

gen visual que comienza a aparecer en cada personaje. No solo se tuvo en cuenta el tema del expresionismo y la metáfora visual, sino también un anclaje en la tipología griega con una mirada más oscura. Hay que tener muy en cuenta la corporalidad del vestuario.

Por medio de las texturas y colores del vestuario se pudo lograr una marcada división de los personajes de Elektra y su hermana. Para Elektra se utilizaron texturas rústicas, pesadas con colores neutros y oscuros ya que el carácter de su personaje reflejaba eso y para su hermana, que era un personaje totalmente diferente y opuesto, se optó por colores claros y texturas suaves y livianas.

Se realizaron bocetos del vestuario y caracterización realizados con Photoshop que en algunos personajes sufrieron pequeños cambios durante el proceso.

Presentación de los conceptos que llevan a formar esta Sociedad de Profesionales. Carlos Di Pasquo, Roberto Traferri, Miembros de la Sociedad de Diseñadores de Escenografía, Vestuario, Video Escénico e Iluminación de la Argentina. Es docente de la Universidad de Palermo desde hace 10 años.

Nos cuenta de cómo funciona la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina. Desde hace un tiempo varios escenógrafos, iluminadores, diseñadores de video y vestuaristas se vienen reuniendo para intentar formar una asociación que los nuclea.

La idea es poder aunar criterios a nivel profesional y proponer discusiones. Esta idea de la asociación comenzó hace varios años atrás y tiene una larga historia. En la década del 60 se reunieron por primera vez un grupo de escenógrafos para tratar de hacer una asociación que no se llegó a concretar. Otro intento fue en los años 90 donde se llegaron a juntar más de 100 personas en una gran asamblea, pero también fracasó. Más tarde hubieron otros intentos donde comenzaron a reunirse en la sede de Mario Bravo en la UP, pero a pesar de haber juntado una cantidad considerable de escenógrafos y vestuaristas, no pudo concretarse.

En el 2015, deciden intentarlo nuevamente tratando de incorporar también a los iluminadores que por su lado también habían realizado sus propuestas frustradas. Actualmente están reunidos escenógrafos, iluminadores, vestuaristas y diseñadores de video de todo el país, con intención de lograr formar esta asociación.

El objetivo principal es el de conseguir los derechos de autor para poder cobrarlos.

Para poder lograr este objetivo, primero hay que tener la asociación civil conformada y respaldada por una autoridad máxima.

Los objetivos secundarios son: profesionalizar las actividades (cuestiones gremiales), organizar conferencias, cursos, charlas y talleres, participar y organizar congresos, organizar y participar de exposiciones (tienen la idea de armar una exposición de los 50 años de Héctor Calmet) y generar y promover investigaciones.

La poética y la Pintura en el Maquillaje de Caracterización. Eugenia Mosteiro (Actriz, asesora de imagen, artista plástica, realizadora de F.X). Eugenia explica como trabaja en el diseño de un personaje desde la poética y la pintura, y cómo se va creando ese maquillaje de caracterización en el rostro de un actor / actriz.

En principio hay que adquirir criterios estéticos, expresivos y simbólicos para analizar, construir y caracteri-

zar los personajes. Reconocer los distintos signos de los personajes pictóricos para poder plasmar el sentimiento en esa poética, que es el arte del maquillaje.

El actor es el protagonista que manifiesta el alma del personaje a través de su internalización de sus estados emocionales.

Se compromete en colaborar con el actor, ya que el maquillaje ayuda plásticamente a la composición del personaje. Como ejemplo habla desde su propia experiencia como actriz en sus diferentes roles de personajes, como por ejemplo *La Balada del café triste* (1943) de Carzon Mc Cullers, la ópera *Ariadna in Naxos en el Teatro Colón* (2000), etc, donde ella misma se caracterizaba y pudo comprender ese manifiesto, en definitiva darle la correcta expresividad a su rostro.

Y entender como la relación cuerpo/mente se establece dentro de un proceso amplio y complejo. Este proceso se manifiesta como una producción subjetiva cuando interactúan entre si el deseo, el discurso y el resultado producido por estas relaciones.

Hay una potencialidad para el juego y esa misma potencia es la que le permite al actor crear nuevos escenarios. Así, puede apropiarse de una identidad innovadora y a la vez dotarlo del poder de disfrutar de esos logros obtenidos en el proceso, en el recorrido, en definitiva en el proceso creativo.

