

Congreso Tendencias Escénicas

Para profesionales, creativos y teóricos del espectáculo

[Presente y Futuro del Espectáculo]

3º edición | 26 y 27 de mayo de 2016

**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 16](#) • Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas > [pág. 17 y 18](#) • Escena sin Fronteras > [pág. 19 a 19](#) • Comunicación y Difusión del Arte Escénico en la Web: III Plenario Red Artes Escénicas > [pág. 23](#) • Marketing de Espectáculos = Creatividad + Innovación + Pasión > [pág. 23](#) • Presentación del libro Reflexión Académica XXVIII > [pág. 24](#)

Auspician el Congreso Tendencias Escénicas:

Buenos Aires Ciudad

www.palermo.edu/escenadc

TeatroyespectaculoDC

@teatrodc

PANELES DE TENDENCIA

26 de Mayo de 2016 | Teatro Regio. Avda. Córdoba 6056

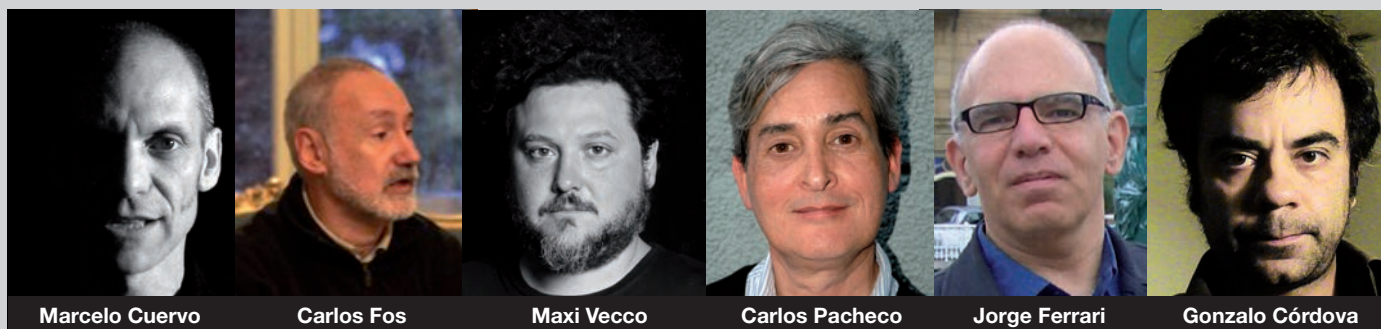
> 10.00 hs: **Producción, gestión y comunicación de espectáculos**

Coordina: *Gustavo Schraier*

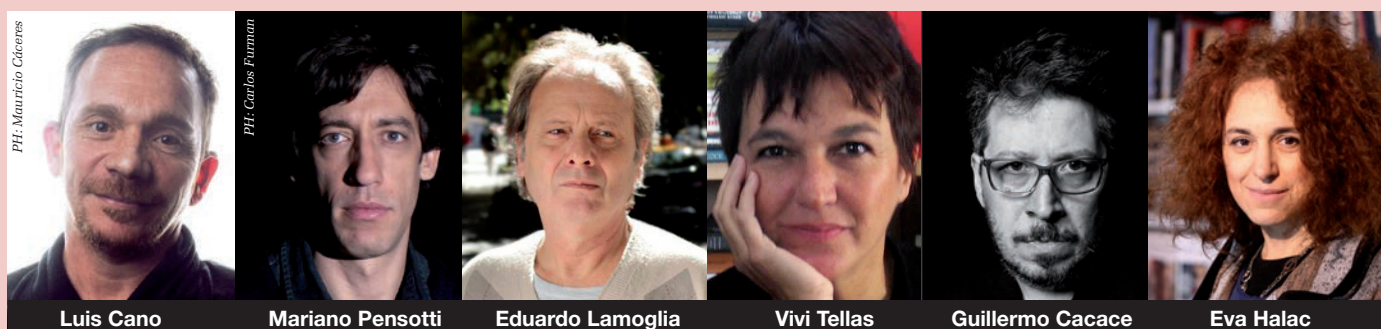
> 12.00 hs: **Técnica y vanguardia. ¿Hacia dónde van las experimentaciones estéticas?**

Coordina: *Gonzalo Córdova*

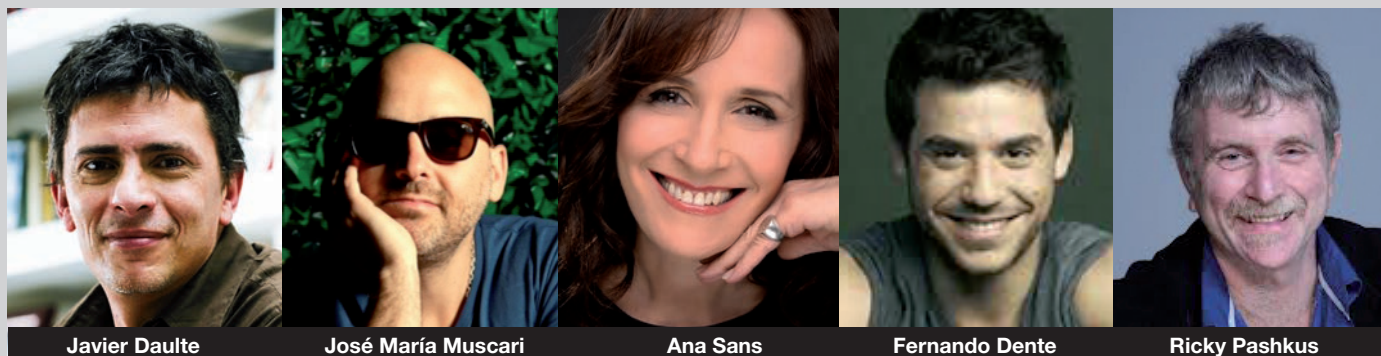
> 14.00 hs: **La dialéctica dramaturgia – dirección**

Coordina: *Eva Halac*

> 16.00 hs: **El trayecto del artista. Del sujeto deseante al profesional**

Coordina: *Ricky Pashkus*

Guía del participante

La Tercera Edición del **Congreso Tendencias Escénicas** se realiza en continuidad y debido al éxito de las convocatorias de las ediciones anteriores de febrero de 2014 y 2015. La primera edición se desarrolló 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 Tercera Edición, el Congreso sesionará en ambas instituciones los días **26 y 27 de mayo de 2016**. 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 debates 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 **4 Paneles de Tendencia** que reúnen a 24 referentes del espectáculo, **16 Comisiones de Debate** integradas por 145 profesionales y teóricos del espectáculo y **4 Rondas de Presentaciones de producciones y proyectos** [Espacio Escena sin Fronteras] conformadas por 49 jóvenes creativos.

Inscripción

La inscripción al Congreso y la participación en todas sus actividades es gratuita. Se re-

quiere realizar el proceso de inscripción a través del sitio web hasta el miércoles 25 de mayo de 2016. 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.

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 III Plenario de la Red digital de Artes Escénicas. Presentación del libro Reflexión Académica XXVIII. Congreso Tendencias Escénicas. 2ª Edición (sujeto a capacidad de sala).

- **Expositores:** acceso a todas las actividades: Paneles de Tendencia, Comisiones de debate, Rondas de presentación Escena sin fronteras y III Plenario de la Red digital de Artes Escénicas. Presentación del libro Reflexión Académica XXVIII. Congreso Tendencias Escénicas. 2ª Edición (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:

- > Jueves 26 de mayo: en el Teatro Regio. Códoba 6056 (8:30 a 16:30 hs).
- > Viernes 27 de mayo: en la Sede Cabrera 3641 (de 9 a 13 hs. y de 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: **Viernes 27 de mayo en Cabrera 3641** (de 13 a 19hs.). 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.

III Plenario de la Red Digital de Artes Escénicas

El viernes 27 de mayo los miembros adherentes a la Red Digital de Artes Escénicas realizarán el III Plenario "**Comunicación y Difusión del Arte Escénico en la Web**". de 10 a 13 hs. Aula B.2 de Cabrera 3641.

La Red Digital de Artes Escénicas cuenta con más de 70 medios digitales (blogs, revistas digitales, sitios, plataformas y otros) dedicados a todos los campos de la escena.

Entrega de certificados del Plenario

Los medios que confirmen su asistencia al III Plenario a escenadc@palermo.edu antes del 16 de mayo de 2016, recibirán su certificado de asistencia al finalizar el plenario.

Presentación de las Publicaciones de la 2ª Edición del Congreso Tendencias Escénicas

El viernes 27 de mayo a las 18 hs se realizará la mesa de presentación de la publicación editada con los trabajos presentados en la segunda edición. Participarán de la mesa **Andrés Binetti, Lorena Ballestrero, Fabián Díaz, Lucas Lagré, Galo Ontivero y Michelle Wejman**, 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 viernes 27 de Mayo, en dos horarios, de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.

	pág.
1. Dirección de Arte Escénica 10 a 13 hs Aula 1.1	4
2. Puesta en Escena. Montaje y Desmontaje 10 a 13 hs Aula 1.2	5
3. Públicos 10 a 13 hs Aula B.5	6
4. Cruce de lenguajes 10 a 13 hs Aula: B.7	6
5. Innovación, tecnología y ruptura escénica 10 a 13 hs Aula: B.8	7
6. Producción, gestión y curaduría 10 a 13 hs Aula B.9	8
7. Danza e intervenciones 10 a 13 hs Aula B.10	9
8. Actuación, expresión y construcción 10 a 13 hs Aula B.11	9
9. Escenografía, Iluminación y Vestuario 15 a 18 hs Aula 1.1	10
10. Reconstrucción y transposición 15 a 18 hs Aula B.2	11
11. Autogestión y producción 15 a 18 hs. Aula B.5	12
12. Objetos, máscaras y humor 15 a 18 hs Aula: B.7	12
13. Cuerpo, poética y voz 15 a 18 hs Aula B.8	13
14. Teatro y Danza. Pedagogía e integración 15 a 18 hs Aula B.9	14
15. Dramaturgia 15 a 18 hs Aula B.10	15
16. Teatro contemporáneo 15 a 18 hs Aula B.11	16

1. Dirección de Arte Escénica Coordina: Eugenia Mosteiro 10 a 13 hs | Aula 1.1

Autoría conceptual y autoría material en la creación de vestuario.

Andrea Suárez (Diseñadora de vestuario y Docente universitaria. Argentina.)

Los congresos, foros y mesas redondas representan una oportunidad de debatir y reflexionar sobre la percepción de los roles en la creación de vestuario y su jerarquización profesional. El sistema de producción del vestuario escénico, en su carácter de interdisciplinario, integra en la acción a dos artífices, el diseñador, a cargo de la imagen del personaje y sus variables simbólicas, y el realizador, responsable de los aspectos tangibles, materialidad y morfología del vestuario y su adecuación al simbolismo y estética de la propuesta. Esta ponencia se fundamenta en el recorrido profesional del Estudio Cabuli - Suárez Vestuario y su participación como especialistas en realización en el ámbito escénico/filmico nacional e internacional.

Hacia una posible desaparición del escenógrafo en el teatro.

Elia Di Bussolo (Licenciada en Escenografía. Argentina.)

Desde tiempos muy remotos existió en el teatro alguna figura (actor, autor o algún empresario) que organizara ciertos aspectos estéticos, formales, el uso de los espacios, los ritmos. Sin embargo, iniciados los primeros años del siglo XX, empieza a surgir la figura del director de escena, quien lleva a cabo una puesta en escena con su propio criterio.

Este rol fue modificándose, adaptándose, evolucionando con el tiempo. Tanto así que hay una tendencia, de las últimas décadas a esta parte, a que el director abarque las tareas del equipo artístico de un proyecto teatral, decide y diseña las áreas artísticas: escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje. A este tipo de figuras múltiples podríamos evaluarlas como "la amenaza de extinción del escenógrafo y demás roles creativos del teatro".

El aporte dramático de los objetos en escena

Bea Blackhall (Escenógrafa. Argentina.)

Tradicionalmente los objetos en escena conforman la utilería, ambientan el espacio y sirven a las necesidades actorales. Responden al relato del texto dramático proporcionando datos del contexto histórico y social.

Desde una mirada semiológica, los objetos dentro de un sistema como el espectáculo teatral, constituyen símbolos según sus ca-

racterísticas y las relaciones con los sujetos interactuantes.

Propongo abordar un análisis de los aportes dramáticos de los objetos, salvando sus funciones utilitarias y simbólicas y jerarquizando su valor poético, su propia teatralidad. ¿Qué tenemos en cuenta cuando elegimos la utilería?

El diseño de escenografía e iluminación teatral con tecnología digital.

Héctor Calmet (Docente y Escenógrafo) y **Mariana Estela** (Docente y Escenógrafa) (Argentina)

La propuesta forma parte de un proyecto pedagógico basado en el libro escrito en coautoría con Héctor Calmet, cuyo objetivo es contribuir a la formación de estudiantes y profesionales de diseño escénico idóneos en el manejo de las nuevas tecnologías informáticas.

En primer lugar, se propone caracterizar al hecho teatral como una unidad integradora de todos los lenguajes, donde lo visual no puede resolverse sin la comprensión del texto dramático y el trabajo interdisciplinario; para luego definir los alcances y ventajas de la utilización de la tecnología informática en la práctica profesional a partir del análisis de diversos trabajos escenográficos.

La resignificación del traje griego en la tragedia contemporánea: "Elektra" de Strauss Teatro Colón 2014.

Alejandra Espector (Diseñadora de vestuario, escenógrafa y artista plástica. Argentina.)

Exposición del proceso y la metodología de diseño implementada para la creación del vestuario y la caracterización en la puesta en escena de la ópera "Elektra" con música de Richard Strauss y libreto de Hugo von Hofmannsthal, basado en el mito griego de Elektra de Sófocles.

Esta producción fue encargada para el Teatro Colón en el año 2014 con regie de Pedro Pablo García Caffi.

Estrenada en 1909, esta versión del mito griego nace en momentos contemporáneos al análisis de Freud y Jung de los aspectos primordiales de los mitos y la cultura griega.

Se hablará del proceso creativo del diseño de los personajes en conjunto con el regisseur, de la conceptualización visual a partir de la resignificación dramática del traje micénico y arcaico, del trabajo realizado durante los ensayos, junto a la exposición de bocetos y fotos de la puesta.

El Objeto en la dirección de arte como comunicador. Como contamos la historia desde la dirección de arte.

Nieves Cabanes Pellicer (Directora de arte y Vestuarista. Argentina.)

Tanto la dirección de arte como los objetos

que forman parte de l escenario cuentan parte de la historia o trama del guión.

En este caso la silla como objeto representa una época, clase social, una actividad o un estado de ánimo. Vamos a profundizar la dirección de arte como comunicador.

Presentación de los conceptos que llevan a formar esta Sociedad de Profesionales.

Carlos Di Pasquo, Roberto Traferri (Miembros de la Sociedad de Diseñadores de Escenografía, Vestuario, Video Escénico e Iluminación de La Argentina.)

Hace algún tiempo un grupo de escenógrafos, vestuaristas, iluminadores y diseñadores de video escénico vienen reuniéndose para formar una asociación que los nucleee, centre y apoye en diversos aspectos de la profesión.

Presentaremos en sociedad este proyecto, contando los alcances y objetivos de la misma.

La poética y la pintura en el Maquillaje de Caracterización

Eugenia Mosteiro (Actriz, asesora de Imagen, artista plástica, realizadora de F.X. Argentina.)

Crear un diseño de Maquillaje de Caracterización en el rostro de un actor requiere en principio, adquirir criterios estéticos, expresivos y simbólicos para analizar, construir y caracterizar personajes en proyectos de espectáculos. Reconocer también los distintos signos de los personajes pictóricos para poder plasmar el sentimiento en esa poética, que es el arte del maquillaje; y donde el actor es el protagonista que manifiesta el alma del personaje a través de su internalización de sus estados emocionales.

2. Puesta en Escena. Montaje y Desmontaje
Coordina: Andrés Binetti
10 a 13 hs | Aula 1.2

Definir el espacio para construir la puesta en escena

Lorena Ballestrero (Licenciada en Dirección Escénica. Argentina.)

A partir de la configuración espacial de 3 puestas de la directora (Baby, Se fue con su padre, Las Mutaciones) reflexionaremos sobre cómo funciona el espacio escénico como punto de partida de la creación de la escena teatral. Definir variables espaciales como el uso de sectores, planos, niveles, lo opuesto o lo dinámico, permiten establecer estrategias de dirección para crear el mundo de cada obra.

La construcción de una obra hacia el estreno

Andrés Caro (Dramaturgo, Psicodramatista, Docente y Director Teatral. Uruguay.)

