

con el personaje, es decir, cuando tiene que configurar el mundo del “como si”, el mundo de la ficción, se relaciona de otra manera con él? ¿Qué pasa en esos “entre dos”? ¿Quién observa a un objeto que es idéntico a sí mismo y que está actuando, es decir, que está realizando una acción provisional, que tiene una conducta diferente a la habitual, en un espacio y un tiempo provisional, sin solución de continuidad con la existencia?

A mitad de la mañana surge un debate, extenso, entre dos técnicas que parecían, por lo menos en un principio, estar en tensión. En el mismo debate se descubre, asombrosamente, que dichas técnicas coinciden en muchas nociones conceptuales, quizás más de lo pensado a priori. Pero lo que se advierte es una diferencia en la estrategia que desarrollan para abordar la escena. Sin embargo, las dos técnicas coinciden en la verdad escénica. Todos los que han participado de la comisión, conferencistas y público, han agradecido el espacio de encuentro, de reflexión, de retroalimentación que el congreso propicia. Se augura la posibilidad de continuar explorando, creando y compartiendo los procesos creativos. Se crearon redes vinculares, intercambios de contactos, de bibliografía sugerida y tránsitos de materiales teóricos y prácticos. Reinó un espíritu pasional, una mirada amorosa sobre el teatro, alto profesionalismo, vasto oficio, un profundo respeto por las coincidencias y por las no coincidencias, sensación de bienestar, convivencia y enriquecimiento. Pero, sobre todo, ganas. Ganas de seguir construyendo otros mundos posibles, ganas de seguir creyendo en el teatro como elemento de resistencia y de lucha, ganas de seguir jugando.

La experiencia creativa en la actualidad

Andrea Verónica Mardikian

Escenas sin fronteras. Procesos Creativos

- Patricia Martínez. *Breve sueño, una experiencia interdisciplinaria.*
- María Ximena Núñez Pérez. *Teatro y Género, proyecto teatral “Trabajadoras de la aguja”*
- Mariana Giovine. *Pensamientos sobre producción artística y gestión de grupo: Compañía de Teatro Estable Los Distraídos.*
- Florencia Berthold. *Ficción, una obra de teatro que se convierte en cine.*
- María Moggia. *De cómo un deseo se transformó en una forma devida.*
- Lidia de Gonzalo. *Del papel blanco a la puesta en escena. El proceso de “La Catalana”*
- Daniel Jorge Fazio y Mariano Taccagni. *Edipo y Yocasta. Producción 100% nacional en la Av. Corrientes.*
- Verónica Edye. *Puesta de un thriller en teatro, como resolverla.*
- Andrea Giase. *Transitar un proceso creativo en el marco del taller de entrenamiento.*

La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una oferta vastísima de obras teatrales como así también de diversas actividades culturales. Algunos procesos creativos

contemplan una producción para la gestión y comunicación del espectáculo. Otros grupos de artistas se autogestionan y otros reciben algún subsidio. Se puede observar distintas estrategias para transitar un proceso creativo. Rubén Szuchmacher, en el panel organizado en el Teatro Regio sobre Producción, Gestión y Comunicación de espectáculos dice: “El teatro independiente reúne a un espectador cercano, que adhiere con los valores del primero y que conforma, por eso, un público bastante endogámico. El teatro comercial, por su parte, posee un público más diverso y lejano”. Esta frase aglutina de manera exquisita todos los asuntos compartidos en la comisión de la tarde.

Se presentó la obra escénica interdisciplinaria “Breve sueño” realizada en el 2015 por encargo del Centro Experimental del Teatro Colón (CETC). Presenta un reel y la primera y segunda parte del díptico.

Se presentó la obra *Trabajadoras de la aguja*. Dispara la reflexión sobre la creación y puesta en escena acerca de la obra que desarrolla la temática del trabajo femenino, especialmente, el textil. La propuesta involucra una investigación interdisciplinaria, corporal, audiovisual y testimonial. La memoria y la identidad como la reconstrucción desde lo testimonial y anecdótico. La reflexión se centra en esta incertidumbre: ¿Nuestras identidades se construyen en el trabajo?

Se presentó la Compañía de Teatro Estable *Los Distraídos*. Bajo la forma de producción de teatro independiente y también de teatro oficial. La identidad del grupo, que lleva 4 años trabajando, se basa en las características artísticas de sus obras, sus puntos en común, generando un estilo y una poética propia. La primera producción usó el clown en un texto de Gorostiza. A partir de eso Gorostiza escribió una obra para el grupo que se estrenó en el Teatro Cervantes. De la producción independiente pasaron a la producción oficial, señalando una diferencia muy ostensible: en el teatro independiente el dinero es el obstáculo para la producción; en el teatro oficial la burocracia es el obstáculo para la realización.

Se presentó la obra *Ficción* una obra de teatro que se convierte en cine. La obra combina diferentes áreas artísticas, la plástica, la multimedia, el teatro, la música y con cámaras filmando en vivo el trabajo de los actores. En la comisión, la directora, le propone a dos de los actores de la obra improvisar mientras que ella los filma. Comentan que también este material va a ser usado para futuros proyectos.

Se presentó una reflexión sobre la autogestión como una forma de producción. La conferenciante es parte del equipo de BT, organizador del Festival Nacional e Internacional Bahía Teatro. Además es Directora-Productora de Obras de Teatro, coordinadora de talleres de Teatro y gestora en el Estudio de Teatro el MTJN de Boedo. La observación se dispara a partir de la pregunta: ¿Qué importancia tiene el arte en la ciudadanía? Entiende que el arte es un componente de la educación y una forma legítima y establecida de trabajo dentro de la estructura social del Estado. Se señala que el teatro no está contemplado en una perspectiva federal sino local de la ciudad de Buenos Aires.

