

Construyendo espectáculo

Dardo Dozo y Claudia Kricun (*)

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

Resumen: La visita de notables artistas nos permite ofrecer a los alumnos un gran aporte para sus carreras. Reciben diversidad de miradas y de pensamientos como así también podemos colaborar en este diálogo artista - estudiante en nuestra alta casa de estudios donde el contacto es muy cercano y donde los alumnos saben del enriquecimiento que obtienen.

Palabras clave: artista – estudiante – diálogo – actualidad – compromiso.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 187]

Este año continuaremos sumando reflexiones que nos han brindado grandes artistas que se presentan dentro del ciclo de entrevistas que realizamos y que ya lleva 8 años de existencia. Artistas que se acercan a la facultad con el compromiso de transmitir cómo han construido sus carreras, de intercambiar ideas, reflexiones con nosotros, docentes de la cátedra y, por sobre todo, con los alumnos que atentamente presencian estos encuentros. El presente escrito continúa el trabajo presentado en las XVII Jornadas de Reflexión Académica año 2009 titulado Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo (Reflexión Académica en Diseño y Comunicación N° XII [ISSN: 1668-1673]) Sin más preámbulos, y dado que lo fundamental es transcribir algunos de sus conceptos, recorremos el telón y suben a escena las palabras de los protagonistas.

Invitados al ciclo durante el 2009

Nelly Prince: “Soy fanática de a profesión (...) Todavía hay cosas en el tintero, según mi hija soy de acero inoxidable (...) Mi hija es mi continuidad y eso me hace feliz”.

Ignacio Hernaiz: “No hay que tener miedo, la audacia es el componente infaltable en la vida diaria (...) Canal Encuentro actualmente responde a la perfección, y quizás eso se deba a que está conformado por técnicos femeninos. Casi el 80 % de la producción son mujeres”.

Ana Moll: “Nada es imposible, avancen, tienen toda la vida por delante, si están perdidos meditar es un imán a la felicidad (...) Yo estoy convencida que cuando uno toma una decisión interna el camino se abre. Nada es imposible... cuando estoy perdida lo medito, lo decido y ya está. ¡Pasa!”

Guillermo Fernández: “Me preocupa la gente sin talento aunque el talento no pasa por afinar o no ya que el que desafina puede tener una estructura dramática y social interesante, el que no sabe cantar puede saber componer, cada uno debe encontrar su don musical.”

Juan Gil Navarro: “Uno de mis miedos más profundos radica en la falta de trabajo, levantarme un día y no tener cosas desafiantes que realizar y tener que conformarme con trabajos actorales sin sustancia”

Ramón Ortega: “La vida es exactamente lo que ustedes piensen de la vida... qué es si no lo que pensamos de ella... hay cosas por las que vale la pena pelear (...) “Ojalá que algún día los encuentre en algún lugar y me digan ... yo estuve en la charla”.

Daniel Mañas: “En las situaciones difíciles de la vida, siempre tenés gente que opina, pero en el fondo hay que hacer lo que uno cree... sigan lo que les dicta su corazón y trabajen duro... el trabajo no es aburrido, es divertido, la creatividad te salva (...) “Buenos Aires es la ciudad que más teatro tiene, más que Broadway”.

Elena Roger: “Yo tomo mi trabajo como importante pero para mí, no para la gente, para ellos, sería más importante que los políticos hagan lo que tengan que hacer (...) “No sé como saber si tenés talento o no si no trabajás. A mi me podrían haber dicho mil veces que no tenía talento, creo que el talento y el trabajo van juntos. Nunca le diría a alguien, no sos talentosa. Lo que importa es la energía ‘.

Invitados al ciclo durante el 2010

Alberto de Mendoza: “La profesión es mágica pero a la vez tremenda. Hay momentos feos, como cuando no suena el teléfono (...) Hay que tener fe, ganas y pedir trabajo. Es una profesión dura y hay que tratar de no tener enemigos”.

