

eixo temático as diferentes vertentes da creación audiovisual, não só como produto criado mas como fenómeno social com implicações geracionais. Foi composto por: Sebastián Valencia Zamora, responsável por “As relações de saber e poder dos centenários imersos na produção cinematográfica com os dispositivos móveis”, que partilhou a sua investigação sobre este problema que aflige esta geração; Franco Cerana expôs “A pincelada das lentes. Textura no cinema argentino recente” e suscitou as necessidades expressivas da imagem no cinema argentino nas últimas décadas; Pablo Romanos, com seu “A comunicação como elo”, manifestou o impacto emocional que

o contato com a obra cinematográfica implica e por fim, Marcelo Lalli, ampliou com parte de sua pesquisa na qual propôs as plataformas digitais como alternativas pedagógicas para a aprendizagem colaborativa no virtual Sala de aula.

Palavras chave: Ponto de vista - hipertecnologia - expressão - comunicação emocional - representação visual - pedagogia virtual

(*) **Marcelo Lalli.** Es docente, realizador audiovisual, camarógrafo y editor.

Género y Diversidad en las Artes Escénicas Contemporáneas

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Andrea Marrazzi (*)

Resumen: Este escrito tiene el propósito de dejar un registro breve de lo acontecido en la Comisión A de Género y Diversidad, en la que los expositores compartieron diversas experiencias teóricas y prácticas que problematizan el arte escénico contemporáneo. Durante la misma, se reflexionó sobre las estrategias que puede tener el teatro para terminar con un binarismo de género en las representaciones, que poco se condice con la realidad de la sociedad.

Palabras Clave: Binarismo de género – diversidad – formación actoral – teatro – cuerpo - disidencias – arte escénico – performance

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

Para dar inicio a la comisión *El género y la diversidad en las artes A*, se presentó a Camila Paz Ballesteros con su ponencia: *Romper el binarismo: el problema del género en la actuación*.

A partir de verse motorizada por el objetivo de generar un Proyecto Pedagógico de Entrenamiento Actoral basado en la teoría de *Performatividad de Género* de Judith Butler, Ballesteros se cuestionó ¿de qué manera aparece un posible debate de género en las diferentes metodologías de la Formación Actoral actuales?. También se preguntó ¿cómo influye en la actuación la mirada binarista heteropatriarcal del mundo que aún predomina en la sociedad occidental? Y, ¿si es posible o no que la sociedad modifique esa perspectiva?

A partir de ello comenzó esta investigación para la que realizó una serie de encuestas. La primera, estuvo dirigida a docentes de actuación de escuelas terciarias públicas y de talleres privados informales. La segunda para actantes que hayan hecho su formación profesional entre el 2010 y el 2020. La tercera con compañeros y compañeras de actuación de un taller al que había asistido. Se enfocó más que nada en las vivencias, experiencias y creencias de los actantes con respecto a sus cuerpos y géneros autopercebidos en relación al trabajo, y no tanto en explayarse en lo relativo al género en los procesos educativos profesionales.

Para continuar el debate, Darío Hernán López, quien ya ha participado en otras ocasiones del Congreso vino a presentar la obra que está dirigiendo, llamada *Alma de Fetiche*.

Este texto dramático escrito por Luis Sáez, transcurre en una fábrica abandonada tomándola como metáfora de un cuerpo enfermo. La historia se refiere a una pareja (*El y Ella*) contagiados ambos de HIV, en proceso de desarrollar SIDA, en una época antigua en la que quienes portaban el virus, eran injustamente discriminados y estigmatizados, y el tratamiento no estaba tan avanzado como hoy en día en el que la medicina logró que sea posible convivir con el virus. Esta obra también explora el amor frente a la temática de género pues *Ella* es una mujer trans. La estética que el director eligió adopta elementos del cine de Pedro Almodóvar, sobre todo como homenaje a la película *La ley del deseo (1987)*, también con problemáticas LGBT+. En cuanto a la tensión, los climas y la composición de los personajes toma como exponente a Tennessee Williams, brindándole al concepto de la puesta un tinte de su exitosa obra teatral *Un tranvía llamado deseo*.

