

- José María Gómez Samela: *Irupé: Procesos de Reescritura Dramatúrgica*.

Abstract: The future of the show is undoubtedly delimited by what happens in the present, and the dramaturgy commission determined the plans it has for what is to come. Five playwrights moved their writings towards performance forms that allowed them to understand and conceive texts devised for their interpreters, understanding that theater, dance and cinema, before shaking the viewer, must do so with the project's own members. Thus, breaking conventions, five new forms of writing appeared to enhance artistic projects that are not only already working in the present of the contemporary scene, but also plan to continue evolving to position themselves in the infinite future of the show.

Keywords: Dramaturgy - writing - theater - dance - cinema - rupture - body - movement - contemporaneity

Resumo: O futuro do show é sem dúvida delimitado pelo que acontece no presente, e a comissão de dramaturgia determinou os planos que ele tem para o que está por vir. Cinco dramaturgos levaram seus escritos para formas de performance que lhes permitiam entender e conceber textos elaborados para seus intérpretes, entendendo que teatro, dança e cinema, antes de abalar o espectador, deveriam fazê-lo com os próprios membros do projeto. Assim, quebrando convenções, cinco novas formas de escrita pareciam aprimorar projetos artísticos que já não estão apenas trabalhando no presente da cena contemporânea, mas também planejam continuar evoluindo para se posicionar no futuro infinito do espetáculo.

Palavras chave: Dramaturgia - escrita - teatro - dança - cinema - ruptura - corpo - movimento - contemporaneidade

(*) **Celeste Abancini** Licenciada en Dirección Teatral (UP), actriz, bailarina, directora de la Compañía Revolt

Renovar las preguntas

Ariel Bar-On (*)

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Resumen: Se realizará un recorrido por las ponencias de los expositores, destacando algunas inquietudes surgidas en la mesa de debate para pensar de manera colectiva el arte escénico en el contexto actual. Las preguntas y cuestionamientos se vinculan directamente con la puesta en escena en términos estéticos, técnicos e ideológicos, con el proceso de creación de las obras, y con la reflexión latente e incómoda de por qué, para qué, y para quién la actividad teatral.

Palabras clave: Teatro - teatro independiente - espectador - espectador emancipado - cultura y sociedad - escena - puesta en escena

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 52]

En tiempos de globalización, de hiper comunicación y conectividad, de circulación inmediata, y efímera, de contenidos, de sobrecarga de medios e información, de post verdad y desinformación, al teatro se le renueva el desafío, como cada vez. Quizá suponga más un acto de fe que un reto. Pareciera que casi por naturaleza la actividad teatral porta cierto carácter contracultural. Diversos son los ejemplos y contextos donde el arte escénico intervino socialmente como un acto de resistencia; Teatro Abierto es un ejemplo en nuestro país, la figura de Bertolt Brecht en la Alemania nazi puede ser otra figura representativa de esto. Entonces, dentro de este contexto, ¿Qué lugar ocupa el teatro? ¿Qué desafío supone para los artistas escénicos? En la mesa de debate primaron las nociones de experiencia, acontecimiento y encuentro. Es probable, que entre otras tantas, esas sean algunas de las razones por las cuales el arte escénico se puede sostener, y reafirmar, dentro del contexto actual. ¿Resultan suficientes estos motivos? Quizás esa pregunta requiera un debate futuro.

La mesa osciló entre el debate de algunas de estas ideas y las ponencias de los expositores. El intercambio bajo el tópico de dirección y puesta en escena generó un

encuentro entre los artistas/expositores donde se pudo intercambiar inquietudes, compartir sensaciones y visiones, criterios y percepciones de la actividad escénica en estos tiempos. Surgieron conceptos en común, como la idea de estar atravesando una época de hibridación, tanto en los lenguajes y poéticas, como en los roles de los artistas. ¿Acaso no resulta más complejo definir un espectáculo en un género teatral? ¿No se ve obligado un artista escénico a ocupar una amplia diversidad de roles? Principalmente, en estos dos grandes aspectos, hubo coincidencia en la mesa de debate.

Jorge Diez presentó la obra de su autoría, *Cosa Triste*, seleccionada entre las mejores 5 obras que será editada en el concurso cicloINcierto del Espacio TBK. Mostró una pequeña parte en formato de video, para compartir acerca de la estética y la puesta en escena. Diez afirma que uno de los ejes de este trabajo fue indagar en el acto de chusmear y el mundo masculino, como él lo indica. Dentro del contexto de un barrio y un pueblo chico, la obra presenta a tres hombres en un espacio común, donde dialogan del afuera y con él mientras lo observan. Se trabaja sobre dos aspectos, por un lado la mirada prejuiciosa y la construcción de la ficción de los persona-

