

vital no sólo para sumar espectadores a las salas, sino sobre todo para comunicar un hecho artístico de diversas maneras, involucrando al público en diálogos e intercambios permanentes y socializando la información de manera rápida y eficaz a un número cada vez mayor de destinatarios. En este contexto, la *Red Digital de las Artes Escénicas* de la Universidad de Palermo se ofrece como otra vía de comunicación que reconoce la importancia de estas nuevas tecnologías, y propone oportunidades de encuentro, visualización y capacitación para medios y sitios web del país y la región con el fin de potenciar su alcance y difundir hechos culturales por diversos canales. Es deseable que en próximos encuentros, los miembros de esta Red puedan compartir sus experiencias en tanto medios digitales y parte integrante de dicha plataforma; así como también dar cuenta de las acciones que desde la Universidad se hayan efectivizado en relación con instancias de capacitación y actualización; así como también de vinculación entre los miembros de la Red y el mainstream artístico.

(*) Profesora en Historia (Universidad Nacional de La Plata); Productora de Modas.

Escenografía y Diseño de iluminación: Intercambios que construyen un mejor Diseño de Espectáculos **Carlos G. Coccia** (*)

Comisión 4-B. Escenografía e Iluminación.

Marcelo Valiente: *Alternativas al tratamiento renacentista en el espacio escénico contemporáneo.* **Ernesto Bichara:** *El color luz en la escena del siglo XXI.* **Gabriela Fernández:** *Habitar. Crear un lugar. Habitarlo creativamente.* **Carlos G. Coccia:** *Transitar la escenografía: Procesos didácticos de formación en la UP.* **Norberto Laino:** *La estética en la escenografía.* **Marcelo Fernández:** *La escenografía desde una majestuosa austeridad.* **Carolina Levy:** *Puestas lumínicas para cada evento, cada formato.* **Magalí Acha:** *El pensamiento creativo sobre el pensamiento práctico y resolutivo.*

Escenografía e iluminación son piezas fundamentales en la construcción del teatro y la representación, constituyendo seguramente su faceta más proyectual justamente por el tipo de proceso de diseño que conllevan. Creatividad, tecnología, poética y organización son algunos de los ingredientes clave para ambas disciplinas, que se encuentran, además, en una constante y necesaria interacción. La posibilidad de reflexionar en conjunto no sólo enriquece la experiencia profesional de cada uno de sus participantes y del público asistente, sino que permite acercarse en modo orgánico a la realidad de las nuevas tendencias escénicas.

La comisión reunida presentó una composición heterogénea de escenógrafos e iluminadores que permitió la posibilidad de abordar en manera amplia y enriquecedora diversos temas que definen el quehacer de ambas disciplinas de cara al futuro a través de la mirada poliédrica de 8 profesionales. Se compartieron conceptos teóricos y prácticos visualizando ejemplos concretos, se

habló de las distintas problemáticas que presenta hoy el diseño de escenografía e iluminación junto con los diferentes modos de trabajar y de afrontar el texto teatral. Incluso surgieron durante el debate final opiniones encontradas y ricos aportes de la muy nutrida concurrencia.

Cada uno de los invitados pudo compartir con el público, desde su experiencia, distintas reflexiones y miradas que aportan a enriquecer profundamente la realidad escénica contemporánea, emergiendo constantemente una recurrente intención de búsqueda de nuevas soluciones y alternativas frente a los cambios que se están gestando en el ámbito de la representación y de la comunicación.

La luz y el color, aliados claves de la escenografía, fueron protagonistas de varias reflexiones que permitieron avanzar hacia una mayor comprensión de sus propiedades físicas y sensoriales. Se presentaron incluso ejemplos prácticos que permitieron ver diferentes modos de trabajar con luz y color sobre los objetos, de este modo se pudo resaltar la natural intención, compartida por la escenografía y el diseño de luces, de “manipular” la percepción del público en función de las necesidades y objetivos dramáticos. En línea con este tema, resultó evidente que las nuevas tecnologías accesibles hoy en el ámbito del diseño de luces proponen un enorme desafío, ya que al mismo tiempo que resuelven muchas necesidades, pueden peligrosamente repetir hasta el hartazgo los mismos “climas” y efectos abriendo un debate sobre cuánto puede la tecnología influir en el resultado poético de una producción escénica.