Una obra, antes de su presentación se construye a partir de muchas voluntades. El espectador desconoce una parte fundamental del proceso, donde la creación colectiva va convocando idea tras idea, algo mágico que surge de la nada y se materializa en el estreno. El dramaturgo es quien propone inicialmente el juego. Su texto será el punto de partida para la aventura. Pero necesita de compañeros de viaje, de enamorados que aporten su saber para que aquello que está atrapado en el papel o la computadora se transforme, hasta llegar a aquello que lo trascienda, y se convierta en algo colectivo.

La creación escénica colectiva

Cintia Lorena Miraglia (Actriz, directora y docente teatral.), **Mónica Driollet** (actriz, directora, docente.) y **Sol Rodríguez Seoane** (Lic. en Actuación, Maestranda en dramaturgia. Argentina.)

Nos proponemos reflexionar acerca de los procedimientos de construcción escénica en un contexto de investigación colectiva y dar a conocer nuestra experiencia como coordinadoras del proyecto que estamos desarrollando con la Compañía de Graduados 2015 del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes.

Entendemos que este proceso configura una manera particular de abordaje para los distintos roles que intervienen en el proceso creativo y funda una forma específica de diálogo que se nutre de lo colectivo para trazar sus propias coordenadas.

Generar materiales ficcionales a partir de sucesos reales.

Melisa Freund (Actriz, Directora y Maestra en Dramaturgia. Argentina.)

Cómo utilizar la década del 90 y su posterior desenlace dramático en los sucesos de diciembre de 2001 en la Argentina, para generar una obra de teatro que narre un vínculo singular, teñido por aquella realidad. Cómo acercarse a la ficción a partir de hechos reales, y a su vez, retroalimentar mutuamente realidad y ficción, intentando generar desde la empatía y el humor, reflexión sobre el pasado y el presente histórico.

Para esto, se compartirá el proceso de escritura y ensayos de mi obra "Impresión animal" escrita en el taller IV coordinado por Susana Torres Molina en el marco de la Maestría en Dramaturgia de la UNA.

Proyecto Pruebas: Exploraciones en torno a la percepción y los modelos de representación

Matías Feldman (Pianista, actor, director y dramaturgo. Argentina.) y **Juan Francisco Dasso** (Dramaturgo, actor y director. Argentina) **Integrantes de la Compañía Buenos Aires Escénica.**

Divulgación de la investigación escénica que se realiza en el Proyecto Pruebas. Reflexiones sobre el trabajo de experimentación y contrastación con otros materiales teóricos. Profundización de los conceptos surgidos de la investigación: pensar una noción de Sentido y su emergencia o clausura; la Falla en el Sistema como efecto perceptivo; el Realismo por default como modelo de representación y como material a atentar; el lugar del espectador; el tiempo y la noción de dramaturgia vertical. Comentario sobre los procesos de Prueba I: El espectador, Prueba II: La desintegración, Prueba III: Las convenciones y Prueba IV: El tiempo.

Breve desmontaje de Trópico del Plata: Buenos Aires como contexto teatral.

Rubén Sabadini (Actor, Director y Dramaturgo. Argentina.)

El desmontaje de la obra de Trópico del Plata, de Rubén Sabadini, se utilizará esta como metáfora de la inquietante escena teatral de Buenos Aires. ¿La gran cantidad de obras pululando en los diferentes circuitos, es beneficiosa para la actividad o simplemente se está reproduciendo un modelo en serie que no sabemos para que sirve?

La ponencia intentará una reflexión acerca del estado del teatro en Buenos Aires.

El desmontaje teatral: materialidad, montaje y procedimientos

Inés Ibarra (Lic. en Crítica de Artes y Maestranda en Crítica y Difusión de las Artes. Argentina.)

La noción de desmontaje se emplea mayoritariamente en el ámbito de Encuentros y Festivales de artes escénicas para referirse a una práctica complementaria del espectáculo que pone en curso el análisis de un espectáculo (o varios) para promover la reflexión colectiva acerca de los procesos creativos implicados, con el objeto de conocer los procedimientos y opciones estéticas utilizados en cada espectáculo.

En el siguiente estudio abordaremos la cuestión de la materialidad, el montaje y los procedimientos que se problematizan en un desmontaje.

Cuando el espacio escénico es TODO... y el público también

Gina Piccirilli (Directora y Maestra Teatral. Argentina.)

Tomando como ejemplo el teatro "El Deme-ro", que la ponente funda en Buenos Aires en el año 2011, la presentación versará sobre el despertar de la creatividad en el momen-

to de pensar el espacio escénico utilizando lugares no convencionales, sin ceñirse a un escenario fijo.

El desarrollo de la propuesta tiene como finalidad compartir las diferentes puestas en escena realizadas a lo largo de su trayectoria como directora, rompiendo con la separación del espacio escénico y el espacio platea mediante el recurso de hacer incursionar al actor dentro del espacio del espectador y viceversa.

3. Públicos

Coordina: Sonia Jaroslavsky
10 a 13 hs | Aula B.5

Ver teatro y danza por primera vez. Una experiencia del Programa Formación de Espectadores

Ana Durán (Profesora de Lengua y Literatura, Maestra en Ciencias Sociales con orientación en Educación. Argentina.)

Se presentarán los resultados de una investigación que se propone constituir un aporte para los estudios acerca de los jóvenes y la recepción de las artes escénicas en el contexto escolar. Aborda al Programa Formación de Espectadores como mediador entre los jóvenes de las escuelas públicas y los espectáculos de teatro y danza independientes de calidad estética de la cartelera porteña. A partir de un análisis cualitativo de los consumos culturales de trece jóvenes de cuatro escuelas diferentes, de observaciones acerca de sus actitudes en situación de "espectadores" de las artes escénicas, y entrevistas en profundidad, se propone hacer foco en el contacto puntual y concreto entre las artes escénicas y los jóvenes de escuelas secundarias en una secuencia de tres encuentros en un año a los fines de indagar en profundidad en el proceso realizado.

Escena Club: nuevos espectadores escolares que visitan la escena independiente.

Pedro Antony (Lic. en Actuación y Maestrando en Educación. Argentina.)

El ESCENA CLUB propone recuperar el espíritu festivo de la salida al teatro propiciando el encuentro entre un nuevo público con el teatro independiente. Además de ver obras, sus miembros participan de un espacio de reflexión.

Se conforma un grupo heterogéneo de miembros, diversificándolos según edad, formación y experiencias preponderando la pluralidad de miradas sobre el objeto artístico. El formato Club procura recuperar el sentido social de la concurrencia al espectáculo: un momento de escape a la rutina en el cual los sujetos se encuentran con otros, con el arte y con ellos mismos.

Primeras experiencias de apreciación y valoración artística en los niños.

Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional – Ministerio de Cultura (Lima, Perú).

Melissa Giorgio Alcalde (Comunicadora social con estudios de postgrado en Gestión de empresas. Perú.)

Formación de Públicos es un programa artístico - educativo, que fomenta el interés y apreciación por las artes escénicas, a través de actividades gratuitas como visitas guiadas, funciones y conciertos didácticos y ensayos abiertos.

Desde su implementación en 2012, recibimos a más de 60 mil escolares con el objetivo de:

Minimizar el pre concepto de que el arte escénico es poco interesante, ajeno a su circunstancia y exclusivo de sector de la población.

Desarrollar competencias que les permitan comprender el lenguaje escénico.

Reconocer el disfrute que conlleva ser espectador. Impulsar su identidad nacional, sentido de pertenencia y ciudadanía.

Cómo pensar el acontecimiento lírico en el panorama teatral porteño.

María Belén Chardon (Lic. en Dirección Teatral y Lic. en Psicología. Argentina.)

El razonamiento en relación a la formación, propagación y configuración del gusto en los diversos públicos que transitan la cartelera teatral porteña y acceden a los espectáculos de ópera requiere particular atención. El actual escenario cultural de la Ciudad de Buenos Aires presenta una serie de elementos determinantes en la circulación de diferentes públicos por una variada oferta cultural. ¿Cómo se expresa la ópera allí? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué futuro se avecina para las nuevas temporadas?

Formación de públicos y educación artística. Diálogos necesarios.

Gonzalo Vicci Gianotti (Doctorado en Artes y Educación. Uruguay.)

Resulta necesario abordar la formación de públicos en artes escénicas desde un lugar que ponga en juego algunos elementos que habitualmente se sitúan por fuera de los estudios teatrales. La educación artística y la posibilidad de colocar la atención en los sujetos que conforman los diferentes públicos, constituye un abordaje necesario al momento de pensar otras perspectivas de trabajo en relación a la producción escénica. Deberíamos entonces, poner atención en los procesos que se suceden al momento de que esas producciones se vinculan con diferentes públicos, de alguna manera subvertir las miradas y volverlas hacia esos individuos que no conocemos y que no son uniformes. El giro hacia el espectador, hacia su experiencia, aparece entonces, como impostergable.

La gestión de una sala de teatro independiente y las estrategias enfocadas en la audiencia.

Paula Travník (Actriz, directora, docente, productora y gestora teatral. Argentina.)

¿Qué está pasando con el público en relación al espacio cultural o sala?

Como elaboramos una estrategia acorde a las necesidades del espacio.

Reconocimiento del público. Construcción y desarrollo de públicos. Público nuevo. Como llevamos adelante dentro de la organización una estrategia de gestión de públicos. ¿Se podría trabajar con un agente de prensa la gestión de nuevos públicos? ¿Como trabajar en una institución que tiene diferentes actividades artísticas? ¿Como es la respuesta de los elencos, o artistas de la institución al trabajar una prensa colectiva y no individual?

Carrusel, mediación en artes escénicas y museos de arte.

María Mercedes Pugliese (Especialista en educación en museos y narrativas. Argentina.)

Educación la mirada artística es habilitar la metáfora y las voces personales frente a las distintas formas de arte. Es construir puentes que conecten sentidos y hagan cercano lo lejano. La charla directa con los actores, la narración de cuentos, la comprensión de los rituales de cada uno de los espacios y las preguntas poéticas son algunas de las prácticas que buscan promover la formación de públicos creativos y autónomos.

Abordaje de la creación de nuevos públicos para la educación

Sonia Jaroslavsky (Periodista especializada en artes escénicas. Argentina.)

Carrusel: Artes para la educación. Visión, impacto y aprendizajes. Artes escénicas independientes e itinerarios artísticos en museos.

4. Cruce de lenguajes

Coordina: Rodrigo González Alvarado
10 a 13 hs | Aula: B.7

Diálogo entre forma y contenido o cómo escribir acerca de una experiencia escénica y/o de movimiento.

Norma Ambrosini (Lic. en Composición y Prof. de Expresión Corporal. Argentina.)

Un recorrido sobre lo insatisfactorio de los intentos teórico sobre experiencias escénicas y/o de movimiento.

En medio de la explicitación de los términos de forma y contenido, notamos el ejercicio de una dualidad innecesaria si deseamos separarnos de ideas de términos cargados de contenido de poder. En consecuencia, hemos resuelto atacar ambos términos con idea de diálogo constante entre lo que se es y en lo que 'se transforma', a través del contacto

con el otro, creando: ser 'en consecuencia' o como bien llamaba Nietzsche: "afecto en acción o actividad en experiencia", definiendo lo que es un cuerpo afectado.

Nuevas tendencias para la escena actual. La Disciplina del Desplazamiento.

María Teresa Paulín Ríos (Actriz, directora e investigadora en artes escénicas. México.)

La Disciplina del Desplazamiento brinda una serie de herramientas que pueden ser aprovechadas por los artistas escénicos. Cimentada en principios como voluntad, valentía, equidad y creatividad, su filosofía propone un trabajo cooperativo y complejo que se asemeja al proceso del artista escénico, más específicamente del actor o el bailarín. Esta ponencia presenta la disciplina, sus herramientas y la importancia para la articulación de un proceso creativo, lleno de vitalidad y nuevas posibilidades escénicas.

Dramaturgia musical.

Rony Keselman (Compositor especializado en medios audiovisuales. Argentina.)
Componer música para teatro implica un devenir heterogéneo de poéticas sonoras que articulan un universo de imágenes dramáticas en acción.

Sobre la zona de proximidad entre el teatro y la filosofía.

Christian Alejandro Kessel (Abogado y doctorando en Filosofía, Estética e Historia de la Cultura. Argentina.)

Gracias al trabajo de Friedrich Nietzsche, desde fines del siglo XIX la filosofía se ha vuelto a interesar en forma intensa y continua por el arte escénico, aunque de modos diversos. Es decir, no solo tomando a los grandes dramas clásicos como objeto de reflexión, sino mediante: a) el desarrollo de métodos de dramatización complejos (Deleuze, Nietzsche, Bataille); b) la problematización de la escena de la filosofía a partir de elementos teatrales (Foucault, Ortega); o, c) la pregunta acerca de la composición de la realidad a partir de una mirada dramática (Colli, Deleuze, Nietzsche).

Teatro de la Acción

Ayelén Rubio (Profesora de Arte en Teatro. Argentina.)

Un acercamiento a la acción como fenómeno teatral y recurso narrativo, despojado de texto hablado.

En contraposición con el teatro de texto, el teatro de la acción se centra en el devenir de los acontecimientos a través de una serie de conductas físicas, que permiten el desarrollo del conflicto sin necesidad de la palabra; donde el lenguaje corporal se convierte en la principal herramienta de comunicación para el actor y el espectador es convocado a la construcción de sentido.

Memorias del pasado como recupero del origen.

Viviana E. Vásquez y Marisa Troiano (Coreógrafas, Docentes e Investigadoras. Argentina.)

La escena como ámbito del recupero del Patrimonio Intangible. El camino desde el origen al ahora como memoria y registro sin el cual no hay consciencia del pasado, el presente ni un anclaje hacia el futuro.

Metodología para una construcción combinada.

Fabrizio Guaragna (Artista Visual y Docente. Argentina.) y **Claudia Mera** (Maestranda en Crítica y Difusión de las Artes. Uruguay.)

Somos MERAGNA (MERA – GUARAGNA), un binomio des generado buscando formas para la integración de lenguajes combinados en todas las áreas artísticas.

Trabajamos los tres últimos años investigando los procesos de creación y los cruces de lenguajes en los géneros artísticos, con una mirada crítica fundamentalmente vinculada al arte contemporáneo.

Sin la intención de generar líneas teóricas, sino espacios de reflexión y disparadores de procesos, propondremos en esta instancia, una serie de conceptos y métodos que fueron la consecuencia del trabajo de volver a mirar, reconstruir, "ontologizar".

5. Innovación, tecnología y ruptura escénica

Coordina: Verónica Barzola
10 a 13 hs | Aula: B.8

Música, arquitectura, tecnología e historia para un concierto de integración.

Fabian Kesler (Compositor electroacústico y Docente. Argentina.)

En 2015, al comenzar un curso de composición, quise llevar a cabo una idea que me venía rondando acerca de una integración entre la historia, la actualidad, la performance y la arquitectura, con la participación de todo el curso y sus profesores.

Nace así esta experiencia que denominamos "Según pasan los siglos": Un concierto con tecnología interactiva por uso de joysticks como instrumentos musicales, dirección musical en vivo, sonido cuadrafónico, procesamientos sonoros y la integración de la música histórica con la tecnología digital. Todo esto en una iglesia como testigo histórico de gran parte de la historia de la música.

Proyecto Mash Up: "Mash Up, mezcla dos": Dios es el DJ. Espectáculo performático.

Leonardo Kreimer (Actor, Escritor y Director. Argentina.) y **Paula Taratuto**

(Maestranda en Cine y Docente Universitaria. Argentina.)

En este trabajo plantearemos el desarrollo del "Proyecto Mash Up", un laboratorio artístico-tecnológico, producto de la sinergia entre teatro físico, danza aérea, tecnología, música, video y arte digital. Este espectáculo performático se inserta en un proyecto mayor que es crear un nuevo polo artístico en la ciudad: el Polo Aéreo, o Polo Teatro Físico, y la creación de una Escuela Integral de Teatro Físico que satisfaga la demanda de un nuevo público. El Proyecto Mash Up es el resultado de experimentación entre la música, la danza, la electrónica, el arte digital y el video que se combinan en un espacio como el Galpón de Guevara y que tiene una continuidad entre los espectáculos Mash up, mezcla 1 (2013) y Proyecto Mash up 2016.

La escena socio-digital en "La Candelaria" y "Mapa teatro".

José Wilson Escobar Ramírez (Licenciado en Filosofía y Letras y Magíster en Educación y Multimedia - Colombia)

En el teatro actual, las prácticas multimediáticas y tecnológicas proporcionan nuevos signos y técnicas que aparecen integradas a los discursos teatrales. Las puestas en escena, en muchas ocasiones, se convierten en complejas exhibiciones tecnológicas o en osadas experimentaciones formales, sin que estén atadas a contenidos críticos o sociales del entorno donde nacen.

