

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-

ción de leyes singulares y específicas para cada proyecto, la analogía entre el espacio personal y el espacio público en relación al espacio escénico y el espacio del público. Su obra *Furgón* es el estímulo para profundizar y materializar escénicamente estas inquietudes.

Ana Messina presentó su proyecto *La deshilachada*, con una dramaturgia que propone construir la materialidad desde el cuerpo, según ella describe. En la creación de este proyecto se propone indagar en los cuerpos, su sensorialidad, y las diversas formas de abordar la metáfora en el campo escénico. Relata además que en la puesta son introducidos algunos separadores entre las escenas, para operar como refuerzos semánticos de lo que el relato propone. Se pregunta cuál es el tránsito que hace una imagen hasta que se vuelve cuerpo. También enfatiza la importancia de trabajar con la imprevisibilidad. Concluye como aspecto primordial que lo importante es que el espectador sienta.

Por su parte, Lucas Gagliano comparte su experiencia como artista y docente, y hace un recorrido para describir y desplegar los aspectos que considera esenciales para trabajar de lo que desea. Destaca la importancia de insistir y persistir en el deseo, y relata la combinación de dos disciplinas que llevó a cabo: el teatro y el *coaching*. Gagliano afirma que el motor es la pasión, y enuncia que la principal clave del éxito es la confianza. Por su lado Paz Guerrero trae una experiencia en un proyecto colaborativo: una biblioteca ambulante. Describe que tuvo en sus manos durante un mes la valija de “Entonces el libro...” de Alex Apella, que la llevó a hacer circular el material, y ofrecer once talleres para 200 personas. A Guerrero le interesa y la incentiva el modo en que la autora trabaja con el concepto de la memoria. Señala la importancia de generar proyectos colaborativos, tanto en el arte contemporáneo como en la educación, de pensarse desde abajo hacia arriba y propone que son necesarias ideas más abarcativas, inclusivas y menos verticales. Por eso, razona que es vital conectar con la subjetividad para abordar lo universal.

Femme Sauvages es un grupo de investigación escénica interdisciplinaria compuesto por Gabriela Baldoni, artista multimedia, Ángela Babuin, bailarina, y Julia Mann, música. Las tres realizadoras compartieron su experiencia y su trabajo. A partir de las disciplinas sobre las que trabajan es que llevan a cabo la creación de obras interdisciplinarias con la danza, la música, y la interacción digital como sus pilares. Consideran fundamental ampliar las modalidades expresivas, e indagan en los dispositivos, la tecnología, y las posibilidades que pueden brindar en el campo escénico. De acuerdo a su forma de trabajo, diseñan estructuras preestablecidas para luego llevar a escena composiciones espontáneas. Como ejemplo de un principio dramático, utilizan un sonido que modifica una imagen, o buscan producir imagen a través del movimiento, entre otras posibilidades.

El siguiente proyecto presentado es *Tiempo detenido*, una performance participativa creada por Eloísa Marina Guerrero. La intervención trabaja sobre las acciones diarias y pasadas, con temática religiosa, buscando resaltar el valor del tiempo. Guerrero afirma que le gusta salir repentinamente y llevar a cabo la performance para sor-

prender a la gente. Considera principal la participación e involucramiento del público y sostiene que le interesa consolidar la obra sobre el cruce de lenguajes visuales, corporales, sonoros y verbales.

Por último, para cerrar la mesa de presentaciones, María Eugenia González Choque realizó una performance en vivo, a partir de un intérprete y una proyección. El eje teórico del trabajo son distintas categorías planteadas por Hans-Thies Lehmann en su ensayo *Teatro Posdramático* (2013). La creadora pone especial énfasis en el tratamiento de los signos teatrales y en su intervención brinda instrucciones que organizan la percepción. Expresa que le interesa especialmente el tratamiento del tiempo y que el acto de realizar la performance en el marco presente puede denominarse como una reflexión intervenida o como una intervención reflexiva de los mecanismos teatrales.

Las presentaciones concluyen y entre los expositores quedan algunas ideas remanentes: el trabajo en diversos espacios de representación, los recursos y condiciones de producción, los abordajes discursivos de los materiales escénicos, entre otros. Entonces, ¿independiente de qué? Difícil y complejo responder, pero sí resulta importante destacar la primacía de la labor artística por sobre todas las cosas. Con el peligro de caer, a partir de esta afirmación, en una frase desgastada o percibirse con cierta obviedad, lo relevante radica en renovar esta idea, más allá de su aspecto formal, atendiendo a su significado esencial. Tal vez no haya independencia, o sea una cuestión ficticia, pero entre tanta absorción de las industrias, de lógicas y de leyes mercantiles que acaban por imponerse, preponderar la labor artística por sobre todo es vital. De otra forma, los creadores de la cultura se convertirán en lo que Mauricio Kartun (2015) denomina unos meros, y algo patéticos, *industriales de la cultura*.

Referencias Bibliográficas:

Kartun, M. (2015). *Escritos 1975-2015*. Buenos Aires: Colihue.

