Sin Autor (2005) *.El monólogo teatral y los ecos de la crisis del 2000*, en Revista Teatro Celcit, Año 14, N° 27.

Sin Autor (1998). *Diccionario de teatro. Buenos Aires: Paidós*- Buenos Aires, viernes 31 de octubre.

Soto, Moira (2008), *Coser y Cantar*, Diario Página 12, Trastoy, Beatriz y Zayas de LIMA, Perla (2006), *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Prometeo.

Trastoy, Beatriz (2002) *Teatro autobiográfico*, Buenos Aires: Editorial Nueva Generación.

Abstract: One of demonstrations showing the contemporary look is in the female sole where is represented the female desire stressed by stereotypes generated by the media.

We rescued the starting of *Molly Bloom* (2012), based on the monologue of de Ulises of James Joyce. On this occasion, we stop at Nothing love gives me envy of Santiago Loza (2008), replaced in 2013, where flourishes the imaginary female of a woman of low social status; with intertextual relationship with history, the classical Argentine cinema, popular music and melodrama.

We wonder why the female monologues reappear in theses years. How is it built a poetics of the subjectivity of woman today? Is this an innovative performance trend in the independent scene or constitutes a pop-up of the context of production? We organize our work in this way: first, make an introduction about the monologues or sole proprietorships in the city of Buenos Aires; then, look certain elements in the common between : The Molly Bloom monologue which starred Cristina Banegas and Nothing of love gives me envy; finally, we prepare our final thoughts.

Keywords: small format Theatre - Theatre and gender - imaginary female - City of Buenos Aires Theatre - New Theatre

Resumo: Uma das manifestações onde aparece a mirada contemporânea é no individual feminino onde se representa o desejo feminino tensionado pelos estereótipos que os meios geram. Resgatamos a posta de Molly Bloom (2012), baseado no monólogo do Ulisses de James Joyce. Nesta ocasião, detemos-nos em Nada do amor me produz inveja de Santiago Loza (2008), repostada em 2013, onde aflora o imaginário feminino de uma mulher de baixa condição social; em seu discurso cênico-dramática aparece uma marcada relação intertextual com a história, o cinema argentino clássico, a música popular e o melodrama. Perguntamos-nos ¿Por que os monólogos femininos reaparecem nestes anos? ¿Como se constrói uma poética da subjetividade da mulher de hoje? ¿É esta uma tendência cênica inovadora na cena independente ou constitui um emergente dos contextos de produção? Organizamos nosso trabalho deste modo: primeiro, realizamos uma introdução sobre os monólogos ou individuais na Cidade de Buenos Aires; depois, analisamos certos elementos em comum entre: o Monólogo de Molly Bloom que protagonizou Cristina Banegas e Nada do Amor me produz inveja; finalmente, elaboramos nossas reflexões finais.

Palavras-chave: unipessoal - estereótipo - feminino.

(*) **Catalina Julia Artesi:** Profesora en Letras (UBA, 1977). Licenciada en Letras (UBA, 1989). Posgrado: Especialización en prácticas, medios y ámbitos educativos y comunicacionales (UNLP).

Transitar la Escenografía: Procesos didácticos de formación en la UP.

Carlos G. Coccia (*)

Fecha de recepción: julio 2014

Fecha de aceptación: septiembre 2014

Versión final: noviembre 2014

Resumen: Durante el último año de la carrera de Escenografía, la materia "Escenografía V" busca generar un espacio formativo que motive la investigación del espacio y del objeto teatral, promoviendo la búsqueda de nuevas alternativas expresivas y simbólicas. Transitando la noción de escenógrafo autor, se abordan tres ejes fundamentales: la experimentación morfológica, la poética del espacio y la realización escenográfica, integrando diseño, nuevas técnicas y tecnología.

Concluye en una instancia de exposición colectiva con un hilo conceptual unificador, posibilidad que plantea ciertos desafíos clave para la carrera al profundizar la calidad, el diseño, la construcción y la terminación del objeto escenográfico.

Palabras clave: escenografía, teatro, enseñanza

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 83]

Porqué una didáctica que promueva la investigación: La escenografía contemporánea en tránsito

Durante las últimas décadas se ha producido una profunda transformación cultural en las artes escénicas en general que sin lugar a dudas modifica el panorama y los alcances del mundo de los escenógrafos.

Nuevas tecnologías, nuevos formatos y nuevas plataformas comunicacionales, entre tantos otros cambios, modificaron para siempre el panorama teatral, artístico en general y del espectáculo, particularmente.

Este proceso de cambio está otorgando a la escenografía también nuevas posibilidades de experimentación al

mismo tiempo que abre nuevos caminos hacia la resolución de las infinitas necesidades que plantea la escena teatral, la televisión, el cine y la publicidad.

El constante emerger de nuevas tendencias y su poderosa forma de repercusión junto con los intercambios y préstamos entre las diversas ramas de las artes visuales (y no solo) atraviesan obras de teatro, instalaciones, esculturas, el mundo de la danza, el circo, el video arte, incluso llegando a los espacios arquitectónicos recreativos, y por supuesto a la moda. En todas estas instancias, el escenógrafo contemporáneo se integra aportando su oficio y creatividad trabajando tanto en teatros como en los distintos espacios disponibles para las artes escénicas, que hoy presentan una nutrida multiplicidad de tipologías, recursos y posibilidades invitando constantemente al desafío creativo.

