

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

del transeúnte urbano donde desde su anonimato, ve alterado su expectación y recorrido producto de la ruptura de la cotidianidad, a través del suceso espontáneo e inesperado, cuando el espacio público se ve intervenido por la presencia de una performance o hecho de arte en vía pública; y **Halima Tahan Ferreyra** (Doctora y Licenciada en Letras Modernas) presentó el proyecto de mediación cultural, *Rituales de Pasaje*, instalado en el Complejo Teatral de Buenos Aires, desde hace cuatro años, y con epicentro en Teatro General San Martín. Se preguntó ¿Cómo se cambian los espacios? y responde a través de los ritos. Dentro de este proyecto ha convocado a artistas y colectivos de artistas para la propuesta de distintos rituales a llevarse a cabo en aquellos espacios de características interno/externo como por ejemplo los halles, pasillos y recorridos internos de las instituciones del teatro, y de los distintos espacios del Complejo Teatral de Buenos Aires. Estos ritos de pasaje invitan a los habitantes de la propia institución como a los transeúntes que circulan en la calle, a moverse y conmovirse por entrar y participar en actividades y opciones no habituales.

María Laura González centró su investigación en distintos corpus pertenecientes a distintas intervenciones de arte sucedidas desde la instauración del período democrático, pregunta: ¿qué sucede con el transeúnte cuando una acción de arte extracotidiana atraviesa el espacio público? Conjetura sobre el cómo de la recepción y de la percepción visual. Argumenta acerca de la especificidad del sitio, la yuxtaposición de la ciudad con el arte, el juego entre lo real y lo ficcional/teatral, la apropiación y el recuerdo del hecho, las huellas en el espacio y la memoria, la intencionalidad, y la amplificación de la lectura y decodificación del hecho de arte como acontecimiento teatral, en relación con el espacio de la ciudad. Expresa que en este espacio, común y exterior, la obra necesita anclajes concretos para que el transeúnte se disponga para la expectación, incluso que la obra misma se encuentra condicionada adquiriendo significación en virtud del espacio elegido y destinado a la ejecución, como que resulta resemantizado por la misma intervención.

Halima Tahan Ferreyra explica que una de las problemáticas a las que se enfrentan los grandes teatros y complejos teatrales del mundo, es el promedio de edad de sus audiencias que mayormente se vuelve alto o muy alto, cuando los cambios culturales se suceden con la velocidad vertiginosa de estas últimas décadas. Este proyecto está orientado a la oferta de nuevas opciones que reconfiguran el uso y la habitualidad de estos espacios, que se suman a las actividades propias del teatro y espacios culturales, con el fin de dinamizar las instituciones y conseguir nuevas audiencias y nuevos públicos. El proyecto *rituales del pasaje*, se asume como una estrategia cultural que apela a la confrontación con otro tipo de contenidos, de tipo interdisciplinario, que acuden a la antropología, la filosofía, nuestra propia historia y matriz cultural, entre otros fuertemente relacionados con nuestra identidad. Explica que en el recorrido de la habitualidad se provoca una desestabilización de lo corriente, para la apertura de una brecha hacia la posibilidad de trabajar con distintas alternati-

vas provenientes de distintos campos en el tratamiento de temáticas de distinto tipo, entre ellas las científicas, las que atañen al medioambiente, las involucran la ejecución musical, la intervención artística, la exploración de actividades experimentales, generando un juego de capas de contenidos, una paridad de los distintos espacios institucionales y la incorporación del espectador/transeúnte a variados tipos de actividades y propuestas.