Expositores

- Yael Carretero y Sergio Marcelo de los Santos: *Opera Independiente en Montevideo*
- Maria Cecilia Bergero: *Intervención artística en Mercado Norte de la ciudad de Córdoba*
- Jonas Volman: *El cuerpo mágico: ¿Es posible interpretar lo imposible?*
- Gonzalo Monzón: *Furgón*
- Ana Messina: *La deshilachada, dramaturgia hilvanada*
- Lucas Gagliano: *Claves para un curso exitoso*
- Paz Guerrero: *Lo que trae una valija. Experiencia en un proyecto colaborativo*
- Gabriela Baldoni, Julia Mann y Ángela Babuin: *Femmes Sauvages: danza, música e interacción digital*
- Eloísa Marina Guerrero: *Tiempo detenido*
- Maria Eugenia González Choque: *Una mirada sobre la horizontalidad de lenguajes y el funcionamiento de las redes de tensiones*

Abstract: The papers gathered at this table are various stage projects where each of its creators exposes part of their creation process, shares their concerns, and reformulates some questions. The projects presented are independent. It is from this name that a debate arises with a common concern for the exhibitors, what do you mean when it is stated as independent? Regardless of what? And in what terms? What freedoms and restrictions does that condition give?

Keywords: Alternative stage - independent theater - stage artist - stage space - urban intervention – performance

Resumo: Os documentos reunidos nesta tabela são vários projetos de estágio em que cada um de seus criadores expõe parte

de seu processo de criação, compartilha suas preocupações e reformula algumas perguntas. Os projetos apresentados são independentes. É a partir desse nome que surge um debate com uma preocupação comum para os expositores, o que você quer dizer quando é declarado independente? Independentemente de quê? E em que termos? Que liberdades e restrições essa condição fornece?

Palavras chave: Cenário alternativo - teatro independente - artista performático - espaço do palco - intervenção urbana - performance

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

La producción de sentido en la polifonía: Dirección de Arte, Vestuario y Escenografía

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

María Belén Chardon ^(*)

Resumen: En el presente escrito se realizará un recorrido por las ponencias de la Comisión de debate y reflexión “Dirección de Arte: Vestuario y Escenografía”, concibiendo la construcción de la imagen visual como acto comunicativo.

Palabras clave: Dirección de arte – vestuario – escenografía – signos – semiótica – comunicación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]

Introducción

La interacción simbólica constituye una de las dimensiones constitutivas del ser humano. El tráfico de sentidos y significados es inagotable. Vivimos en un mundo interpretativo en el que todo puede adquirir una significación. Nuestra percepción del mundo nos inunda desde todos los sentidos, constantemente nos llegan sensaciones que desentrañamos en y desde nuestra experiencia. El espectáculo teatral y la producción audiovisual se erigen como manifestaciones privilegiadas en la producción de sentidos por la polifonía de sistemas en juego. Tadeusz Kowsan (1968) señala trece sistemas de signos operando simultáneamente: palabra, tono, mímica, gesto, movimiento, maquillaje, peinado, vestuario, accesorios, decorado, iluminación, música y ruidos. Profundizaré en la semiótica de aquellos que refieren a apariencias corporales del actor y sobre el espacio del lugar escénico, que podrían extrapolarse en el ámbito audiovisual como semiótica de la imagen, partiendo del diálogo entre los profesionales del ámbito teatral y audiovisual que participaron de la mesa “Dirección de Arte: Vestuario y Escenografía”.

Todo es signo

El título del apartado es un parafraseo de Fernando De Toro (2008) en relación a la semiosis teatral. En su *Semiótica del teatro*, De Toro indica que todo lo que está presente en el espacio escénico es signo y es percibido

como signo por el espectador. Si un operario deja una silla accidentalmente en el espacio escénico, a pesar de no haber sido colocada de forma consciente, se instituye como signo en el preciso momento en que se da inicio a la función, ejemplo que trae durante la ponencia Melisa Guerrero respecto a su instalación artística “Corral” (2016) para demostrar la importancia de que ningún elemento presente en el discurso visual quede librado al azar. Melisa revaloriza en su espacio de reflexión el acto de creación del diseñador escénico desde lo poético. En la creación platónica de un mundo posible, que puede encontrar o no su referente en la realidad, sugiere la vuelta a las fuentes del arte. Con la premisa de recuperar el valor de lo plástico en su armonía y contrastes, enfatiza en el potencial de la búsqueda del color, sus matices, tonos y temperaturas, sin olvidar que cada uno de estos elementos significa en la lectura de cada espectador de acuerdo a lo psicológico y lo social (teniendo en cuenta los códigos que operan en las diferentes culturas). Los decorados de la deslumbrante Ramoji Films City que expone Silvana Gizzi, dan cuenta de la ineludible influencia del contexto social en la construcción de sentido.

Alejandra Espector coincide en la idea de que en el espacio escénico nada es “porque sí”. En su conceptualización del proceso de construcción del personaje, cimienta la composición del vestuario y la escenografía desde el encadenamiento de signos que le da univoci-