De esta manera, los espacios se re significan, a través de un relato del territorio, una imagen o una pintura, como disparadores, donde hay un itinerario, y donde se predispone a la voluntad y accionar lúdico con todos los sentidos y motivaciones, para que en definitiva se establezca una identidad propia.

Esa identidad en lo que respecta al arte del maquillaje le permite lograr a Eugenia el diseño re significado y listo para ser llevado a la acción de transformar el rostro del actor.

Previamente busca referentes, imágenes, investiga, realiza bocetos. Finalmente se lleva a cabo la prueba de maquillaje, el actor se identifica y se apropia.

A modo de conclusión finalizadas todas las ponencias, se abrió el debate con el público presente y el tema central fue la Sociedad de Profesionales.

Esta nueva mirada de futuros jóvenes profesionales fue altamente enriquecedora para ellos, pues pudieron dialogar con los expertos en el tema: Calmet. Di Pasquo y Traferri.

La sonoridad de los actos

Elsa Pesce

- Lic. En Composición Coreográfica, Argentina. Ariel Tamburrini. *Alegremia - Creación colectiva e Intervención en Danza e Integración Latinoamericana.*

- Docente, Bailarina, Coreógrafa y Psicóloga social, Argentina, Susana Gonzalez Gonz. *Danza Integradora. Una actividad transformadora.*

- Lic. Danza con especialización en edades tempranas, Argentina. Paula Schapiro. *Sin casilleros. Una poética de la danza en edades tempranas.*

- Actriz, Bailarina, Docente, Argentina. Gabriela Esquenazi. *Viaje hacia las profundidades del Cuerpo: Coreografía y Configuración Poética*.

- Bailarina, Lic. En Antropología, Argentina. Mariana Saez. *La construcción de la mirada. Recorrido por las producciones de Proyecto en Bruto*.

- Lic. en Composición Coreográfica, Argentina. Sofía Kauer. *La Danza y los fuegos artificiales*.

- Lic. en Arte, Docente e Investigadora, Argentina. Lucía Belén Merlos. Bailarina, Lic. en Antropología, Argentina. *La danza habitando la ciudad. Experiencias platenes en espacio público*.

El mito inauguró las ponencias del Congreso de Tendencias Escénicas 2016.

Conceptos que parecían olvidados como el mito, el símbolo, el relato, la narración, el cuerpo y los sentidos que configuran el ser. Artaud y el teatro. Bachelard y sus poéticas, retornan a la vida del ser humano.

Toda esta enorme estructura para hablar de la experiencia; construcción propia y singular de un acontecimiento externo o interno que se registra en el cuerpo y en la psiquis y acontece en la interioridad del sujeto.

El mito, el poder que tiene el ser humano de crear historias que proporcionen respuestas a demasiados interrogantes y a la temida seguridad de su entorno.

Toda la cultura, todas las manifestaciones culturales, tienen el lenguaje del mito, Joseph Campbell en su libro *El héroe de las mil caras* (año) revela que los símbolos que dan vida a los mitos son pura energía que genera la humanidad para su existencia.

La pregunta de Gabriela Esquenazi fue: “¿Cómo resuena el mito en el cuerpo, en todos sus sentidos?” Trabajó con el mito de la creación de *Eurynome*, mito antiguo de los pelagos, los primeros habitantes de Grecia, la diosa de todas las cosas que nació del caos y buscó un lugar donde hacer pie y lo creó separando las aguas del cielo, su nombre significa la diosa del buen gobierno o del buen pasto. La primera parte de la construcción de su obra fue solo de interrogantes: ¿cómo plasmar en escena semejante relato?

Respuestas: escuchar como resuena el mito en el cuerpo, las formas, el movimiento, las líneas de acción, la escena, la danza y el teatro.

La poesía corporal es significado, dice más que la palabra o el texto, es abierta, cambiante, voluble, es una realidad que comunica contenidos poéticos de alma a alma. Esta comunicación de alma a alma es lo que Roberto Tamburrini transmitió con pasión de *Alegría en la sangre* en el 1º Festival de Danza Integradora en Latinoamérica, intervención urbana de la danza integradora como acción terapéutica en un espacio no convencional. Se trató del cuerpo aceptado en el sujeto y en el cuerpo social que nos contiene, la comunidad. Lo fundamental para la realización de este festival fue la aceptación y la voluntad de accionar modificando la concepción corporal de la totalidad social que nos identifica.

