

la masiva. Si bien en la mesa se discutieron aspectos y problemáticas de vasta actualidad, teniendo presente la trayectoria de los expositores, sus marcos de investigación, los períodos abordados, todo aquello fue posible a partir de considerar la gran actividad teatral de nuestra ciudad y de cómo la dramaturgia sigue siendo un campo en constante crecimiento (de formación y de desarrollo profesional) para la actividad local. Desde Apollinaire hasta Spregelburd, desde el surrealismo al ethos de un artista contemporáneo, desde la propia experiencia vida hasta el cómo (re)inventar modos de circulación de las obras, sin duda, la reflexión resultó muy fructífera para todos/as los/as participantes.

Expositoras/es:

- Andreia Marques
- Betina Bracciale
- Andrés Caro Berta
- César Cejas
- Mariano Zucchi
- Sol Pavéz

Abstract: The board counted on the contribution of different points of view around the dramaturgical activity according to the various exhibitions. Addressing it as praxis, which has transcended from the beginning of the theater to the present,

allows us to conceptualize it as a fundamental instance to think the scenic fact, but also as an imprint in which the author or author visibilizes other modes of enunciation, such as the possibility of circulation, as a palpable record on which to tackle different historical processes and more.

Keywords: Dance - theater - dramaturgy - deconstruction – scene

Resumo: A mesa contou com o contributo de diferentes pontos de vista em torno da actividade dramática segundo as várias exposições. Abordá-la como praxis, que tem transcendido desde os começos do teatro até a actualidade, permite-nos conceptualizá-la como uma instância fundamental para pensar o facto cénico, mas também como impressão na que o autor ou autora visibiliza outros modos de enunciação, como possibilidade de circulação, como registo palpável sobre o qual abordar diferentes processos históricos e mais.

Palavras chave: Dança - teatro - dramaturgia - desconstrução - cena

(*) **Andrés Binetti:** Licenciado en Puesta en Escena (Escuela Municipal de Arte Dramático). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Reflexiones desde y hacia el cuerpo

Andrea Cárdenas (*)

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Resumen: En esta comisión del Congreso de Tendencias Escénicas sobre cuerpo, identidad y deseo se abordaron exposiciones donde se indagó el concepto del cuerpo a través de propuestas performáticas de la danza y del teatro. Estas irrumpen en el espacio público, no convencional y dentro de la Institución académica. Se desarrollan conceptos como la espontaneidad y su contrapartida, el entrenamiento y metodología para un teatro del cuerpo. Se indaga sobre la mirada y de cómo es necesario el entrenamiento y conocimiento de esta, para comprender la escena.

Palabras clave: Cuerpo – performance – identidad – espacio público – género – fiesta - transgresión

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 56]

La performance deviene en un lugar de experimentación, donde la fiesta y el desenfreno, la interacción con el público, la denuncia social y reivindicaciones de género son los ejes en las temáticas de algunas de estas ponencias.

Javier Sobrino y Andrea Cárdenas realizaron una presentación conjunta sobre del trío Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, sobre la relación de estos artistas con la movida under de los 80. Las características de estos nuevos lugares, en correspondencia a estos cuerpos en proceso y constante transformación. La performance como un lugar de fiesta, transgresión y desborde. El cuerpo que remite al estado catártico del

carnaval y las fiestas populares, citando a Bajtin y a Le Breton. En estos primeros años de resurgimiento democrático aún quedaban resabios de la represión policial, el curso despertaba el desenfreno donde se transgredían las reglas establecidas, lo festivo se vuelve entonces un espacio para lo marginal, lo mundano y los de abajo.

Se presenta un video de la obra Las culinarias, realizada en el Parakafé en 1991. Se habla sobre los roles de cada artista en la performance donde Batato despliega su ternura y encarna lo femenino del grupo, en cambio Urdapilleta y Tortonese representan lo grosero y chabacano, esgrimiendo una violencia tanto física como verbal. Aparece un significante en común, el de los cuerpos

travestidos que parodian al ama de casa y la competencia entre mujeres, se burla y ridiculiza a los programas televisivos dedicados a la mujer y la cocina. Se analizan ciertos tópicos recurrentes en sus producciones, la estética de lo precario, lo paródico, y el espíritu festivo resabio de las murgas y corsos de carnaval.