Se presentó la obra *La Catalana* un proyecto escrito y dirigido por la misma realizadora. La escritura del ma-

terial nace en un taller de dramaturgia y se termina en el mismo. Todo el proceso se organiza a través de la autogestión involucrando: búsqueda de actores, de teatro, del asistente, de la sala de ensayo, armado de la carpeta del proyecto, subsidios, diseño de iluminación, escenografía, vestuario, promoción de la obra, difusión y gráfica. Una frase condensa dicho proceso: *Del papel en blanco a la puesta en escena de la obra*.

Se presentó la obra *Edipo y Yocasta* (2016) una producción 100% nacional en la Av. Corrientes. También se incluye dentro de este proceso creativo la grabación del C.D con orquesta en vivo. Primer musical basado en la tragedia griega, un espectáculo rupturista en las estructuras y formatos ya que combina estilos musicales y estéticos. Con quince actores en escena y dieciséis músicos en vivo. Teatro musical 100% nacional en un teatro comercial.

Se presentó la obra *Esquina peligrosa de Priestley* un thriller en teatro. Para lograr estos climas de suspenso necesarios para este género tan poco desarrollado en teatro se señala como se hizo uso y abuso de todos los medios que el teatro brinda. Se desarrolla como estrategia el uso de espacios paralelos y simultáneos para configurar espacios recortados.

Se presentó la obra *El Viaje* como un material que nace de la creación colectiva en el marco del taller de entrenamiento. La propuesta es explorar sobre las posibilidades dramáticas de un tema. Se realizan improvisaciones que cooperan para pensar un conflicto, relaciones entre los personajes que cada actor propone y espacios escénicos. El proceso creativo pensado como un viaje a lo desconocido del material explorado y hacia el interior del actor. Una experiencia transformadora para el alumno participante del taller.

Luego de todas las exposiciones, percibí una enorme capacidad de trabajo, de voluntad, de ganas, de deseos, de pasión, de respeto, de amor, de oficio pero también me preguntaba: ¿Para qué el teatro?, ¿Cuál es el valor real y profundo del teatro en una sociedad?, ¿Ha perdido el teatro la idea de celebración? Mi pregunta abrió un intercambio altamente enriquecedor. Rescato algunos asuntos: políticas culturales que no contemplan todas las producciones artísticas de la actualidad, un público no interesado en el teatro alternativo, una producción alternativa que no siempre se hace responsable del entretenimiento de los espectadores, perspectivas locales y no federales de producciones artísticas, consumo de medios masivos (cine y televisión) por parte del público, una oferta vastísima de teatro comercial, oficial y alternativo y un momento político, social y económico que no coopera con la demanda actual. Todos estos temas permiten replantear el rol del artista en la vida cotidiana, desnaturalizar algunas dinámicas de las que somos partes sin tener una mirada macro sobre el campo intelectual de nuestra época. Un debate muy extenso, muy participativo, muy adulto, donde los artistas presentes reconocimos fallas, faltas, cegueras, responsabilidades, pasiones y deseos. Un espacio que propició la renovación de un compromiso con el teatro, con su objetivo de resistencia, de revelación, de celebración, de comunión. El teatro como un espacio - tiempo lúdi-

co que pone en evidencia los asuntos más intrínsecos y profundos de la naturaleza humana.

El modelo de gestión en red para visibilizar las producciones teatrales nacionales

Marina G. Mendoza

Comisión Producción, gestión y curaduría

- Marianela Aguilar Merline y Manuel Leiva. *Exploraciones escénicas, un puente hacia la acción*

- Maxime Seugé. *Desafíos y lógicas de producción en Timbre 4*

- Leandro Frías. *Apuntes sobre curaduría y programación musicales. Vol. 1*

- Sergio Rower. *Libertablas: Cooperativa Teatral Independiente Autogestiva, 38 años de trabajo ininterrumpido*

- Eleonora Pereyra. *Gestionar en Red*

- Estanislao Otero Valdez. *El Rol del Productor Ejecutivo en el Circuito Teatral de Buenos Aires*

- Adolfo Cabanchik. *Teatro Comunitario - Arte y Transformación Social- La Utopía Teatral*.

Introducción

La democratización de las voces en el ámbito teatral argentino ha permitido la proliferación de espacios de visibilización y reivindicación de las capacidades culturales de las comunidades de todo el país. Esta descentralización de las propuestas teatrales, la nueva Ley del Actor sancionada en octubre de 2015 que regula la actividad, el incremento de producciones cooperativas, la oferta de grandes musicales de Broadway en las calles de Buenos Aires y la existencia de plataformas digitales que permiten visibilizar las producciones de todo el país, constituyen algunas de las realidades del ámbito teatral que los productores deben considerar al momento de elegir qué espectáculos producir, hacia quiénes dirigirse y cómo hacerlo.

Desarrollo

Con la introducción de las nuevas tecnologías al ámbito de la gestión cultural y la consecuente expansión del modelo de gestión en red entendido más allá del uso de las redes sociales, el productor se ha constituido en una pieza clave en la curaduría y la gestión de espectáculos. La presencia cada vez mayor de productores ejecutivos en ámbitos autogestivos e independientes, es expresión de este fenómeno de democratización y horizontalización de las manifestaciones culturales que experimenta el mercado argentino.

Este proceso exigió ingentes esfuerzos por trascender las formas académicas de concebir y transmitir el teatro, desmitificar la idea de centralidad porteña en la producción como garantía de éxito, habilitar canales de diálogo entre los diversos actores involucrados y fomentar el intercambio de expresiones culturales de todas las geografías.

La concepción de producciones en red posibilitó la confluencia de la búsqueda creativa con la necesidad