No es el caso de los grupos colombianos La Candelaria y Mapa Teatro que han asumido esta tendencia hacia un teatro cibernético o integrador de la llamada "electrónica sonora", y han logrado expresar sus contenidos sociales en la remediación tecnológica digital.

Cruces y rupturas estéticas en un megaspectáculo comunitario sanjuanino: Fiesta Nacional del Sol 2016.

María Cristina Castro (Profesora en Letras y Lic. en Gestión y Producción Teatral. Argentina.)

Nuestro trabajo intenta poner en tensión las concepciones estéticas de los responsables artísticos del espectáculo "1816: el Grito Sagrado" (Irene Ferreyra, Ariel Sampaolles, Alejandra Lloveras) con 400 actores en escena y 100.000 espectadores. Ponemos en cuestión la experimentación poética de lo oral, con lo gestual, y con la carnalidad del cuerpo parlante del actor, como procesos emergentes desde la ruptura con la función narrativa tradicional. Más allá de la fragmentación, tanto desde lo monologal como desde lo coral, se trata de dilucidar cómo se construyó un paisaje coreográfico rizomático dentro de un paisaje montañoso imponente -una quebrada sanjuanina de los Andes-.

Cristo de Teatro de Chile: Estrategias Mediales para Producir Realidad.

Antonio Urrutia (Es actor, investigador, y director teatral. Chile)

Esta investigación pretende analizar el tratamiento audiovisual en "Cristo", de Teatro de Chile, con el fin de reflexionar en torno a la multiplicidad de posibilidades significantes, producto del uso de medios audiovisuales en la práctica teatral. A partir de la descripción de dos momentos de la escenificación, se identificarán las estrategias mediales que generan la sensación de "realidad", que luego serán relacionadas con el cine de ficción, el documental, la TV, y los mass media, en función de establecer sus vínculos con el espectro de lo real, para así problematizar en torno a la referencialidad mimética como operación escénica.

Relación escenografía-espectador: Una puesta que apuesta al espectador.**Ariadna Salvo** (Diseñadora Escenográfica. Argentina)

Experiencia escenográfica sobre la obra "Las Palomas" (Maya) cuya puesta propone posicionar al espectador desde un rol activo. La tríada dramaturgia-velo-espectador invita a interactuar a través del dispositivo, donde una delgada pared es lo único que lo separa de la escena y a su vez lo seduce a espiar la historia que sucede ante él.

Abandonar las butacas, dejar atrás el tradicionalismo frontal platea-escenario es lo que se pretende con este dispositivo escénico donde habita la comunidad de palomas.

Buscamos socializar el proceso creativo y la búsqueda de un soporte que permite la incorporación de géneros y recursos tecnológicos.

Escenografía y Tecnología**María Guglielmelli** (Artista plástica y Escenógrafa, Lic. en Escultura y en Grabado. Argentina)

Los avances tecnológicos en el arte, se ven el factor más importante en el desarrollo del teatro en esta nueva cultura visual, tecnología digital. Han hecho que influyeran en el escenario convencional dando paso a la escena actual. Con los nuevos medios y tecnologías, consecuentemente interactiva, conectada y multimedial e intermedial, debido a la hibridación de estos medios. Estas condiciones nos abren las puertas a una alternativa de lenguaje que "defina las convenciones que están surgiendo, los patrones de diseño recurrentes y las principales formas de los nuevos medios", una comunicación no verbal donde se hace posible desarrollar nuevas formas de expresión.

Exploraciones Escénicas, un puente hacia la acción**Halima Tahan Ferreyra** (Doctora y Licenciada en Letras Modernas. Argentina.)

Exploraciones Escénicas está concebido como un espacio de crítica, modulado por la dinámica de sus participantes en interacción directa con la geografía teatral de la ciudad y sus protagonistas. Se plantea el trabajo sobre el terreno recorriendo algunos puntos significativos de la escena porteña. Así, coexisten creadores de distintas generaciones y perspectivas escénicas, cruzando una multiplicidad de planos de diferente idiosincrasia. La posibilidad de poner en práctica el *arte del diálogo* ha incentivado nuestras acciones, que se ejerce a partir de la aceptación de la diversidad, que no elude el conflicto y que negocia la cohabitación de las diferencias culturales.

Desafíos y lógicas de producción en Timbre 4**Maxime Seugé** (Actor y Gestor. Egresado de la escuela de negocio ESCP Europe.)

Se trabajarán las estrategias que desarrolla Timbre 4 en cada una de sus producciones y se reflexionará sobre el trabajo sobre los públicos, la convocatoria a los jóvenes y el esfuerzo que implica lograr que a Timbre 4 se lo vea como un espacio que se apasiona por el teatro.

Supervivencia en el teatro independiente**Pablo Silva** (Productor, director y docente) y **Tatiana D'Agate** (Actriz, autora, directora y productora teatral) (Argentina.)

Los nuevos desafíos económicos resultan un nudo que se va cerrando sobre las gargantas de las producciones teatrales independientes de Buenos Aires. Ningún ente oficial, ni ninguna nueva Ley o su reglamentación, sale a defenderlas, y quedan libradas a su propia suerte y verdad... Esta suerte de negatividad anticipada y estudiada, lejos de hacer mella en las cooperativas, renueva las ganas de hacer teatro, y los números siguen creciendo... ¿cómo se explica?

Apuntes sobre curaduría y programación musicales. Vol. 1**Leandro Frías** (Programador musical, agente de prensa y docente. Argentina.)

Un abordaje sobre el rol del curador/programador musical desde el punto de vista de la gestión en instituciones, centros culturales, teatros y festivales, el desarrollo de la identidad y la relación con los públicos. Una reflexión posible sobre la generación / selección de contenidos para "escenarios" con personalidad en Buenos Aires.

LIBERTABLAS: Cooperativa Teatral Independiente Autogestiva, 38 años de trabajo ininterrumpido**Sergio Rower** (Licenciado de Gestión Cultural. Argentina.)

Libertablas se pone en práctica a través de una intensa laboriosidad, de una capacidad de producir sin descanso, hecho que ratifica su relación con el modelo de teatrasta-gestor, afianzado en los años de la dictadura y la post-dictadura como una forma de sobrevivencia y de resistencia en el oficio específico. Libertablas es una cooperativa autogestiva independiente, cimentada en principios ideológicos sobre la vida y el arte. Uno de sus lemas de presentación es "Conjunción humana, síntesis estética y unión productiva".

Gestionar en Red**Eleonora Pereyra** (Gestora Cultural. Argentina.)

Modos de gestión en actividades escénicas independientes. Concepción de RED como lugar de entrecruzamiento y contención de realidades artísticas y estéticas, espacios de intercambio en los modos de gestión y producción, identificando semejanzas y diferencias, pero principalmente necesidades y objetivos comunes. Posibilitar la concreción de nuevos proyectos y asesoramiento tanto para los artistas como a la comunidad. Las nuevas formas de comunicación pueden ser el amuleto para comenzar acortar las distancias geográficas entre las localidades de nuestro país, y favorecer la gestión y producción de proyectos a nivel regional e internacional.

El Rol del Productor Ejecutivo en el Circuito Teatral de Buenos Aires**Estanislao Otero Valdez** (Productor Teatral. Argentina.)

Hace años los productores existían solamente en los circuitos oficiales y comerciales.

Hoy, se han ido profesionalizando las compañías y el rol del productor ejecutivo se vuelve imprescindible.

Grandes musicales de Broadway una vez por semana en Av. Corrientes, producciones cooperativas, la nueva Ley del Actor son algunas de las realidades con las que nos encontramos a la hora de producir espectáculos.

Qué hacer, cómo, dónde, cuándo y porqué son las preguntas que el productor ejecutivo viene a ayudar a responder a las compañías para afrontar las realidades cambiantes, optimizar los recursos y llegar al estreno en tiempo y forma.

Teatro Comunitario – Arte y Transformación Social. La Utopía Teatral.**Adolfo Cabanchik** (Licenciado en Artes y Docente Universitario. Argentina.)

Presentación del Largometraje Documental: "La Utopía Teatral". Dirección: Adolfo Cabanchik. Muestra la actividad de los grupos de Teatro Comunitario en Argentina. El Arte como herramienta de Transformación Social. Declarada de Interés Cultural por el Instituto Nacional del Teatro. Premio UBA Teatro del Mundo.

6. Producción, gestión y curaduría
Coordina: Marina Mendoza
10 a 13 hs | Aula B.9

7. Danza e intervenciones

Coordina: Elsa Pesce

10 a 13 hs | Aula B.7

Alegremia – Creación Colectiva e Intervención en Danza e Integración Latinoamericana

Roberto Ariel Tamburrini (Licenciado en Composición Coreográfica. Argentina.)

Alegremia se titula la intervención urbana en Plaza de Mayo realizada en setiembre del 2015, como resultado final del laboratorio de creación colectiva que he dictado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Se desarrolló en el marco del primer Encuentro de Danza e Integración Latinoamericana, llevado a cabo en Buenos Aires, con la participación de grupos de toda América que abordan la integración en el arte del movimiento a través de elencos conformados por personas con o sin discapacidad. Me propongo describir las instancias del proceso creativo de la experiencia, contemplando los objetivos, logros, reflexiones, testimonios y conclusiones generados.

DANZA INTEGRADORA. Una actividad transformadora.

Susana González Gonz (Docente, Bailarina, Coreógrafa y Psicóloga Social. Argentina.)

La Danza Integradora propicia un re-encuentro con el cuerpo, la imagen y la palabra, transformando las limitaciones reales o simbólicas en nuevas capacidades. Abre un espacio de inclusión e integración, donde las personas con y sin discapacidad se encuentran para desplegar su potencial creativo y lúdico expresivo.

Posibilita una transformación individual y social, que conecta con la propia esencia, promoviendo los derechos al arte y la cultura de todos. Una herramienta de transformación social que pondera a las personas, desde el cuerpo que cada uno tiene, a través de la aceptación y el amor, vivencias artísticas que forjan nuevas subjetividades.

Sin casilleros. Una poética de la danza en edades tempranas.

Paula Schapiro (Licenciada en Danza con especialización en edades tempranas. Argentina.)

Descubrir los universos múltiples que hay dentro del universo. Cuerpo propio. El cuerpo con los otros. El cuerpo social. Partes /redes /pequeñas /grandes. Un dedo en el espacio. Niños traductores como recreadores para comprender el lenguaje singular y plural. La continua sorpresa hasta de una pestaña como herramienta.

Viaje hacia las profundidades del Cuerpo: Coreografía y Configuración Poética

Gabriela Esquenazi (Actriz, Bailarina y Docente. Argentina.)

La coreografía como relato que emerge desde las profundidades del Ser: el mundo imaginario interno se plasma en el espacio escénico a través del lenguaje de la Danza Teatro. ¿Cuáles son las operatorias que desde lo corporal habilitan la configuración poética? ¿Cómo se realiza el pasaje desde la realidad ordinaria a la metafórica? Isadora Duncan e Iris Scaccheri como referentes e inspiración. Partiendo de las técnicas de Matthias Alexander y Fedora Aberastury, abordamos el reconocimiento de los espacios internos a través de un saber anatómico preciso, con el fin de desarrollar el movimiento profundo y consciente. Intensidad en la Presencia que abre el potencial poético de la propia corporalidad.

La construcción de la mirada. Recorrido por las producciones de Proyecto en Bruto

Mariana Saez (Bailarina y Lic. en Antropología. Argentina.) y **Mariana Provenzano** (Profesora de Danzas. Argentina.)

A partir de un recorrido por las producciones del grupo, nos proponemos reflexionar en torno a los distintos modos de vinculación entre las diferentes disciplinas que se han ido integrando en el proceso de trabajo grupal. De modo simultáneo, y en relación con lo anterior, analizaremos también las relaciones establecidas en cada caso con diferentes dispositivos tecnológicos (tanto físico-mecánicos como analógicos y digitales), que se han ido constituyendo como elementos que caracterizan las producciones de Proyecto en Bruto. Búsquedas simultáneas que se articulan en una investigación formal en torno a las relaciones entre el cuerpo, el espacio y la mirada.

La Danza y los fuegos artificiales

Sofía Kauer (Licenciada en Composición Coreográfica. Argentina.)

La danza -al igual que a los fuegos artificiales- tiene su propia manera de aparecer vinculada a no dejar material tangible y visible. Pensar el lenguaje de la danza en relación al tiempo y su total ausencia de perdurabilidad hace pensar el tiempo de aquel que la observa.

El ojo de un espectador de danza ya no puede pretender un simple ver, el ocular-centrismo que predomina en nuestra manera de conocer el mundo no nos alcanza; se necesita un mirar con todo el cuerpo, un tocar con todos los órganos.

La danza no es solo para ser vista sino fundamentalmente para ser "tocada".

La danza habitando la ciudad. Experiencias platenses en espacio público

Lucía Belén Merlos (Licenciada en Arte, Docente e Investigadora. Argentina.) y **Mariana Sáez** (Bailarina y Lic. en Antropología. Argentina.)

Buscando poner en diálogo dos festivales de danza en el espacio público en la ciudad de

La Plata: el Festival DanzaFuera y el Festival Diagonales, destacaremos sucesos, expectativas, consideraciones y concepciones de la danza y lo escénico desde interpelaciones de sus protagonistas. En este sentido reflexionaremos sobre la dimensión de lo político del arte en el espacio urbano desde: las estrategias de autogestión desarrolladas por los organizadores; los modos de concreción de los festivales; el rol de los cuerpos y emociones puestas allí; y las definiciones de arte y danza en circulación y tensión.

8. Actuación, expresión y construcción

Coordina: Andrea Mardikian

10 a 13 hs | Aula B.11

La expresión y la impresión: dos asuntos fundantes de la actuación

Andrea Mardikian (Licenciada en Artes Combinadas y Actriz. Argentina.)

Los actores se presentan y presentan su actividad ante otros de tal manera que guían y controlan la impresión que ellos se forman de él. En el espacio teatral el actor presenta el rol de la máscara de su personaje, se presenta ante los personajes proyectados por otros actores y ante el público. Según E. Goffman (2006) la expresividad del actor parece involucrar dos tipos de actividades significativamente distintas: una es la expresión que da, otra la expresión que emana de él, es decir, la impresión que los otros reciben de la misma. El estudio es una reflexión sobre dos asuntos de la actuación: la expresión y la impresión.

Técnica Sanford Meisner: la actuación honesta

Yoska Lázaro (Director teatral, dramaturgo, actor, docente teatral e investigador. España.)

La técnica Meisner es considerada como uno de los procesos más efectivos para el entrenamiento de los actores dado que les proporciona singularidad, precisión, potencia y verdad. Trabaja la verdad escénica a partir de la escucha y el impulso, enfocando su entrenamiento en una utilización realista de la imaginación y la creatividad del intérprete.

Creación de comportamiento o lo que comúnmente se llama "personaje"

Emiliano Delucchi (Actor y Docente. Argentina.)

Se buscará compartir ejercicios y métodos de creación para la composición física de personajes. Técnicas y propuestas desarrolladas a lo largo de casi 50 años en la escuela de formación actoral "El duende". Transmitir la experiencia de más de diez años formando actores en un nivel inicial, acompañándolos en la búsqueda de creaciones propias que los ayuden a encontrar canales de expresión distintas según el papel lo requiera.

Construcción de personaje. De lo real a la ficción y de la ficción a lo real.

Florencia Berthold (Actriz, Directora y Docente. Argentina.)

Cómo construimos personajes ficcionales a partir de personas que existieron, y cómo a partir de personajes ficcionales se construye una ilusión de realidad presente. Y en la misma línea, cuanto de lo real en nosotros constituye al personaje, convirtiendo nuestras cualidades en ficción, y ensanchando nuestro desarrollo, si logramos profundizar en lugares menos habituales y en lo emocional. Los personajes se descubren y complejizan en el ser funcionales a la historia.

Del juego a la construcción de lenguaje

Sebastián Kirsznér (Actor, Director y Dramaturgo. Argentina.)

El juego como vínculo fundante de un "entre". Combustible de actuación. Generador de relato. El juego "serio" frente a la representación como reproducción de un cuerpo colectivo muerto. Su articulación en un dispositivo que exceda a lo conocido por quién espera. Relato roto y el sacrificio del público. Actores que juegan distinto y su convivencia en un mismo dispositivo. El juego en la Dirección y su dialéctica con la actuación. La exposición del artificio y la construcción de lenguaje en formas metateatrales. El juego del accidente y su incorporación en el relato.