Andrea Guerrieri, aborda el cuerpo y la mirada del intérprete como instrumento de fundamental importancia en su entrenamiento, tomando a la pedagogía de Jacques Lecoq como crucial referente. El entrenamiento físico y el método de cada escuela, hacen al cuerpo del actor un instrumento, ejercitarlo y ejecutarlo son la dinámica y la constatación para alejarse de la subjetividad y comprender la escena.

Este trabajo constante, brinda la posibilidad de elegir y dar mayor libertad para la creación, desaparecer para que aparezca el personaje y como hacer visible lo invisible.

Existen transiciones en el momento de la acción y ritmos e intensidades muy diferenciadas. Internalizadas a partir de la repetición sobre la reflexión y la mirada. El cuerpo que se ejercita desde el hacer y a través del ver. La disciplina, la constatación y la dinámica son herramientas que propone Jacques Lecoq, como lugar constructivo y modo de comunicación, para obtener mejores resultados.

Ver para hacer, entrenar con todo el cuerpo, desglosar el movimiento. Cuerpo creador del actor como cuerpo poético, concientizar al intérprete y entrenar la mirada son evidencias para una mayor libertad en la creación escénica.

Política y danza fueron los ejes que abordó María Victoria López en su ponencia Hacer aparecer el cuerpo. El espacio público como lugar de las reivindicaciones sociales. La acción que irrumpe en el mismo recobra mayor peso por ser un acto colectivo. La acción y el discurso necesitan de los otros para este acto comunicativo. El poder surge cuando los hombres actúan y se apropian de dicho espacio.

Se toman conceptos de Hannah Arendt y Le Bretón, para pensar el cuerpo físico a un nivel más holístico, donde no haya una escisión entre lo público y lo privado.

Se visualizaron imágenes y videos que dieron cuenta de la utilización del espacio público como escenificación y apropiación de colectivos de personas:

El tetazo (la protesta con repercusión nacional, surgió como respuesta a la expulsión de tres mujeres al hacer topless en una playa en Necochea). El cuerpo femenino como lugar de decisión y el derecho a mostrarlo realizado en el Monumento a la Bandera en Rosario.

No somos basura, acción performática en la marcha de *Ni una menos*. Esta convocatoria tuvo lugar en los tribunales provinciales de Rosario, mujeres cubiertas con bolsas negras y pintura roja simbolizando la sangre y el cuerpo de la mujer como cosas y objetos desechables. Se retoman conceptos de Hannah Arendt sobre los gobiernos totalitarios del estalinismo y del nazismo y como a través de la instauración del terror por parte del estado, no solo se coarta la libertad de la persona a nivel físico y jurídico sino también moral.

Apropiación del espacio público por parte de estudiantes chilenos pidiendo por la educación universitaria

gratuita, a través de coreografías de Thriller por la educación a lo Michael Jackson. Hay otras maneras de visibilizar que no sean tan dramáticas y más carnavalescas retomando a Le Breton en Antropología del Cuerpo y Modernidad, las fiestas populares y el carnaval.

El entrenamiento corporal del actor, fue tomado como punto de partida en la ponencia de Nuria Schneller, quien estudió con Ángel Elizondo, el lenguaje del cuerpo y las formas secretas del movimiento. Incorporando el mimo al teatro, como lo hiciera el francés Jacques Lecoq, quien en esa búsqueda desarrolló el arte del movimiento dramático.

Nuria hace un despliegue corporal-gestual ejemplificando de esta manera pasajes de la ponencia. Esto le da una vivencia mayor al conocimiento que desarrolla sobre el tema.

El trabajo corporal, la interrelación con los objetos reales y el espacio son conceptos que forman parte del trabajo exploratorio de la acción, en conjunción con lo expresivo y emocional del cuerpo. En conexión con las enseñanzas de Etienne Decroux, quien proponía a sus alumnos mostrarse sin apoyo de vestuario, luces y decorados. *La forma es el contenido*, en la técnica que él desarrolló lo que importa es el dibujo del cuerpo, con la idea que en la forma que tiene o que adopta, el mismo ya está comunicando algo. El cuerpo es mensaje y acción. Lo exploratorio y la interacción necesitan de la reflexión consciente sobre la interrelación con los objetos. Hay una naturalización de estructuras construidas, estas se van desarmando a través de la concientización, llevándolo al trabajo escénico.

