

jo titulado *Celulares en las aulas universitarias: ¿Cómo lograr que sean una buena herramienta didáctica en materias de lenguaje televisivo?* En sus 20 minutos, la Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos, reflexionó sobre las estrategias de enseñanza de los docentes en la era digital y afirmó que es preciso “lograr que los celulares sean sus aliados. No es una tarea sencilla. Sin embargo, incluirlos en clase no es imposible y su buen uso puede producir resultados positivos”. En su ponencia, Cocuzza hizo foco en algunas estrategias de enseñanza para los docentes de materias de lenguaje televisivo: analizó aplicaciones gratuitas y muy útiles para trabajar con los celulares. Con ellas se puede: producir videos, *flyers*, crear diseños para programas televisivos, animaciones, entre otras funciones. En conclusión, cada expositor, en base a sus estudios y experiencia, planteó su mirada respecto al rol docente en el campo de las artes visuales y audiovisuales, compartiendo la importancia de una adecuada planificación que contribuya a que los alumnos aprendan profundamente, independientemente del contexto en el que se encuentran. Por lo tanto, un buen docente hace que cada clase sea un momento de disfrute, un acontecimiento basado en la formulación de preguntas, en el deseo de reflexión y en las discusiones constructivas y enriquecedoras para todos los estudiantes.

Expositores:

- Alexander Ramos: *Teatro de títeres y objetos como herramienta de humanización de espacios*
- Germán Abal: *El cortometraje como estrategia didáctica en la niñez y adolescencia* Cristina Livigni: *Ficcionalismo. Pedagogía teatral que incluye y excede una didáctica teatral*
- Luz Rodríguez Collioud: *Utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje para la Enseñanza de Medios Audiovisuales*
- Pedro Andrés Martín Gigena: *Enseñar Teatro. El camino de imaginar escenas*
- Leticia Cocuzza: *Celulares en las aulas universitarias: ¿Cómo lograr que sean una buena herramienta didáctica en materias de lenguaje televisivo?*

Abstract: The following writing gathers ideas, experiences, proposals and reflections, which emerged from the Consumer, Television and Platforms commission, corresponding to the Seventh Edition of the Scenic Trends Congress and Second Edition of the Audiovisual Trends Congress, held on February 27 and 28, 2020, in the Faculty of Design and Communication of the University of Palermo.

Six papers were presented on the teaching role in artistic and audiovisual areas (theater, cinema and television). Likewise, very enriching experiences were shared for all present and reflections were made on the most appropriate teaching strategies in the learning process of students of all ages and levels, regardless of context.

Keywords: Audiovisual - cinema - teacher - didactic tool - teaching strategies - applied pedagogy - theater – puppet

Resumo: A redação a seguir reúne idéias, experiências, propostas e reflexões que emergiram da comissão de pedagogia aplicada da sétima edição do Congresso de tendências cênicas e da segunda edição do congresso de tendências audiovisuais, realizada em 27 e 28 de fevereiro de 2020, na Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo.

Foram apresentados seis trabalhos sobre o papel do ensino nas áreas artística e audiovisual (teatro, cinema e televisão). Da mesma forma, experiências muito enriquecedoras foram compartilhadas para todos os presentes e foram feitas reflexões sobre as estratégias de ensino mais apropriadas no processo de aprendizagem de alunos de todas as idades e níveis, independentemente do contexto.

Palavras chave: audiovisual- cinema- professor- ferramenta didática- estratégias de ensino- pedagogia aplicada- teatro- fan-toche

^(*) **Leticia Cocuzza.** Licenciada en Comunicación Social (UNLaM, 2001). Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos (UNLaM, 2017). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. Docente de nivel superior en otras instituciones. Productora de televisión (Artear, 2001-2015).