jes desde ese adentro, y al mismo tiempo sostenido en diálogo directo con el mundo exterior y con lo evocado a través de los personajes que vemos. Ahí es donde opera, tanto en la dramaturgia como en la escena, un juego sobre la doble mirada. Se reafirma además al pensar que ese afuera evocado y al mismo tiempo observado, es el lugar que ocupa el potencial público en el acontecimiento escénico. Se afianza sobre una noción más fundante, que atraviesa tanto la obra desde su aspecto literario como escénico: la mirada de los otros. Los personajes miran hacia el afuera a través de un ventanal, dialogan e intercambian noticias y pensamientos sobre él, y se modifican a partir de ello. Diez plantea su visión sobre cómo generar ese clima, en ese tiempo particular de la obra, para crear además la sensación de encierro. Por otro lado, se presentó *Monomujer*, compañía de mujeres, en este caso con tres de sus representantes: Cure, Mendoza y García Conde. La compañía surgió en febrero de 2016 y trabaja a partir de la idea de teatro, en forma de gabinete, para un solo espectador. A partir de esto, se proponen, como ellas definen, reflexionar acerca de cómo borrar las fronteras entre los que actúan y los que miran. La compañía plantea una estructura de total horizontalidad y creación colectiva. Son ocho mujeres que trabajan a la par, ocupando multiplicidad de roles, de acuerdo a cómo la situación lo requiera. Además, las expositoras compartieron que la compañía cuenta con dos modalidades de presentación, por un lado lo que denominan micro monólogo, y por otro lo llamado ciclo. El espectador ocupa, más que nunca, un lugar fundacional, activo y partícipe del acto escénico. Las representantes de la compañía enuncian como referencia directa de su trabajo la noción de Jacques Rancière sobre el espectador emancipado. El espectador es contemplado como un elemento más de la puesta en escena, casi eminente, hasta el punto donde la premisa inicial de teatro para un solo espectador se trasciende y se proponen la disolución de roles, ya no hay espectador, no hay actriz, es puro acontecimiento. La obra es el espectador a través de la experiencia teatral. Por último, el trabajo colectivo se profundiza en la propuesta de integrar diversas disciplinas en cada una de sus puestas. Su espectáculo *Migrantes* se presentará como parte de la programación del Centro Cultural San Martín. En el caso de mi propia ponencia (Bar-On) la propuesta fue reflexionar acerca de la creación. A partir de distintas preguntas, se expusieron algunas inquietudes y formas posibles de pensar la creación. El punto de partida fue indagar en cómo se empieza a crear, y cuál es, o puede ser, el hecho fundante de un acto creativo. Lejos de encontrar o proponer respuestas, la idea fue pensar la creación como un péndulo. A partir de una noción que las obras son escritas hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. La obra antecede a la obra en sí misma, y persiste más allá de su concreción. Para pensar de esta forma, al péndulo casi como un estado de alerta creativa en relación al presente. Lo que acontece puede significar algo revelador más adelante. Se reflexionó acerca de cuáles son los estímulos para la propia producción, y para pensar a la vez, en concretar un trabajo que identifique, signifique, y pueda plasmar, de alguna manera,

la propia visión artística. Fue tomada como referencia la obra *Fragmentos del ensayo sobre un pacto frustrado como compensación simbólica de la miseria cotidiana dentro de un sistema resultadista que no concibe como valor de cambio a un material intangible* para particularizar así los cuestionamientos desde lo subjetivo, lo personal y genuino.

En el intercambio posterior a las ponencias, el debate se desplegó y extendió sobre diferentes cuestionamientos. Surgió pensar quién es el espectador, a quién va dirigido lo que es producido por los artistas. A la vez, también reflexionar sobre cuál es la frontera, no sólo geográfica sino ideológica y simbólica, que el teatro puede atravesar. ¿Debe hacerlo?

A partir de esta idea, se derivaron algunas inquietudes sobre qué temas aparecen en lo teatral, cómo se trabajan y qué relación proponen con ese otro que viene a ver. Tal vez uno de los grandes retos, consiste en hacer que alguien que ve se convierta en espectador. Y se vuelve una vez más a esa idea sin conclusiones, ¿por qué el teatro hoy? ¿Para qué? ¿O para quién?

En una entrevista Heiner Müller (1996) postuló que habría que cerrar los teatros por un año, evaluar así si la gente nota la diferencia, y si no, entonces el teatro no está cumpliendo su función. Esta respuesta de Müller, brindada hace varios años, seguramente tenga una estrecha relación a ese momento histórico y político, pero al mismo tiempo parece contar con un carácter anacrónico infalible. Más allá de su hipótesis lúdica, esta premisa puede resultar interesante para cuestionar, entre los artistas escénicos, que tal vez no haya respuestas, sino que sea necesario renovar cada vez más todas las preguntas.

Referencias bibliográficas

Hornigk, F., Linzer, M., Raddatz, F., Storch, W. y Teschke, H. (eds.). (1996). *Kalkfell Für Heiner Müller - Arbeitsbuch*. Berlín: Theater der Zeit.

Expositores

- Jorge Luis Diez: *Cosa Triste*
- Ariel Bar-On: *La creación como péndulo*
- Virginia Cure, Olave Mendoza y Jimena García Conde: *De la contemplación a la creación: el espectador emancipado*

Abstract: A tour of the speakers' presentations will be made, highlighting some concerns raised at the debate table to collectively think about performing art in the current context. The questions and questions are directly linked with the staging in aesthetic, technical and ideological terms, with the process of creating the plays, and with the latent and uncomfortable reflection of why, for what, and for whom theatrical activity.

