

where they have questioned several points in common. The color design in the dressing room as a dramatic resource, and the non-verbal language in the characterization, as a form of social, cultural and artistic expression; and how it influences communication in the actor, dancer and singer, the importance of working in an integrated team, where the designer proposes, and the director gives real shape to the garments of a wardrobe, innovative e-textiles; a great technological advance for the performing arts, and the Wirgu program; a specific software for the management of the wardrobe, where the management of the collection from the moment of its preparation until the guard instance is allowed, and developed by the costume equipment of the Theater Complex of Buenos Aires.

Keywords: color - design - clothing - characterization - textil - realization

Resumo: A linha orientadora do que foi feito na comissão de fantasia e caracterização foi basicamente o processo de projeto, produção e elaboração, onde os expositores ensinaram principalmente sua própria rota no circuito teatral, onde vários

pontos foram questionados em comum. O design de cores no vestiário como recurso dramático e a linguagem não verbal na caracterização, como forma de expressão social, cultural e artística; e como isso influencia a comunicação no ator, dançarino e cantor, a importância de trabalhar em uma equipe integrada, onde o designer propõe, e o diretor dá forma real às roupas de um guarda-roupa, e-textiles inovadores; um grande avanço tecnológico para as artes cênicas e o programa Wirgu; um software específico para o gerenciamento do guarda-roupa, onde permite o gerenciamento da coleção desde o momento da sua preparação até a instância de guarda, desenvolvida pelo equipamento de fantasia do Complexo Teatral de Buenos Aires.

Palavras chave: core - design - vestiário - caracterização - têxtil - realização

^(*) **Eugenia Mosteiro.** Caracterización Teatral (Instituto Superior de Artes del Teatro Colón). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Teatro y Espectáculos de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Expresar un sentimiento pero, sobre todo, un pensamiento

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Marcelo Rosa ^(*)

Resumen: En el espacio Presente y Futuro del Espectáculo (Montajes y espacios), dentro de la cuarta edición del Congreso de Tendencias Escénicas organizado por la Universidad de Palermo y el Complejo Teatral de Buenos Aires, se presentaron nueve ponencias provenientes de autores con los antecedentes más diversos y con búsquedas genuinas y propias que, a simple vista, debiera sonar extraño que puedan compartir un mismo espacio.

Palabras clave: espectáculo - teatro - pensamiento - sentimiento - crisis

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 67]

Cada propuesta presentada daba cuenta de la basta cartelera teatral que posee Buenos Aires, con un sinfín de proyectos que reafirman y renuevan el título ficticio otorgado a esta ciudad como una de las capitales del mundo con mayor cantidad de espectáculos teatrales y de una calidad realmente significativa. Porque jamás cantidad debiera ser un elemento digno de celebrar, pero si ello viene acompañado y trae aparejado propuestas creativas, originales, vertiginosas, genuinas... ahí podremos estar dando en la tecla y es aquí donde el Congreso de Tendencias Escénicas nos funciona como termómetro para, no solo analizar y entender la realidad teatral, sino para disfrutarla, agradecerla y elogiarla. En tiempos de crisis el teatro se presenta como una herramienta poderosa para expresar aquello por lo que se padece o para manifestar los anhelos y deseos más profundos, para ser agente de cambio y transformación, para hablar del hombre ante el hombre y por el hombre. Aquí empieza y termina todo y es ahí donde todos los disertantes empezaron a confluír y generar que, cada

pieza expuesta, deje de ser una unidad en si misma (que lo son, sin dudas, porque cada trabajo presenta una problemática, una estética y una búsqueda propia) para intentar acercarse a un lenguaje común que apareció de manera cuasi accidental a través de palabras que se repetían en cada uno de los presentes. Todas las propuestas confluían en el valor y el uso del cuerpo y la música, como si volver a las raíces más primitivas del teatro fuera la respuesta para intentar entender el presente y mirar hacia el futuro. Cada creativo no dudó en demostrar sus múltiples inquietudes artísticas, cada uno de ellos con formaciones disímiles que van desde lo audiovisual, los distintos géneros musicales -incluyendo rancheras o música electrónica- hasta diversos tipos de danza como el folclore hasta, incluso, el pole dance. Todos siempre aplicando “una mirada estilizada de la vida cotidiana”, como bien supo definir Candelaria Sesín en su charla sobre “Casa viva”, una intervención teatral en la fachada de una antigua casa.