La verdad del artificio

Alejandra Flores (Actriz y Docente. Argentina.)

La idea de artificio pareciera oponerse radicalmente a la idea de verdad en relación a la actuación. Muchas veces es usada incluso para calificar negativamente el trabajo de un actor al que se considera falto de "verdad". Pero esto no es así. Es sólo a través del artificio que algo del orden de la verdad puede suceder en la escena. La condición de posibilidad imprescindible, permanente y esencial de la verdad escénica, justamente es ese procedimiento, ese dispositivo, ese artefacto que con su carga explosiva le permite a la verdad hacerse presente allí. La técnica juega entonces un papel fundamental en el trabajo del actor. Sólo ella lo dota de los recursos, destrezas y habilidades necesarias para hacer visible lo invisible.

Actuar desde lo vivido a lo no vivido

Gerardo Della Vecchia (Actor. Argentina.)

Actuar desde lo vivido a lo no vivido. Pretende Abordar la construcción del personaje desde el impulso y no desde el texto, preparar el cuerpo como instrumento de trabajo, descargarlo de los prejuicios y nutrirlo con acciones que me lleven a la construcción del personaje. Se busca que el Actor no solo sea capaz de crear desde lo conocido sino que explore su interior, su "aquí y ahora" para construir el personaje alejado de su realidad inmediata, lo

ideal es que pueda transpolar sus vivencias y sentimientos a la idealización de lo que desconoce ¿Cómo Lograrlo?

9. Escenografía, Iluminación y Vestuario

Coordina: Magali Acha
15 a 18 hs | Aula 1.1

El rol de la dirección de arte: Creación de Mundos, Digital-Analógico (Físico Manual)

Paula Taratuto (Maestranda en Cine y Docente Universitaria. Argentina.)

A partir de la proliferación de herramientas digitales en la era de la tecnología, como otras disciplinas artísticas, el diseño de la imagen en la producción cinematográfica se ha enfrentado a un nuevo escenario en el que confluyen, se complementan y compiten las prácticas tradicionales ligadas a lo físico-corporal y las prácticas digitales creadas a través de interfaces virtuales.

Luz: Materia Evocativa

David Seldes (Lic. en Diseño de Iluminación de Espectáculos. Argentina.)

Análisis comparativo entre:

1- Luz visible.

Luz que apela a ser visible por el espectador, observada y concientizada por el mismo. Se configura como un elemento posible de ser aprehendido por el ojo. Identificable como objeto en su particularidad. Permite ser diferenciado del resto de los elementos de la escena. Luz que adquiere materialidad escenográfica.

2- Luz invisible

Luz como energía que permite la visibilidad de los elementos materiales de la escena pero que no se constituye como elemento identificable -visible-. Medio invisible de comunicación visual que configura el aspecto visual final de los elementos materiales de la escena pero que no pretende la "aparición" de un elemento diferenciado de la totalidad.

Puntos de encuentro entre las artes visuales y el diseño escénico

Melisa Guerrero (Vestuarista, maquilladora, realizadora escenográfica y docente. Argentina.)

La idea de trabajar lo referido a la relación entre las Artes Escénicas y las Artes Visuales surge desde la necesidad de poner en relevancia ciertas búsquedas que me fueron surgiendo a lo largo de mi carrera como vestuarista, maquilladora y diseñadora del espacio escénico.

Muchos teatristas, piensan sus puestas desde lo formal, lo visual y conceptual como instalaciones artísticas o performance. En este desdibujamiento por el que atraviesan hoy las

fronteras de las manifestaciones artísticas en general, creo que hablar de los elementos o los lenguajes que comparten las artes escénicas y las artes visuales es fundamental y necesario.

Deconstruyendo el recuerdo

Silvana de la Torre (Profesora Nacional de Dibujo y Pintura. Argentina.)

Desde pequeños, cada uno de nosotros hemos ido construyendo nuestros propios lugares imaginarios, a veces a partir del relato del otro, a través de la lectura, y otras, simplemente construyendo nuestro propio mundo. Esa construcción "imaginaria" se entremezcla con nuestra experiencia de vida que, apunala y deconstruye constantemente ese espacio que nos pertenece para ajustarlo al ejercicio de Interpretar un guión cinematográfico, sus personajes, sus espacios dentro de la historia, la empatía desde lo estético siendo feo o bello el entorno que generamos, debe acercar al espectador a aquellas experiencias pasadas de cada individuo para crear empatía.

Concepto, diseño y materialización del vestuario para un espacio ficcional

Magda Banach (Pintora, escenógrafa y vestuarista. Argentina.)

Dibujar como procedimiento natural del proceso de creación del vestuario. El diseño proviene en objeto material artístico, en materia escenoplástica que convive en la obra. La importancia de sus relación morfológica, semiótica y sintáctica en el espacio ficcional, el área de ved y su participación como objeto en la dramaturgia de la obra. El actor y su intuición de máscara y disfraz para salir a actuar. El intercambio con el director de la obra, fundante y custodio de esa nueva realidad. La importancia de la relación con todas estas áreas.

Recomendaciones para la práctica de las artes escénicas

Gonzalo Córdova (Diseñador de iluminación escénica y Docente), **Marcelo Cervo** (Diseñador de iluminación escénica, Consultor teatral y Docente) y **Jorge Ferro** (Director teatral, Diseñador de escenografía y Docente) (Argentina)

La CRPE está formada por profesionales de las artes escénicas que comparten una mirada crítica sobre las actuales resoluciones técnicas en materia de medios gráficos de comunicación, protocolos de organización, procedimientos y prácticas usuales, seguridad. Se ha propuesto redactar un manual de recomendaciones que señale y facilite la comprensión de procedimientos y prácticas probados, aplicación de normativas, protocolos homologados e implementación de estándares, con los propósitos de mejorar y profesionalizar el medio en el que se desarrollan las artes escénicas y servir de soporte común para el ordenamiento de la actividad en todo el país.

Escenografía: 15 años de logros colectivos desde la pasión amateur: Reciclado de materiales y trabajo en equipo
Andrea María Margarita Quadri (Artista visual y Doctora en Ciencias Antropológicas. Argentina.)

Esta exposición presenta un panorama de 15 años de experiencia en el diseño y realización de escenografías de un grupo de teatro amateur. La particularidad de esta modalidad de trabajo radica en que las presentaciones lograron realizarse con un bajo presupuesto, compensado con un alto porcentaje de participación grupal, creatividad y entusiasmo. La exposición y análisis de esta experiencia se centra en la posibilidad de lograr resultados satisfactorios y óptimos a partir del trabajo en equipo, el aprovechamiento al máximo de las capacidades y habilidades individuales, y el énfasis en el reciclado y reutilización creativa de materiales.

Documentación Técnica – Presentación de proyectos escenográficos
Magalí Acha (Lic. en Artes del Teatro y Docente Universitaria. Argentina.)

Como hacedores escenográficos muchas veces somos autodidactas en la profesión. Nuestra profesión toma elementos de diversas disciplinas como la arquitectura, la pintura, la escultura, la decoración, entre muchas otras. Es por eso que no tiene un lenguaje claro, eficiente y sistematizado en cuanto a la documentación técnica y presentaciones se refiere. Ante cada nuevo proyecto nos encontramos con la incertidumbre si nuestros planos serán correctos, si se entenderán y a pesar de hacer lo mejor posible no logramos sistematizar nuestro lenguaje profesional. ¿Podemos crear un lenguaje propio?

10. Poéticas. Reconstrucción y transposición
Coordina: Nicolás Sorrivas
15 a 18 hs | Aula B.2

Un poema dramático lorquiano

Catalina Artesí (Profesora y Licenciada en Letras. Argentina.)

Analizamos el espectáculo *Abanico de soltera*, textos deshojados para una Rosa granadina, protagonizado por la actriz argentina Andrea Juliá, dirigido por Horacio Medrano. Abordamos el universo femenino que desarrolla la actriz mediante un dinámico juego con objetos escénicos, donde realiza un paralelismo entre la vida del personaje central de Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca y la trágica vida del gran poeta español.

Curlew River de Benjamin Britten. Un acontecimiento de Lirica Lado B.

María Inés Grimoldi (Profesora y Lic. en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras. Argentina.)

Una nueva vuelta de tuerca opera este estreno de Lirica Lado B, una agrupación alternativa o periférica que enriquece nuestro panorama lírico. Ya que si Britten realizó una traspolación que provenía del teatro Noh, en este caso el convento o la iglesia es una fábrica recuperada por sus trabajadores. Y la antigua instalación industrial (hoy un museo), se convierte en un convento. La operación metafórica se desdobra. La parábola cuyo eje es la madre desesperada que busca al hijo contiene una carga simbólica significativa. La fábula de reparación espiritual se expande hacia una reparación histórica y social reconocible para el espectador.

La influencia de la subversión compositiva escénica de Pina Bausch en la escena contemporánea

Claudia León y María Gabriela Polo (Lic. en Artes escénicas, Actrices y Bailarinas. Ecuador.) y **Loreto Burgueño** (Actriz, Lic. en Artes Escénicas y Magíster en Artes. Ecuador.)

El arte con el paso del tiempo se ha convertido en un elemento versátil, donde la forma y el contenido han logrado fraccionarse para alcanzar diferentes herramientas de trabajo que han servido a la creación, dentro de las artes escénicas. Por ello en el siguiente documento, se desarrollará la importancia del legado artístico compositivo, que dejó la bailarina y coreógrafa Pina Bausch para el arte escénico, quien se vio influenciada por el proceso de la modernidad, para más tarde abrir la posibilidad de concebir a la danza no solamente como un ejercicio de movimiento (modernidad), si no que se permitió crear desde otra óptica. Surge entonces una nueva mirada hacia la danza, más conocida como "danza-teatro", gracias a la subversión que Pina Bausch aportó en el mundo del arte escénico.

Medea: crisis migratoria.

Loreto Burgueño (Actriz, Lic. en Artes Escénicas y Magíster en Artes. Ecuador.)

Esta investigación analiza los hechos consumados por Medea como un remanente de los procesos migratorios. Responderemos a las siguientes preguntas: ¿Qué consecuencias en la significación de Medea puede tener el abordar el estudio del personaje como una consecuencia de la situación migratoria, si partimos de la base en que aquella situación conlleva una serie de conflictos sociales que modifican la conducta del individuo? ¿Cuáles son los cuerpos reales de las Medea's de hoy? ¿Cómo son las escenas del crimen reales? Luego de esto ¿Cómo sería la Puesta en Escena bajo esta mirada?

Reconstrucción dramatúrgica: Omar Serra reescribe Layo de Sófocles.
Daniela Ponte (Licenciada en Artes Escénicas. Argentina.)

En marzo del 2009 el actor y director rosarino Omar Serra publica un curioso y osado texto. Versión libre, reconstrucción, o, según el autor: una trama argumental conjetural sobre un texto perdido de Sófocles: Layo, la precuela de Edipo Rey. Bajo la dirección de Serra se estrena en Rosario en julio de 2013. ¿Cómo operó la interculturalidad en este proceso de apropiación de un texto clásico? Tragedia, parodia y grotesco se mixturán en la particular poética serreana. ¿Qué recursos de la dramaturgia pre escénica pudieron sostenerse en el texto dramático escénico? Intentaremos acercarnos a posibles respuestas para esos interrogantes.

Adaptación cinematográfica. Una tensión productiva.

Hans Garrino (Guionista y Docente. Argentina.)

La Adaptación es el origen de muchas películas que vemos. Sus contenidos provienen de la Literatura, la Plástica, la Música, el Teatro. En el "Séptimo Arte" confluyen todas las artes. De allí, su riqueza y complejidad. Adaptar es traducir, trasladar, transponer, desde un sistema expresivo hacia otro. En este proceso, se gana y se pierde. Abordaré dicha problemática en base a ejemplos de filmes adaptados, los textos originales y sus guiones. El universo de sus autores, literarios y cinematográficos, cineastas y novelistas. Narradores que polemizan en torno a la fidelidad a las obras, en una interesante y dinámica tensión productiva.

Shakespeare en clave de clown. Othello según Gabriel Chamé Buendía

Lydia Di Lello de Lesser (Investigadora teatral. Argentina)

La risa es ambivalente: niega y afirma, amortaliza y resucita a la vez, diría Mijail Bajtin, estudioso de la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Mi propuesta consiste en el análisis de Othello termina mal, la versión en clave de clown de Gabriel Chamé Buendía del clásico shakespeariano. La verdad trágica revelada en el humor.

Lejos de desarticular la pieza canónica, el universo poético de Shakespeare está rigurosamente presente. Aquí la farsa potencia la tragedia. Es una tragedia bufa atravesada por una lógica otra, donde corren paralelamente estremecimiento e hilaridad, horror y carcajada.

Shakespeare: entre la fuerza y el lado oscuro

Nicolás Sorrivas (Lic. en Enseñanza de las Artes Audiovisuales y Docente. Argentina.)

Esta es la verdad. La Guerra de las Galaxias no fue obra de George Lucas sino de William

Shakespeare. Con el objetivo de desenmascarar al cineasta norteamericano y descubrir el verdadero origen de la galaxia muy muy lejana, esta ponencia pretende indagar en el fenómeno de la transposición (adaptación) en el arte de la dramaturgia tomando como ejemplo la parodia de la saga realizada por Ian Doescher.

11. Autogestión y producción

Coordina: Marina Mendoza
15 a 18 hs. | Aula B.5

El oficio de la autogestión

Guido Inaui Vega (Director Teatral. Argentina.)

¿Cuál es el camino por el que uno empieza a hacer teatro? La herramienta más poderosa que tenemos es la autogestión. Pero muchas veces se confunde autogestión como "poco profesional".

Hay un camino para hacer de la autogestión una manera de encarar la profesión teatral. La autogestión como base del teatro independiente. La autogestión grupal, como comunidad. Empezar el camino según la poética de cada uno.

De la idea a la concreción en el proceso de autogestión

Maxi Bartfeld (Productor Teatral. Argentina.)

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.

Los jóvenes en las producciones independientes. ¿Es posible profesionalizar lo Alternativo?

Mariela Muerza (Actriz y Directora de Artes Escénicas. Argentina.)

Hoy en día cada vez son más los jóvenes que se reúnen con el fin de realizar un proyecto artístico pero ¿cuáles son las herramientas básicas para una buena producción? ¿Cómo se arma un proyecto? Una vez que está armado, ¿Cómo se promocionan? El objetivo de la ponencia es brindar la mayor cantidad de tips para un producto independiente pensado desde lo profesional.

Herramientas clave para el trabajo de creación colectiva

Analía Besada (Docente y Teatrística. Argentina.)

La metodología que parte de la actuación para llegar al texto resultó estimulante para el actor por décadas y aún es una herramienta didáctica indiscutible. Sin embargo actualmente puede caer en un progresivo desuso o perder su eficacia comunicativa por no adecuarse a objetivos y necesidades de los teatristas. El trabajo a exponer analiza la comunicación intra e intersubjetiva en y entre el actor, el director y el dramaturgo y focaliza en la necesidad de reforzar el rol de este último y de que la metodología reciba aportes interdisciplinarios para ser una inagotable fuente de innovación en un teatro vivo.

"Actuar como loco" para vivir del teatro.

Alan Robinson (Maestrando en estudios de Teatro y Cine Arg. y Lat. Argentina.)

Relatamos la experiencia de un libro de teatro que trascendió la frontera del campo teatral. El método de distribución por "Delivery" fue uno de los motivos que permitió al autor vivir de las ventas de su propio libro. Por otro lado la hipótesis "El delirio no es un síntoma, sino una necesidad del teatro" planteada en este libro, permite tomar lo mejor del teatro para provocar un cambio en la cultura. La demanda de este libro, generó la agrupación "Los Hermanos" una cooperativa de teatro y libros.

Aquello para lo que has nacido...

Gustavo Rocha (Actor, improvisador, docente, director y creativo. Argentina.)

Transitar el teatro es, para algunos, un lugar en donde pueden fluir, "ser" libremente. Un lugar donde decir lo que piensan. Si, suena políticamente correcto y hasta "revolucionario" para los que estamos involucrados en artes escénicas. El teatro fue (y aun clama por ser) mas que una simple realización egoísta. La invitación es a mirar lo más profundo de nuestro interior. Desafiar pre-conceptos de "éxito", "talento", etc., que cargamos y como influyen en la manera que entrenamos/dictamos clases. Poner el foco en el ser de cada persona/artista y su contexto generacional. Para entrenar a otros de manera mas efectiva, para ser el artista que somos en verdad (y nada menos que eso)

De la actitud artística a los sistemas de producción

Adriana Grinberg (Docente. Argentina.)

