

Resumo: A tensão entre letra e música, as imagens poéticas e a sonoridade do texto são alguns dos elementos que podem fazer da canção um texto escénico. Por sua estrutura a canção contribui elementos à construção dramática que podem incluir desde o distanciamento até a divisão por cenas ou números fechados. A proposta é analisar e compreender os elementos constitutivos que podem fazer da canção um texto dramático ou um ponto de partida para uma dramaturgia que integre a canção à cena contribuindo sua própria poética à teatralidad da mesma.

Palabras clave: Construção dramática – canção – texto de trabalho – dramaturgia - cena

^(*) **Laura Gutman:** Licenciada en Composición coreográfica (Universidad Nacional de las Artes). Regiseur (Instituto de Arte del teatro Colón). Posgrado en Lenguajes Artísticos Combinados (Universidad Nacional de las Artes).

La distancia entre las cosas, usos del espacio

Fecha de recepción: agosto 2015

Fecha de aceptación: octubre 2015

Versión final: diciembre 2015

Daniel Joglar ^(*)

Resumen: Tomo como punto de partida esta cita de Michel de Certeau, “*La invención de lo cotidiano*”. Artes de Hacer:

A una producción racionalizada, tan expansionista como centralizada, ruidosa y espectacular, corresponde otra producción, calificada de consumo: esta es astuta, se encuentra dispersa pero se insinúa en todas partes, silenciosa y casi invisible, pues no se señala con productos propios sino en las maneras de emplear los productos impuestos por el orden económico dominante. (...) Producen sin capitalizar, es decir, sin dominar el tiempo. (2006) (1)

Palabras clave: artes visuales – cotidianeidad – espacio escénico – impresionismo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 155]

Un modo de estar en el mundo

Egrese como Técnico Químico de la Escuela Nacional de Educación Técnica N 1 Domingo Faustino Sarmiento de Mar del Plata, provincia de Bs. As

El diploma que me entregaron dice así:

“Al señor Daniel Joglar, como recuerdo de su paso por la Escuela”

“No siempre está en nuestro poder hacer grandes cosas, contentaos con las pequeñas que se os ofrecen a cada paso pero hacédlas con fervor y con amor”.
30 de Noviembre de 1984

En esos años estudie las distintas disciplinas de la química: química general, inorgánica, proceso y operaciones químicas, química analítica cualitativa, cuantitativa, industrial, orgánica, etc. Pero lo que más recuerdo son las clases de Tecnología de los alimentos, cuyos trabajos prácticos tenían por objetivo realizar pan, tarta de fruta, de manzana, mermeladas, agua de azar, etc. La química tiene mucho de cocina, como el arte creo yo. Luego intente estudiar varias cosas, bioquímica, arquitectura, teología, filosofía, hasta llegar a las artes visuales que hoy es mi modo de estar en el mundo.

Modificar por un momento la mirada.

Lo que hago se llama instalaciones.

Instalaciones en arte contemporáneo son aquellas prácticas que toman un poco de casi todas las disciplinas

de las artes visuales, pintura, escultura, video, etc., por lo que se relaciona mucho con las artes escénicas a mi entender.

Jorge Glusber, uno de los ex directores del MNBA, señaló alguna vez que “las Cuevas de Altamira podrían ser vistas como uno de los primeros precedentes de las instalaciones”.

Lo primordial en las instalaciones y las artes escénicas es el uso del espacio asignado o elegido por el autor y la transformación de la percepción de este.

Siempre intento pensar nuevos procesos para desarrollar una poética y modificar por un momento la mirada desde la que habitualmente se percibe un espacio.

Valor simbólico del espacio.

El detonante para comenzar a experimentar el tema de las instalaciones fue un seminario que realicé como parte de mi formación en la *Escuela de artes visuales Martín Malharro*, este se llamaba *Usos y Valor simbólico del espacio*, donde veíamos a partir de textos los distintos tipos de espacios y sus significaciones. El umbral como paso a un espacio, sagrado o profano.

La danza como espacio dinámico. La fiesta como espacio efímero, entre otros.

Entre las lecturas de *La Poética del Espacio* del filósofo francés Gastón Bachelard publicado en 1958, donde el autor busca entender la relación del hombre con el mundo, encontramos que Bachelard realiza un estudio de la casa como tal analizada a partir de un punto de

vista psicológico. Esta idea es evidente en la cita textual: "...con la imagen de la casa tenemos un verdadero principio de integración psicológica. Examinada desde los horizontes teóricos mas diversos, pareciera que la imagen de la casa fuese la topografía de nuestro ser íntimo". Bachelard conceptualiza la idea de la casa como un instrumento de análisis del alma humana.