Sociedad y política en el marco de las tendencias escénicas

Marcelo Follari ^(*)

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Resumen: Esta ponencia reflexiona sobre lo tratado en la comisión de Sociedad y Política del séptimo Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales. Con diferentes expresiones artísticas como música, cine y teatro, así como el análisis de temáticas como el rol del estado y del mercado, los cambios en los modelos de negocio, los cambios tecnológicos, la gestión cultural y los mercados de trabajo, esta Comisión debatió y reflexionó sobre ejes actuales que impactan en el desarrollo y crecimiento del sector cultural. El debate involucró ejes como la cultura en el marco del fomento de políticas públicas; el desarrollo de géneros y estilos musicales frente a cambios recientes en el modelo de la industria musical y los cambios tecnológicos y culturales; las películas y la problemática de sus políticas de fomento con relación a las posiciones políticas; el mercado laboral en la gestión cultural y el teatro y su vinculación con la memoria política.

Palabras clave: Música - producción musical – cine – teatro - teatro independiente - análisis de mercado - gestión cultural - cultura y sociedad - política cultural - cultura

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 63]

Introducción y ejes temáticos

Esta ponencia sintetiza lo debatido por los participantes de la Comisión de Política y Sociedad en el Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales 2020. Propone además resumir algunos conceptos claves allí trabajados y una serie de reflexiones a modo de conclusión. Esta comisión tuvo participantes vinculados principalmente al mundo del teatro, la producción musical y el cine. Fue una comisión con un amplio espíritu crítico y de debate cuyo eje estuvo puesto en la gestión cultural, los roles del estado y el mercado en la financiación de proyectos artísticos y en la evaluación de proyectos en base a criterios artísticos o comerciales como ejes contrapuestos y no siempre coincidentes. También se trabajó en la problemática del empleo en el área. Además se presentaron las vicisitudes de la música rock en la actualidad con relación a los nuevos contextos culturales, tecnológicos y sociales. Desde el teatro y el cine se expusieron trabajos que cuestionan los paradigmas vigentes tomando como ejes el rol de los veteranos de Malvinas y la clase media. En todas estas ponencias se encontraron algunos ejes y temáticas comunes, que se analizarán más adelante.

Acerca de las ponencias

Marcelo Follari, en su ponencia sobre la muerte del rock, presentó su visión sobre las recientes discusiones sobre esa temática, poniendo el acento en los cambios acaecidos en la industria musical en el nuevo siglo, los recientes aspectos tecnológicos que han condicionado la producción y difusión de música y los aspectos socioculturales que terminaron impactando en la cultura rock. La cultura de la Retromanía, en términos de lo propuesto por Simon Reynolds, y su búsqueda incesante del pasado es el resultado del estancamiento evolutivo de la música rock. En el pasado la música rock recurría a estilos anteriores para reinventarse a sí mismo; en la actualidad lo que solo hay es una copia de esos estilos sin un punto de fuga hacia algo diferente. Al mismo tiempo, la música rock se ha vuelto más un fenómeno cultural que contracultural, en donde su aceptación masiva e intergeneracional ha terminado de minar su rebeldía y sus aspectos más ásperos. Si bien no se puede hablar de la muerte del rock, sí se puede decir que el rock hoy está aletargado en un contexto completamente distinto al del siglo veinte, donde no es el centro de gravedad de la cultura juvenil ni propone una revitalización estilística.

Rocío Frías en su ponencia sobre la formación y la inserción laboral en la gestión cultural, transformó su propia experiencia personal en un necesario proyecto de investigación acerca de las problemáticas en la búsqueda laboral de los jóvenes gestores culturales. La necesidad de profesionalización de la actividad gira en torno a las lógicas de la administración cultural, ligada a la administración de empresas, y la gestión cultural, y su de-

manda de profesionalización para administrar recursos escasos. Para aquellos que buscan ingresar al mercado laboral de la gestión cultural, hay una tensión que oscila entre la empleabilidad de esos sujetos y la ocupabilidad según las exigencias del mercado. El tránsito de aquellos que ingresan en este mercado oscila inicialmente entre los trabajos no remunerados de las pasantías y las posiciones ad-honorem, debido a su necesidad de ser parte del ecosistema de la gestión cultural. En este contexto podría decirse que, pese a la necesidad de ir profesionalizando la actividad, hay todavía toda una serie de desajustes que obligan a repensar cómo se trabaja y qué se quiere configurar como marco laboral en la actividad. Para ello es importante que se investigue el perfil de la oferta laboral para poder determinar las mejores trayectorias profesionales para aquellos que se quieren insertar en la actividad.