En general, los actores inician su práctica inducidos por un deseo profundo. Muchas veces se asocia la actuación con una vocación que se despierta tempranamente, a veces para expresarse y otras se transforma en una profesión. En este trabajo se propone analizar algunos de los caminos que toman los actores para encuadrar su vocación en diversos sistemas de producción.

12. Objetos, máscaras y humor

Coordina: Verónica Barzola
15 a 18 hs | Aula: B.7

La importancia de la manipulación de objetos en la escena teatral

Carolina Ruy (Docente, Titiritera y Escenógrafa. Argentina.)

En la actualidad encontramos con mayor frecuencia el uso de objetos dentro de la escena teatral, la mayoría de las veces son involucrados con una presencia poco clara, un rol difuso o simplemente son movidos para sacarles el estatismo. Es por ello que creo de gran importancia incluir dentro de los planes de estudios, materias relacionadas con las técnicas de manipulación y el lenguaje del teatro de objetos. Es fundamental ofrecerles a los alumnos de actuación y dirección herramientas para que puedan darle vida a los objetos, transformarlos en personajes y descubrir los vínculos actor/objeto dentro de la escena.

Marionetas y máscaras.

Expresiones adultas.

Leticia Fried (Artista realizadora de elementos para la escena. Argentina.)

¿Cuáles son las posibilidades dramáticas de la marioneta, el títere o la máscara dentro de la escena, en el campo adolescente y adulto? ¿Por qué se relaciona generalmente al mundo infantil? ¿No se ha conquistado otro público? ¿Por qué? ¿Hay actualización de nuevos discursos visuales acorde a la demanda del adolescente? ¿Se han explorado a fondo todas las posibilidades escénicas de estos objetos? ¿Compiten con el actor? ¿O aportan? ¿Qué tipo de contenido visual pueden representar?

Cuerpos imposibles y el universo de lo titiritable

Azul Borenstein (Escenógrafa, vestuarista, directora de arte. Argentina.)

Entre mis principales línea de exploración están los llamados cuerpos imposibles, la des-limitación de las fronteras entre actor/escenografía/vestuario, así como las diferentes formas de marionetizar o titiritar objetos y formas abstractas, junto a un trabajo exhaustivo de experimentación y poetización de la materia.

Camino hacia las producciones escénicas desde el Teatro de Poesía Corporal

Graciela Casanova (Dir. del Grupo de Teatro de Poesía Corporal Fet a ma. Argentina.)

Teatro de poesía corporal, nace de años de investigación y experimentación expuestos en el libro "El gesto y la huella. Una poética de la experiencia corporal", editado por Editorial Biblos, 2012 autoría de Graciela Casanova y Marc Georges Klein. Praxis que se ubica en la intersección (o quizás en la puesta en crisis

mutua) del teatro y la danza. Intersección, entendida no como un cruce o fusión que diera por resultado un híbrido, ni mucho menos validarse por su filiación con ambas disciplinas, sino más bien, como dilución de algunos límites. Es alteración de las normas tradicionales de construcción hacia una estética deconstructiva, de sustracciones, disyunciones, desarticulaciones, para reinstaurar en la mirada del otro el hacer de lo vivo, lo sensible, lo hedónico. Es desde este enfoque que iniciamos la aventura de producir escénicamente.

El péndulo: punto cumbre en clown, bufón y máscaras

Lourdes Herrera (Clown, actriz, directora y docente. Argentina.)

El clown, el bufón y las máscaras, son disciplinas de juego escénico. En ellas, uno de los puntos más complejos del trabajo, es el péndulo: el "dar" y "recibir" que se da en la relación entre el artista escénico y el público. El buen funcionamiento del péndulo implica al artista, que después de "dar" un fragmento de su material, tiene que "recibir" lo que el público devuelve. Estas devoluciones del público, (de cualquier tipo que sean), deberán ser tomadas con humor por el artista, e influenciarán su próximos "dar". El "recibir" es aún más difícil que el "dar", y allí se ve la maduración del artista.

Lo grotesco como estrategia de denuncia en el Teatro Latinoamericano Contemporáneo

Juan Valdez (Lic. en Artes y Magíster en Teatro Latinoamericano. Venezuela.)

A través de *La nona* (1977), de Cossa; *Mirando al tendido* (1990), de Santana; y *Te juro Juana que tengo ganas* (1965) de Carballido, se puede analizar en profundidad la sociedad latinoamericana, y en extensión, la política y la economía que la rigen. Dichas obras llevaron a la construcción de NUEVE CONVENCIONES O MATRICES GROTESCAS: realidad continental; supranatural; realismo; desesperanza; lo trágico a lo cómico sin transiciones; máscara social-metáfora; personajes grotescos; sistema de valores; y humor. La incoherencia histórica de nuestra realidad continental corresponden a los últimos desajustes democráticos latinoamericanos, debido a su dicha incoherencia interna: grotesca, deformada, ridícula y caníbal.

El humor es cosa seria

María Eugenia Lombardi (Productora Cinematográfica. Argentina.)

El humor trabaja en un plano dual, provoca con una ruptura un plano de distanciamiento y reflexión tanto en el artista como en el espectador. Y es aquí, mediante este distanciamiento y reflexión, donde el humor concentra su capacidad transformadora de la realidad. En el emisor, mediante la sublimación, y en la sociedad que contiene

a este emisor - o a la suma de receptores como miembros de una sociedad - mediante este distanciamiento y reflexión. Muchas de las veces el humor se ubica en el plano de la crítica, convirtiéndolo en una poderosa arma que atenta contra el poder.

El Stand up: La democratización de las artes escénicas

Julián Sabisky (Lic. en Publicidad, productor, profesor y comediante. Argentina.)

El Stand Up está en su pleno auge y esta permitiendo a personas que no tienen una educación formal de teatro entrar al mundo de las artes escénicas y presentarse en un escenario y transmitir un mensaje o simplemente hacer reír. Alguien que nunca pensó que iba a subir a un escenario de repente se vuelve "actor" y "guionista".

¿Como es esto posible? ¿Cómo repercute este género en los tradicionales géneros del teatro? ¿Tiene futuro el Stand Up o es una "moda"?

13. Cuerpo, poética y voz
Coordina: Daniela Di Bella
15 a 18 hs | Aula B. 8

El cuerpo como territorio: Reflexiones sobre la actuación en "Los Hombres vuelven al monte"

Fabián Díaz (Licenciado en Actuación y Magíster en Dramaturgia. Argentina.)

El cuerpo es el territorio donde los lenguajes específicos de la escena encuentran condensación. Es el cuerpo del actor sobre el cual la mirada del espectador construye sentido y significado. Este cuerpo es múltiple, poroso y dotado de una subjetividad en constante transformación. Es un territorio en tensión, un mapa difuso que constituye el relato dramático. Sin este cuerpo la escena se convierte en una mueca estéril, incapaz de dotar de densidad dramática al espacio/tiempo de la ficción.

Entrenamiento Corporal desde la Danza. Creando redes internas a través del arte del movimiento.

Daiana Cacchione (Bailarina, Profesora y Lic. en Expresión Corporal. Argentina.)

Partiendo de una propuesta metodológica de entrenamiento corporal integral a través de la improvisación y concientización del cuerpo, que conjuga diversas técnicas aplicables al arte del movimiento en pos de posibilitar el despertar, exploración y expansión de los alcances de la capacidad nata humana de danzar, surge una nueva meta.

Luego de dos años de desarrollo y observación de modificaciones integrales en cuerpos cotidianos que logran danzar transgrediendo modelos impuestos y alcanzando la forma

gracias al autoconocimiento por el movimiento, se pretende ahora expandir dicha propuesta hacia diversos espacios y públicos, abriendo un camino hacia la danza desde la danza.

Autopoiesis del cuerpo en la escena callejera

Jesica Lourdes Orellana (Licenciada en Teatro y Doctoranda en Artes. Argentina.)
y Laura Daniela Cornejo (Técnica superior de danzas, Docente e investigadora. Argentina.)

Es una visión dinámica del mundo circundante, donde los límites de la corporalidad, el cuerpo representado, el cuerpo como mediación artística y el cuerpo del espectador, se comunican y convergen en múltiples prácticas y visiones rizomáticas.

Se resignifica el lugar en donde el arte toma protagonismo como testimonio de esa emancipación que significa la salida del cuerpo de sus escenarios habituales, de sus maneras de estar y de su relación cotidiana con el espacio y el público. Arte que irrumpe en la vida, y de la vida que irrumpe a su vez, en el arte.

CuerpoObjeto

Isabel de la Fuente (Actriz y poeta. Uruguay.)

"Porque yo soy del tamaño de lo que veo. Y no del tamaño de mi estatura."

(Alberto Caeiro)

El cuerpo como objeto en tanto materia moldeable, agente y soporte de la creación. El cuerpo como espacio a habitar. Nos proponemos investigar las diversas posibilidades de acción a través de la deconstrucción de los movimientos establecidos, de los vicios y hábitos posturales. Indagando en la multiplicidad de nuestras máscaras, nuestros rasgos más típicos y nuestras contradicciones. El cuerpo como lienzo, como tinta que imprime su huella. El cuerpo como objeto en diálogo con su entorno, con otros cuerpos y con otros objetos.

Imagen multisensorial. Los sentidos en el foco de la experimentación.

Daniela Di Bella (Doctoranda en Educación Superior, Arquitecta y Magíster en Diseño. Argentina.)

Según Henri Bergson el cuerpo posee una relación visceral y mimética con el mundo a través de las construcciones de la memoria emocional y cerebral, y que esta memoria es multisensorial. Estas definiciones conducen hacia las nociones de lo háptico donde los ojos asumen las formas del sentido táctil, y si bien la imagen háptica es menos completa aporta la construcción de una subjetividad dinámica entre espectador y la imagen. (Marks, 2002) Con la emergencia del cuerpo en la sociedad hipercapitalista "El sentir ha vuelto a ser para nosotros un problema." (Merleau Ponty 1945: 73)

Voz esencial. De la vibración interior a la palabra creativa.

Karina Zayas (Licenciada en Fonoaudiología. Argentina.)

La voz, transporte de la palabra pero también sustento y vibración interior. Desde nuestra estancia intrauterina, atesoramos en nuestros genes una historia vocal colectiva en forma de arrullos y cantos ancestrales que nos otorgan una identidad común. Y es allí, en esta historia vocal colectiva, donde radican los primeros elementos de búsqueda para el actor. Luego se adentrará en sus particularidades vocales, características físicas y musicalidad. Paulatinamente profundizará en la instancia de creatividad vocal en donde la originalidad y la innovación no nacerán de la réplica de otras formas, sino del devenir de un proceso de reconocimiento individual y colectivo.

La palabra-sonido y la creación artística: retorno metafórico al universo infantil

Natacha Muñiz (Cantante y Docente. Argentina.)

La pequeña Lucía observaba fascinada el ritual de la Misa católica celebrado, en latín, en la exquisita capillita renacentista de su Florencia natal: el humo del incienso, la luz filtrada por los vitreaux y el sonido de esa lengua que era sólo significativa, cuyo sentido se le negaba, conferían al ritual un misterio poético, maravilloso ¿Por qué se decepcionó, años más tarde, al escuchar la misma misa en su lengua materna?

Nos proponemos indagar aquí la función metafórica del lenguaje, más allá de su sentido, relativizando su valor semántico.

Trabajar desde las miradas de Bordelois, Schafer, Breton, Freud, Pommier el devenir de la creación artística como reinauguración metafórica del universo infantil, con el eje en el lenguaje como sonoridad.

14. Teatro y Danza. Pedagogía e integración
Coordina: Eleonora Vallazza
15 a 18 hs | Aula B.9

El teatro: espacio de integración artística

Analía Geymonat (Prof. de Escenografía. Argentina.) y **Nora Iribe** (Prof. En Letras. Argentina.)

Esta materia cuatrimestral, para tercer año de la ESB del Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de la Plata, busca borrar los límites de los lenguajes artísticos en la construcción de una zona de convergencia, de intersección, de interpenetración, donde tanto las artes musicales como las visuales operen al servicio de un nuevo estatuto de

obra de arte, un espacio donde alumnos provenientes de diferentes lenguajes artísticos puedan encontrarse e interactuar creativamente. Desde este proyecto, se propone el espacio teatral como el lugar de privilegio donde lo corporal, lo musical, lo visual, lo lingüístico aparecen integrados en la obra total, zona de colaboración, de socialización, donde las individualidades y las especificidades confluyen en una producción artística grupal.

EL CUERPO EN JUEGO-Laboratorio de expresión y comunicación por el movimiento

Norma Berriolo (Docente. Uruguay.)

Planteo compartir la metodología pedagógica propuesta en ECM para abordar la exploración del universo expresivo del cuerpo en escena. La misma se fue generando en más de treinta años de trabajo y ha tenido modificaciones de acuerdo a las necesidades que se presentaron, por lo que confío en que seguirá evolucionando.

Si la vida es movimiento (acción), la pausa es vida (acción) y el cuerpo del actor, del bailarín es todo el ser, entonces el cuerpo en acción es el estado natural del artista escénico, tanto en escena como en las etapas de laboratorio. Es estar en el presente que, sin otra opción, pone el cuerpo en juego.

Teatro en la cárcel: libertad tras las rejas **Gabriela Lorusso** (Actriz, directora y docente. Argentina.)

Desde hace seis años y de manera ad honorem, dirijo el grupo de teatro Renacer, compuesto en su totalidad por internos de la Unidad Penitenciaria Nro. 5 de la ciudad de Mercedes.

Este grupo teatral brinda un espacio de aprendizaje, esparcimiento e intercambio entre los internos, encarando a lo largo de estos años y de manera responsable, la puesta en escena de diferentes obras teatrales que se comparten con la comunidad, ya que dichas representaciones se llevan a cabo en el Teatro Municipal de la ciudad promoviendo de esta manera la reinserción de los detenidos en el colectivo cultural y social.

El teatro como alternativa didáctica y mediador para abordar el horror en los centros de enseñanza

Ana María Barreto Ríos (Docente. Uruguay.)

Los hechos traumáticos del horror colectivo vivido, los genocidios, tanto en las guerras como durante las dictaduras militares, no pueden ser abordados ni desde la historia oral, que mucho ha contribuido al respecto, ni desde la historia académica. Pues el horror es algo que nunca puede ser expresado en su magnitud. Ni los museos de la memoria han podido con ello. Las artes y específicamente el teatro se convierten en mediadores

válidos para acercarlo al espectador. "Toda creación artística, toda poética, supone un trabajo de memoria". Pero, ¿Qué contar? ¿Cómo representar el horror? En los programas de los centros de enseñanza se trabaja estas temáticas y el teatro se convierte así en una exitosa alternativa didáctica.

"Escribí tu Obra" Adolescentes que Escriben Teatro.

Daniel Roy Berlfein (Maestría en "Teatro Aplicado" y Dramaturgia. Argentina.)

Mi intención será transmitir lo que he aprendido en EEUU y Centroamérica (desde 1999 al 2009) acerca del trabajo en dramaturgia con adolescentes. Estos son programas "semilleros".

El proyecto que describiré señala que "el teatro le hace bien a los jóvenes y a su vez los jóvenes le hacen bien al teatro" Por lo tanto, se debe acercar el teatro a los adolescentes. La tarea es impartida por grupos de dramaturgos que visitan teatros, colegios y centros culturales con el fin de ofrecer talleres en donde se ven herramientas sencillas para que los menores de 18 años conozcan más del teatro, y para que su voz sea expresada en este formato. Las obras breves que crearán son luego evaluadas y presentadas en algún teatro céntrico o independiente, y serán representadas por actores amateurs y /o profesionales.

Estado del Arte. En Escena: Cuerpo Que En-Señas

Eliaana Peña Mayorga, Daniela Alejandra Tapiero Tiria y Johana Catherin Rodríguez Acosta (Licenciadas en Educación con énfasis en Educación Especial. Colombia.)

El Estado del Arte desarrollado, estuvo adscrito a los procesos formativos de la Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y tuvo como propósito identificar y describir las tendencias investigativas relacionadas con el panorama de la educación en artes escénicas para las personas sordas, a través de procesos de revisión documental considerando el periodo comprendido entre el año 2000 y 2015, en Latinoamérica. Constituye así el punto de partida para promover un mayor conocimiento sobre la educación en artes escénicas y pensar pedagógicamente este ámbito en relación a la formación integral de los sujetos desde su plena participación.

