

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-

tro a partir de eventos en los que se presentan distintos Cosplayers en todo el mundo, por lo que también tuvo que adaptarse en cuarentena. A partir de una indagación que realizó a través de encuestas, compartió diversas transformaciones que se vieron reflejadas en Cosplayers que tomaron las redes sociales como herramientas laborales ó campañas y eventos solidarios para colaborar con el contexto. Es así como el *Cosplay en casa* encontró su cauce desde diferentes aristas.

Sebastián Pafundo, continuó compartiendo su experiencia en cuanto a la producción de un espectáculo colectivo en tiempos de pandemia y exhibió un proyecto interdisciplinar realizado íntegramente en cuarentena. Partió de problematizar los siguientes interrogantes: ¿Cómo abordar la creación grupal en aislamiento? y ¿cómo lograr un trabajo colectivo a distancia? Confesó que tomó un rol de liderazgo para generar un intercambio laboral grupal. Un disparador para tomar este desafío fue pensar en una figura de líder que desde su mirada “es el que proponen las tribus de la antigüedad, y que luego las trajera de nuevo el Anarquismo de la mano del cooperativismo”(Pafundo) La experiencia que acercó al Congreso Tendencias, es una obra audiovisual colectiva que tiene como concepto: *la locura de la naturaleza humana*. Esta idea unifica, trabajos recopilados de diferentes artistas para poder dar como resultado una obra única y colectiva.

El director Darío Hernán López, quien también participó en otra de las comisiones, presentando su nuevo trabajo *Alma de fetiche*, se sumó mediante una exposición a la que nombró *Autoficciones y Covid-19*. Analizó los condicionantes del aislamiento social preventivo en la actividad de los artistas teatrales y revisó cómo el género de Auto-ficción se volvió un formato relevante en la medida en que el espacio escénico era la residencia de los actores. Para esto se basó en el término acuñado por Serge Doubrovsky en 1977 en su libro *Filsy* la relectura que hace sobre los factores que atraviesan a la autoficción Sergio Blanco, en su ensayo *Autoficción: una ingeniería del yo*.

Este texto sobre la autoficción no será entonces más que una tentativa por aproximarme a lo que puede ser una escritura del yo. Y esta tentativa será posiblemente errada y equivocada porque no estará basada en verdades científicas que respondiendo a máximas de claridad y precisión buscan un conocimiento erudito lo más sólido y objetivo posible, sino que, por el contrario, estará basada en especulaciones oscuras, confusas y caóticas que han ido surgiendo de experiencias inminentemente subjetivas. (Blanco, 2018).

Finalmente, López destacó la manera en la que el audiovisual y lo autogestivo se volvieron elementos predominantes de estas realizaciones pandémicas, para darse lugar dentro de la *nueva normalidad*, así como también creció la *dramaturgia del actor*.

A continuación tuvo lugar la mirada de Sabrina Ferder, quien también problematizó el *Teatro virtual, como un nuevo paradigma entre lo teatral y lo cinematográfico*. Para ello se remitió a los orígenes de la palabra teatro. Como género literario, escrito para ser representado, como espacio físico, el edificio teatral y como el hecho

teatral y escénico en sí mismo. En este último punto fue en el que se enfocó principalmente. Para ella, este nuevo lenguaje que intenta recuperar el ritual teatral desde la virtualidad, contribuye a trazar otro contrato entre espectadores y actores, con nuevas demandas, que requiere decisiones estéticas muy distintas. Teniendo además el límite que establece la cámara, la necesidad de utilizar innovadoras plataformas y el descubrimiento de una nueva “cuarta pared” virtual, de la que el actor, pueden verse al mismo tiempo que se muestra. Esto que al principio, lo nombró a desgano como “mal cine”, lo fue descubriendo y redescubriendo como un híbrido posible entre la esencia de las tablas y la materia de las cámaras. Como actriz y docente discutió junto a sus colegas y estudiantes sobre este nuevo lenguaje, que se volvió esencial para la continuidad laboral y la tarea creativa. Concluyó con la reflexión de que hay que dejar que se expanda y evolucione esta nueva expresión artística, ya que se ganó un espacio dentro del quehacer teatral.

María Cabrera Fractuoso, continuó la jornada desplegando un enriquecer trabajo de investigación denominado *El Baile Flamenco Contemporáneo de la actual etapa de la teatralización*.

En el ámbito del baile flamenco, la era de la globalización ha supuesto un cambio en el mercado, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las necesidades expresivas de dichos artistas y, por supuesto, en la puesta en escena de este arte. De esta manera, aparece el concepto “hibridación” con más fuerza, como pieza clave del nuevo y vanguardista modelo de baile flamenco contemporáneo dentro del contexto de la teatralización, modificando y enriqueciendo su concepto de espectáculo y de movimiento.(Fractuoso)

Su indagación profundizó en las distintas etapas de teatralización del flamenco y sus principales exponentes. También realizó un especial hincapié en la hibridación transcultural en vinculación al *Flamenco Contemporáneo* y al *Flamenco Fusión* o *Nuevo Flamenco*. Destacó además a aquellos creadores que transgredieron y actualizaron su baile y el concepto de espectáculo.

