaciones en vivo realizadas en 2014 en el Centro Cultural Matienzo, en La Revuelta y en Fase 6.0 en el Centro Cultural Recoleta.

CreerEsCrear Compañía / Compañía Creativa de Artes Escénicas

Verónica Spino. Actriz, cantante y creativa Pablo Meschino. Músico y productor.

Proponemos exponer nuestra compañía y el lenguaje escénico y la poética que nos identifica, el cual fue construido desde 2009.

A través de la experiencia y de nuestro camino hemos construido nuestro lenguaje de puestas minimalistas siempre manteniendo como eje central el "sí, se puede" a la hora de crear. Apostamos a la creatividad y la producción para la construcción de nuevos lenguajes y canales de comunicación y expresión. Trabajamos en el campo de la improvisación y la experimentación creyendo en el hecho artístico por sobre todas las cosas.

Lo Real – Lo ficcional: la escena como una construcción.

Daniela Tuvo. Directora Teatral.

Facundo Zilberberg. Dramaturgo.

Yo y el extraño caso de Ella es una obra para armar. Trabaja en el cruce entre ficción y realidad. Es la construcción ficcional de un hecho real que mientras sucede cuestiona la entidad real del registro audiovisual en escena y la necesidad del teatro de utilizarlo para hablar de realidad.

Lo que está en juego es el concepto de realidad como construcción y lo documental como recurso.

La puesta se arma y se desarma ante los ojos del espectador porque lo que se ve se construye en el mismo momento en que sucede y siempre es un recorte.

Ofelia Machin.

Catalina Teuly, Rodrigo Gonzalez Alvarado y Laura Eslava. Directores Teatrales.

Ofelia Machin es una adaptación de Hamlet de Shakespeare con textos de Maquina Hamlet de Muller. La obra se desvía del drama hamletiano dándole voz y foco a uno de los personajes secundarios: Ofelia.

En escena, ella aparece desmembrada y fragmentada en cinco rostros que desde un limbo transitan su tragedia una y otra vez.

La fragmentación tinta no solo al personaje sino también al artilugio teatral, en el que cinco actores malabarean con todos los personajes que intervienen en la obra. Al final todo se desgarra, se desfaza, se quiebra.

Comunicación y marketing del espectáculo en la web

II Plenario Red Artes Escénicas

> Miércoles 25 de febrero, de 16 a 18 hs. Cabrera 3641. Aula B.10

El poder de las redes sociales y portales especializados en espectáculos es innegable a la hora de comunicar obras, acciones artísticas y eventos culturales. Reflexionar en torno a las posibilidades comerciales que estas herramientas brindan es vital para potenciar su alcance y optimizar las acciones de marketing en torno a ellas.

Por ello, el II Plenario de la Red de Artes Escénicas UP tiene como objetivo pensar las estrategias de difusión y promoción de espectáculos en la era digital y abrir un espacio a miembros de la Red Digital de Artes Escénicas y a invitados especiales para compartir experiencias y habilitar nuevos vínculos con el espectador.

Expositores:

Martin Dichiera. Director del Portal de Difusión Teatral: "GEOteatral".

Natalia Mesía. Especialista en Gestión cultural, Productora, Timbre 4.

Patricio Sabatini. Socio Fundador de Panal de ideas, primera plataforma de crowdfunding + crowdsourcing libre de comisiones fijas. Músico, Productor, Comunicador, Publicista, ser humano.

Guille Barrios. Creador y director y **Pato Pritzker,** Socia y Productora. Chapeau Argentina (Portal de difusión teatral y de espectáculos) (Fan Page: www.chapeauargentina.com.ar/Twitter: @ChapeauOK)

Mirta Romay. Lic. en Psicología, creadora de FORMAR en Argentina y de Apendamos en Ecuador, Webee (plataforma educativa) y Teatrix (plataforma de teatro digital a lanzarse el 27/3/2015)

Débora Lachter. Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA), directora de Débora Lachter comunicación | prensa. Consultora especializada en el diseño e implementación de estrategias de comunicación, prensa y relaciones públicas para emprendimientos y producciones de artes escénicas y otras artes del circuito institucional, oficial, comercial o independiente.

Reconocimiento 2.0 a Carlos Ianni

> Miércoles 25 de febrero, 18 hs.
Espacio Cabrera. Cabrera 3641

A las 18 hs. se entregará el Reconocimiento 2.0 a **Carlos Ianni** en virtud del aporte que mediante Celcit realiza a la investigación teatral, como también a la difusión y vinculación de representantes de las artes escénicas en el país y América Latina.

Presentación del libro Reflexión Académica XXIV

> Miércoles 25 de febrero, 18.15 hs.
Espacio Cabrera. Cabrera 3641

Presentación de las publicaciones de la 1ª Edición del Congreso Tendencias Escénicas.

Se realizará la mesa de presentación de la publicación editada con los trabajos presentados en la primera edición. Participarán de la mesa **Macelo Katz, María Laura González, Silvio Lang, Halima Tahan Ferreyra y Sol Pavéz,** coordinados por Andrea Pontoriero.

Miembros del Comité Académico

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

Congreso
Tendencias
Escénicas
Para profesionales, creadores y amantes del espectáculo
[Presente y Futuro del Espectáculo]

COMPLEJO TEATRAL
DE BUENOS AIRES

Oscar **Araiz**

Sebastián **Blutrach**

Héctor **Calmet**

Luis **Cano**

Gonzalo **Córdova**

Alejandra **Darin**

Javier **Daulte**

Betty **Gambartes**

Jorge **Ferrari**

Luciana **Gutman**

Mauricio **Kartun**

Willy **Landin**

Marcelo **Lombardero**

Carlos **Pacheco**

Ricky **Pashkus**

Arturo **Puig**

Eduardo **Rovner**

Carlos **Rottemberg**

Héctor **Schargorodsky**

Gustavo **Schraier**

Luciano **Suardi**

Diego **Vainer**

Mauricio **Wainrot**

Eugenio **Zanetti**

Mini **Zuccheri**

Oscar Araiz. Coreógrafo - **Sebastián Blutrach.** Productor, Propietario y Director artístico del teatro Picadero - **Héctor Calmet.** Escenógrafo, Ex Director Escenotécnico del CTBA y del Teatro San Martín - **Luis Cano.** Dramaturgo, Director - **Gonzalo Córdova.** Diseñador de iluminación y escenografía de espectáculos - **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 - **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 - **Carlos Rottemberg.** Productor - **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 - **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.