Enseñar a enseñar danza: un recorrido histórico

Marcela Masetti (Psicóloga, Docente y Magíster en Estudios Sociales Aplicados), **Amalia Aguirre** (Antropóloga, Docente, Bailarina y Coreógrafa) y **Graciela Osca** (Abogada, Docente, Bailarina y Coreógrafa) (Argentina)

La investigación establece la aparición histórica de la danza clásica y sus metodologías de enseñanza en la ciudad de Rosario. De esta manera, rescata las lógicas a partir de las cuales se fueron organizando las distintas instituciones de enseñanza públicas y privadas, rastreadas con una metodología cualitativa, desde sus comienzos a través de las voces de sus protagonistas. Asimismo, identifica: a) los trayectos formativos y las escuelas metodológicas de los maestros seleccionados, b) los conceptos y las escuelas dentro de los cuales son formados los estudiantes; y c) los conceptos y las escuelas que se manejan en las instituciones de destino.

Corporalidad y subjetividad en la danza: una mirada

Marcela Masetti (Psicóloga, Docente y Magíster en Estudios Sociales Aplicados), y **Estela Crovi** (Profesora de Ciencias de la Educación) (Argentina)

Formarse en la danza implica un complejo proceso de disciplinamiento corporal, que configura un habitus particular como bailarín y como profesor, que impregna la subjetividad en la medida que altera la relación consigo mismo y el propio cuerpo. La investigación se avoca a determinar las características de la construcción de un habitus corporal institucional en el proceso de formación de profesores de danza clásica y danza contemporánea. Se centra en las prácticas y los discursos docentes e institucionales sobre la corporalidad, las representaciones e imágenes y que a lo largo del trayecto educativo construirán el habitus institucional.

15. Dramaturgia
Coordina: Andrés Binetti
15 a 18 hs | Aula B.10

La dramaturgia de la postproducción **Mariano Tenconi Blanco** (Dramaturgo y Director Teatral. Argentina.)

Desde Duchamp, o desde Warhol, ya no pensamos qué es lo nuevo, sino qué se puede hacer con. El arte es un diálogo entre todos los artistas de todas las épocas. Las teorías de N. Bourriaud y K. Goldsmith proponen que el arte se construye con todo el arte a disposición. Asimismo, la aparición de internet hace casi imposible no trabajar sobre estas hipótesis. Propondremos analizar estas corrientes aplicadas a la dramaturgia. Además, hablaremos del arte como operación sobre un contexto. Y para finalizar hablaremos de Borges como el gran inventor del arte del siglo XXI.

Hacia una descripción del género “texto dramático” como obra literaria.

Lucas Lagré (Actor, director, dramaturgo y Lic. en Letras. Argentina.)

Los enfoques tradicionales suelen proponer una definición de “texto dramático” que lo considera como una entidad que depende completamente de su puesta en escena efectiva en el marco de una representación (cf. Ubersfeld 1989, De Toro 2008, Rubio Montaner 1990). En este trabajo, sin embargo, nos proponemos defender la hipótesis de la autonomía del texto dramático en tanto obra literaria. Consideramos que solo desde este enfoque podemos arribar a una descripción precisa de sus particularidades lingüísticas. Para ello, adoptaremos una perspectiva polifónica que nos permitirá revisar las teorías vigentes señalando algunos problemas relativos a la definición del género que proponen.

Creación de dramaturgia escénica como un proceso colaborativo e interdisciplinario

Diana Veneziano (Actriz, directora teatral, dramaturga, gestora y docente. Uruguay), **Sergio Marcelo de los Santos** (Diseñador teatral y Especialista en Gestión Cultural. Uruguay.) y **Ivana Domínguez** (Diseñadora teatral y técnica en iluminación. Uruguay.)

Kalibán Usina Teatro de Montevideo (Uruguay) es un colectivo artístico abierto e integrado por un equipo multidisciplinario que trabaja en la experimentación e investigación de lo escénico como búsqueda de su propia identidad. Crea, de forma interdisciplinaria, acontecimientos escénicos cuya dramaturgia parte de elementos de teatro, danza, cine, música y/o artes plásticas, transponiendo técnicas utilizadas en esas disciplinas artísticas y, a veces, incluyéndolas en escena para generar una ampliación del espectro interpretativo, perceptivo y asociativo del espectador. Se analizará su metodología experimental de creación y la recepción de sus propuestas.

Supervivencia de los discursos narrativos en tiempos de jirafas rellenas con crema batida.

Nacho Bartolone (Dramaturgo y director. Argentina.)

Dramaturgia a partir de la reflexión de sus propias condiciones de posibilidad.

20 preguntas de forma para pensar la disonancia y la ruptura o terminar de enterrarlas.

Poéticas: Versatilidad: Ser todo y ser nadie.

Patricio Abadi (Lic. en Comunicación con orientación en Letras y Dramaturgo. Argentina.)

Poética deriva del griego Poiesis (creación) El tema a analizar es como un mismo teatrista puede alojar en su producción distintas poéticas. La discusión: Cuando hablamos del

estilo de un creador es esa una marca identificadora positiva o, acaso, esa afirmación es una limitación o frontera para el autor? El dramaturgo como escapista inatrapable, El estilo como Hilo de Ariadna que liga las producciones pero sin ponerse por delante de la potencial versatilidad. Y lo lúdico, la imaginación, como verdad última, más allá de las tendencias y las épocas.

Drama expandido

Agustina Gatto (Dramaturga, Guionista y Docente. Argentina.)

¿Puede el teatro ser parte de este gran hipertexto en el que vivimos o se mantiene como una experiencia “pura”, “al margen”, en la que la humanidad puede encontrarse física y afectivamente? ¿Qué hace el teatro frente a las nuevas narrativas transmedia? ¿Y frente al magnífico avance de las series de TV de calidad? ¿Qué lugar ocupa, ahora, el cine? ¿Para qué hacer teatro hoy? ¿Puede hoy un dramaturgo no entender cabalmente lo que ha hecho el cine en el siglo XX y de qué están hechas las series del siglo XXI? Y, también, ¿cómo se ubican – qué provocan - los siglos de teatro en el cine y en las series? Les propongo juntarnos a pensar alrededor de estas cuestiones a fin de poder entender la figura del escritor dramático, hoy.

Diplomatura en Dramaturgia del CCPU: un proyecto conjunto

Nicolás Lisoni (Prof. Superior y Lic. en Artes) y **Brenda Berstein** (Maestra de Educación Musical y Lic. en Artes) (Argentina)

Gracias al trabajo conjunto del Centro Cultural Paco Urondo, la Asociación de Empresarios Teatrales (AADET), la Asociación Argentina de Autores (Argentores), la Asociación Argentina de Actores (AAA) y la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Interpretes (SAGAI), fue creada la Diplomatura en Dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, El cuerpo docente está compuesto por reconocidas personalidades y la misma es gratuita para los estudiantes. Se cursará en tres cuatrimestres, y constará de 11 módulos, tanto teóricos como prácticos. Además incluirá charlas abiertas y encuentros con figuras destacadas, entre otras actividades.

Las Dramaturgias Latinoamericanas en el Teatro Empresarial Actual de Buenos Aires

Andrés Lifschitz (Lic. en Estudios Internacionales e investigador. Argentina.)

El trabajo toma el mapa del sector central de distribución del teatro comercial de Buenos Aires para los años 2012 y 2013. En dicho marco, el teatro empresarial de arte de Buenos Aires cuenta con una oferta de un 30% de espectáculos basados en dramaturgias latinoamericanas (mayormente argentinas) y

un 55% de proyectos basados en dramaturgias de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Las cantidades de espectadores para las dramaturgias latinoamericanas, que se aproximan al 30% del total acumulado por los espectáculos empresariales de arte, apuntan hacia la necesidad de pensar la valorización integral de las dramaturgias latinoamericanas. El trabajo cuenta con el apoyo de una beca de investigación del INT.

16. Teatro Contemporáneo.
Coordina: Andrea Cárdenas
15 a 18 hs | Aula B.11

El concepto de rapsodia en el teatro porteño

Galo Ontivero (Lic. en Actuación y en Sociología y Maestría en Dramaturgia. Argentina.)

Nos preguntamos en este trabajo de qué manera funciona el concepto de teatro rapsódico de J. P. Sarrazac en textos emblemáticos del teatro porteño: La forma que se despliega de D. Veronese, De mal en peor de R. Bartís, El pasado es un animal grotesco de M. Pensotti y Las personas de V. Tellas. Estos textos, algunos publicados y otros recuperados, serán analizados a partir del rechazo de "...la metáfora del bello animal aristotélico; del caleidoscopio de los modos dramático, épico y lírico; ensamblaje de formas teatrales y extra-teatrales, que forman el mosaico de una escritura que es resultado de un montaje dinámico" (Sarrazac, 2015:192).

Cuerpos de los 80: Batato Barea en la fiesta de los disconformes

Andrea Cárdenas (Lic. en Artes Visuales y Prof. Nac. de Pintura y Grabado. Argentina.)

En esta ponencia se expondrá parte del corpus de la investigación "Cuerpo vivo y cruce de lenguajes en la Argentina en la década del 80, Buenos Aires-Rosario". UNA. Dirigida por el Lic. Alfredo Rosenbaum y codirigida por la Lic. Carina Ferrari. Centrada en el estudio del campo cultural de los años 80 y las teorías de cruce de lenguajes, se indaga la relación de la incipiente democracia con los nuevos espacios y artistas, donde lo corporal y el arte en cruce son el eje de estas nuevas retóricas. Apartándose de lo canónico y lo disciplinado

el artista performer Batato Barea fue uno de los referentes más emblemáticos de estos nuevos territorios en Buenos Aires

Hacia un teatro con ecos festivo o la ruptura del escenario cristalizado

Carlos Alberto Fos (Investigador teatral e historiador. Argentina.)

La redefinición del espacio y tiempo, la misma problematización del cuerpo, ha llevado a maestros y grupos de teatro a recrear técnicas de entrenamiento, incorporando material original de los ritos expuestos en las fiestas. Esta decisión de problematizar manifestaciones sacras en un ámbito secularizado, genera tensiones, en el eterno equilibrio de lo tradicional y lo emergente. En este ensayo desarrollaremos propuestas estéticas relevadas, donde han sido resignificados rituales para formular propuestas teatrales en un espacio de hibridación de apropiaciones creativas del cuerpo. Es una de las ofertas teatrales nacidas en los últimos años en Latinoamérica, en terrenos de la liminalidad donde los discursos dominantes son puestos en duda y se avanza hacia nuevas miradas.

La violencia corrompe a la teatralidad

Yanina Vidal (Maestranda en Teoría e Historia del Teatro y Profesora de Literatura. Argentina.)

Desarrollaré cuál es el lugar de la performance y su vínculo con escena uruguaya de hoy. Este trabajo abarca tres obras que se desarrollaron en el 2015 y que continúan en vigencia debido a su existencia y montaje depende de circunstancias sociales.

Elas comparten el uso del cuerpo femenino para la representación y la distancia del espacio teatral convencional. Este cuerpo dialoga con la violencia desde diversos puntos de vista: el cuerpo es víctima de la violencia, o es un campo de batalla para una lucha social y a su vez para incentivar el pensamiento crítico de determinados valores establecidos.

Apuntes para una lesbianización del teatro

Magdalena De Santo (Licenciada en Filosofía, directora teatral y dramaturga. Argentina.)

Me interesa reflexionar desde un punto de vista lesbiofeminista el quehacer teatral. No me propongo hacer una genealogía del teatro con personajes lésbicos o de la participación

de lesbianas a lo largo de la historia, sino más bien me propongo pensar las características de un teatro anclado en los márgenes. No sólo porque es independiente, sino que además establece lógicas de organización y estéticas que se constituyen desde la potencia de la subalternidad sexual.

El teatro contemporáneo en cruce y borde: "Reflejos condicionados" con Rafael Spregelburg y Marcos López

María Elena Troncoso (Actriz, directora y dramaturga. Doctoranda en Teatro. Argentina.)

La ponencia propone actualizar la experiencia de la performance "Reflejos condicionados", protagonizada por Rafael Spregelburg, en el marco de la inauguración de la muestra de Marcos López, "Suite Bolivariana", en el Espacio Caloi, durante el mes de septiembre de 2015. A partir del hecho artístico proponemos la reflexión sobre los cruces actuales del teatro con otras artes y dentro del espacio público.

La engañosa primera persona en el teatro de Luis Cano

Marta Casale (Licenciada en Artes Combinadas y Profesora de Filosofía. Argentina.)

Muchos de los textos de Luis Cano son monólogos o, aun cuando haya más de un personaje, lo incluyen. Este recurso discursivo está al servicio de una actividad introspectiva del personaje, que —en la mayoría de los casos— recuerda, y, al hacerlo, hace avanzar la acción. Aún así, encerrado en este aparente solipsismo, no siempre es fácil concluir quién habla. El sujeto caniano está a menudo habitado por otros, o —en el orden textual— confundido con otros. ¿Se trata de la escisión propia del sujeto posmoderno o un simple efecto psicológico? Se analizará la cuestión en *Un canario*.

El Aparato ficción en las Artes Escénicas

Fabián Gandini (Coreógrafo, Docente y Director. Argentina.)

La problemática de los distintos lenguajes que surgen en los últimos años en el área de movimiento (que podríamos definir como obras de danza), presentan una forma estructural más compleja a la hora de tener que definir cuáles son dichos límites de lenguaje al pensar ese aparato ficción.

Congreso Tendencias Escénicas

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

Asesor Académico-Profesional: **Héctor Calmet**

Comisiones / Escena sin Fronteras / Red Digital:

Andrea Marrazzi (escena.palermo@gmail.com)

Auspicios: **Adrián Jara** (vinculos.palermo@gmail.com)

Tendenciasescenicas

@teatrodc

Congreso
Tendencias
 Escénicas
 [Presente y Futuro del Espectáculo]

www.palermo.edu/escenadc

Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas

Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas hasta el 19 de abril de 2016.

Asociación Argentina de Empresarios Teatrales • Abriendo Ideas • Actores Online • Actualidad Artística - Agenda cultural web • Alejandra Mikulan. Actriz • Alternativa Teatral • Asociación Profesionales de Danza de Puerto Rico • Balletin Dance • BiblioGAM • BlaBlaBla Producción y Comunicación de arte • Blog de Gabriela González López • 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 • Compañía El Muererío Teatro • Conservatorio Nacional de Música • CreerEsCrear Compañía • Cultura Urgente • Daniel Deé Producciones • De poéticas Corporales • Desmontando Teatro • El blog del productor ejecutivo • El Caleidoscopio de Lucy • El Ópalo. Espacio Teatral • El Catalgan • Elkafka Espacio Teatral • Entretelones teatro • Eso que llamamos teatro • Espacio GADí • Sahar • Farsa Mag • Gentil Irreverencia • GEOteatral.

Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas

Miembros adheridos a la Red Digital de Artes Escénicas hasta el 19 de abril de 2016.

Difusión Artística • GIRART Puerta al Mundo • Grupo Caviar • Grupo Danzabismal • Habitar Gómez Espacio Cultural. • La Cueva Teatro • La Domenica Productora Teatral • La Eventera • La Rueda Producciones • Liga Profesional de Improvisación Internacional. LPI • Los Últimos Teatro • Máquina de escribir • MARTE, Club Cultural Matienzo • Medios Tamayo • Mónica Martínez • Mujeres de Artes Tomar • Munay Centro de Arte • Museo de las Artes Escénicas de Colombia MUSEARTES • Paraje Artesón • Portal Escena • Puesta en Escena • Red Nacional de Prof. de Teatro Nodo • Revista Revol • Roberto Lachivita • Rosario Espectacular • Sala La Clac • Santiago Barceló. Músico Compositor • Shows Argentinos • Silva Producciones Teatro • Teatra • Teatro Del Viejo Mercado • Teatro El Convento • Teatro Fray Mocho • Teatro Metropolitan Citi • Teatro y Música • Teatro Escuela EL ESPION • Tercer Acto, Escuela de Teatro • Tickets Buenos Aires • Unaderiva • “VERDEVER producción y Circulación internacional “

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 Viernes 27 de Mayo de 2016, en dos horarios, de 10 a 13 y de 15 a 18 hs.

Rondas de presentaciones:	Pág
1. Experiencias Escénicas 10 a 13 hs / Aula B. 3	19
2. Proyectos Artísticos 10 a 13 hs / Aula B. 4	20
3. Procesos Creativos 15 a 18 hs / Aula B. 3	21
4. Experimentación e Innovación 15 a 18 hs / Aula B. 4	22

1. Experiencias Escénicas 10 a 13 hs | Aula B. 3 Coordina: Gabriel Los Santos

Shakespeare en legua Tupí-guaraní. Kuña Guaraní (Una mujer guaraní)
Gabriel Los Santos (Licenciado en Enseñanza de las Artes Audiovisuales. Argentina.)

