

Ubersfeld, A. (2002). *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Buenos Aires: Editorial Galerna.
 Ure, A. (2012). *Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política y cultura*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.

Expositores:

- Frutos, Silvio Adrián: *Voz e Imagen*
- Medina – Dupuy: *Proyecto Tarjeta Postal 3* (Expuso Darío López)
- García Antenucci, Analía: *La acción de actuar en Argentina*
- Benincasa, Carlos Francisco: *La libertad interior como principal motor del proceso creativo del actor*
- Villanueva, Gonzalo Eduardo: *La búsqueda de la máscara ciega*

Abstract: Throughout the history of the performing and audiovisual arts, acting evolved in search of different techniques that motivated the actor and the actress to train in their craft. There are, from the beginning of the western and eastern theater, certain activities typical of acting work, which were retaken and transformed into history.

From Stanislavski, to put an exponent in relation to the theorizing of acting praxis, to the current teachers, always refers to certain physical, instinctive, emotional and rational parameters. During the Performance Techniques commission for the Tomorrow Shift, within the Scenic and Audiovisual Trends 2020 Con-

gress, the techniques were traversed from different angles, on the one hand related to training itself, but on the other hand to the vicissitudes of this profession.

Keywords: Acting - acting training - theater - voice - creative process

Resumo: Ao longo da história das artes cênicas e audiovisuais, a atuação evoluiu em busca de diferentes técnicas que motivaram o ator e a atriz a treinar em seu ofício. Existem, desde o início do teatro ocidental e oriental, certas atividades típicas da atuação, que foram retomadas e transformadas em história. De Stanislavski, colocar um expoente em relação à teorização da prática da atuação, aos professores atuais, sempre se refere a certos parâmetros físicos, instintivos, emocionais e racionais. Durante a comissão *Técnicas de Desempenho* para o turno da manhã no *Congresso Tendências Cênicas e Audiovisuais 2020*, as técnicas foram percorridas de diferentes ângulos, por um lado relacionados ao próprio treinamento, mas por outro lado às vicissitudes dessa profissão.

Palavras chave: Atuação - treinamento de atuação - teatro - voz - processo criativo

(*) **Andrea Marrazzi.** Lic. en Dirección Teatral (UP, 2015). Profesora de la Universidad de Palermo. Actriz, directora, vestuarista, dramaturga y entrenadora de actores.

Activismo artístico-político: entre el teatro militante y la intervención del espacio público

Marina G. Mendoza (*)

Resumen: Las ponencias presentadas en esta comisión reflexionaron en torno a dos grandes núcleos que expresan las formas de intervenciones entre la práctica artística y la política. Por un lado, se presentaron reflexiones teóricas y experiencias de teatro no convencional, inscribiendo dentro de esta categoría a las diversas modalidades de teatro popular, militante, abierto e independiente. Formas de expresión que evidencian las múltiples capacidades de intervención del arte en la esfera público-política, bien sea denunciando realidades invisibilizadas, ofreciendo herramientas para tomar conciencia o proponiendo formas no normalizadas de habitar el espacio público. Asimismo, se exploraron los alcances políticos de los festivales internacionales y su incidencia en el espacio público como modos de ruptura de las formas establecidas de circulación y ocupación de la calle, así como las implicancias del derecho de autor en un escenario signado por la digitalización.

Palabras clave: Teatro militante – teatro independiente – feminismo – festivales internacionales –derecho de autor – espacio público

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 90]

El arte y la intervención social: denunciar, transformar, habitar los márgenes

La crítica al *statu quo* y a las variadas formas de constreñimiento de las libertades ha sido, históricamente, uno de los principales canales de intervención política del ámbito artístico.

Juan Ignacio Vallejos demostró, mediante el análisis de tres experiencias de populismo *queer* en la ciudad de Buenos Aires (el documental “Putos peronistas, cumbia de un sentimiento” (2012); las performances del Colectivo ORGIE; así como los trabajos de Silvio Lang y Luis Garay) que éstas pueden contribuir a una redefinición

política de lo colectivo y a una asimilación de las luchas por los derechos civiles. El análisis conjunto de los tres casos le permite observar la presencia de: 1. la redefinición del sujeto político, en términos de pueblo disidente; 2. la articulación de una estrategia de lucha, articulada en torno a una identidad “barrosa” que no avanza sobre un territorio enemigo para vaciarlo, sino que se guía por una política de desubjetivación y disolución de las sexualidades y categorías predefinidas; y 3. la generación de un campo de lucha política, que es la fiesta, recuperada como “fábrica de sensaciones colectivas” y la percepción física de la solidaridad y cuidado del otro.