Al hablar de la casa, Bachelard considera que esta imagen está compuesta de una compilación de recuerdos e imágenes que tenemos de cada casa en la que alguna vez hayamos vivido, como de aquellas en las que vayamos a habitar. Es importante que la imagen de la casa no se vea como objeto, sino más bien desde un punto de vista fenomenológico, el cómo está habitado el espacio y cómo vivimos el día a día en determinado rincón del mundo. "En la casa, el ser encuentra un albergue." El filósofo plantea que "el beneficio principal del hogar, de la casa, es más que cualquier otra cosa, albergar el ensueño. La casa protege al soñador. La casa nos permite soñar en paz" (1965) (2)

Dentro de los contornos de la vida cotidiana

Trabajo con objetos y materiales de todos los días, utilizando estrategias artísticas operadas en torno a la noción de uso dentro de los contornos de la vida cotidiana.

Uno de mis trabajos consiste en una pequeña pieza irregular de imán suspendida de un clavo de la pared. Este imán está todo el tiempo actuando, ejerciendo su acción sobre el clavo. Para que esta pieza de imán quede suspendida en la pared, necesita de ese clavo y el clavo necesita de esa pared.

Otro trabajo consiste en dos vasos de madera con azúcar que están sobre dos mesas bajas con forma de lágrima, en madera y vidrio. Esta obra comenzó a partir del dibujo de los vasos que contenían uno azúcar negra y el otro azúcar rubia. Los vasos necesitaban un soporte para ser exhibidos, había pensado en un soporte del estilo mueble que los contuviera, de no encontrar ese mueble podía realizar un soporte clásico como base para presentarlos. Cuando tuve los vasos de madera y el azúcar, salí a buscar bases para los vasos como un material más. Tardé bastante tiempo en encontrarlas, pero cuando ocurrió no quedó duda que esas mesas eran las indicadas: los vasos convertían a las mesas en obra también y no solo soporte. Ése era el punto de partida de la obra, así podía continuar con el piso, con la sala, con el edificio, con la ciudad, etc., que esos vasos necesitaban.

Este punto de reacción en cadena es lo que me interesa que ocurra en las instalaciones que realizo.

En el año 2004 presenté una instalación que consistía en siete mesadas forradas de cuero, cada mesa tenía su artefacto lumínico y una serie de objetos dispuestos sobre ellas. *Hormigas, arañas y abejas* era el título de la instalación, tomado de un libro del filósofo Martin Hollis, *Invitación a la Filosofía*.

"Los insectos que sirven como título a este capítulo proceden de otro pensador del siglo XVII, Sir Francis Bacon, cuyas agudas reflexiones sobre el método científico siguen gozando de un amplio eco." (1986). En su primer libro de aforismos (1625) señala lo siguiente:

Aquellos que han cultivado las ciencias han sido hombres de experimentos u hombres de dogmas. Los hombres de experimentos son como las hormigas, solo reúnen y utilizan; los razonadores se parecen a las arañas, que fabrican telarañas con su propia sustancia.

A pesar de su tono de menosprecio, Bacon ve en ambos ciertas virtudes y recomienda "un camino intermedio", simbolizado por la abeja, que "junta materiales en las flores del jardín y de los campos, pero los transforma y los digiere gracias a su propio poder" (1986) (3)

Usé esta cita porque encontraba modos de trabajo similares a los míos: recolecto, almaceno, reúno, utilizo, fabrico redes con los materiales que utilizo. Le asigno un lugar a cada cosa que elijo mostrar. La distancia que los separa es el espacio de intimidad de cada objeto.

Mi objetivo es que los objetos tengan su intimidad y que no la pierdan por estar en relación con otros.

La distancia entre las cosas es tan importante como los objetos que uso.

Cita a ciegas con los materiales

La calle, los negocios, las vidrieras son fuentes de inspiración y acopio. Salgo a caminar y a buscar cosas. ¿Qué cosas o qué características tendrá el material que voy a utilizar?, no lo sé.

Mis paseos y salidas son como una cita a ciegas con los materiales y un encuentro conmigo mismo.

Duración imprevista

Otros referentes en mis instalaciones son, por ejemplo, el Manifiesto del artista Alberto Greco (Buenos Aires, Argentina, 1931 - Barcelona, España, 1965)

El arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto pero al objeto encontrado lo deja en su lugar, no lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación, que significa galería y muestra. Debemos meternos en contacto con los elementos vivos de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares y situaciones.