Kuña Guaraní, es una obra inspirada en Medida por Medida de Shakespeare con textos de Sor Juana y de John Webster. La historia transcurre en Paraguay en 1770 y funciona como una metáfora que habla de la conformación de nuestros pueblos latinoamericanos, rescatando pese al sufrimiento, la enorme riqueza del mestizaje. La construcción dramática y la puesta en escena de ésta pieza es de una orfebrería teatral (palabra y acción) que comienza con las traducciones de los textos de Shakespeare y Webster, y continúa con el trabajo de los actores, pero que se completa, temporalmente, en cada función.

Ensayo sobre el temor que me da ser una princesa

Paula Cancela (Licenciada en Dirección de Artes Escénicas. Argentina.)

"Ensayo sobre el temor que me da ser una princesa" es una performance multidisciplinaria que surge de la desesperación, inestabilidad y contradicción que me generan los cuentos de hadas. La investigación toma como disparador al universo machista y de

fantasía que promueven las películas de Disney y que poco se diferencian de la realidad que nos inscribe a los cuerpos femeninos y a nuestro modo de amar y sentir.

¿Que encierra la idea de felicidad de las princesas? ¿Ser hermosa me va a salvar de que no me mate el cazador? ¿Cuál es el azul que quiero de mi príncipe? El objetivo de esta obra performática es indagar, conocer, explorar y poner en escena todos estos interrogantes a partir de diversos lenguajes artísticos.

NINGÚN PIBE NACE CHETO (un karaoke de una canción de cumbia como primer discurso presidencial)

Natalia Casielles (Realizadora Cinematográfica y Dramaturga) y **Juan Gabriel Miño** (Actor, director, dramaturgo y docente) (Argentina)

Un grupo de personas se reúne para analizar la coyuntura política actual. El resultado es una serie de experiencias visuales, narrativas y teatrales.

"El Gualeguay (poema-río)". Poesía en Acción.

Carina Resnisky (Licenciada en Actuación. Argentina)

Desmontaje de "El Gualeguay (poema-río)", versión escénica de "El Gualeguay" del poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz (1896-1978). De cómo el cruce de lenguajes, orienta la vivencia de un "acontecer poético en acción". Trasladar una obra poética/literaria a la acción, transformar en materia teatral la voz del río, los elementos presentes en la naturaleza, el imaginario del paisaje con sus especies, sonidades, texturas, sensaciones e historia.

El abordaje de una corporalidad, dinámica espacial y un tempo-ritmo que permitió la construcción del espacio ficcional del río.

Una obra atravesada por la geografía que evoca, determina una identidad.

Melincué

Ariadna Asturzzi (Actriz, Dramaturga y Directora teatral. Argentina.)

En la gestación del material se encuentra la intención de plasmar mi interés por la yuxtaposición de textos gestados desde distintos recursos y discursos narrativos. Melincué es una obra teatral que toma elementos de la literatura, particularmente de la poesía, para hacer hablar a sus personajes más allá de lo que ellos pueden decir de forma directa frente a la interpelación del otro. De esta forma busqué darle a cada personaje varias voces y exponerle al espectador el relato desde distintos ángulos.

La obra aborda varias temáticas como el amor en sus distintas formas, las crisis cíclicas, lo que una persona se propone ser y lo que realmente es, la ruina y la reinención de uno mismo.

La siempreviva tragedia contemporánea Rafael Bohórquez Becerra (Maestría en Estética e Historia del Arte. Colombia.)

"La Siempreviva" es una obra de teatro colombiano del dramaturgo Miguel Torres (Teatro el Local) cuyo tema central es la tragedia que vivieron los familiares de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia en 1985. El presente ensayo hace un análisis desde "La Poética" de Aristóteles comparando la tragedia griega con la obra de teatro "La Siempreviva" desde la concepción (poiesis), en segunda instancia el momento de la elaboración (mimesis) y con los postulados de Jans Robert Jauss se hablará del momento de la recepción es decir de la catharsis y como se presenta en "La Siempreviva".

Baby's, la maternidad imposible

Mercedes Santoro (Profesora de Artes en Teatro. Argentina.)

BabyShower y Babysitter retratan, desde la teatralidad construida a partir del texto, la idea de la maternidad ausente. Una fisura en el legado social de estas madres imposibles. Babyshower, presenta una mujer que no desea convertirse en madre frente a sus amigas que devoran esa maternidad. Babysitter, una niñera que deviene madre desplazando una ausencia irremediable.

Babyshower fue Medalla de Oro en los Juegos Bonaerenses (2012), Mención Especial "Temática de compromiso social", Festival Adolescente VQV (2013).

BabySitter recibió distinción en escenografía y vestuario y Mención Especial en "Abordaje del género teatral" Festival VQV (2014)

Espectáculo teatral "Horror Vacui" una tragedia pop histórica

Fiorella De Giacomi (Docente, Actriz y Dramaturga. Argentina.)

Ampliar y actualizar los recursos y aptitudes individuales y grupales para el mejor desempeño de nuestra actividad artística. Continuar profesionalizándonos en el campo de nuestra especificidad. Impulsa nuestros objetivos la necesidad de conseguir financiación para mejorar nuestro producto artístico, la difusión y movilidad del mismo. Deseamos continuar consolidándonos como grupo y lograr instalar nuestra identidad grupal en relación a nuestra búsqueda estética vinculada a lo histórico y popular y llevar nuestro espectáculo más allá de las fronteras de Buenos Aires.

RAT (Farsa Trágica) como un atentado poético metateatral contra el capital
Juan Mako (Actor y director. Argentina.)

El filósofo Francés Jacques Rancière decía, "Al arte que hace política suprimiéndose como arte se opone un arte que es político a condición de preservarse de toda intervención política".

RAT (Farsa Trágica) es una propuesta que mediante el procedimiento estilístico de la farsa se propone hacer una denuncia sobre el carácter mercantil del arte, el poder y sus límites. Pero no se instala en un discurso meramente autorreferencial del arte, sino que busca a partir de diversos cruces estéticos, literarios y cinematográficos, que lo político aparezca en escena como una fuerza teatral poética que amplíe el universo de lo representado hacia múltiples fronteras e interpretaciones, generando así un pensamiento crítico acerca del mundo contemporáneo.

Ángulo obtuso

Analucía Roeder (Licenciada en Comunicación Audiovisual. Perú.) y Santiago Torrente (Licenciada en Comunicación Audiovisual. Colombia.)

El proyecto es una obra multidisciplinaria que pone en pugna los límites y la relación entre teatro y cine por medio de los procesos de la imagen digital. La pieza sucede en un escenario donde la cuarta pared existe como pantalla de proyección. Las acciones dramáticas son seguidas, captadas y registradas por tres cámaras de video conectadas a una computadora en la que son montadas y proyectadas en vivo. Problematisa los soportes y espacios exhibitivos: escenario pantalla, y modifica la experiencia de recepción del espectador dispuesto para teatro y la experiencia del espectador dispuesto para cine.

Danza a la Carta

Mariela Feldman (Lic. en Composición Coreográfica. Argentina.)

Novedoso sistema de espectáculo lúdico y de improvisación. Bailarines, músicos en vivo, una moza como maestra de ceremonia y el público serán los creadores de una función única e irrepetible. Los espectadores podrán elegir a través de un menú, un título, un género musical y cantidad de bailarines para cada escena. El objetivo es que través de la creación en vivo y en tiempo real surjan múltiples posibilidades de explorar y crear danza, estimulando la creatividad personal y grupal. Integrando a los espectadores daremos forma a un espectáculo, donde la música y la variedad de estilos en danza serán los nutrientes claves para quedar satisfechos con un exquisito show del movimiento.

2. Proyectos Artísticos

10 a 13 hs / Aula B. 4

Coordina: Paulina Ruiz Fernández

Historias de te y ceremonias

Nadina Batillosera (Mimo, actriz, docente.) y Judith Russo (Sommelier de te. Argentina.)

La actividad consta de dos historias sobre el origen del té representado con títeres, contado en formato de cuento infantil.

El primero trata sobre el origen del té en China y la ceremonia flower tea.

El segundo es la historia de un niño Tuareg en el desierto y la ceremonia de té marroquí.

En los dos cuentos se resaltan las costumbres, la identidad, la diversidad y la magia de compartir un momento a través de una ceremonia de té, siendo parte del cuento.

Teatro en espacios públicos / Juglares del Siglo XXI

Claudio Chaffone (Actor y Director. Argentina.)

La Compañía OXO TEATRO a la que pertenecemos, realiza un tipo de Teatro en Espacios Públicos que se dirige al espectador ocasional, al nuevo espectador, a la gente que no puede participar, por temas sociales o económicos, de la ceremonia teatral. Y para ello, el Teatro Itinerante y en Espacios No Convencionales como, los parques y paseos, las bibliotecas populares, las escuelas y los barrios son los medios ideales, ya que permiten una producción sin depender de boletería, ni de decisiones de productores ajenos a la artística.

Ante el aluvión de influencias foráneas, digitales y tecnocráticas, es que queremos volver a la esencia del teatro: el encuentro cara a cara, actor y espectador, pero volviendo a realizar un "encuentro". De esto queremos hablar. De un teatro inmediato y posible que mantenga la alegría.

Sin Despertar

Juan Cruz Berecoechea (Lic. en Artes Escénicas con orientación en Teatro de Títeres y Objetos. Argentina.)

Es un espectáculo que aborda los sueños, ese mundo cautivante en el que las reglas de la realidad no se aplican, mediante técnicas como la acrobacia de suelo, contorsiones, verticales, palo chino, cuerda marina y técnica de dúo.

"Miles de fragmentos de la realidad atraviesan la trama de la mente. Una vez ahí, ese festín de imágenes es intervenido por el caudal inmenso de la imaginación.

Cerrando los ojos se abre y enciende la gran maquinaria del sueño, mezcla entre fantasía y realidad anhelada. Límite difuso entre construcción mental y sentidos ávidamente despiertos. Universo creado por el deseo."

El ángel en la isla de Dios

Darío Hernán López (Lic. en Psicología, actor y autor. Argentina.)

Partiendo del trabajo conjunto de la dupla autor y escenógrafo se toman tres películas de la década de los 50 (Dios se lo pague, Los isleros y La casa del ángel) para generar un texto que integre las tres historias en una sola donde los personajes se cruzan años después formando parte de un mismo universo dramático. La propuesta escenográfica intenta, así mismo, integrar los diferentes escenarios en un único lugar sin límites precisos.

Espacio e historia se influyen mutuamente. Por otro lado la utilización de proyecciones de fragmentos de las películas como elemento discursivo busca poner a prueba los límites de lo escénico.

Lisistrata

Antonella Piersanti (Actriz y Docente. Argentina)

Lisistrata es una obra de teatro cooperativa, llevada adelante por egresados del colegio superior Andamio 90. Cumplimos más de doce meses como cooperativa y 9 meses en cartel. Es el espíritu de la gestión independiente, del punto de partida sin presupuesto. El como generarlo, para lograr estéticamente una completa y compleja puesta con más de 27 actores en escena.

Montaje de un clásico del siglo pasado, hoy... "Yerma"

Cristian Escobar (Director teatral, docente y actor. Argentina)

Transitar la gama de posibilidades y llevar a un estado completo de vigencia las obras del principio del siglo pasado y anteriores sin caer en el gran error de solemnizar determinadas piezas y el "miedo" de desmenuzar y refrescar estas piezas al tiempo actual, encontrando más interés del público, de los actores y la taquilla.

El cuerpo roto como instrumento poético

Esteban Pucheta (Actor. Argentina)

La idea es exponer mi proceso artístico de dos años como intérprete la obra escénica-performativa "Esperar ver a un hombre". Comentar los procedimientos de trabajo que realizamos con el director. Como transformamos un entrenamiento militar en algo poético. La idea de grupo como superviviente. Como se utilizo el gesto duracional de la performance y el procedimiento ritual para acceder a una construcción narrativa. El trabajo con elementos naturales. La composición de una estética de la resistencia y el dolor. La idea de mapa corporal como registro para la interpretación. Los referentes artísticos para este trabajo: Brecht- Mishima- Godard.

Wenceslada. El cuerpo como territorio.

María Sol De Oliveira Mónica (Actriz y Cantante. Argentina.)

"Improvisar es unirse al mundo o confundirse con él". Las canciones se construyen en su mismo "Devenir" y desde las "Huellas" del recuerdo. Son como "constelaciones" que generan sentido más allá de los significantes, son fuerzas lúdicas que pintan el paisaje. El "Cuerpo" como "territorio" y como "frontera" "Si el artista es su propio territorio, cualquier lugar es un escenario."

Lo que no podemos escuchar, lo que nos es vedado, aparece así, bajo este concepto como lo ignorado, lo no-existente.

Mejor sola, sola que... Humor para hablar de género.

Claudia Liliana Stigol (Actriz y Prof. de teatro, dramaturga e investigadora teatral. Argentina.)

La violencia de género puede asumir distintas formas. Así, no es necesario explicitar la tragedia para hablar de violencia. Hemos elegido la comicidad para tratar cuestiones de género que, bajo otro prisma, pueden resultar dolorosas o traumáticas.

La presión social en relación con la imagen, la frustración afectiva y la autoestima deteriorada son los conflictos en los que coinciden Hortencia (con "C") y Margarita (con "M").

Mejor sola sola, que... es humor visual y sonoro. La decoración, el vestuario, las canciones románticas crean clima y, simultáneamente, situaciones dramáticas en las que un vasto abanico de público se siente representado.

ENTRAMANDO LENGUAJES: Adultos Mayores en acción y creación

Susana Rocha (Profesora Superior de Francés. Argentina.)

Seis Talleres (Francés, Italiano, Expresión Musical, Fotografía, Diseño Textil, Computación) del Programa Educativo de Adultos Mayores, UNRC, organizan ENTRAMANDO LENGUAJES, Sustentada en la Educación a lo largo de la Vida y la Educación Expresiva la puesta propició el relato de un abuelo que cuenta a su nieto sobre los colores de la vida. El desafío de subirse a un escenario, alentó a potenciar en los mayores procesos de expresión, comunicación, libertad y creatividad desde canciones en tres lenguas, colores, tramas, imágenes y movimiento. Experiencia inédita intergeneracional que (re)unió a niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Río Cuarto.

El humor en la narración oral

María Rita Joga (Narradora, actriz, comediante, y escritora. Argentina.)

El humor es un reflejo de la vida, hay cuentos en los que el humor está claramente explícito, en otros la ironía, otros en los que el humor no está en el texto, pero el narrador con una mirada o un silencio, lo aporta.

La identificación y la exageración están al servicio del humor, junto con el cuerpo, la mirada, el timing.

3. Procesos Creativos

15 a 18 hs / Aula B.3

Coordina: Andrea Mardikian

Transitar un proceso creativo en el marco del taller de entrenamiento

Andrea Giase (Actriz y Licenciada en Artes. Argentina.)

Un registro de la creación colectiva del material teatral "El Viaje". La propuesta de la en-

trenadora es explorar sobre las posibilidades dramáticas de un crucero. A partir de ahí, se realizan improvisaciones que cooperan para pensar un conflicto, relaciones entre los personajes que cada actor propone y espacios escénicos. De esa exploración nacen dos espacios: la cubierta donde los pasajeros disfrutan de los servicios del buque, el subsuelo, la sala de máquinas, donde las cosas no son como parecen. El proceso creativo es un viaje a lo desconocido del material explorado y hacia el interior de uno mismo. El actor, inevitablemente, llega a la otra orilla transformado.

Teatro y Género, proyecto teatral "Trabajadoras de la aguja"

María Ximena Núñez Pérez (Licenciada en teatro, pedagoga y vestuarista. Argentina.)

Creación y puesta en escena, desde el poner en evidencia, reflexionar y dialogar, acerca de la historia invisibilizada del trabajo femenino, específicamente, el textil, propuesta que involucra investigación multidisciplinaria, corporal, audiovisual y testimonial, el género y su que hacer en lo cotidiano, la memoria, la identidad, una reconstrucción desde lo testimonial y anecdótico, revalorizar el presente.

¿Nuestras identidades se construyen en el trabajo?, en las labores de creación y producción.

Discutir sobre el resurgir de la memoria colectiva de un país, el teatro como experiencia estética que aporta a la construcción cultural personal, considerar el aporte de las artes escénicas.

Pensamientos sobre producción artística y gestión de grupo: Compañía de Teatro Estable Los Distraídos

Mariana Giovine (Actriz, docente y directora teatral. Argentina.)

