

Ranciére, J. (2010) *El espectador emancipado*, El lago Ediciones, España.
La división de lo sensible. Estética y política, (2002), Salamanca, Consorcio Salamanca.
 Sanguinetti, S. (2009) *Dramaturgia imprecisa*, Estuario Editores, Montevideo.

Películas

Charles, K. *Sinedoque* New York, 2008
 Wees, A. *Moonrise kingdom*, 2012
 Win, W. *El cielo sobre Berlín*, 1987

Música

Chango Spasiuk, *Pynandi* (Los desclazos), 2009.

Abstract: This paper intends to think the role of the director in a process of group creation. It is based on the experience of God's assembly is in the house.

The following areas will be reviewed: Formation and importance of the creative / technical equipment; Exploration of expressive materials; Assembly.

The work would address physical and emotional while technical inquiry. This paper does not attempt to present the case as an exemplification of managerial work, but intends to do pro-

blematic the figure of the director, facing the following questions: What is the director's job? What is your physical positioning theatrical creation?

Key words: Body - assembly - body language - theater director

Resumo: Este trabalho propõe-se pensar o papel do diretor num processo de criação de grupo. Baseia-se na experiência de montagem de Deus está na casa.

Revisar-se-ão os seguintes eixos:

-Conformação e relevância da equipa criativa/técnico

-Exploração do material expressiva

-Montagem.

O trabalho de direcção suporia uma indagação física e emocional ao mesmo tempo que técnica. Este trabalho não tenta expor um caso como exemplificação do trabalho de direcção, senão que se propõe problematizar a figura do director, enfrentando as seguintes perguntas ¿Qual é o trabalho do director? ¿Qual é seu posicionamento físico na criação teatral?

Palavras chave: corpo – montagem – expressão corporal – direcção teatral.

(*) **Fabián Díaz:** Lic. en actuación. Maestría en Dramaturgia (Universidad Nacional de Artes).

La creación visual del personaje

Dardo Dozo (*) y Alejandra Espector (**)

Fecha de recepción: agosto 2015
 Fecha de aceptación: octubre 2015
 Versión final: diciembre 2015

Resumen: La exposición tiene como objetivo transmitir la articulación del proceso creativo de la diseñadora de vestuario con el director de un espectáculo en el diseño visual de los personajes. Para ello se tomará la trilogía que ambos artistas han llevado adelante juntos con las obras tituladas *Saberlo todo*, *Subterraqo* y *Hablar a las paredes*.

Palabras clave: dirección teatral - puesta en escena - vestuario - proceso creativo - diseño - espectáculo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 131]

¿Le gustará la pieza? ¿Aceptaré? Espero su diseño...

Estimo casi imprescindible comenzar este escrito ubicando el trabajo del director por fuera del centro de la escena para que se visibilicen todos los integrantes de su equipo de trabajo. Obviamente que se trata de posturas personales y no de supuestas verdades dado que las verdades, con el paso de los años, se desmoronan, por suerte, para dar paso a los interrogantes, a las dudas, a la búsqueda de alguna posible luz que algo ilumine el camino a transitar. Tomo mi labor dentro de la dirección como la de un investigador, el cual encamina sus pasos tras las pistas que van brindándole todos sus artistas. Sus diseñadores, sus actrices y actores. Todos los que permiten que su obra se torne en un acto vivo. Es aquí que mi formación docente me brinda la oportunidad de poder articular lo que deseo decir con mis obras con las

propuestas que mi equipo de diseñadores me propone y con quienes trabajo con plena confianza para comenzar a aclarar mi camino.

Por ende, ese equipo de diseñadores y ese trabajo de dirección son el puntapié inicial para comenzar con el juego de poner en escena nuestra obra.

Ahora bien, cada director decide tener o no tener una metodología determinada para abordar su labor.

En el caso particular de mi labor como director me resulta necesaria una metodología de trabajo para poder dar paso con mayor asiduidad a esos interrogantes que incomodan, que desvelan, que nos ubican en el lugar del aprender de nuestros artistas. Y como algunos creadores necesitamos de qué aferrarnos para poder realizar en nuestro trabajo, el exhaustivo análisis previo de la pieza me permite trabajar con mayor libertad con los diseña-

dores. Lo comparo con el juego. El juego tiene sus reglas para poder establecer estrategias. Cuanto más precisas las reglas más posibilidades de jugar con libertad.

Detalle entonces el comienzo de la elaboración del diseño de vestuario y con quien para mí es un gran placer trabajar, Alejandra Espector. Nuestro trabajo consiste en entregarle el libro casi sin palabras. Sin que medie ningún condicionamiento. Transcurren apenas algunos días donde dentro de mí suceden las incertidumbres.

¿Le gustará la pieza? ¿Aceptaré? Espero su diseño...

Llega un mensaje o un llamado a mi teléfono. Y allí empezamos a charlar. Más que nada el comenzar a escucharla. Casi mágicamente, la forma de los personajes se presenta ante mis ojos. Luego, cuando se suman las actrices y actores los personajes cobran vida propia, sucede el milagro gracias al trabajo. Nuevas vidas a partir de articular nuestras creatividades.