Keywords: Theater - independent theater - spectator - emancipated spectator - culture and society - scene - staging

Resumo: Um tour pelas apresentações dos palestrantes será realizado, destacando algumas preocupações levantadas na mesa de debate para pensar coletivamente sobre a arte performática no contexto atual. As questões e questões estão diretamente ligadas

à encenação em termos estéticos, técnicos e ideológicos, ao processo de criação das peças e à reflexão latente e desconfortável do porquê, para quê e para quem a atividade teatral.

Palavras chave: Teatro - teatro independente - espectador - espectador emancipado - cultura e sociedade - cena - posta em cena

(*) **Ariel Bar On.** Lic. en Dirección Teatral (UP), Dramaturgo (EMAD). Actor, Director y Docente

¿Una independencia ficticia?

Ariel Bar-On (*)

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Resumen: Las ponencias reunidas en esta mesa son diversos proyectos escénicos donde cada uno de sus creadores expone parte de su proceso de creación, comparte sus inquietudes, y reformula algunas preguntas. Los proyectos presentados son independientes. Es a partir de esta denominación que surge un debate con una inquietud en común para los expositores. ¿A qué se refiere cuando se enuncia como independiente? ¿Independiente de qué? ¿Y en qué términos? ¿Qué libertades y restricciones da esa condición?

Palabras clave: Escenario alternativos - teatro independiente - artista escénico - espacio escénico - intervención urbana - performance

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 55]

La mesa de presentación de proyectos escénicos tuvo una gran variedad de miradas, posibilidades y pensamientos eclécticos alrededor de las formas de abordar un trabajo escénico, tanto desde sus aspectos formales, estructurales e ideológicos.

En primer lugar, Yael Carretero y Sergio Marcelo de los Santos presentaron el proyecto *Ópera joven*, que es una experiencia de ópera independiente en Montevideo. Estimulada desde el trabajo colectivo y autónomo. La exposición propuso reflexionar sobre el quehacer de las compañías independientes y las posibilidades de la autogestión. Además, los expositores de esta ponencia instalan una primera pregunta en común: ¿A qué se refiere cuando se enuncia algo como independiente? Por lo pronto, encuentran como una posible primera respuesta una idea de rompimiento con los contenidos que brinda el marco oficial de la cultura. Afirman la necesidad de desvincularse del mensaje oficialista, de descentralizar los circuitos oficiales y de estimular la creación de contenido propio, en este caso a través de la ópera como género. Se enuncian también los recursos económicos como una variable fundante y esencial para generar nuevas organizaciones internas. La exposición deja algunas inquietudes en relación al lugar discursivo que debe ocupar el teatro independiente, y en consecuencia, nuevamente la reflexión: ¿Qué es ser independiente en el ámbito artístico?

Por su parte, María Cecilia Bergero exhibió el trabajo que realizó, junto a Santiago Pérez, en el Mercado Norte de la ciudad de Córdoba. Con motivo del aniversario del mercado llevaron a cabo diferentes intervenciones artísticas con apariciones sorprendidas, desarrolladas a partir de una temática particular con distintas disciplinas y lenguajes. Las presentaciones artísticas fueron muy diversas: arias de ópera y zarzuela, baile y canto

folclórico, bandas y orquestas sinfónicas, circo, entre otras. Bergero señala lo complejo de intervenir espacios no convencionales, ya cargados de discursos previos, como puede ser la propia forma arquitectónica del lugar o la cartelería e iluminación. Además, frente a esto, enfatiza la importancia de trabajar con la propuesta que el espacio real contiene.

En tercer lugar, Jonas Volman expuso su trabajo que viene desarrollando e investigando hace años. Volman es actor, clown e ilusionista y con la combinación de sus conocimientos investiga sobre el ilusionismo en escena. Asegura que es, en parte, la interpretación en el campo de lo imposible, como él denomina. Expone además, distintos conceptos, diferenciando principalmente la magia, el ilusionismo y la prestidigitación. El expositor afirma que la asociación más inmediata y común al referir a la magia son conejos, palomas y cartas, y resalta la importancia de conseguir cosas extraordinarias, al enfatizar que la actividad consiste en una ruptura de la ley natural. A partir de allí se presenta una sensación que conecta al espectador con el misterio, con la idea de lo imposible aconteciendo delante suyo. Volman enuncia y postula que el mago es un ideal.

La mesa de presentaciones continuó con Gonzalo Monzón, quien presentó su proyecto *Furgón*, una obra de teatro que replantea la relación entre el espacio del espectador y el espacio escénico. Tanto espectadores como intérpretes conviven en una experiencia compartida. El autor y director comparte su idea de construir un lenguaje propio desde distintas experiencias personales. Vincula directamente la interacción con los espacios cotidianos y cómo llevar esas nociones al campo teatral. Se pregunta cómo se puede relacionar el espacio escénico con el espacio del espectador. Desarrolla esta reflexión, junto a otras, como la relación con el espectador, la crea-