En relación al espacio y los modos de trabajarlo a nivel estético y narrativo, se planteó la necesidad de “despegar” de ciertos tratamientos planimétricos tradicionales aplicados sobre telones y pantallas (conceptos mayormente anclados en nociones de perspectiva de matriz humanista), que se basan en el uso (¿y abuso?) de la imagen naturalista como “fondo” de una escena. Esta necesidad se repite constantemente ante el enorme peso cultural y visual del cine, que también genera “vicios” que pueden alejar a los escenógrafos de su capacidad de renovar lenguajes morfológicos y espaciales.

Repetidamente se planteó la cuestión del “lugar del escenógrafo” dentro de una producción teatral, ironía lingüística que refleja una situación recurrente: presupuestos, tiempos y prioridades que tienden a sacrificar la “calidad ilusoria del espacio dramático”, muchas veces reduciendo al mínimo los recursos que, en realidad, tanto pueden enriquecer una puesta. En este sentido, es interesante ver los “procesos de adaptación” que se generan ante este estado de las cosas: desde la recuperación del indiscutible valor de los ensayos como herramienta creativa aplicable al trabajo escenográfico, hasta la reivindicación de la noción del trabajo en equipo para lograr una totalidad donde las partes convivan en un mejor equilibrio. Se revalorizó la idea del “escenógrafo autor”, que transita su camino reivindicando sus propios orígenes, principios, influencias: la posibilidad de ejercer la profesión desde un “lugar de resistencia política”, desde la plástica, desde el diseño conceptual, desde la arquitectura, la tecnología y también “desde la improvisación”.

Está claro que el presente de la escenografía es también ecléctico, tanto como el de la iluminación, construyéndose con múltiples miradas, creencias y técnicas, llegándose incluso a cuestionar la noción de “método”. La revisión de procesos de aprendizaje a través de ejemplos concretos producidos dentro de la Universidad de Palermo, puede que haya aportado a ordenar algunas contradicciones que inevitablemente surgen ante este panorama multidisciplinario que domina no sólo a la escenografía, sino a tantos otros campos de trabajo de carácter creativo.

Ampliando aún más la propuesta de nuevas miradas, se presentaron imágenes que describen la aventura del Grupo Faro. Este equipo multidisciplinario trabaja con una fuerte apuesta a la luz como “transformador” de grandes estructuras arquitectónicas, logrando como resultado relecturas morfológicas y simbólicas que llegan a resultados de alto nivel escenográfico.

Es importante destacar que la propuesta de la comisión generó una gran expectativa, hecho evidenciado por la enorme cantidad de personas (estudiantes, profesionales del ámbito, público en general) que colmó el espacio disponible hasta el punto que, hacia la mitad de la tarde, hubo que trasladar a todos los presentes a un espacio mucho más grande. Esto permitió dar lugar a todo el público presente que no entraba en el espacio original y así terminar la jornada compartiendo más material visual y un debate final donde pudieron intercambiar ideas con el público algunas de las figuras que protagonizan el mundo de las nuevas tendencias escénicas.

(*) Escenógrafo - Magister en Escenotecnia y Arquitectura Escénica- Accademia di Belle Arti de Venezia, Italia - Diseñador Gráfico - Instituto ORT de Tecnología Buenos Aires, Argentina.