Gabriela Acher: “Incursioné el humor por mi madre, que le daba mucho drama a mi vida (...) No puedo hacer humor con todo, sino con algunos temas. No podría por ejemplo con temas relacionados al sida, la guerra...”.

Patricia Kessler: “Hay muchos cambios en el medio. Cuando empecé era todo más hippie, ahora hay más carreras y muchas más cosas. (...) La cultura del país se modificó (...) Antes iba un guitarrista a un boliche y ahí empezaba hasta llegar al disco. Ahora está Operación Triunfo, donde los chicos empiezan con un disco y un Ópera y después no saben más que hacer”.

Lola Berthet: “Estamos viviendo algo histórico en los medios, la ley es el principio. (...) Está con el habla y la expresión. Daría mucho trabajo (...) Las universidades podrían tener sus espacios. Es una ley que abre la comunicación a la comunidad. No hay que estar encerrado en un monopolio”.

Teté Custarot: “Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nadie te hubiera herido. Y baila como si nadie te esté mirando. (...) La radio es más parecida a la vida, en la televisión de aire parece que todos están excitados con una expresividad excesiva, en un tono brillante verdaderamente una tarea agobiante”.

Arturo Bonín: “El teatro es de los actores, el cine de los directores y la televisión de los anunciantes. (...) Jugaba

con lo que había, pienso que se perdió la posibilidad del juego y su construcción. Creo que de ahí viene ser actor, de seguir jugando”.

Miguel Ángel Cherutti: “Me considero un tipo con suerte por haber disfrutado mis momentos de chico, pero siempre atraído con lo artístico. (...) Siempre fui muy controlador, perfeccionista y conservador”.

Sergio Surraco: “No hace falta tener talento, sino disciplina y constancia, silencio, trabajo y dedicación (...) La ductilidad y la intuición son los mejores amigos del actor (...) La vida te regala cosas que no esperarás”.

Carlos Andrés Calvo: “Para ser un buen actor de comedia una de las cosas más importantes es ser creíble. Trabajar sobre la verdad de las situaciones. Si te hacés el gracioso deja de ser creíble.”

Ingrid Pelicori: “Parto de la idea de que el trabajo del actor siempre corre el riesgo de vaciarse de sentido. Para pelear contra eso, elijo proyectos que valgan la pena para mí y para los otros. Me gusta tener un problema estético, de camino. Lo mejor que puede tener un actor es un problema, sirve para disparar un personaje, ideas (...) En definitiva, un actor les pone el cuerpo, el alma, todo, una y otra vez, a los personajes”

Oswaldo Quiroga: “Es muy importante transmitirle al otro la pasión (...) Leer los textos significa acercarse a ellos, actualizarlos. Quitarle la complejidad a lo humano es terrible, dejarlo simple, lo banal, lo superficial. El arte viene a sacudirte. Es todo lo contrario, le da complejidad a la persona (...) El actor transpirado, sentir su aliento cerca tuyo, eso es el hecho teatral. Es irremplazable”.

Alejandro Awada: “No hay una comprensión de lo que es ser actor, el significado sólo se encuentra siéndolo, pasando por lo que pasa un actor a lo largo de su carrera. Para ser actor hay que tener contenido, introspección rica por dentro y crecimiento como persona (...) yo entiendo que el actor va creciendo a medida que va creciendo como persona”.

Patricia Etchegoyen: “Uno puede jugar a ser diferentes personajes, a tener diferentes personalidades, a hacer cosas que en la vida no te animarías a hacer, todo de manera ficticia y nunca perdés eso lúdico que tienen los chicos, haces siempre cosas diferentes, no te puedes aburrir (...) Un buen director es el que toma lo que el actor tiene para dar y lo suma a la producción”.

Arnaldo André: “Durante la infancia tenía el escenario ideal para poner en juego mi fantasía, tenía los montes impenetrables... eso para un chico era maravilloso, tenía un material para dar rienda suelta a la fantasía (...) El escenario hace que te olvides de todo hasta de las enfermedades”.