Suceden charlas donde acordamos ideas, propuestas para transmitir lo que deseamos, colores, texturas que Alejandra propone sabiamente, vienen los bocetos. Esas figuras esperadas ansiosamente que me sorprenden gratamente.

Cabe destacar que en este Congreso de Tendencias Escénicas presentamos juntos la trilogía que hemos trabajado últimamente y cuyas obras serán publicadas este año bajo el título Dramaturgia de los fantasmas. Las obras que la componen son *Saberlo Todo*, *Subterraquo* y *Hablar a las paredes*. Creo necesario realizar una breve descripción de lo que trata cada pieza a continuación:

***Saberlo Todo*. Teatro El Popular (Chile 2080)**

Cuatro personajes que se encuentran en un lugar donde comen sin comer, beben sin beber y compiten para ver quien es el que más sabe dentro de un juego que encubre lo sombrío de sus lejanas vidas. Un quinto personaje que no es visto ni escuchado por los demás, desea saber más allá de las palabras; observa e intuye que detrás de una enigmática puerta se podría encontrar el secreto de su historia.

***Subterraquo*. Teatro La Tertulia (Gallo 826)**

Rain (mujer perdida) cree despertar de un sueño cargado de miedos y angustias. Observa el lugar y no reconoce dónde se encuentra. De pronto descubre un sobre y comienza a comprender lentamente que en él se encuentran sus palabras no nombradas... y que el extraño lugar donde cree encontrarse es el lugar que alberga su último momento de existencia... una pesadilla de la cual no sabe si podrá despertar. Un extraño viaje final debajo de aguas que la rodean. Es entonces que intenta mirar a través de una ventana para descubrir hacia dónde va... su destino... y es en ese momento que aparecen todos los seres que han vivido siempre dentro de ella.

Ellos le mostrarán momentos de miedos, de humor, de desconcierto.

Ellos, la conducirán hacia un viaje conducido por sus propios fantasmas...

***Dramaturgia de los fantasmas*. Teatro La Tertulia (Gallo 826)**

Dos hermanos, Félix y Felisa, se encuentran cenando junto a una intrigante tía que come y bebe en silencio.

Allí surge una duda. ¿A quién han enterrado? ¿Al padre o a la madre?

Confirman que ha sido al padre.

Llega un matrimonio de vecinos y una amiga de sus padres para ofrecerles sus condolencias.

Los personajes se vinculan a partir de situaciones insospechadas hasta ese momento.

Comienza, a partir de allí, a conocerse la relación de los hermanos entre ellos y con sus padres. Una historia vacía de profundas relaciones filiales.

La acción cada vez se torna más vertiginosa plagada de un irónico humor negro.

A partir de una inesperada e insólita noticia, los invitados se retiran y quedan los hermanos, nuevamente, solos en la casa con su tía.

Así se presencia una impensada noche que transcurre fuera de todo posible patrón previsible.

Algo más para destacar es que Alejandra ha conformado notables equipos de trabajo para cada una de las obras compuestas por ex alumnas de la Facultad y eso ha permitido un riguroso trabajo de realización del vestuario llegando a lo planificado.

Dentro de la exposición realizada podrán observarse los bocetos y luego fotos y tráiler de las obras con el vestuario en acción.

Así, el diseño con el camino construido durante los ensayos va ajustándose al discurso, a las necesidades.

Para concluir parte de mi trabajo escrito, pienso en esas obras oscuras, siniestras, y que a pesar del humor que se infiltra en ellas, y que he escrito y dirigido, se destaca el valor que adquieren cuando el vestuario está creado desde un comienzo, más allá de algunas variaciones que lógicamente acontecen durante el transcurso de los ensayos, a partir de la acción misma.

Mi decisión de trabajar de esta manera, y lo hago con todos los diseños que componen la obra ha realizar, está fundamentado en poder generar un diseño de espectáculo minucioso y artesanal, pero solo es una metodología que aplico personalmente porque me brinda un crecimiento orgánico dentro del proceso creativo.

Durante el presente año le entregaré un nuevo libro. Y luego volveré a pensar...

¿Le gustará la pieza? ¿Aceptaré? Espero su diseño...

Y llega a mí el libro. Cada pieza de Dardo es un nuevo mundo a descubrir, dentro de un universo onírico, oscuro, poético, donde el humor, la emoción y la reflexión se entrelazan y se hacen carne en cada personaje.

Me gusta leerlas sin preconceptos, sin ideas previas ni charlas de mesa... simplemente dejándome envolver por la atmósfera sugerida y escuchando atentamente las voces que resuenan y las que se callan.

Cada palabra sugiere, cada palabra evoca, me envuelven colores, texturas, olores, sensaciones que van tomando forma en mi imaginación y que de a poco, se transforman en personajes.

Lo primero es el color, colores de fondo que crean una atmósfera emotiva.