Desde el lado institucional de la gestión cultural, Juliana Cosentino propuso una mirada crítica a la gestión cultural no oficial de teatro en la Ciudad de Buenos Aires. Así la autora compara su más reciente actuación con los objetivos iniciales de su creación a fines del siglo pasado. En su visión, el rol del gestor cultural es el de gestar algo nuevo, transformando lo existente. La autora, interroga ¿Cómo establecer un diálogo propicio entre política y cultura? En ese sentido, se da una lucha de dos posiciones diametralmente distintas en la confección de un presupuesto de un ente público: priorizar lo económico o priorizar lo artístico. Una propuesta superadora debería incluir ambas visiones, articular diferentes entes y organizaciones y jerarquizar al directorio de esa entidad.

Carlos Fos trazó un resumen de la primera historia del teatro como teatro obrero – de obreros y para obreros – y, particularmente, femenino, libertario y socialista. Narra su condición de trabajadores explotados en un capitalismo incipiente, en donde aprendían a actuar haciendo lo que hacían en escena. Este teatro rescataba al héroe colectivo, practicando esa militancia de denuncia social a través del arte en todos los lugares posibles, como la misma calle y los puertos. Las causas de estos trabajadores actores se relacionan con las luchas feministas a través de sus denuncias a favor del amor libre, en contra de la explotación obrera, su búsqueda de libertad total y las denuncias contra la trata. En esta militancia y denuncia pueden encontrarse los orígenes del teatro independiente.

En esta línea de articulación entre arte y política, Verónica Perera asocia el teatro con la memoria política. Su ponencia discute las teatralidades sociales en la reciente disputa entre los excombatientes de Malvinas y los organismos de derechos humanos acerca de si estos son héroes o víctimas de dictadura, como manera de componer pasiones colectivas. A través de diferentes obras de teatro y acciones públicas de teatralización en la vía pública, se da una pelea por la significación de los con-

ceptos enraizados en el común de la sociedad. La autora toma como referencia las obras *Campo Minado* y *Teatro de Guerra*, así como una protesta de la Comisión de Familiares de Malvinas.

Por último, y en esta misma línea, Pedro Motta presentó una reflexión sobre el cine de Cristian Bernard y su escasa corrección política demostrada a través de su visión crítica de la clase media. Según el autor, su escaso apoyo institucional estaría vinculado a sus posturas políticas.

Reflexiones finales y conclusiones

Como se puede observar, hubo un gran abanico de temas trabajados en las ponencias. Sin embargo se pueden trazar algunas observaciones en relación con lo discutido en esta Comisión.

En primera instancia podría decirse que, para todos los participantes, el rol de la cultura en la sociedad es algo asumido, y absolutamente enraizado en el contexto sociopolítico en donde tiene lugar. En el terreno de la cultura, se entrelazan posiciones ideológicas y políticas, y se manifiestan en forma tangible en las discusiones acerca de la gestión cultural y en la aplicación de políticas culturales. Asimismo, el resultado de esas tensiones impacta en la generación de nuevas propuestas culturales, el surgimiento de nuevas obras artísticas y en el desarrollo de un mercado de trabajo en el área de la cultura.

Asimismo, en esta comisión se aludieron a diferentes discusiones que se abordan dentro de la problemática de la cultura. Esto genera a futuro toda una serie de líneas de indagación para las diferentes artes investigadas en esta Comisión. Estas orientaciones van desde el impacto de la tecnología y los cambios en los modelos productivos -por ejemplo en lo presentado por Marcelo Follari con relación a la música rock- hasta los modelos de profesionalización del sector cultural -en línea con lo trabajado por Rocío Frías-.