Por su parte, Ramiro Manduca efectuó una reconstrucción de las diversas experiencias de teatro militante que surgieron en la coyuntura de la transición democrática argentina. A través del análisis de tres obras del ciclo Otro Teatro, sus alcances y limitaciones, las expectativas que generaban y las tensiones, el expositor demostró la fortaleza, en 1985, de este tipo de producciones a pesar de los años de censura. Es el caso del Teatro de la Libertad, con funcionamiento asambleario y enfocado al trabajo con poblaciones vulneradas, que proponía producir hechos artísticos a partir de sus realidades cotidianas; el Comunicado N° de la Cooperativa Teatral Lanús Libre; y Situación de la mujer obrera, centrada en historias verdaderas recogidas a partir de testimonios. Como sostuvo Manduca, las tres experiencias pueden ser interpretadas como expresiones de teatro militante, en tanto buscaban entrar en contacto directo con la comunidad y trazar dramaturgias dialógicas con los sectores populares.

En una línea similar se ubicó la ponencia de Mariela Rígano, quien relató el proceso de creación de la obra “Mientras no me toque a mí”, orientada a visibilizar los cuerpos que sufren la pobreza y la injusticia, a partir de la estrategia de la quietud y el silencio. Partiendo de la premisa de la imposibilidad del diálogo, ya que, en palabras de la expositora, “con el opresor no se dialoga, porque sólo se dialoga con iguales”, la obra ofrece una respuesta crítica al autoritarismo creciente mediante la quietud y la intervención del espacio público sin palabra. Estas formas de resistencia cultural y de denuncia política, ponen el acento sobre la necesidad de desterritorializar los cuerpos para reterritorializarlos.

Por otro lado, el movimiento feminista es, sin dudas, uno de los principales emblemas de lucha de los tiempos contemporáneos. El interés del ámbito teatral por desarrollar reflexiones y actividades ligadas a la reivindicación de derechos de género o la denuncia pública de las desigualdades -culturales, de ingresos, de participación, de acceso a puestos jerárquicos, entre tantos otros-, ha experimentado un fuerte crecimiento desde el año 2015. María Fukelman situó sus reflexiones en este marco para analizar comparativamente el movimiento feminista con el teatro independiente. La búsqueda de transformación social guiada por el deseo parece ser, afirma Fukelman, el primer eje en común. Destacan, asimismo, la composición colectiva de ambos movimientos, la motivación de participar no mediada por una retribución económica y la organización horizontal. En efecto, en ambos movimientos desaparece la idea del líder, ya que no hay un solo dirigente, en tanto

se persigue la igualdad. Y, en última instancia, ambos movimientos se desprenden de los márgenes, de lo que “está por fuera”.

Intercambios internacionales y protección de derechos culturales en un contexto de hipercirculación

Natasha Ivannova expresó los múltiples impactos positivos que este tipo de eventos supone para las sociedades en las que se desarrollan. En primer lugar, los festivales internacionales, al ofrecer espectáculos en el espacio público y talleres gratuitos, tienen la capacidad de acercar el arte a las clases humildes. Asimismo, permiten la difusión de teatristas y generan intercambios culturales de relevancia artística y social. Y, finalmente las obras, charlas y encuentros que coexisten en el marco de un festival internacional abordan, frecuentemente, aspectos políticos y sociales de cada país, “convirtiéndose así en una resistencia a la globalización del contenido”.

Por su parte, Ana Carolina Albanese expuso acerca de la necesidad de comprender los alcances del derecho de autor y la protección de las obras y producciones artísticas en una sociedad signada por la digitalización y la circulación masiva de información. Este conjunto de prerrogativas que se proyectan sobre diversas estructuras permite comprender cómo se protegen las diferentes obras.

Conclusiones

Las ponencias presentadas en esta comisión expresaron una gama de modalidades de intervención del arte en la esfera público-política. La denuncia de las desigualdades e injusticias que experimentan cotidianamente amplios colectivos es una de las principales formas que ha encontrado el arte de criticar el orden establecido y proponer escenarios alternativos. Del mismo modo, habitar el espacio público por fuera de los órdenes normativizados y crear obras que invitan a repensar las categorías que permean nuestra subjetividad, constituye otra de las valiosas formas de imbricación del arte y la política. La vorágine de los cambios sociales y las manifestaciones masivas de rechazo a los modelos autoritarios y excluyentes que se expresan cada vez más con mayor fuerza en toda América Latina, señalarán los nuevos desafíos que el arte deberá adoptar para continuar siendo una herramienta de denuncia y de transformación social.