A esta ponencia le siguió la de María Inés Gannon, denominada *Usos y representaciones del cuerpo. Un caso de estudio en la performance contemporánea*, que analiza las prácticas corporales en el arte actual,

tomando dos casos específicos producidos por el reconocido artista argentino Emilio García Wehbi. Por un lado, analiza la experiencia frente a la primera edición de la serie *El Matadero. Slaughter House* llevada a cabo en Buenos Aires en el año 2005. Por otro, la sexta edición denominada *El Matadero. Ciudad Juárez* durante el 2008 en el Distrito Federal de México. Su propósito mayor fue hacer dialogar aspectos teóricos sobre performance y antropología del cuerpo y cuestiones prácticas que atravesaron a las obras seleccionadas. Estos eventos fueron únicos y no se acotaron a un género específico, entrelazándose con diversos lenguajes artísticos como la performance, la instalación, el body art, la música, la poesía y el teatro, tomando como punto de partida el nombre de la obra de Esteban Echeverría. Para ello, Wehbi, indagó en la civilización y la barbarie como conjunto y no como par dicotómico. Gannon, que es además profesora de la Universidad Nacional de La Plata, nos acercó a una introducción sobre performance y citó a Marina Abramovic en una nota para el diario La Nación del 25 de marzo de 2020, en el que definía: “La diferencia entre la performance y el teatro es enorme. En el teatro, el cuchillo no es un cuchillo y la sangre sólo es ketchup. En una performance, la sangre es el material y la hoja de afeitar o el cuchillo es la herramienta.” Esto vino trayendo a cuenta reflexionar en la yuxtaposición entre arte y vida que instalaron las vanguardias artísticas y siguieron desarrollando las post vanguardias en la posmodernidad.

Por su parte, Natali Maitén Cores, compartió que desde de la Cátedra de *Metodología de la investigación* de la *Escuela de Teatro de La Plata* se propuso seleccionar como objeto de estudio el cuerpo y los imaginarios de éste dentro del ambiente escénico. Fue así como le dio origen a *Cuerpo Mutante. Herramientas disidentes para repensar el imaginario escénico*. Poniendo el foco en el teatro y la actuación, utilizó herramientas de otras disciplinas, como el circo y la danza, teniendo como disparador su propia experiencia y el vínculo que fue generando con su propio cuerpo durante sus años de formación actoral. Problematisó sobre cuál sería la posible mirada hegemónica occidental sobre el cuerpo y cómo esto influye directamente en la actuación. También si es posible construir nuevas formas de habitar la teatralidad y la ficción que escapen a las separaciones binarias como “hombre-mujer” ó “mente- cuerpo”. Su objetivo estaba basado en descubrir herramientas que le permitieran ampliar su universo creativo tanto en lo actoral, como en la docencia de las artes escénicas. Su marco teórico estuvo constituido principalmente por materiales feministas y transfeministas, aunque también en textos específicos del cuerpo en el teatro y la especificidad del lenguaje en la actuación. También se basó fuertemente en una experiencia personal que transitó como alumna de *Poéticas del afuera*, de Denisse Van der Ploeg, en el que realizó una auto-observación de su aprendizaje. *Poéticas del Afuera* refiere a una serie de seminarios de actuación creados en el 2020, cuyo objetivo era trabajar con locaciones específicas que estén por afuera de los espacios escénicos tradicionales como supermercados, plazas y barrios.

Finalmente, cerrando la jornada, se presentó Mariano Greco con su investigación *El nuevo escenario teatral de la disidencia sexual platense*. Greco, hizo un recorte sobre la Ciudad de La Plata, reconocida por un amplio desarrollo artístico y cultural, observando que en la última década surgió un escenario teatral y performático comprometido con la disidencia sexual y de género, capaz de generar sus propias hipótesis y dar voz a un grupo de actores sociales que se han mantenido invisibilizados dentro de las prácticas artísticas legitimadas. En su trabajo realiza un recorrido por las figuras centrales de la misma, buscando “poner en valor a una nueva escena teatral platense, inédita en el campo de la investigación artística local al igual que la ausente calle número 52 del plano de la ciudad”. (Greco) Concluyó en que hacer arte, hacer teatro y hacer performances como disidencia sexual, desde el lugar de un sujeto marginal y divergente de la *heterosexualidad obligatoria* es un acto de reivindicación política.

Dado que como describe Facundo Saxe, quien fue citado durante la jornada “la disidencia sexual cuando es visible, pública, nos sana. Nos ayuda a construir memorias cuiras colectivas y memorias personales de lo borrado, lo amputado, recuerdos que enuncian sobre el silencio de un pasado que no nos quiso vivas y desobedientes.” (2019).

Junto a algunas inquietudes surgidas y reflexiones por doquier, culminó esta interesante y necesaria mesa de pensamiento e intercambio.

Cerrando este resumen de la misma, se vuelcan palabras de Ezequiel Lozano, Doctor en Historia y Teoría de las Artes por la *Universidad de Buenos Aires*, Licenciado en Artes por la misma institución y autor del libro: *Sexualidades disidentes en el teatro: Buenos Aires, años 60*.