Y esto comienza desde la niñez, Paula Schapiro nos relató su historia de inquietudes y experiencia con la danza y su especialización con los niños proporcionando un lugar cómodo y seguro para su expresión. A través del juego categoriza cada parte del cuerpo, convirtien-

do la pestaña, el dedo, la palma de la mano en sujetos con movimiento y deseos propios. La estructura de la clase tiene siete movimientos, cada uno de los cuales siempre está incluido el mundo de los niños respetando sus cualidades. Bienvenida, barra con versitos “pinto el techo...”, improvisación, centro, paseos, coreografía, despedida. *Descubrir los universos múltiples que hay dentro del universo*, Paula Schapiro.

La danza no es solo para ser vista sino fundamentalmente para ser tocada, Sofía Kauer con esta frase comienza una serie de interrogantes sobre el tiempo, el tiempo del lenguaje, de la danza y la performance. Y se pregunta por qué la danza como lenguaje efímero, cómo mirar, cómo armar ese lenguaje. Si para Adorno la música es el artificio de detener el instante y atrapararlo, la danza vincula siempre el espacio y el tiempo, es mirada que recorre, danza junto con el intérprete y atrapa resonancias, emociones, instantes, ya que poseer en las artes incluso las bellas artes no es una cuestión del sentir ni del conocimiento, eso convierte a la expresión humana en efímera, el cambio siempre, distinto siempre.

Borges opina que la música no es sino una misteriosa forma del tiempo, su metáfora. (*Papeles Murcianos*, Op. 7 J. M. Gonzalez Vidal, 1992).

La danza en las calles, como en el Festival DanzaFuera y el Festival Diagonales, que se desarrolla en La Plata, recibe al intérprete y al espectador con un espectáculo como la danza, con pre-juicios establecidos. Los cuestionamientos de cómo siente el intérprete la mirada del espectador y éste que susurros siente en su cuerpo, nos llevan al cuerpo social, *la dimensión política del arte en las calles*.

La experimentación del cuerpo y la tecnología; Proyecto en Bruto que se creó en 2007, es multidisciplinario: danza, antropología, docencia e investigación. El cuerpo dialoga con la arquitectura, se adapta a las situaciones del espacio público, deconstruyendo el espacio y vinculando con nuevas miradas esa segmentación de la arquitectura, junto a la fragmentación del cuerpo, *Enigmas del cuerpo, ¿en qué espacio?* se pregunta Mariana Sáez, cómo la mirada del otro construye la identidad femenina, y ese otro fragmenta, juzga, decide la totalidad.

Transmitir la idea de fragmentación como un calidoscopio, hace que se acomode en cada giro, que se trabaje con el cuerpo, la imagen y la idea. En el teatro la construcción de la obra es evidente, no se esconde, la construcción es transparente.

Se trabaja con lupas, proyecciones, acontecimientos y espacios simultáneos. La tecnología fragmenta la escena, lo latente sobrevive.

Después de estos grandes temas, Susana González Gonz, nos propuso un ejercicio de relajación, integrando el saber, el sentir y la capacidad humana de transformar lo que parece inamovible. La Danza Integradora plantea pasar del cuerpo objeto al cuerpo sujeto, con bailarines con discapacidad y sin discapacidad creando juntos nuevos lenguajes en la inclusión, enriqueciendo lo que es único y diferente en cada persona y lo mejor en la danza de todos.

Al finalizar las ponencias quedó la sensación de un largo recorrido. Desde lo primigenio del ser humano hasta la integración del cuerpo y la tecnología, intentando des-

anudar las formas complejas que tenemos de relacionar el saber y el sentir, confundiendo la objetividad con la distancia y el buen pensar. Olvidando que pertenecemos a la naturaleza o como escribió Ortega y Gasset "...El hombre no tiene naturaleza, tiene historia".

Referencias bibliográficas

- Joseph Campbell, *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito* (2004) Fondo de Cultura Económica.
 Hans-Georg Gadamer, *La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta* (1998) Paidós.

Una apuesta por los clásicos, el cuerpo y un poco de humor

Paulina Ruiz Fernández

El siguiente artículo cuenta sobre las principales temáticas tratadas en la Comisión 2. Proyectos Artísticos que se realizó en el marco de Escena sin Fronteras del Congreso de Tendencias Escénicas. Espacio en el que diversos profesionales tienen la posibilidad de contar sus proyectos u obras y vincularse con sus pares desde sus experiencias escénicas.