(3) La incursión interdisciplinar y transdisciplinar se hace imprescindible como interacción entre las distintas áreas que se relacionan y se involucran en la realización de un proyecto escénico. Al respecto **Jesica Lourdes Orellana** (Licenciada en Teatro) y **Laura Daniela Cornejo** (Investigadora interdisciplinaria) expusieron una reflexión sobre la creación artística, donde se propusieron fusionar sus disciplinas de origen, la danza independiente y el teatro, con la educación en un proyecto de nivel medio. Si bien no habían imaginado la posibilidad de unir danza y teatro en un proyecto de cruce y conexión entre ambas disciplinas, hubo un momento particular que coincidió con el cambio de la Ley de Educación, donde los cursos debían dividirse para el cursado de una u otra asignatura, instancia que dio lugar a la idea y a la creación del proyecto interdisciplinario. En esta misma línea **Clarisa Ana Fiscaro** (Diseñadora Textil y Artista Plástica), expuso acerca de relevancia de los procesos de la percepción, en el descubrimiento de nuevas maneras de enlazar y relacionar conocimientos y disciplinas, en este caso la psicología del color, el diseño textil y la escena teatral, e hizo una revisión de los distintos expertos, físicos, historiadores, antropólogos que se aproximaron a la teoría del color, en relación con la psicología del color y su inasible inmaterialidad, la sensibilidad y la sensación particular que arroja el uso del color sobre los objetos y la realidad, especialmente en la escena teatral, los trajes y los textiles.

Jesica Lourdes Orellana y Laura Daniela Cornejo, expresaron que aquellos campos que parecían individuales y separados se fueron amalgamando a través del involucramiento de otras áreas disciplinares (como la biología y la filosofía) donde docentes y estudiantes trabajaron en el desarrollo de un proyecto escénico de índole dramático, plástico y poético. Partieron de tres conceptos fuertes (a) el Rizoma (Gilles Deleuze) con su visión de crecimiento horizontal simbolizando un aporte a los valores democráticos, (b) el de Polifonía (Mikhail Bakhtin) donde la imagen musical forma un todo a pesar de la variedad de voces que entran en sintonía sin destacar a nadie por sobre el resto, y (c) la noción del cuerpo como motor (Michel Serres), donde el cuerpo es un elemento escénico del que no se puede prescindir (Jerzy Grotowski), y la acción corporal es vehículo de entrenamiento y de aprendizaje (Donald Schön). El valor del cruce disciplinar aportó a la retroalimentación de las disciplinas, al proceso creativo, al cómo del diálogo entre las diferentes voces e ideas, al enfrentamiento del abordaje de la diversidad, a la creación de nuevos lenguajes y espacios, sin atarse a preconceptos, rompiendo las estructuras, a través de un aprendizaje práctico, que promovió la fusión de las identidades.

Clarisa Ana Fiscaro reflexionó acerca de la percepción

humana a nivel físico y a nivel psicológico haciendo mención de la cualidad fenoménica del color, al efecto sobre el comportamiento y la emocionalidad cuando el foco se posa sobre el vestuario, los distintos tipos de tela (reflectantes, opacas, bordadas, etc.), la combinación y efectos sobre el lenguaje de la obra cuando se cruzan con la incidencia de la luz, el uso de imágenes audiovisuales y las texturas (satén, brillo, dorado, plateado, lentejuelas, etc.), el vínculo expresivo con el estado anímico de los personajes (saturado, contrastado, etc.), de aporte a la unidad visual, sugerencia ambiental y temática (secreto, misterio, muerte, psicodelia, ilusión, pasión, etc.), una paleta de opciones expresivas que otorga valor al uso simbólico del color a la hora del lenguaje escénico.