La creación escénica como espacio de experimentación *Daniela Di Bella* (*)

Ponencias expuestas en la comisión 3-A Cruces de Lenguajes

Poéticas de cruce en la construcción de la presencia escénica. **Florencia Cima** (Investigadora y Formadora en Artes Escénicas) *Ciudadanos espectadores: cuando la performance sucede en el espacio público.* **María Laura González** (Doctora en Historia y Teoría de las Artes). *Rituales de Pasaje, un proyecto de mediación cultural.* **Halima Tahan Ferreyra** (Doctora y Licenciada en Letras Modernas). *La escena digital.* **Daniela Di Bella** (Arquitecta y Magister en Diseño). *Psicología del color en el teatro.* **Clarisa Ana Fisicaro** (Diseñadora Textil y Artista Plástica). *Polifonía e interdisciplina para la creación escénica.* **Jesica Lourdes Orellana** (Licenciada en Teatro) y **Laura Daniela Cornejo** (Investigadora interdisciplinaria)

Los aspectos relacionados con las actuales condiciones del diseño, el arte, y la cultura vienen convirtiendo a la escena contemporánea en un espacio de experimentación donde el lenguaje tiene un papel crucial y preponderante en la generación del espacio escénico. Esta

comisión debatió la temática del cruce de los lenguajes escénicos, en la que aparecieron ciertas ideas dominantes en torno a la reflexión de la temática que se citan a continuación:

(1) La necesidad de un cuerpo intérprete, entrenado en características plásticas y performáticas, **Florencia Cima**

(Investigadora y Formadora en Artes Escénicas) realiza un abordaje poético sobre lo plástico del cuerpo en la escena. La investigadora expresa sus búsquedas y contradicciones en relación con el entrenamiento del cuerpo y la orientación hacia una plástica de la acción, al cómo se manifiesta la construcción formal del intérprete en la escena, las distintas cualidades y calidades expresivas en el desarrollo de las líneas compositivas y la gestualidad. Recurre a las conceptualizaciones de Gilles Deleuze sobre las pinturas de Francis Bacon, donde el filósofo llama a captar las fuerzas, para hacerlas visibles, cuando en verdad no lo son. Fuerzas de distinto tipo e intensidad que afectan la manifestación y disposición del cuerpo en la escena, donde el cuerpo pasa a constituirse en un intérprete plástico, que se asume en el trazo y la gestualidad de la obra dentro del tiempo y el espacio ficcional. Explica que el cuerpo del intérprete debe responder a ciertas condiciones de ductilidad y versatilidad psicofísica, cuya corporalidad se expresa resonante, elástica, flexible y con amplios recursos para capturar las fuerzas y resolver el instante, en definitiva un cuerpo entrenado en distintas disciplinas, cada una con su codificación formal, para la construcción del artificio. Explora la fusión de un intérprete actoral con la dramaturgia que nace en y desde el cuerpo, donde el cuerpo se manifiesta como productor de sentido, dejando de lado la antinomia entre el teatro y la danza, en un libre cruce de técnicas o síntesis de danza-teatro. Desde esta mirada interdisciplinaria, la metodología de abordaje escénico se vuelve más directa y orgánica, donde el desafío se apoya en la combinación, experimentación y articulación de los distintos elementos y recursos, guiados por el descubrimiento de los maestros contemporáneos, como Meyerhold que comienza desde el cuerpo hacia la emoción, y Grotowsky con la definición del actor que se sitúa por fuera de los géneros estéticos o performer, en la búsqueda de una particular poética de la acción.

(2) El estudio de la relación entre los espectadores/transeúntes con el espacio atravesado por la performance y la intervención de espacios públicos y semi-públicos.

En este eje se presentaron y discutieron los aspectos de resemantización de los lugares, edificios y situaciones urbanas junto con el involucramiento participativo de los espectadores. Se reflexionó acerca de las posibles huellas que perduran en la memoria de los transeúntes, se presentaron estrategias de toma de los espacios a través de rituales que alteran y modifican los espacios de carácter públicos/privados proponiendo nuevas instancias teatrales, lúdicas y culturales. Dos ponencias centraron sus argumentaciones sobre los lenguajes de la inmaterialidad de la memoria y la resignificación de los paisajes: **María Laura González** (Doctora en Historia y Teoría de las Artes) explora la situación