Al mismo tiempo, el mundo de las comunicaciones globales, en constante estado de evolución y provocación, llega a proponer incluso una especie de “teatro en red” que se revela cada día integrando escenarios tanto reales como virtuales: desde las pantallas digitales a los escenarios, pasando por los estudios de televisión, exposiciones y ferias, galerías de arte, llegando a nuestras computadoras, tablets y celulares.

Nuestra herencia teatral en este contexto es también revisada y redescubierta, los formatos y géneros son reformulados, amplificando las fronteras de la comunicación a través de la experimentación y la investigación. Desde un punto de vista puramente histórico, *Teatro sacro y profano* hoy conviven y se nutren constantemente de ese intercambio. Los recursos y lenguajes se comparten para generar nuevas realidades simbólicas, *homúnculos* de la expresión cultural contemporánea.

Así las cosas, se podría afirmar que la Escenografía hoy también diseña y construye el espacio efímero del imaginario contemporáneo, en una constante búsqueda tanto de nuevas composiciones espaciales y dramáticas como de desarrollar una coherente *integración sensible* de los recursos, los lenguajes, los elementos plásticos y los soportes tecnológicos disponibles, representando una experiencia compleja y al mismo tiempo fascinante, que se apoya sustancialmente en la *transmutación* de las ideas, las sensaciones y los conceptos que movilizan la creatividad del escenógrafo.

Hacia un proyecto de formación en Teatro y Espectáculo en la UP

La carrera de Escenografía en la Universidad de Palermo cuenta como docentes con excelentes y ampliamente experimentados profesionales del ámbito, escenógrafos que participan día a día de la realidad teatral, televisiva y cinematográfica de la ciudad de Buenos Aires. Cada materia de la grilla académica intenta revisar las diferentes facetas de esta profesión, para proponer una alternativa universitaria con un altísimo nivel tanto de formación como de producción.

Cuando se me propuso desarrollar los contenidos de la materia Escenografía V, que se da en el contexto del último año académico, fue claro que la intención sería

abordar y analizar las nuevas tendencias escénicas y los nuevos espacios que la escenografía transita hoy.

Me propuse entre los objetivos fundamentales revisar con los alumnos los instrumentos útiles a la integración de recursos tecnológicos y de realización para sus proyectos escenográficos partiendo de una base teórica fuertemente estructurada en unidades específicas, con la intención de acompañar el desarrollo de ejercicios de experimentación formal a través de mecanismos cercanos a la creación escultórica y la instalación.

Se buscó trabajar con un esquema didáctico que pueda dar lugar a cierto margen de experimentación por parte de los alumnos abordando la escenografía desde una mirada puramente morfológica. Este tipo de trabajos prácticos motiva la profundización de ciertos conceptos clave sobre estructura y morfología, con el interés puesto en comenzar a pensar el espacio y los objetos de otra manera, desde una mirada más pura, revisando también las bases de la forma y el volumen a través del estudio y ejercicios que incluyen nociones de geometría.

Al haber ya transitado previamente en la Universidad las instancias fundamentales y “obligadas” de la escenografía tradicional (tanto del ámbito del teatro como de la lírica y la TV) surge la necesidad de investigar aquellos espacios parateatrales del llamado “*teatro off*”, junto con los desafíos que se generan cuando el aparato teatral y escenotécnico tradicional queda, de alguna manera, fuera de las posibilidades.

Se podría decir que la propuesta es también volver a las raíces de la teatralidad, al menos desde el punto de vista del espacio, saliendo del teatro a la italiana y su valiosísima estructura para aventurarse a los espacios abiertos, sótanos, vidrieras, plazas, galerías de arte, entre tantos otros.

Para la escenografía, salir de estos presupuestos significa también *reconsiderar* ciertos elementos esenciales a la realización de cualquier proyecto: desde las características del espacio donde transcurre la acción a la posición y distribución del público (y en consecuencia el punto de vista), sin dejar de considerar el contexto arquitectónico en sí mismo, que suele afectar en modo directo la percepción sensible y simbólica de la experiencia teatral.

Motivar, entonces, este tipo de cuestiones y preguntas en los alumnos permite tal vez abrir su camino de formación hacia un horizonte más amplio. Sin lugar a dudas es clave en este tipo de propuestas didácticas sostener todo el camino con clases teóricas con especial acento en cuestiones históricas, referidas a experiencias fundamentales como el teatro de corte, ciertos avances técnicos del periodo barroco, las vanguardias del siglo XX y la aventura del teatro antropológico y los happening.

Sobre la inserción de nuevas tecnologías considero básico revisar los trabajos de ciertos colectivos artísticos y artistas particularmente audiovisuales, paralelamente a aquellos de directores como Robert Wilson, la compañía de Arianne Mnoushkin y De la Guarda.