Cada creador habló de los comienzos de sus proyectos con una combinación de pasión, amor y respeto en sus miradas; miradas que eran correspondidas por los presentes quienes estuvieron atentos en todo momento, pudiéndose corroborar dicha aseveración al momento de las preguntas y el debate acerca de cada propuesta, ya que los comentarios hacia el trabajo del otro no solo eran elogiosas palabras sino, y con mayor valor aún, demostraban el interés por la búsqueda de cada artífice, por intentar comprender el universo de cada artista y cómo esas ganas de hacer no se tuercen ante las dificultades y los embates propios de lo dificultoso que implicar el llevar adelante un proyecto (este aspecto fue planteado por varios expositores también, quienes encontraron en la creación colectiva y el intercambio constante una forma de poder producir teatro donde todos los integrantes son responsables directos de lo que se genera). A su vez todos acordaron en la necesidad de un elemento disparador que funcione como la primera chispa que haga arder la mecha. Cada expositor comentó cuál fue su primera imagen, aquel componente que sirva de inspiración y puntapié inicial para luego dar lugar a un espectáculo. Tal fue el caso de Laura Correa y su espectáculo “Parrandera’s - Epifanía de un rapto” el cual toma como disparador los símbolos religiosos y a través de la mezcla de signos, logra contarnos el lugar de la mujer a lo largo del tiempo (tomando mitos como Helena de Troya o los raptos que recibían las diosas); o el caso de Claudia Santos Lucio y Paula Malfettani que tomaron como primer impulso el libro “Soy una criatura emocional” de Eve Ensler -libro aportado por una de sus alumnas adolescentes- para comenzar a pensar una pieza teatral para su elenco conformado por adolescentes con deseos de abordar la problemáticas sociales que atañen y preocupan a dicho grupo etario. Aquella búsqueda dio lugar al espectáculo “Lo que quisiera poder decirle a mi madre” que surgió de una creación colectiva pero que en sus inicios se nutrió de la lectura de un libro. También fue el caso de Ignacio Sánchez Mestre que para su último espectáculo se basó en una situación personal, tomó como punto de partida un mensaje que recibió de su madre a su celular para concretar una reunión familiar y eso fue más que suficiente para que sentara la bases de su nueva obra -o al menos de una primera escena puesto que fue su deseo comenzar los ensayos con un texto inacabado, incompleto para que viva a través de los actores y ellos sean parte fundamental de la creación-.

Como podemos apreciar, cada creador toma una idea, una imagen -real o imaginaria- para comenzar a esbozar ciertas ideas, conceptos, lineamientos que sirvan para poder dar lugar a algo mayor que comenzará a pergeñarse una vez que los intérpretes tomen posesión del material. Ya sea a través del cuerpo, de la danza o la expresión corporal, sumando elementos como la música o lo audiovisual, cada creador decide no solo intervenir y habitar un espacio (que bien puede ser un recinto teatral o, como ya vimos, una fachada o una instalación en la vía pública), sino que también estos creadores deciden habitar un cuerpo: el cuerpo de sus intérpretes y el de sus espectadores. Todos con una fuerte pata en lo social, con una necesidad de verse implicados y atravesados por la realidad para poder “operar sobre el futuro”, para poder

“decidir, elegir, pensar...” como bien supieron sintetizar las integrantes del colectivo La poderosa máquina (Flavia Emma Gresores Lew, Gisela Cora Cariola y Romina Cariola). Es una forma de expresar un sentimiento pero, y más importante aún, expresar un pensamiento.

¿Cuál será el camino? Cada artífice lo sabrá o lo investigará hasta encontrar aquel que le sirva. En definitiva, no hablamos de resultados sino de ideas, de comienzos infinitos y de producciones inacabadas ya que una vez que la producción está frente a un espectador será responsabilidad de este qué hacer con la información que recibe. Cuanto más cabos sueltos se dejen, cuanto más activo y amplio el campo a transitar, más rico e interesante será lo vivenciado. Y todos estos grandes hacedores saben de eso y lo reafirman al plasmarlo en su quehacer.

Los proyectos que se presentaron dentro de este panel fueron:

- “Casa Viva” por Candelaria Sesín,
- “De la imagen acústica a la obra de Teatro musical” (el caso: “Juegos de fábrica”) por Nicolás Manasserí, “Vultur” por Laura Cornejo,
- “Lo que quisiera poder decirle a mi madre” por Claudia Santos Lucio y Paula Malfettani,
- “Parrandera’s - Epifanía de un rapto” por Laura Correa,
- “Memoria futura” por Flavia Emma Gresores Lew, Gisela Cora Cariola y Romina Cariola (del colectivo “La poderosa máquina”);
- “Elsa significa lo que Dios da” por Ignacio Sánchez Mestre,
- “No somos basura” por Norma Ambrosini y
- “Espacios educativos, espacios escénicos y los NO espacios” por Azul Cabral, María Sol Aguirre Sabao y Martina Giorgio

Abstract: In the Present and Future Space of the Show (mounts and space), in the fourth edition of the Congress of Scenic Tendencies organized by the University of Palermo and the Buenos Aires Theater Complex, nine presentations were presented by authors with the most diverse backgrounds and with genuine and own searches that, at first glance, should sound strange that they can share the same space.

Keywords: Performance - theatre - thought - feeling - crisis

Resumo: No espaço Presente e Futuro do Espetáculo (Montagens e espaços), dentro da quarta edição do Congresso de Tendências Cênicas organizado pela Universidade de Palermo e o Complexo Teatral de Buenos Aires, apresentaram-se nove conferências provenientes de autores com os antecedentes mais diversos e com buscas genuínas e próprias que, a simples vista, devesse soar estranho que possam compartilhar um mesmo espaço.

Palavras chave: espetáculo - teatro - pensamento - sensação - crise

(*) **Marcelo Rosa.** Lic. en Dirección Teatral (Universidad de Palermo).