

Keywords: Acting - characterization - circus - body - dance - theater direction - dramaturgy - entrepreneurs - scene - set design - show - genre - management - humor - lighting - makeup - mapping - music - performance - production - public - stand up - theater - technologies - trend - costumes - voice

Resumo: O seguinte escrito aborda o design e desenvolvimento da Quinta Edição do Congresso Tendências Cênicas (Presente e futuro do espetáculo) para profissionais, criativos e teóricos, organizado pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo e o Complexo Teatral de Buenos Aires e realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018 em Buenos Aires, Argentina.

O mesmo contém uma descrição dos objetivos, a organização, a dinâmica do Congresso bem como também das atividades e espaços de participação programados. Detalha-se a agenda completa dos trabalhos expostos tanto nos Painéis de Tendências, as Comissões de debate e Rodadas de Apresentação Cena sem Fronteiras que inclui os resumos das conferências e os papers com as reflexões apresentadas pelos coordenadores da

cada uma das comissões. Ademais, contém a listagem completa de auspícios governamentais e institucionais, a reseña sobre o Foro de Experiências Cênicas e a apresentação da quarta publicação do Congresso. Finalmente, incluem-se uma seleção das comunicações e papers (artigos) enviados ao Congresso (os mesmos apresentados alfabeticamente pelo autor).

Palavras chave: Atuação - caracterização - circo - corpo - dança - direção teatral - dramaturgia - empreendedores - cena - cenografia - espetáculo - gênero - gestão - humor - iluminação - maquiagem - mapeamento - música - performance - produção - público - stand up - teatro - tecnologias - tendência - vestuário - voz

^(*) **Andrea Pontoriero.** Licenciada en Artes (Universidad de Buenos Aires, 1998). Profesora de Enseñanza Media y Superior en Artes (Universidad de Buenos Aires, 1998). Profesora y Coordinadora del Área de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Es actriz y directora teatral.

Las disputas del teatro contemporáneo

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Ariel Bar-On ^(*)

Resumen: ¿Cómo está el teatro hoy? ¿Cómo se trabaja dentro de un contexto tan dinámico y una cultura de lo efímero? ¿Se deben tomar decisiones formales desde el teatro en relación a los cambios sociales y tecnológicos? En ese caso, ¿qué decisiones deben tomarse? ¿Cómo trabajamos la relación con el espectador? Entre tantas preguntas que pueden surgir en los creadores actuales, estas son algunas inquietudes que aparecieron en la jornada.

Palabras clave: Teatro contemporáneo – musical – ópera – espectador – stage manager – hibridación – lenguajes – danza – movimiento

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

La incidencia de factores culturales y económicos, la hibridación de estéticas y la multiplicidad de lenguajes son algunas de las cuestiones que surgen con mayor pregnancia. Con la pretensión lejana de encontrar respuestas, se generaron nuevas preguntas para repensar las formas actuales de desarrollar el trabajo escénico. El intercambio entre profesionales del arte escénico, más aun en el marco de un congreso, resulta no solo interesante y atractivo, sino además necesario en los tiempos actuales. Un lugar, un espacio y un momento donde los creadores se detienen a compartir inquietudes y reflexionar de forma colectiva. Así surge la necesidad de pensar al teatro integrado en su contexto y realidad, y repensar de manera constante sobre la actividad escénica y sus dinámicas de producción. Los expositores compartieron distintas posturas y opiniones en relación a variadas problemáticas, muchas de ellas planteadas en las ponencias, otras tantas surgidas de manera espontánea a partir del intercambio y el debate. Se desarrollarán algunas de las inquietudes compartidas por cada

expositor, sumadas a reflexiones devenidas del debate y conclusiones del coordinador luego del intercambio. Al inicio de la jornada María Eugenia Ceccotti profundizó en la figura del *stage manager*, y en cómo se desarrolla ese rol en la Argentina. Indagó en las diversas áreas que debe abarcar, cómo gestionarlas y administrarlas para que el hecho escénico suceda. Se expusieron diferencias del rol según la cultura, y planteó la problemática de cómo trabajar en grandes producciones dentro de un contexto con pocos recursos, y muchas veces con una gestión cultural débil. Solucionar desde las sombras, actuar de manera invisible. Cuando el trabajo está hecho todo fluye, pero cuando algo va mal, hay que salir al rescate. Ahí aparece la figura del *stage manager* como un rol invisible, como un hacedor desde las sombras, como un referente para los actores y el equipo, y muchas veces como un salvador. ¿Un rescatista? Sí, en ocasiones, frente a los conflictos e imponderables que surgen. De ahí deviene otra idea clave: cómo estar, cómo mostrarse, y cómo actuar. La templanza y la calma fueron enuncia-

das como características fundamentales, para entender que cuando se es referente, por más invisible que uno intente estar, es observado, y cómo uno diga y haga, genera un efecto contagio, que puede incidir directamente en el desarrollo del acontecimiento escénico.