Además se podría mencionar la discusión entre lo *mainstream* y lo alternativo, línea planteada tanto en la ponencia de Marcelo Follari como en las de Verónica Perera y Pedro Motta. La música, el teatro y el cine confluyen en esta discusión. Es el siempre debatido rol de lo convencional versus lo alternativo. En este sentido también se podría incluir las ponencias de Carlos Foscon relación a un teatro emergente de las ramas femeninas de las clases bajas, que nada tiene que ver con el teatro oficial, o la discusión en torno al rol de una organización pública de promoción y fomento de Julia Cosentino.

Además, otra posible línea de indagación está relacionada con la capacidad del artista de nunca frenar la función. Pase lo que pase, el teatro sigue, la música sigue y el cine se sigue filmando. Independientemente de los cambios de tendencia o modelos de negocio en la industria de la música el rock sigue sonando; más allá de los cambios de tendencia políticas el teatro se sigue reinventando, o de las políticas de apoyo, nuevas películas se siguen filmando.

En esa búsqueda, la capacidad de las artes de transformarse y evolucionar es indiscutida. Independientemente de que se generen nuevas experiencias por los adelantos del negocio o de políticas públicas, el arte se hace haciendo, produciendo y reconceptualizando. En

este sentido, el teatro feminista, la performance pública y el cine político se vuelven ejemplos vivos de nuevos sentidos culturales y artísticos.

Sintetizando, esta comisión ofrece al Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovisuales una perspectiva contextualizada en las temáticas sociopolíticas y culturales que se debaten en la actualidad: políticas sectoriales, cambios tecnológicos, modelos de gestión y la discusión de formatos de clase, derechos humanos y feminismo. Se consolida así un espacio de debate y reflexión que siempre es bienvenido y alentador, no sólo para este Congreso, sino para la cultura en general. Por lo tanto, es recomendable que se siga consolidando esta Comisión hacia el futuro.

Referencias bibliográficas

Reynolds, S. (2016). *Retromanía – La adicción del pop a su propio pasado*. (1ª. Ed. 2ª reimp.-) Buenos Aires: Editorial Caja Negra.

Expositores

- Marcelo Follari: *El rock ha muerto ¡Viva el Rock!*
- Rocío Frías: *Reflexiones sobre la relación entre la formación y la inserción laboral en gestión cultural*
- Pedro Motta: *El cine de Cristian Bernard: 76-89-03, una excusa para pensar la clase media argentina*
- Carlos Fos: *El contexto del cuerpo femenino en el teatro político*
- Verónica Perera: *Teatros de guerra, teatralidades sociales*
- Juliana Cosentino: *La gestión cultural de Proteatro en el período 2018-2019*

Abstract: This paper reflects on what was discussed in the Committee on Society and Politics at the recent seventh Congress of Scenic and Audiovisual Trends. With different artistic expressions on the discussion table such as music, cinema and theater, and the analysis of topics such as the role of the state and the market, recent changes in business models, technological changes, cultural management and labor markets, this Commission discussed and reflected on how current axes impact on the development and growth of the cultural sector. The debate involved thematic axes such as culture in the framework of the promotion of public policies; the development of genres and musical styles in the face of recent changes in the model of the music industry, as well as technological and cultural changes; the movie industry and the problems of its promotion policies in relation to the political positions; the labor market in cultural management as well as theater in relation to political memory.

Keywords: Music - music production - cinema - theater - independent theater - market analysis - cultural management - culture and society - cultural policy – culture

Resumo: Este artigo reflete sobre o que foi discutido na Comissão da Sociedade e Política do Recente 7º Congresso de Tendências Audiovisuais e Culturais. Com diferentes expressões artísticas, como música, cinema e teatro, como uma análise de temas como o papel do Estado e do mercado, mudamos modelos de negócios, mudanças tecnológicas, gestão cultural e mer-

cados de trabalho, Comissão debate e refletiu nos eixos atuais que impactam ou desenvolvem o crescimento do setor cultural Ou o debate envolve a cultura como um não-quadro de promoção de políticas públicas; ou desenvolvimento de gêneros e estilos musicais através de mudanças recentes, não um modelo da indústria da música e mudanças tecnológicas e cultura; filmes e os problemas de suas políticas de promoção em relação a posições políticas; ou mercado de trabalho em gestão cultural e teatro e sua associação com a memória política.