Como integrante y directora de la Compañía, quisiera compartir la experiencia vivida en estos 4 años de trabajo en grupo. Nuestras formas de producción en el teatro independiente y también nuestra experiencia en el teatro oficial. El desarrollo de la identidad del grupo basada en las características artísticas de sus obras, sus puntos en común. Como directora compartir la experiencia del abordaje de todas las áreas (iluminación, escenografía, música, actuación, puesta en escena, etc) que confluyen en cada una de las obras, generando un estilo y un rasgo característico del grupo. Cosa fundamental para poder generar esa identidad grupal.

FICCIÓN, una obra de teatro que se convierte en cine.

Florencia Berthold (Actriz, Directora y Docente. Argentina.)

Síntesis Argumental: Un joven director de cine está filmando su primera película basada en un hecho de su vida personal: el asesinato de la amante de su mujer en el que se vio

involucrado. En el transcurso del rodaje la película se va rebelando contra el guión hasta independizarse de lo que el propio autor quería contar. De esa manera, la ficción desmascara ciertos datos de la realidad. Aunque nunca sabremos con certeza como fueron los hechos, la película cobra autonomía y los actores son artífices de ello. Combinando diferentes áreas artísticas, la plástica, la multimedia, el teatro, la música, con cámaras filmando en vivo el trabajo de los actores.

Breve sueño, una experiencia interdisciplinaria

Patricia Martínez (Doctora y Master en Composición Musical. Argentina.)

Presentación de la obra escénica interdisciplinaria Breve sueño realizada en 2015 por encargo del Centro Experimental del Teatro Colón (CETC).

Proyección de reel y discusión de aspectos conceptuales y de exploración artística. Desafíos creativos y de producción.

De cómo un deseo se transformó en una forma de vida

María Moggia (Directora de teatro, actriz, gestora cultural. Argentina.)

La autogestión, una forma de producción Ejes:

- Mi experiencia siendo parte del Equipo BT, organizador del Festival Nacional e Internacional Bahía Teatro
- Mi experiencia como Directora-Productora de Obras de Teatro
- Mi experiencia como Coordinadora de Talleres de Teatro
- Mi experiencia en la Gestión del Estudio de Teatro el MTJN de Boedo
- Mi experiencia como asistente a obras de otros, festivales de otros, talleres que dan otros y espacios que gestionan otros.

Del papel en blanco a la puesta en escena. El proceso de "La Catalana"

Lidia de Gonzalo (Licenciada en Dirección Teatral. Argentina.)

Del papel en blanco a la puesta en escena. El proceso: El texto surge a partir de una imagen. Se crea un mundo, en una época determinada, en el que habitan los personajes.

Búsqueda de actores que interpreten el texto. El asistente perfecto. Sala de ensayos. Trabajo con los actores. Búsqueda del teatro adecuado. Carpeta del proyecto. Solicitud de auspicio y subsidios. Diseño de iluminación, escenografía y vestuario. Promoción, difusión y gráfica del proyecto.

Edipo y Yocasta. Producción 100% nacional en la Av. Corrientes

Daniel Jorge Fazio (Productor de Espectáculos) y **Mariano Taccagni** (Director Teatral. Argentina.)

La idea es presentar un recorrido de creación, desde la idea original, hasta su estreno, y su

explotación en la Av. Corrientes (incluyendo la grabación del CD con orquesta en vivo) desde el punto de vista del productor ejecutivo.

Edipo y Yocasta es el primer musical basado en la tragedia griega y se trata de un espectáculo que viene a romper estructuras y formatos combinando estilos musicales y estéticas visuales. Con 15 actores y 16 músicos en escena, se busca con este proyecto mostrar que se puede hacer teatro musical de alta calidad 100% nacional.

Puesta de un thriller en teatro, como resolverla

Verónica Edye (Directora Teatral. Argentina.)

Basada en mi experiencia, exploración y búsqueda como directora cuando dirigí Esquina Peligrosa de Priestley en la Manzana de las Luces (2012) y Sofocados de Álvarez y Serlin en Hasta Trilce (2015/16) para lograr esos climas de suspenso buscado en éste género tan poco desarrollado en teatro, haciendo uso y no abuso de todos los recursos al alcance, entre ellos algunos más comunes en cine y en televisión que en teatro.

Adaptación del vestuario teatral y escenográfico hacia una visión contemporánea

Caterine Matzi (Diseñadora de Indumentaria. Argentina.)

En la presente tesis se ha querido desarrollar una resignificación del vestuario teatral en base a la ópera Carmen de George Bizet, con objeto de hacer una nueva lectura del libreto, es decir realizar una adaptación contemporánea. En ambos aspectos desarrollados se incorporarán las técnicas pictóricas de los artistas del Fauvismo como ser la paleta cromática, técnicas divisionistas, contrastes de color, etc., para lograr así una nueva adaptación contemporánea en el vestuario y puesta en escena. De esta forma se busca transmitir a los espectadores una imagen innovadora y vanguardista de la ópera Carmen.

4. Experimentación e Innovación 15 a 18hs / Aula B. 4 Coordina: Belén Chardon

El Espacio Escénico en el Ciclo Iberoamericano de Ópera Contemporánea

Marcelo Fernández (Escenógrafo, Realizador, Dibujante y Docente Universitario. Argentina.)

Muestra de diversas puestas en escena del Ciclo Iberoamericano de Ópera Contemporánea que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación y que ya transita su quinta edición. La propuesta se centra en realizar una aproximación al particular tratamiento del espacio escénico que reconocidos directores y escenógrafos, como Rubén Szuchmacher, Jorge Ferrari, Emilio García Wehbi y Lizzie Waisse

entre otros, han concebido específicamente para este ciclo y para salas alternativas de nuestro medio como la Guastavino del Centro Nacional de la Música y la Cúpula del Centro Cultural Kirchner.

Fundación Cultural Patagonia (Desarrollo Artístico y Cultural)

Ángel Frette (Director Artístico de la Fundación Cultural Patagonia. Argentina.)

Dar a conocer las actividades de dicha institución que hace 25 años viene realizando una intensa difusión artística de las Artes Escénicas en General Roca, Río Negro.

Dramaturgia Líquida. La Interactividad móvil en las Artes Escénicas.

Daniela Lieban (Artista Contemporánea, Coreógrafa y Docente de Maquillaje. Argentina.)

Observando la problemática de que el público habitualmente no apaga sus celulares durante las funciones de diversos tipos de obras y tomando en cuenta que el arte contemporáneo incorpora la noción de interactividad mediante el uso de nuevas tecnologías, arribamos a la propuesta de integrar en las artes escénicas el uso de los teléfonos móviles de los espectadores, permitiendo así su participación activa. Proponemos llevar el concepto de hipertexto a las artes escénicas, abordando la dramaturgia intervenida por la interacción del público. Desarrollamos un proyecto interdisciplinario, integrando teatro, danza, video, maquillaje y nuevas tecnologías.

Recuperación en teatros barriales y del interior de producciones propias

Mariana González (Artista plástica, Escritora y Productora teatral. Argentina.)

Una problemática del interior es la falta de producciones propias en sus teatros. Salas ediliciamente recuperadas, con usos que distan mucho de los fines para los cuales fueron creadas.

En este marco de falencias se creó el "Proyecto de recuperación artística para teatros". Aplicable a teatros de barrio y del interior.

Formando un equipo creativo, organizando recursos humanos, se planteó estrategias innovadoras, viables, sustentables y autofinanciables; involucrando a la comunidad con un programa descontracturado de participación. Se apuntó a producciones inteligentes, evitando subsidios, aumentando el valor cultural teatral, turístico (creando un espacio histórico) y posicionándolo como referente zonal cultural.

¿QUIEN ES QUIEN? "Grupo Alma Compañía Danza Integradora"

Susana González Gonz (Docente, Bailarina, Coreógrafa y Psicóloga Social. Argentina.)

"Cuando lo visible no molesta, lo invisible se hace visible".

¿Quién es quién? Eterna pregunta. ¿Quién

soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los capacitados y los discapacitados? Este proyecto pretende concientizar a la sociedad sobre un tema tan anti-guo como la humanidad misma. ¿Qué significa la silla de ruedas en la sociedad? ¿Qué silla de ruedas lleva cada uno en alguna parte de su cuerpo, limitando sus pensamientos, acciones y sentimientos, sin ser discapacitado? ¿Qué hay dentro y detrás de cada quién? ¿Por qué la sociedad pretende sacar de la escena a los discapacitados?

BBM- De como construir una experiencia teatral ambulante

Norma Ambrosini (Lic. en Composición y Prof. de Expresión Corporal. Argentina.)

BBM, Montaje ceremonial inspirado en los personajes de Lewis Carroll y la poética de Sor Juana Inés de la Cruz, contiene particularidades: escenografía, entre mantón de artesanías desplegada, picnic, y teatrillo de títeres, sonido y luces portátiles, una invitación a 'tomar el té', la voz del espectador necesaria para la resolución de determinadas escenas, etc.

Entre Alicia en el país de las maravillas y el barroco se llega al presente. El Sombrero, resulta ser alguien que no ama convencionalmente, Alicia una mujer ultrajada y el público un 'espectador' cómplice, como cuando lee la prensa o mira las noticias.

Promenade: habitando la Casa Curutchet.

Cirila Ferron (Bailarina y coreógrafa) y **Florencia Olivieri** (Bailarina y Profesora en Comunicación Audiovisual) (Argentina)

Promenade es un videodanza, y más que eso. Es también un dispositivo de habitación creado especialmente para la Casa Curutchet, única del arquitecto Le Corbusier en Latinoamérica. Teje una trama que diseña un recorrido virtual entre las dimensiones funcionales y simbólicas de la arquitectura y las dimensiones poéticas y geométricas del espacio, articulados por la propuesta coreográfica, los cuerpos y la mirada de la cámara proponiendo nuevas asociaciones y sentidos. De este modo, no buscamos mostrar un movimiento prefijado en un espacio determinado, sino la coexistencia, las interrelaciones y el surgimiento conjunto del cuerpo, el espacio y el movimiento.

Teatro inclusivo o inclusividad de lo teatral. Señas en Escena.

Gabriela Martínez Bianco (Actriz, directora teatral, pedagoga y guionista. Argentina.)

Presentación del proyecto pedagógico y artístico que hace casi 20 años desplegamos en el área de investigación y experimentación teatral con lengua de señas. Hipótesis de abordajes de materiales para chicos y adultos sordos y oyentes. La calidad artística en la inclusión. El teatro-danza. La sonoridad de lo que es palabra inaudible.

Una lengua que para ser, danza. Relación de los fundamentos constitutivos de la lengua de señas con "la biología de la escena". Iniciado en 1997. Desde 2002 hasta 2014 dentro de ADAS y actualmente dentro de la Fundación Vocación Humana.

SONAR, Explorá tu Voz.

Solange Bonfil (Directora Teatral. Argentina.)

Sonar habita en la Escuela de Antropología Teatral, es una experiencia, un viaje iniciático, la puerta de entrada al teatro holístico, es la canción de cuna que nos cantaban nuestras abuelas, es un resonar que no se aprehende en un libro, La Memoria del Cuerpo, es la que graba. Sonar se expresa de manera corporal,

espacial, sonora, es un espacio de cocreación escénica, un laboratorio donde nacen resonares compartidos. Somos instrumentos que hacemos sonar esta canción en este momento, creando un lenguaje común para poder cocrear y construir escénicamente.

VERDEVER – promoting arts & wisdom | Producción y circulación internacional Paz Begué (Lic. en Comunicación Social con especialización en Gestión Cultural. Argentina.)

La agencia de contenido creativo y gestión cultural VERDEVER –promoting arts & wisdom promueve la circulación internacional de bienes culturales, con foco en artes escénicas.

-El rol del productor y la comunicación en la

profesionalización de las artes escénicas en Argentina.

-Dificultades de la producción local de proyectos internacionales.

MIQVA: La Serie Web. Gestión de Comunicación con Perspectiva de Género.

Noelia Balbo (Licenciada y Profesora en Comunicación Social y Actriz. Argentina.)

Tesis de Grado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP que adapta y produce la obra teatral homónima MIQVA de Julián Arenas, a 8 capítulos de ficción audiovisual con perspectiva de género, en el nuevo y emergente formato de internet: Las Series Web.

Comunicación y Difusión del Arte Escénico en la Web

III Plenario de la Red Digital de Artes Escénicas UP

> **Viernes 27 de mayo, de 10 a 13 hs. Aula B.2**

Coordina: Nicolás Sorrivias

Ver una obra de teatro por Internet. Interactuar con una obra en tiempo real y a través de las redes sociales. Concretar el proyecto de tu primera obra a través del crowdfunding. Transformarte en tu propio agente de prensa utilizando herramientas del social media. Comprar o reservar entradas sin tener que moverte de tu casa... Hoy, la experiencia teatral no empieza ni termina en el teatro.

Hoy, la era digital atraviesa lo artístico ofreciéndole nuevos recursos que, en principio, estimulan la creación y la expanden hacia nuevos horizontes. Sin embargo, la falta de experiencia, nos puede conducir al fracaso. Por esto, el III Plenario de la Red Digital de Artes Escénicas UP reunirá a un grupo de especialistas en la materia que compartirán sus experiencias y debatirán acerca del verdadero alcance de lo digital en la comunicación y en los vínculos con el espectador.

Actualidad Artística - Agenda cultural web. Marysol Falbo (Lic. Comunicación Social. Posgrado en Periodismo Digital). Actualidad Artística es una agenda cultural que funciona como espacio digital para que los artistas puedan difundir y mostrar sus trabajos.

El Rol de la Crítica. Mitos, verdades, egos y sensibilidades. Daniel Gaguine (Periodista y Escritor. Creador del blog El Caleidoscopio de Lucy). Análisis respecto al papel de la crítica en sus diversos formatos. La formación de los críticos y periodistas, la relación con los artistas y con el público. ¿Qué se espera de la crítica? ¿La única crítica valedera es la que habla bien de la obra?

Teatra.net. Pablo Iglesias (Director de Contenidos) y **Pablo Osés** (Director de Información). Una nueva forma de ver teatro en cualquier momento y lugar. Encontrará obras

desde distintos puntos del mundo subtítulos en diferentes idiomas y sin restricciones regionales.

Farsa Mag. Julieta Zeta (Directora) y **Mariana Sisaro** (Relaciones Institucionales). FarsaMAG nace de una necesidad potente: renovar los circuitos del rito teatral. Nuestra misión es ofrecer un servicio de brújula, oficiar de chapulín dentro de la vasta cartelera porteña. Perseguimos lo que, con humildad y convicción, llamamos "calidad".

GeoTeatral. Martín Dichiera y Alejandro Chaluat (Conductores del programa GeoTeatral). La plataforma GeoTeatral se fundó en 2006 con el objetivo de difundir espectáculos de diversas ramas, convirtiéndose a los largo de estos años en una de las páginas con mayor crecimiento. Ahora también, con su programa de radio online.

Marketing de Espectáculos = Creatividad + Innovación + Pasión

> **Viernes 27 de mayo, de 15 a 18 hs. Aula 1.2**

Uno de los teatros más importantes de la ciudad enfrenta el enorme desafío de renovarse... Una novedosa propuesta para la gestión sustentable de un espacio dedicado al quehacer teatral... De cómo un hermoso sueño puede transformarse en una experiencia extraordinaria. La gestión, la producción y la comunicación son componentes vitales de un mecanismo que, bien aceitado, logrará que el público acceda a grandes experiencias performativas. Y el marketing de espectáculos

aporta valor a la creación artística, para que artistas, gestores y productores teatrales puedan acercarse a sus públicos, momentos únicos e inolvidables.

Moderadora:

Laura Kulfas, Ministerio de Cultura, CABA

Participantes:

Mariano Morresi, Especialista en Marketing Estratégico

Elisabetta Riva, Directora General del Teatro Coliseo y de Nuova Harmonia

Marina Lamarca, Alejandro Germaná, Roberto Peloni y Diego Mariani, Co-creadores de Border, Comunidad de Arte.

Diego Sáenz, Production manager de las giras de Gustavo Cerati, Director general de PopArt Music, Productor Ejecutivo de #SodaCirque (Soda Stereo imagine by Cirque du Soleil).

Presentación del libro **Reflexión Académica XXVIII** Congreso Tendencias Escénicas. 2º Edición

Viernes 27 de Mayo | 18 hs | Espacio Cabrera 3641

Mesa de profesionales que participaron en la segunda edición del Congreso Tendencias Escénicas presentarán la publicación **Reflexión Académica XXVIII**. Congreso Tendencias Escénicas. 2º Edición: **Andrés Binetti, Lorena Ballestrero, Fabián Díaz, Lucas Lagré, Galo Ontivero y Michelle Wejcman**, coordinados por **Andrea Pontoriero**.

Miembros del Comité Académico

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.