Las casas de *Saberlo todo* y *de Hablar a las paredes* me sugerían un contexto de tonos tierras, sienas, ocre, hacia lo fantasmagórico en la primera, y hacia lo desgastado en la segunda. *Subterraquo* era sin ningún lugar a dudas negro, gris y rojo

Y entonces la pregunta ¿Quiénes son estos personajes que viven y respiran escénicamente rodeados de esas atmósferas? ¿Están vivos o muertos? ¿Viven en un aquí y ahora atemporal? ¿Aman, odian, sufren, ríen, lloran?

Y aparece entonces el anclaje temporal, el referente que a veces los une y a veces los distancia....siluetas del 30, del 50, del 80, del hoy... ¿A qué tiempo y espacio pertenece cada uno de ellos en su conflicto, en su mente, en su alma?

Contrastan, se mimetizan, se relacionan, se oponen: Color y silueta. Paletas cerradas, paletas neutralizadas, paletas vibrantes ¿Quién pertenece a cada lugar, quién invade, quién es y qué quiere?

Los personajes de *Saberlo todo*, parecen náufragos anclados en una fiesta eterna...Desgaste, transparencias, encajes deslucidos...sus trajes de gala de diferentes épocas, maltratados por el tiempo que cada uno de ellos lleva muerto. Son fantasmas tragicómicos.

En cambio en *Subterráqueo* cada personaje es neto, frío, recortado en pleno, negro, blanco, gris, rojo. Están expuestos, descarnados, crueles en sus conflictos...El tiempo es hoy, y me responden con toda una semántica de cada prenda, de cada accesorio. Las siluetas me hablan de su contexto y de su historia, de sus angustias y sus hipocresías.

Y en *Hablar a las paredes* surge el tiempo como disparador de cada personaje...Los hermanos anclados en su pasado, una década, los años 50, los vecinos con todo el exitismo y la ostentación de los años 80, y por último esa tía, que se enlazó sin querer y queriendo con un personaje de Saberlo todo.

Una vez visualizados, los vuelco inmediatamente en bocetos y me pregunto... ¿Le gustarán los personajes? ¿Aceptarán? Espero su comentario...

Y recién ahí nos encontramos Dardo y yo, para dar comienzo al resto del proceso creativo. Los bocetos son entonces el punto de partida.

Y comienza toda esa interacción entre director y vestuarista, donde nos comunicamos muchas veces casi sin palabras, y donde trabajamos en conjunto para darle vida a esos personajes.

Nada es gratuito, siempre cada elemento propio del vestuario narra, comunica, evoca, sugiere. Y al generarse el proyecto desde el inicio en equipo, con tanto intercambio de ideas y respeto por lo que apunta en el incons-

ciente de cada uno, se logra una dramaturgia del vestuario muy poderosa.

Por supuesto que siempre hay variantes, es un proceso creativo y orgánico que no termina en el boceto sino que sigue tomando forma y creciendo a partir de los actores, de los ensayos.

A veces surgen matices insospechados que ameritan un cambio, o un accesorio no previsto pero que cierra totalmente al concepto original, por ejemplo las pantuflas, en *Saberlo todo*, o la bata en *Hablar con las paredes*...

Y finalmente lo vemos materializarse en escena cuando cada actor, caracterizado y vestido, se transforma en esa unidad orgánica que es el personaje, se apagan las luces y comienza la magia del espectáculo.

Abstract: The exhibition aims to convey the joint creative process of costume designer with the director of a show in the visual design of the characters. To this end the trilogy that both artists have carried out together with the works entitled Everything, Subterraquo and talk to the walls it will be taken.

Key words: Theater director - staged - costumes - creative process - design - show

Resumo: A exposição tem como objetivo transmitir a articulação do processo criativo da designer de vestuário com o diretor de um espetáculo no design visual das personagens. Para isso tomar-se-á a trilogia que ambos artistas têm levado adiante juntos com as obras intituladas “Sabê-lo todo”, “Subterraquo” e “Falar às paredes”.

Palavras-chave: Direção teatral - posta em cena - vestuário - processo criativo - design - espetáculo.

(¹) **Dardo Dozo.** Actor Nacional (Escuela Nacional de Arte Dramático). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

(²) **Alejandra Espector.** Escenógrafa (Universidad del Salvador, 1979). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Moda y Tendencia y en el de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Tendencias Innovadoras para la Danza. “Grupo Alma” Compañía de Danza Integradora

Fecha de recepción: agosto 2015
Fecha de aceptación: octubre 2015
Versión final: diciembre 2015

Susana González Gonz (¹) y Gabriela Fernández (²)

Resumen: Área temática: Tendencias Innovadoras para la Danza. “Grupo Alma” Danza Integradora grupo innovador, cuyo mayor objetivo es lograr con sus obras, cambiar la percepción individual y colectiva acerca de la inclusión, la integración, la libertad corporal, la creación artística y la diversidad cultural, como un derecho de todas las personas. Cuestiona la estética convencional desde una dimensión ética, fundamentada en el arte como herramienta de inclusión social y el proceso creativo como producción resultante de lo colectivo. Sensibilizar la mirada hacia nuevos sentidos y subjetivación, derribando preconceptos y dicotomías, abre nuevas puertas a los bienes de la cultura, que trascienden las barreras artísticas, sociales y culturales.