Por su parte, María Inés Grimoldi desarrolló sobre cómo es hacer teatro musical en el circuito independiente. Además de proponer pensar la ópera en el circuito off, también brindó ejemplos en el que se desarrolla en espacios no convencionales, como la Villa 31 o el subte. Esto trajo como consecuencia el pensamiento acerca de cómo trabajar al público, o cómo acercar nuevos públicos, o más aun: cómo acortar la brecha entre espectadores potenciales y lenguajes de los que muchas veces se mantienen alejados. Grimoldi expuso además ejemplos como la música de Mozart o Bach escuchándose en la Línea H de subte, o un proyecto próximo de llevar *La tempestad* a escena en el hospital Borda. Así surge la necesidad de pensar en los sonidos y estímulos externos que inciden sobre la obra, más en un espectáculo musical, con gran pregnancia en el aspecto sonoro. Entre tantas reflexiones, queda una inquietud consistente: cómo generar nuevas estéticas para un lenguaje tan complejo como la ópera en los tiempos actuales.

Como otro pilar fundamental de lo escénico aparecen los intérpretes, y de allí surge la problemática en relación a la búsqueda de trabajo para un actor o actriz en teatro musical. Tarea dificultosa, más todavía en la actualidad. Cada vez se demanda un actor formado de manera integral, que abarque diversas disciplinas y que tenga determinadas aptitudes. Las competencias solicitadas, a veces, rozan lo inverosímil. Matías Prieto Peccia comparte estas cuestiones y trae distintas convocatorias que encontró en su búsqueda laboral. Ya no solo se solicita un actor bailarín, o acróbata, sino que las exigencias superan incluso el escenario: las redes sociales y la cantidad de seguidores. ¿Cómo se elige un actor? Probablemente esa sea la pregunta que queda. Prieto Peccia plantea pensarlo desde la otra óptica: ¿Cómo se prepara un actor? Más teniendo en cuenta que los distintos ámbitos están cada vez más mezclados (cine, teatro, televisión, teatro musical). Concluye con el relato de su experiencia en la Bienal de Arte Joven como director y responsable de proyecto, y propone pensar en la distribución de los roles en el teatro actual, donde en muchas ocasiones una misma persona ocupa diversos roles. Tanto que a veces los roles parecen combinarse para convertirse en un híbrido novedoso. Frente a esto, surge la inquietud: ¿Se ocupan esos roles por deseo o por necesidad? Por último, Prieto Peccia enuncia las distintas posibilidades de producción en el contexto actual para materializar una obra: concursos, subsidios, *sponsors*, entre otros... ¿Teatro independiente entonces? ¿Independiente de qué?

En continuación con el interrogante alrededor de las redes sociales y las nuevas tecnologías, Carla Romano se cuestiona sobre cuáles son los desafíos de la ópera en la actualidad, dentro del circuito privado. El tiempo y la atención de los espectadores han cambiado de manera trascendente. El mundo de hoy y los tiempos actuales son cada vez más vertiginosos y fugaces. ¿Es posible entonces atraer la atención de un espectador en un género

como la ópera? ¿Cómo se trabaja para mantener entretenido a un espectador, acostumbrado a videos de quince segundos, durante tres horas de espectáculo? Estos tiempos también afectan a los creadores, postula Romano, para quienes a veces también parece faltar tiempo para pensar y reflexionar alrededor de estas cuestiones. Para eso trae el ejemplo de Buenos Aires Lírica (asociación civil sin fines de lucro) y comparte su experiencia. BAL propone una mirada innovadora para ser referente en el ámbito musical y operístico, y a su vez erradicar así ciertos prejuicios alrededor del género: que las obras son largas, que son aburridas, y que están dirigidas a una elite. Entonces, ¿cómo pensamos un espectáculo? Este es el primer interrogante que Ignacio Olivera trae a la mesa de debate, y a continuación presenta el proceso de creación y producción del espectáculo musical *Mamá* está más chiquita, de la que es el autor. La obra fue presentada en la Bienal de Arte Joven. Olivera detalla el proceso creativo, en el que trabajó en paralelo con el compositor musical (Juan Pablo Schapira). La dirección estuvo a cargo de Andie Say. El autor comparte su mirada acerca de lo fundamental que resulta la música como componente dramático, y relata que las canciones de la obra fueron pensadas como escenas. Para ello, enuncia la importancia de una transformación respecto de cómo empieza (la escena o la canción) en relación a cómo termina. Así introduce la idea de pensar a la canción como un cambio dramático, y no como un elemento externo a la dramaturgia.