Palavras chave: Música - produção musical – cinema – teatro - teatro independente - análise de mercado - gestão cultural - cultura e sociedade - política cultural - cultura

(*) **Marcelo Follari:** Productor Musical (UP). Licenciado en Sociología (UBA). Profesor en Ciencias Sociales (UBA). Dicta Producción Musical I (Eventos) en la Universidad de Palermo en el Área de Teatro y Espectáculos de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es músico, guitarrista, melómano y estudioso de la historia del rock.

Proyectos Escénicos

Cecilia Gómez García (*)

Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: septiembre 2020
Versión final: noviembre 2020

Resumen: Las comisiones de proyectos escénicos tienen como objetivo el encuentro de creadores de distintas ramas de las artes escénicas para compartir experiencias en torno a puestas en escena estrenadas o en desarrollo. Surgieron varios puntos de encuentro entre las propuestas que trajeron los expositores, entre ellos se destaca la función social que pueden asumir las artes escénicas y sonoras y por otro lado la profundización en el estudio de ciertos rubros que hacen a la puesta en escena.

Palabras clave: Puesta en escena – artes escénicas – artes sonoras – lenguajes

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 65]

Asumiendo la función social de las artes escénicas y sonoras

Abordados desde perspectivas diferentes, los proyectos presentados por Nicolás Nahuel Troncoso y Mariano Sebastián Rey tienen ambos una función y objetivos en común, acercar la música o el teatro respectivamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La compañía de arte itinerante y participativa de la organización ICMUS presentada en esta oportunidad por Nicolás Nahuel Troncoso lleva a cabo el proyecto *Encuentro en la Música*. El mismo se desarrolla a través de una serie de talleres donde especialistas de diversas áreas comparten con la comunidad actividades en torno a la música las cuales culminan con una acción performática. Por otro lado, en la obra *Imparable* dirigida Mariano Sebastián Rey la función social se plantea desde dos aristas diferentes. La primera tiene que ver con generar conciencia en el público. La obra cuenta en primera persona la historia de Matías un adolescente víctima de *bullying* o acoso escolar. Durante el transcurso de la obra se exponen diversos tipos de violencia tales como física, verbal, virtual, etc.

La segunda forma en la cual la obra plantea una función social, quizás de manera no tan directa como la primera, tiene que ver con la profesionalización del actor.

La obra surge a partir de un taller de actuación dictado por Mariano Rey, en el mismo uno de los alumnos trajo su propia historia en relación a la violencia escolar y a partir de ahí se comenzó a trabajar en conjunto en la dramaturgia ficcional de *Imparable*. Rey comenta en su exposición como el teatro es un trampolín para hablar

de ciertas problemáticas en escuelas y otras instituciones y agrega que este tipo de experiencias permiten comenzar a concebir el trabajo del estudiante-actor, como un posible futuro trabajo profesional.

Por otro lado menciona el siguiente término *teatro aplicado* al cual describe como teatro para presentar en diferentes espacios no convencionales tales como centros educativos, geriátricos, empresas, hospitales, etc. A su vez se caracteriza por tener una función distinta a la del teatro convencional, como se mencionó anteriormente de carácter social.

Exploración y profundización de los lenguajes

Andrea Torchetti en su exposición *Desde el silencio podemos ser voz* plantea como disparador de la puesta en escena el trabajo con la cerámica. Desde un enfoque que pone en relieve el proceso por sobre el resultado, Torchetti comparte los trabajos realizados por sus alumnos. En dichos trabajos, el material, la arcilla es el punto de partida de una dramaturgia del silencio donde lo que se representa tiene una relación intrínseca con la carga conceptual que encierran las artes del fuego. De esta forma se explora un arte como la cerámica y se resignifica de una manera performática. El resultado final se ve atravesado por la carga significativa del proceso y a su vez este resultado final deja de ser en sí mismo el objetivo como lo suele ser comúnmente en una pieza de cerámica. En esta nueva forma de acercarse a las artes del fuego en su cruce con las artes performáticas lo que se pone en relieve y manifiesto es el proceso y lo que le sucede al performer en el momento de la creación de la pieza.