Adrián Suar: “La cabeza se me va pensando historias (...) Decir que todo aquello que tiene rating es bueno, no es verdad (...) Sobrevuelo todas las áreas, pero no les estoy encima. Eso no sería sano, ni para mí... ni para mis colaboradores (...) Uno es lo que vio, no existe la creación de la nada; de todos los que vi tomé algo. Por ende mi trabajo es resultado de aquellos que formaron parte de mi historia (...) Tengo miedo a que un día ya no venga la idea...trabajo y ejercito mi mente pensando. Tengo ganas de seguir jugando”.

Invitados al ciclo durante el 2011

Eleonora Cassano: “Si tuviera que darle un consejo a un bailarín le diría que si sabe que es el baile su vocación, que se relaje y se entregue. Nunca que se obsesione, ya que hay que tener una vida, formar una familia. Si no tenés vivencias, no tenés nada que dar”.

Esteban Meloni: “Cada vez creo menos en el talento, ya que más allá de la vocación hay que conocerse, estudiar y lo demás es perseverancia (...) Para el actor, el teatro tiene más adrenalina y lo más fácil es el cine ya que cuenta con muchos recursos de postproducción. La televisión es una mezcla del cine con un ritmo vertiginoso. Lees antes de filmar, te da entrenamiento”.

Eugenio Zanetti: “El talento tiene un centro y luego se expande (...) A mí me encanta el cine y me encanta el teatro, pero soy feliz cuando pinto (...) La clave del éxito es hacer las cosas con el corazón, que es el punto medio entre las tripas, lo visceral y el cerebro, lo intelectual. Fui mejorando. A medida que uno crece, uno va enfocándose en otras cosas. Cuando las cosas no funcionan es donde uno verdaderamente aprende”.

Teresa Parodi: “Hay gente que nace con ese algo pero la perseverancia es importante. El talento imprescindible (...) El día que deje de sentirme nerviosa dejo de cantar. Me encanta sentir ese vértigo... (...) Yo me creo lo que hago, sino no me animaría a cantarlo”.

Daniel Kuzniecka: “La televisión digital cambia todo el paradigma, no va más lo analógico y se ve en TV también. Cualquier usuario por ejemplo en Youtube tiene su propio canal con miles de visitas. En fin, cambiaría la actitud. (...) Sin ser un egocéntrico, lo que yo quiero lo estoy haciendo.”

Vanesa Ragone: “En mi cabeza el mayor placer es lograr lo que el otro necesita. Mi primer pensamiento es ¿qué necesita esta película? (...) No siempre se consigue todo, ni está todo a la vez. (...) Las historias me tienen que llegar (...) Pocas veces me encuentro leyendo un guión argentino o latinoamericano que no me tiene producir”

Julio Baccaro: “Como director se debe estar atento y despierto porque el actor no se ve, de repente piensa que expresa determinada cosa y no lo hace, cada actor propone un mundo distinto pero con cada uno es diferente. Fundamentalmente la observación para los directores es primordial, debe tener en cuenta que ve en el actor.”

Luis María Pescetti: “La niñez termina a cierta edad, pero la infancia nos acompaña toda la vida (...) En el fondo todos los chicos son iguales, sólo en un primer encuentro se muestran diferentes dependiendo su lugar de procedencia. Por ejemplo, un chico del interior se muestra más tímido, mientras que uno que viva en una gran ciudad, especialmente Capital Federal, es más atropellado”.

Estas son algunas de las reflexiones de nuestros invitados. El ciclo ha continuado con más asistentes durante el año 2011 y ya nos encontramos en plena producción del año 2012. Uno de los objetivos es el de aportar a los alumnos diversidad de miradas y de pensamientos como así también colaborar con el acercamiento de artistas a nuestra alta casa de estudios.

Abstract: The visit of notable artists allows us to offer a great contribution to the pupils for his careers. They receive diversity of looks and of thoughts, like that also we can collaborate in this dialog artist - student in our university where the contact is very close and where the pupils know about the enrichment that they obtain.

Key words: artist – student – dialog – present time – commitment.