Los distintos expositores, más allá de las distintas miradas, compartieron una inquietud común: cuál es la valoración que se le da al arte en la Argentina, y cuáles son las formas de producir dentro del panorama actual. Justamente con estos cuestionamientos dan comienzo a su exposición Viviana Vásquez y Marisa Troiano, y narran la experiencia conjunta en la producción de espectáculos, que ellas mismas denominan como una construcción con cuerpo propio y voluntad. Descartan las estructuras fijas y jerárquicas de roles, y optan por pensar una compañía con una estructura paralela. Para eso sugieren una ruptura de los estereotipos establecidos, y de lo que llaman las técnicas duras. Así aparece con más fuerza la idea de la hibridación, que se presentó en relación a los roles con Prieto Peccia, pero en este caso se amplía a los géneros y los lenguajes escénicos. ¿Será que acaso estamos atravesando una época de hibridación? En continuación con su experiencia, y con esta idea, Vásquez y Troiano eligen la multiplicidad de lenguajes, y prefieren no referirse a la danza como tal, sino denominarla movimiento, ya que de esta manera consideran que permite la apertura de la disciplina a cualquier calidad de intérprete. Y consideran que de esta manera se permite nutrir la obra de danza con el aporte de personas que no necesariamente sean bailarines. A su vez, retoman otra de las ideas de trabajo que aparecen en la mesa: la intervención de espacios no convencionales. Así es que plantean una resemantización de los espectáculos a partir del espacio que se propone, y no a la inversa. Sin dudas, la problemática espacial circula entre los creadores actuales. Vásquez y Troiano concluyen en este aspecto crítico con la necesidad de un encuentro entre los creadores de todas las

disciplinas para resolver qué hacer con las crisis que atraviesan los espacios y los cierres de las compañías.

Por último, Patricia Martínez presenta la obra *La niña helada*, espectáculo del que ella misma fue la responsable de la música, con libreto de Mariano Saba. Es una ópera de cámara experimental interdisciplinaria. Martínez enuncia que es necesario generar un nuevo repertorio con compositores nuevos, y considera que el desafío es político y cultural, tanto desde la producción estatal como privada para la creación de espectáculos. Para ello compara las formas y dinámicas de producción en los espectáculos musicales, y expone algunas diferencias respecto de la realización en el exterior y en la Argentina. Enumera y detalla algunas producciones que afirma son imposibles de afrontar en la Argentina, y describe otro tipo de funcionamiento, donde más que roles es necesario constituir equipos o departamentos.

Las preguntas y cuestionamientos quedan entre los expositores, y los asistentes comparten las inquietudes. Las formas de producción, la necesidad de encontrar resoluciones poéticas frente a la escasez de recursos, la incidencia de los factores económicos y culturales en la producción de espectáculos, la hibridación de lenguajes y roles, las estéticas y la ampliación de los espacios escénicos posibles, la formación y la búsqueda laboral, son algunas de las temáticas que consumen el tiempo de los creadores. ¿Se puede hablar hoy de un rol únicamente? ¿Los lenguajes duros están obsoletos? ¿Atravesamos una época de hibridación?

De manera directa devienen interrogantes trascendentes en relación a la tarea y al desarrollo de la actividad escénica: ¿El teatro debe aceptar y adaptarse a lo que sucede o debe funcionar como herramienta de resistencia y cambio? ¿El mundo actual favorece o perjudica al arte teatral? Frente a estas cuestiones hay un punto de encuentro donde los expositores, además creadores, coinciden que será necesario entonces romper con ciertas estructuras establecidas para consolidar un espectáculo con una impronta singular que brinde una propia visión del mundo.

Expositores

- *Ser Stage Manager en Argentina* - Ceccotti María Eugenia

- *La ópera en espacios no convencionales* - Grimoldi María Inés
 - *Las diferentes aristas, en el teatro musical, como creador* - Prieto Peccia Matías
 - *Desafíos actuales de la ópera en el circuito privado* - Romano Carla
 - *Mamá está más chiquita* - Olivera Ignacio
 - *La construcción de la obra en la realidad contemporánea* - Vásquez Viviana E / Troiano Marisa
 - *La niña helada, ópera contemporánea* - Martínez Patricia

Abstract: How is the theater today? How do you work within such a dynamic context and a culture of the ephemeral? Should formal decisions be made from the theater in relation to social and technological changes? In that case, what decisions should be made? How do we work the relationship with the viewer? Among many questions that may arise in the current creators, these are some concerns that appeared in the day.

Keywords: Contemporary theater - musical - opera - spectator - stage manager - hybridation - languages - dance - movement

Resumo: ¿Como está o teatro hoje? ¿Como se trabalha dentro de um contexto tão dinâmico e uma cultura do efêmero? ¿Devem-se tomar decisões formais desde o teatro em relação às mudanças sociais e tecnológicos?

Nesse caso, ¿que decisões devem se tomar? ¿Como trabalhamos a relação com o espectador? Entre tantas perguntas que podem surgir nos criadores atuais, estas são algumas inquietudes que apareceram na jornada.

Palavras chave: Teatro contemporâneo - musical - ópera - espectador - diretor de palco - hibridação - línguas - dança - movimento

(*) **Ariel Bar-On.** Lic en Dirección Teatral UP, y actor.

Dirección y puesta en escena

Andrés Binetti (*)

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Resumen: La mesa fue delineándose a partir de diferentes puntos de vista sobre la labor del director/a teatral, que los enfoques manifiestos por cada una de las exposiciones han sabido expresar. El recorrido experiencial y procesual de los abordajes propios permitió profundizar en temáticas, problemáticas y demás aspectos, en muchos casos, comunes e inherentes a la puesta en práctica de la dirección.

Palabras clave: Dirección – Puesta en escena – tendencias – interdisciplina - melodrama – performance

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 52]