(4) La fusión de los medios de producción tradicionales y derivados de la tecnología digital, el estudio de la articulación de los lenguajes, recursos y elementos de la composición escénica, en la búsqueda de una poética personal y/o de fusión compositiva. En este eje Daniela Di Bella (Arquitecta y Magister en Diseño) se aproxima a la escena cuando se ve atravesada por los media surgidos de la tecnología digital, apuntando a un nuevo lenguaje conceptual de integración sensorial. La aplicación de la tecnología digital (en sí misma considerada) aporta una estética y una filosofía peculiar que implican una ruptura de la conceptualización del sistema escénico. La narrativa tradicional se ve alterada y desplazada por la antinarrativa, la ausencia de un discurso formal, las alteraciones y reconstrucciones del texto. Su avance junto con el arte conceptual, el arte relacional y el new media art (especialmente electrónico, performance, videoarte, interactivo, inmersivo, robótico y audioarte entre otros) dan forma a una nueva noción de cuerpo, a veces inmaterial (virtual), amplificado (interface), electrónico (masivo), performático (sin identidad), otras objetualizado y apendicularizado, muchas veces integrado a una naturaleza a la que no pertenece (cibernético). La escena se vuelve compleja (háptica), con indistinción de las fronteras entre el espectador y el acontecimiento (sistema endofísico), y creado por la articulación de varios sistemas de producción. Esta articulación es la clave del lenguaje, producto de la exploración de los límites de la escena, del espacio/tiempo teatral y la experimentación con la tecnología (tradicional y digital) generando una experiencia que amplifica el rango de lo visual y perceptual (superación del imperio de la visión, desmontaje del rito contemplativo) y de las relaciones internas entre espacio, espectadores y relato. Para sintetizar las seis ponencias y las preguntas del debate posterior giraron en torno a los temas que vienen siendo parte de la exploración de los límites de la composición escénica actual, en relación con la presencia de un cuerpo interpretante, o un megacuerpo entrenado para el artificio, la indistinción de las fronteras entre la expectación y la escena, los recursos de solapamiento disciplinar y personal que aportan la interdisciplina y transdisciplina, la necesidad de una fuerte búsqueda conceptual para evitar la arbitrariedad, la realización por intervención en locaciones y espacios no tradicionales, la incertidumbre que produce la articulación de

los lenguajes si se desconoce la naturaleza profunda del soporte, y las divergencias y modificaciones que viene proponiendo el vínculo de las tecnologías tradicionales con la exploración expresiva de las nuevas digitales y electrónicas.

(¹) Arquitecta (FAUM), Magister en Diseño (UP). PhD Educación Superior Cátedra UNESCO (UP) (Nivel Tesis). Coordinadora del Departamento de Producción de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (CPDC)

El texto como eje de articulación del proceso creativo, conceptual, visual y escénico
Daniela Di Bella (¹)

Ponencias expuestas en la **Comisión 3-B. Experiencias en escena.** *La acción y los personajes en un clásico argentino: "Juegos a la hora de la siesta". Virginia Lombardo* (Docente y Directora Teatral). *El proceso creativo del actor en textos de Oliverio Girondo.* **María Vanesa Pressel** (Actriz, Directora y Abogada). *La creación del concepto dramático visual en una producción lírica experimental: "The truth about love". Alejandra Espector* (Diseñadora de Vestuario, Escenógrafa, Artista Plástica y Docente). *La dramaturgia escénica en Se fue con su padre.* **Lorena Ballester** (Directora, Actriz y Docente.) *Creación y montaje teatral a partir de los elementos cinematográficos.* **Diego López** (Docente y Director). *Monólogos sobre mujeres en el teatro porteño actual.* **Catalina Artesi** (Profesora y Licenciada en Letras. UBA).

Las experiencias que se suceden en la escena contemporánea resultan cada vez más complejas, más aun cuando se asumen desde el lugar de la experimentación y se incorporan derivas no exploradas. Esta comisión debatió la temática del proceso creativo en las experiencias escénicas según algunos ejes dominantes que fueron guiando la reflexión y discusión de la temática, que se detallan de manera seguida:

(1) El proceso creativo del actor en la acción y creación de los personajes, y en la dirección cuando el texto asume el rol protagónico de la línea del relato escénico. Tres presentaciones acudieron a la expresión de este eje desde distintos enfoques y abordajes: **María Vanesa Pressel** (Actriz, Directora y Abogada), narró como descubre la potencia y virtualidad escénica de los textos de los poemas de Oliverio Girondo, y la necesidad de ser llevados desde su expresión literaria a la escena como teatro para vivificar su espíritu transgresor; **Virginia Lombardo** (Docente y Directora Teatral), se propuso transmitir una serie de experiencias en torno a los momentos de incertidumbre que se presentan a la hora de crear, el enfrentamiento con la página en blanco y el cuestionamiento sobre aquellas ideas que se aparecen fáciles de realizar o de aquellas que son las primeras que se nos ocurren, pasando por la descripción de esos momentos de desestabilización que produce la duda, el posible error, la falta de contundencia. No obstante y como parte de la vasta experiencia concluye que