Arte Vivo, Movimiento Dito. Alberto Greco. 24 de julio de 1962. Hora 11:30. (4)

Así, un volante de difusión de una de sus obras decía: "Alberto Greco te invita a un viaje de pie en el metro de Sol a Lavapies. Viernes 18 de Octubre, 19 hs y 5 minutos. Duración imprevista. Greco firmará gentes y situaciones en un momento vivo Dito"

Piedras rechazadas por el constructor

En esta visión de las cosas, el artista Jimmie Durham, (EEUU, 1940) se manifiesta contra lo establecido. Durham ha hablado en multitud de ocasiones de su rechazo al lenguaje y a la narración lineal, porque detesta que haya que seguir un camino concreto para llegar a alguna

parte. Vincula el lenguaje con la arquitectura, que rechaza, si cabe, con mayor vehemencia, pues la arquitectura encarna los designios intolerables de todo poder. Durham dijo una vez que “las ciudades están formuladas para que nuestros recorridos diarios sean siempre los mismos.” “Somos, en suma -nos dice el artista- lo que la arquitectura quiere que seamos”. (5)

Al vincular la arquitectura con el poder, Durham quiere ser una de esas piedras rechazadas para sentirse al margen de un sistema.

En la muestra hay piedras rechazadas por el constructor, piedras grandes y pequeñas, apiladas unas encima de otras piedras que son lanzadas con el fin de cambiar la costumbre de la percepción de los objetos comunes. La piedra es usada por el artista como un instrumento puro, algo móvil, un “no-monumento”.

Una especie de impresionismo

Para terminar esta ponencia y a modo de conclusión, me gusta ver mi trabajo como un guión o un libro en continuo proceso de reescritura y adaptación. Hacer algo así que en palabras del diseñador de moda Tom Ford acerca de sus procesos comenta- tomo lo que más me gusta y en cierto modo lo amplifico. Es una especie de impresionismo.

Notas

1. Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer, (fr. 1980), México, ITESO. Universidad Iberoamericana, 2006.
2. Gaston Bachelard, La poética del espacio, S.L. Fondo de cultura económica de España, 1965.
3. Martin Hollis, Invitación a la filosofía, Barcelona, Ariel, 1986
4. AAVV, Alberto Greco; IVAM Centre Julio González; Fundación Mapfre. Valencia 1991. <http://www.vivodito.org.ar/node/18>
5. <http://www.elcultural.es/noticias/arte/Jimmie-Durham-contra-lo-establecido/3416>

Abstract: I take as a starting point this quote from Michel de Certeau, “The Invention of the everyday”. Arts Do:

A streamlined production, as expansionary as centralized, noisy and spectacular corresponds another production, qualified consumption: this is clever, it is scattered but insinuates everywhere, silent and almost invisible, because it does not point to own products but ways of using the products imposed by the dominant economic order. (...) They produce without capitalizing. It is without overpowering the time. (2006) (1)

Key words: Visual Arts - daily life - performance space - impressionism

Resumo: Tomo como ponto de partida esta cita de Michel de Certeau, A invenção do quotidiano. Artes de Fazer:

“A uma produção racionalizada, tão expansionista como centralizada, ruidosa e espectacular, corresponde outra produção, qualificada de consumo: esta é astuta, se encontra dispersa mas se insinua em todas partes, silenciosa e quase invisível, pois não se assinala com produtos próprios senão nas maneiras de empregar os produtos impostos pela ordem económica dominante. (...) Produzem sem capitalizar, isto é, sem dominar o tempo.” (2006) (1)

Palabras clave: Artes visuais – diário – espaço cênico – impressionismo

^(*)**Daniel Joglar:** Profesor de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro y realizó el Programa de Becas de Guillermo Kuitca. Ha expuesto individualmente en la galería Ruth Benzacar y en Dabbah Torrejon, en el Blanton Museum of Art, The University of Texas at Austin, y en Artists' Space, Nueva York. Obtuvo las becas de la Fundación Antorchas, del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Elena Poggi y de la Bienal Regional de Bahía Blanca. Su trabajo ha sido incluido en los compendios Vitamin 3D (London: Phaidon Press, 2009) y 50 International Emerging Artists (Contemporary magazine, London, 2006).

El acceso al sentido en los textos teatrales: una propuesta argumentativa

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

Lucas Lagré ^(*)

Resumen: El acceso al sentido de un texto teatral constituye una de las dificultades principales con las que se enfrentan tanto actores como directores teatrales en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En el presente trabajo intentaremos demostrar que dicha problemática se debe al hecho de que la mayoría de los métodos de actuación utilizados entienden el significado en términos referenciales, y, en consecuencia, dejan de lado la identificación del aspecto ilocucionario que cada enunciado porta, factor clave a la hora de llevar un texto a escena. A su vez, nos posicionaremos dentro de una perspectiva argumentativa para intentar proponer un esbozo de solución al problema.

Palabras clave: sentido - texto teatral – actuación - polifonía - argumentación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 158]