Escenografía V y el Espacio Cabrera: Proponer un desafío

Los ejercicios prácticos varían cada año, pero encontré muy útil y motivador revisar en principio los sólidos llamados “de Platón”: Tetraedro, octaedro, cubo e icosaedro, poliedros regulares que en el *Timeo* vienen asociados a cuatro elementos de la naturaleza: fuego, aire, tierra y agua.

A través de un proceso de análisis, bocetos, prototipos y maqueta, los alumnos revisan y analizan la estructura de los mismos para en una segunda etapa replantear el sentido de la forma en cuestión y sus características, realizando en maqueta una versión puramente estructural junto con otra donde se desarrollan nociones de modulo, repetición y escala. Este trabajo concluye con una tercera maqueta que parte siempre del mismo sólido elegido, pero en clave puramente lúdica. Así, los alumnos expresan ideas cercanas a la escenografía, investigando posibilidades inspiradas en el mimetismo, la realización de texturas y finish, incluso integrando poesías o textos a los conceptos clave.

Morfológicamente, suele motivar a una posterior revisión de las formas más comúnmente usadas en el ámbito teatral, al mismo tiempo que permite ajustar la calidad de realización tanto de maquetas como de falsos acabados. La búsqueda fundamental de este ejercicio es motivarlos a encontrar resultados con cualidades expresivas, pero esenciales, para que la noción de estructura y volumen encuentre un protagonismo, con mínimas interferencias o distracciones.

A partir de estos resultados los alumnos avanzan en el relevamiento de un espacio para-teatral con el objetivo de diseñar para el mismo una estructura escenográfica de carácter fuertemente morfológico. El desafío que se planteó durante el A.A. 2013 ha sido de proponer un lugar de alto nivel de exposición y que al mismo tiempo (aunque contando con elementos y recursos típicos del mundo teatral) sea de algún modo “ajeno” al mismo. Así fue como se decidió que el espacio de la exposición colectiva de los alumnos se hiciera en el Espacio Cabrera de la UP.

A partir de esta elección, surgió un nuevo desafío para los alumnos: realizar a escala real un prototipo emergente del trabajo de investigación, combinando dichos resultados con nuevos temas y conceptos particularmente pensados para una exposición escenográfica colectiva. Habiendo ya trabajado en otra materia de la carrera con la realización a escala real de un trasto teatral, ya existe para los alumnos una buena base de experiencia en ciertas técnicas fundamentales. Es entonces cuando el trabajo final se transforma en una experiencia de integración, ya que bajo esta nueva mirada que surge del camino didáctico trazado, esas técnicas y experiencias previas necesariamente piden un replanteo del modo de abordarlas, por las características morfológicas, temas y conceptos propuestos.

Una vez más se les pide acentuar el carácter sintético y conceptual del proyecto y sobre todo buscar al máximo la originalidad del resultado, buscando promover en cada alumno también la noción de “escenógrafo-autor”. Todo el tiempo, hacia la conclusión del trabajo práctico final, se trabaja bajo el lema “menos es más”, con la intención de que profundicen las ideas y conceptos emergentes y los desarrollen al máximo de su potencial, dando fuerte protagonismo a la cuestión estructural y a la síntesis tanto conceptual como morfológica.

Estoy convencido que la profundización teórica y práctica continua de la escenografía enriquece fuertemente el modo de imaginar y construir el espacio del espectáculo y por este motivo me vuelco siempre a la docencia y al trabajo de construir un camino de formación académico. Nunca dejo de recordar que el “espacio del escenógrafo” encuentra sus raíces en la poesía, la evocación y la fábula, en una búsqueda continua por conmover los sentidos y “materializar” el carácter efímero, en tránsito constante, de la representación escénica.

Abstract: During the last year of the Scenery career, the subject “Set V” seeks to create a training environment that encourages research space and object theater, striving for new expressive and symbolic alternatives.

Transiting the notion of designer author, three key areas are addressed: morphological experimentation, the poetics of space and scenography, integrating design, new techniques and technology.

Ends in an instance of a group exhibition, unifying conceptual thread, this possibility raises some key challenges for the race to enhance the quality, design, construction and completion of the theatrical object.

Keywords: Set Design - Theatre - teaching

Resumo: Durante o último ano da carreira de Cenografia, a matéria “Cenografia V” procura gerar um espaço de treinamento que motive a pesquisa do espaço e do objeto teatral, promovendo a busca de novas alternativas expressivas e simbólicas. Transitando a noção de escenógrafo autor, abordam-se três eixos fundamentais: a experimentação morfológica, a poética do espaço e a realização escenográfica, integrando design, novas técnicas e tecnologia.

Conclui em uma instância de exposição coletiva com um fio conceitual unificador, possibilidade que propõe algumas principais desafios para a carreira para melhorar a qualidade, o design, a construção e a terminação do objeto escenográfico.

Palavras chave: Cenografia, teatro, ensino

⁽¹⁾ **Carlos G. Coccia:** Diseñador Gráfico - Instituto ORT de Tecnología. Escenógrafo - Magíster en Escenotecnia y Arquitectura Escénica- Accademia di Belle Arti de Venezia, Italia.