Expositores

- Juan Ignacio Vallejos: *Performance, teoría queer y populismo de izquierda en Buenos Aires*
- Ramiro Alejandro Manduca: *Otro Teatro: un proyecto militante en la transición democrática (1985)*
- Natasha Ivannova: *Festivales internacionales de artes escénicas de Latinoamérica*
- Ana Carolina Albanese: *El derecho de autor como haz proyectado en diversos sistemas jurídicos*
- María Fukelman: *Feminismo y teatro independiente*
- Mariela Rígano: *Teatro imagen: el valor político de la quietud y el silencio*

Abstract: The papers presented in this commission reflected on two large nuclei that express the forms of interlinking between artistic practice and politics. On the one hand, theoretic-

cal reflections and experiences of unconventional theater were presented, enrolling within this category the various modalities of popular, militant, open and independent theater. Forms of expression that demonstrate the multiple capacities of art intervention in the public-political sphere, either by denouncing invisible realities, offering tools to become aware or proposing non-standard ways of inhabiting the public space. Likewise, the political scope of international festivals and their impact on public space as modes of rupture of established forms of circulation and occupation of the street were explored, as well as the implications of copyright in a scenario marked by digitization.

Keywords: Militant theater - independent theater - feminism - international festivals - copyright - public space

Resumo: Os trabalhos apresentados nesta comissão refletiram sobre dois grandes núcleos que expressam as formas de interligação entre prática artística e política. Por um lado, foram apresentadas reflexões teóricas e experiências de teatro não convencional, inscrevendo-se nesta categoria as várias modalidades de

teatro popular, militante, aberto e independente. Formas de expressão que demonstram as múltiplas capacidades de intervenção artística na esfera político-pública, denunciando realidades invisíveis, oferecendo ferramentas para conscientizar-se ou propondo formas não-habituais de habitar o espaço público. Da mesma forma, o escopo político dos festivais internacionais e seu impacto no espaço público foram explorados como formas de romper as formas estabelecidas de circulação e ocupação da rua, bem como as implicações dos direitos autorais em um cenário marcado pela digitalização.

Palavras chave: Teatro militante - Teatro independente - Feminismo - Festivais internacionais - Direitos autorais - Espaço público

^(*) **Marina Mendoza.** Lic. en Relaciones Públicas (UP, 2009) y Lic. en Sociología (UBA, 2015) Magíster en Comunicación y Creación Cultural (Fundación Walter Benjamin, 2011) Becaria Doctoral (IEALC CONICET, 2016-2012. Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA, 2016)

Comunicar en red: alcances y limitaciones del paradigma digital en el ámbito audiovisual

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Marina G. Mendoza ^(*)

Resumen: La aparición de nuevos formatos y canales de comunicación característicos de la era digital exigió una transformación de las tradicionales vías de difusión del ámbito artístico. Esta mutación implicó un cambio de paradigma que trascendió la mera aplicación de nuevos medios a un sistema tradicional que ya se mostraba obsoleto.

Este escrito se divide en dos grandes núcleos. El primero de ellos explora algunas de las transformaciones más significativas que la era digital ha supuesto para el ámbito artístico. El segundo se enfoca en las críticas de este nuevo paradigma, centradas particularmente en las limitaciones que las necesidades comerciales ligadas a este modelo imprimen a la creatividad de las obras individuales y colectivas.

Palabras clave: Audiovisuales – era digital – contenidos – estrategias de posicionamiento digital.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 93]

Pensar en digital: nuevas oportunidades para el mundo audiovisual

Los expositores y las expositoras que participaron de esta comisión debatieron en torno a las mutaciones que la era digital ha introducido no sólo en la instancia de difusión, sino también en la creación de contenidos ligados a proyectos artísticos. Esto último ha exigido el desarrollo de nuevas profesiones, así como la transformación de viejas prácticas para su adecuación a este contexto. Expresión de este proceso es el surgimiento de un nuevo rol de redactor. Tal como expusieron Cintia Lepere y Carolina Villalba, la evolución de los canales y formatos de distribución de contenidos señala un camino irreversible hacia las vías digitales, lo que exige más que saber escribir: “saber escribir digital”. Para ello, las expositoras presentaron una estrategia digital sostenida en tres puntos: contenido para generar interés en el usuario, posicionamiento en buscadores y análisis de

métricas para interpretar el comportamiento del usuario. Respecto al primer punto, el contenido no refiere solamente a lo textual, sino al lenguaje digital, compuesto además por fotos, videos y links. En el segundo punto distinguieron el SEM del SEO, posicionamiento orgánico, al que recomiendan en tanto permite generar tráfico sin costo económico. Y respecto a las métricas, enfocaron en tres: tiempo real, lugar desde donde se visita (redes sociales, web) y tiempo de permanencia.

Así como se torna necesario el desarrollo de nuevas tareas profesionales para adecuarse a la era digital, también es preciso explorar las posibilidades que brindan las nuevas plataformas para exhibir y distribuir el contenido audiovisual. En este sentido expuso Carlos Roberto Ruiz Monasterio, para quien los formatos audiovisuales y los espacios de distribución y comercialización hegemónicos en la actualidad presentan ventajas, así como problemáticas. La “lógica Netflix” exige desarrollar con-