A ella le siguió María José Sesma, directora de la *Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico “Ernesto de Larrechea”* de Rosario, contando su experiencia de cómo había transitado la gestión durante el aislamiento. Frente a la necesidad que vivió desde la praxis de tener adaptar aceleradamente junto a docentes y a estudiantes las diferentes metodologías propias de las clases presenciales, desarrolló acciones en una gestión institucional con grandes desafíos desconocidos e inesperados. Como escuela de arte pública, se vio en la obligación de seguir garantizando la igualdad de oportunidades, analizando y planteando distintas propuestas en función a cumplir con el derecho a la participación de los bienes culturales, proponiendo prácticas colectivas desde la distancia. Destacó el rol de los docentes y la adaptación de los estudiantes en pos de propiciar un espacio de formación, con un intercambio enriquecedor.

Terminando la jornada, Ester Andreina González López, generó posibles respuestas sobre ¿Cómo medir el éxito de un negocio en el mundo digital? Dentro de un recorte ligado al Marketing Digital, presentó un seteo de

objetivos, indicadores e instrumentos para medir el éxito de un negocio en el mundo digital. Como herramienta de medición, se basó en el concepto de *Web Analytics*, que aplica a un conjunto de técnicas, metodologías y herramientas que permiten medir, analizar y entender el comportamiento de los usuarios en la web. Buscando obtener conclusiones que permitan introducir mejoras en estrategias online y tendientes a maximizar el cumplimiento de los objetivos del negocio. Esta ponencia que se corría un poco de la dinámica de la mesa, llamó la atención de los artistas, pensando en la importancia del Marketing a la hora de difundir un proyecto cultural, sobre todo en un contexto tan desconocido o inesperado como lo es esta pandemia.

Expusieron:

- Farinelli, Alma *Gestión Para Alternativas Escénicas Digitales*
- TortiFrugone, Yanina de los Milagros *#Cosplayea-teencasa: Cosplay y su transformación en la pandemia*
- Pafundo, Sebastián *Obra colectiva en tiempos de pandemia*
- López, Darío Hernán *Autoficciones y Covid-19*
- Ferder, Sabrina *El teatro virtual: nuevo paradigma entre lo teatral y lo cinematográfico*
- Cabrera Fractuoso, María *Baile Flamenco Contemporáneo de la actual etapa de la teatralización Aislamiento social y gestión de una Escuela de Arte*
- Sesma, María José *Aislamiento social y gestión de una Escuela de Arte*
- González López, Ester Andreina *¿Cómo medir el éxito de tu negocio en el mundo digital?*

Bibliografía

Blanco, S. (2018). *Autoficción: una ingeniería del yo*. Punto de vista Editores.

Abstract: The pandemic context brought with it various difficulties for all areas within society. The artistic disciplines did not escape this and that is how they had to look for different strategies to be able to survive and / or reinvent themselves.

In this heterogeneous commission called Management strategies from the pandemic, various case studies were presented to be able to exemplify how they managed to overcome obstacles, and even in some cases turn limitations into creative triggers for the transformation of their projects.

Keywords: Management - production - pandemic - performing arts - self-fiction - self-management

Resumo: O contexto pandêmico trouxe consigo várias dificuldades para todas as áreas da sociedade. As disciplinas artísticas não escaparam a isso e foi assim que tiveram que buscar estratégias diferentes para poder sobreviver e / ou se reinventar. Nessa comissão heterogênea denominada *Estratégias de gestão da pandemia*, vários estudos de caso foram apresentados a fim de exemplificar como conseguiram superar obstáculos e, mesmo em alguns casos, transformar as limitações em gatilhos criativos para a transformação de seus projetos.

Palavras chave: Gestão - produção - pandemia - artes cênicas - autoficção - autogestão

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

Cuestionar(nos) para deconstruir(nos)

Marina G. Mendoza (*)

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Resumen: Las ponencias reunidas en esta comisión debatieron en torno a cuatro ejes mutuamente imbricados: 1. el género como construcción social y su cuestionamiento desde las manifestaciones artísticas; 2. la crítica a la sociedad patriarcal y la cultura del consumo-deshecho de cuerpos propia del capitalismo contemporáneo; 3. las representaciones y estereotipos de género en las expresiones artísticas; y 4. la cristalización de la memoria colectiva en los espacios museográficos y las alternativas que ofrecen las instalaciones teatrales.

Palabras clave: Identidad - género - deconstrucción - sociedad patriarcal - estereotipos - representaciones - violencia simbólica - memoria colectiva

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 55]

Dentro del primer eje se ubica la intervención de Marta Casale, quien expuso una crítica a la construcción del género en su forma binaria desde el análisis de la obra de teatro PETRÓLEO. A partir de la interpretación de

cuatro personajes estereotípicamente masculinos por mujeres, en esta obra se ponen en tensión las “imposiciones del modelo falocéntrico” y se evidencia el carácter no-natural de los “modos de vivir las masculinida-