Resumo: A visita de artistas notáveis permite-nos oferecer aos estudantes uma grande contribuição para as suas carreiras. Receber diversidade de olhares e pensamentos, bem como pode-

mos colaborar neste diálogo artista - estudante na nossa casa alta de estudos onde ou contato é muito próximo e os alunos sabem e onde os estudantes estão conscientes do enriquecimento obtido.

Palavras chave: artista – estudante – diálogo – atualidade – compromisso.

(*) **Dardo Dozo.** Actor Nacional (Escuela Nacional de Arte Dramático). Profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Claudia Kricun. Ver CV en la página 132.

Mitologías del Diseño

Gustavo A. Valdés de León (*)

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

Resumen: El Diseño –esa tierra de nadie– es un territorio discursivo erosionado por mitos y leyendas urbanas producto de la ignorancia insondable de los medios de comunicación y de su repetición litúrgica por docentes y estudiantes, que dificultan la construcción de un cuerpo teórico disciplinar.

En este trabajo se presentan algunos de los mitos más tóxicos que aquejan al Diseño y a su enseñanza, con el propósito –ecológico– de contribuir a extirparlos definitivamente.

Palabras clave: mito - diseño – función del diseño- teoría del diseño – concepto de necesidad – comunicación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 194]

Introducción

Todas las creencias se sustentan en un mito. El mito es un relato fantástico, generalmente anónimo, una construcción simbólica edificada por clases, fracciones de clase, instituciones religiosas, agrupaciones políticas y corporaciones de la más diversa índole para fundar una identidad imaginaria y legitimar el ejercicio del poder, sea éste temporal, espiritual o académico.

Existen los mitos clásicos, el del Minotauro por ejemplo –del cual Jorge Luis Borges nos presenta una particular visión (*La casa de Asterión*, 1998)– los mitos judeo-cristianos como el de la creación del mundo o el paso del Mar Rojo por Moisés, entre otros. Las naciones modernas reconocen su origen en un mito fundador, los “padres de la patria” –aunque rara vez se menciona a las “madres” correspondientes. La ciencia y la técnica, no obstante presumir de criterios lógicos y objetivos, han fraguado sus propios mitos: Prometeo, Hefesto y Fausto –el tormento del águila, la renquera y el castigo eterno, respectivamente, nos advierten sobre los riesgos que acechan a quienes se dedican a aquellas peligrosas profesiones.

Los mitos carecen de fundamentos científicos porque nos lo necesitan, apelan al saber consagrado, institucionalizado, naturalizado –saber que no es equivalente a saber la verdad. Persiguen, aunque sus creyentes y practicantes lo ignoren, objetivos ideológicos y políticos, el

control del sentido del discurso social, no se interrogan sobre su origen, simplemente lo inventan y gozan de gran predicamiento popular. Además, son duros de matar, en tanto hunden sus raíces en lo inconsciente, en la compulsión a la repetición, en la comodidad de un saber complaciente: desde la soberbia de la certeza resisten toda refutación lógica o empírica que haga tambalear aquel saber e instale la duda –esa “jactancia de los intelectuales”, según el excoronel carapintada Aldo Rico.

No resulta extraño, entonces, que en el interior del Diseño –esta tierra de nadie–, disciplina insignia de la Modernidad pero que cada vez asume los rasgos de una creencia, también se haya ido fraguando una pintoresca y dañina mitología que es indispensable desmontar. A continuación se expondrán algunos de los ejemplares más tóxicos de dicha mitología.

Mito 1: “En la enseñanza y en la práctica del Diseño la teoría no sirve para nada.”

Este es uno de los mitos principales que, al sostener que el saber teórico es un saber inútil e innecesario para el ejercicio del Diseño, abona el terreno para la emergencia de mitos subsidiarios, como luego se verá.

Los defensores de esta “teoría” reducen el Diseño a mero “oficio” sosteniendo que a diseñar se aprende diseñando (Belluccia, R., 2007) quien fiel a sus principios