- Claudio Chaffone. *Teatro en espacios públicos / Juglares del Siglo XXI*
- Darío Hernán López. *El ángel en la isla de Dios*
- Antonella Piersanti. *Lisistrata*
- Cristian Escobar. *Montaje de un clásico del siglo pasado, hoy... "Yerma"*
- Esteban Pucheta. *El cuerpo roto como instrumento poético*
- María Sol De Oliveira Mónica. *Wenceslada. El cuerpo como territorio.*
- María Rita Joga. *El humor en la narración oral*
- Claudia Liliana Stigol. *Mejor sola, sola que... Humor para hablar de género.*
- Susana Rocha. *Entramando Lenguajes: Adultos Mayores en acción y creación*

"Todas las funciones que realicé en mi vida las hice con placer" aseguró Claudio Chaffone quien fue el encargado de subir el telón para dar paso a la presentación de nueve proyectos y obras que se exhibieron dentro de Escena sin Fronteras.

Aún cuando las temáticas fueron variadas todos los expositores demostraron tener en común el placer por lo que realizan. Esto sirvió como punto de unión entre las presentaciones que comprendían la reconstrucción de obras clásicas, el trabajo con el cuerpo y el humor como protagonista de varios proyectos.

Chaffone es parte de la Compañía Oxo Teatro que realiza presentaciones en espacios públicos. Lo que representa un desafío al enfrentarse con las más diversas condiciones y situaciones. Contó que lo primero que hace un actor es buscar un lugar, y fue exactamente lo que él hizo dentro de Escena sin Fronteras al armar su propio escenario. "¿Cómo es la imaginación no? Yo pensaba encon-

trarme con un Aula Magna o auditorio muy grande lleno de gente, sin embargo es un espacio más bien íntimo. Uno se acomoda a los espacios así como estoy haciendo ahora, eso hacemos siempre".

Aseguró que la esencia del teatro es el encuentro entre el actor y el espectador y que "un espacio público es un lugar sin fronteras".

En su presentación quedó claro que está acostumbrado a hablar ante distintos públicos y comentó que eso mismo es lo que le sucede en la calle "vienen de distintos lugares y son niños, gente grande, de todo. Es el placer de hacer teatro mirándonos a la cara".

Oxo busca volver a la esencia del teatro: el encuentro cara a cara, actor y espectador, un teatro inmediato y posible que mantenga la alegría.

La siguiente presentación estuvo a cargo de Darío Hernán López.

Iba escuchando la radio y apareció una canción de los años 50 del cine nacional. Le comenté a Héctor Calmet y nos dividimos espacio y tiempo. No queríamos hacer una adaptación de una película. Como inicio pensábamos en tomar tres películas pero no sabíamos bien qué íbamos a hacer.

La idea de esta dupla, autor y escenógrafo, fue construir un espacio común donde se unieran tres películas de la década de los 50 (*Dios se lo pague, Los isleros y La casa del ángel*) que parecían no tener nada en común.

Partimos de la base de que se encontraran todas 10 años después. Las tres películas tienen mujeres potentes. El teatro sin conflicto no es teatro, evidentemente después apareció un hombre. Tomamos al de La Casa del Ángel, él es el antihéroe.

El texto de este proyecto se encuentra bastante avanzado, comentó Darío quien es el encargado de cruzar estas historias para que formen parte de un mismo universo dramático. La propuesta escenográfica también busca unir los diferentes escenarios en un único lugar sin límites precisos.

El tercer proyecto, también toma una obra clásica pero se va mucho más atrás en el tiempo. La presentación de Antonella Piersanti, deja en claro la fuerza de un grupo que buscó recursos para generar la compleja puesta en escena de Lisistrata.

El primer objetivo fue festejar el aniversario de la obra. Luego surge la idea de hacerla, pero teníamos un capital cero y es difícil cuando no tienes los recursos. Lo que hicimos fue dividirnos en departamentos. O sea doble tarea, por ejemplo además de actuar tenías como un sub rol, eso ayudó mucho.

Antonella contó que los gastos más grandes como vestuario lograron cubrirlos entre todos con rifas de obras de arte, fiestas, etc.

Esta obra de teatro cooperativa, que tiene como co productor a la Sala Andamio 90, cuenta con la participación de 27 actores en escena.