Podríamos pensar que, a través del reciclaje y la declinación paródica de modelos de feminidad y masculinidad de la cultura popular dominante, emergen ciertas micropolíticas de género que evidencian que los binarismos u oposiciones (masculino-femenino, homosexual-heterosexual, por ejemplo) resultan insuficientes para caracterizar la producción contemporánea de cuerpos. (2014)

Expusieron:

- *Romper el binarismo: el problema del género en la actuación* - Ballester, Camila Paz
- *Alma de Fetiche* - López, Darío Hernán
- *Usos y representaciones del cuerpo. Un caso de estudio en la performance contemporánea* - Gannon, María Inés
- *Cuerpo Mutante. Herramientas disidentes para repensar el imaginario escénico* - Cores, Natali Maitén
- *El nuevo escenario teatral de la disidencia sexual platense* - Greco, Mariano

Bibliografía

Chatruc, C. (2020) Entrevista con Marina Abramovic. *Mi método es hacer las cosas que me dan miedo*. Diario La Nación. Disponible en: www.lanacion.com.ar/cultura/ideas-que-inspiran-marina-abramovic-mi-metodo-es-hacer-las-cosas-que-me-dan-miedo-nid1954071/

Lozano, E. (2014). *Estrategias de desplazamiento del binario de género en dos textos teatrales argentinos*. VI Congreso Internacional de Letras.

Saxe, F. (2019). *Hacia un cuerpo marica: una reflexión situada sobre investigación, memoriaqueer/cuir, infancia sexo-disidente y trols*. Aletheia, 10(19), e025.

Abstract: This writing is intended to leave a brief record of what happened in Commission A on Gender and Diversity, in which the exhibitors shared various theoretical and practical experiences that problematize contemporary performing art. During it, they reflected on the strategies that the theater can have to end a gender binary in representations, which is not very consistent with the reality of society.

Keywords: Gender binarism - diversity - acting training - theater - body - dissidents - scenic art - performance

Resumo: Este texto pretende deixar um breve registro do que aconteceu na Comissão A de Gênero e Diversidade, na qual os expositores compartilharam várias experiências teóricas e práticas que problematizam a arte performática contemporânea. Durante ela, eles refletiram sobre as estratégias que o teatro pode ter para acabar com um gênero binário nas representações, o que não é muito condizente com a realidade da sociedade.

Palavras chave: Binarismo de gênero - diversidade - formação de atuação - teatro - corpo - dissidentes - arte cênica - performance

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

La adaptación de la producción artística frente al contexto pandémico

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Andrea Marrazzi (*)

Resumen: El contexto pandémico acarrió consigo diversas dificultades para todos los ámbitos dentro la sociedad. Las disciplinas artísticas no escaparon a ello y fue así como tuvieron que buscar distintas estrategias para poder subsistir y/o reinventarse. En esta comisión heterogénea denominada *Estrategias de gestión a partir de la pandemia* se presentaron diversos casos de estudio para poder ejemplificar de qué manera lograron superar los obstáculos, e incluso en algunos casos convertir las limitaciones en disparadores creativos para la transformación de sus proyectos.

Palabras clave: Gestión – producción – pandemia – artes escénicas – autoficción – autogestión

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 53]

Las restricciones propias de un contexto pandémico mundial, provocaron grandes problemáticas en muchos aspectos sociales, entre los cuales se encuentra lo cultural.

Artistas de todo el mundo se vieron en la inmensa dificultad de buscar una manera de mutar sus proyectos para poder seguir trabajando.

Esta comisión tuvo como objetivo visibilizar algunos de esos recorridos teórico-prácticos desde la perspectiva de sus protagonistas.

Para dar comienzo al debate Alma Farinelli, CEO fundadora de *AvantGarde Producciones*, reflexionó sobre la *Gestión para alternativas escénicas digitales*, dado que muchos espectáculos mutaron de lo presencial a lo virtual. Para ella, esto no es sólo un cambio de lenguaje sino una forma de proceder y comunicar tanto en la producción como en la gestión de espectáculos. Su propuesta fue compartir experiencias dentro de esta transformación, un análisis de esta coyuntura para las compañías y

gestorías culturales y acercar experiencias internacionales vía streaming con colegas de España e Irlanda sobre esta evolución de lo presencial a lo digital en el mundo cultural. Expuso también su metodología de trabajo para los emprendimientos basada en una estructura innovadora con proyección hacia la internacionalización.

En segundo lugar se presentó Yanina de los Milagros Torti Frugone, con su ponencia denominada *#Cosplayeateencasa: Cosplay y su transformación en la pandemia*.

El Cosplay, como actividad cultural, ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según lo entiende Yanina, “se ha convertido en parte de la historia cultural de la globalización. Con todos sus talentos, saberes y habilidades requeridas, es uno de los post consumos más interesantes que traen las Industrias Culturales”. Sin embargo, como todas las manifestaciones artísticas también se vio afectada por la situación actual, dado que una de sus características principales radica en la presencialidad. Esta práctica está muy ligada al encuen-