En Sandrina Gallegos el cuerpo vivo funcionó desarticulando y enriqueciendo el ritmo de las exposiciones. La acción e interacción con el público en el manejo del espacio y del tiempo, donde el cuerpo recobra múltiples significantes.

El cuerpo vedado marca su presencia en la ausencia. La sombra que es forma. El espejo como metáfora de la identidad. Planteando interrogantes acerca del discurso de la construcción de la identidad individual y colectiva. La espontaneidad aparece como uno de los ejes desarrollados en esta performance.

El cuerpo aparece por momentos fragmentado tras aparecer y desaparecer de su sombría cubierta negra, la parte por el todo. El sonido del cuerpo que respira y se cansa en la acción, la palabra que interroga e interpela a los espectadores; estos a su vez también construyen la escena en la interacción fluida y constante.

El teatro corporal, la performance y poner el cuerpo hoy en día, son planteos que abordó Nastya Rubert en su ponencia Poner el cuerpo. El cuerpo humano como masa perceptiva, dinámica y masa corporal (fascias, nervios, tejidos, etc). Reflexión sobre el despliegue en la escena y los registros corporales a nivel sensible. Tejiendo redes en la escena de lo cotidiano.

Toma como referencia a la performance realizada por Sandrina Gallegos y pregunta sobre las sensaciones individuales generadas a partir de esta: adrenalina, falta de aire, intensidad, incomodidad, aparece acá también la tranquilidad y el miedo, respuestas que surgen del público de manera espontánea y a la vez reflexiva.

Lo individual y lo colectivo en la tendencia actual. El observador consumido por la experiencia del cuerpo que actúa, está en constante retroalimentación.

Pensar en registros del cuerpo y fuera de él para construir unidades de sentido.

Conclusión

Cuerpo político de materia sensible que produce múltiples significantes a nivel de imágenes, formas, sonidos, cadencias y palabras. Resignificar para producir nuevas experiencias. La mirada como modo de conocimiento para comprender la escena.

La investigación, la importancia de la transposición y la transferencia como fuentes genuinas de lo académico. Hacia un rescate de referentes históricos de la escena local. La danza, la performance, el teatro corporal y las manifestaciones en el espacio público para generar puentes y lazos comunicantes.

Generar nuevas maneras donde la danza y la actuación puedan visualizar originales formas de construir protestas y manifestaciones hacia los reclamos. Propuestas muy ricas que operan con la diversificación de espacios, temáticas y espectadores.

Expositores:

- Javier Sobrino y Andrea Cárdenas: *Cuerpos desbordados*
- Andrea Guerrieri: *Entrenar la mirada, comprender la escena.*
- María Victoria López: *Hacer aparecer el cuerpo. La acción artística para contarnos*
- Nuria Schneller: *El entrenamiento corporal del actor: percepción del cuerpo y sus posibilidades.*
- Sandrina Gallegos: *Lo que mira para adentro*
- Nastya Rubert: *Poner el cuerpo*

Abstract: In this commission of the Congress of Performing Trends on body, identity and desire, exhibitions were discussed where the concept of the body was investigated through performative proposals of dance and theater. These break into the public space, unconventional and within the academic institution. Concepts such as spontaneity and its counterpart, the training and methodology for a body theater are developed. It is inquired about the look and how it is necessary to train and know this, to understand the scene.

Keywords: Body - performance - identity - public space - gender - party - transgression

Resumo: Nesta comissão do Congresso de Tendências Cênicas sobre corpo, identidade e desejo abordaram-se exposições onde foi investigado o conceito do corpo através de propostas performáticas da dança e do teatro. Estas irrompem no espaço público, não convencional e dentro da Instituição acadêmica. Desenvolvem-se conceitos como a espontaneidade e sua contrapartida, o treinamento e metodologia para um teatro do corpo. Se indaga sobre a mirada e de como é necessário o treinamento e conhecimento desta, para compreender a cena.

Palavras chave: Corpo - performance - identidade - espaço público - gênero - festa - transgressão

(*) **Andrea Cárdenas:** Licenciada en Artes Visuales (UNA). Profesora Nacional de Grabado (Escuela Nacional de Bellas Artes). Profesora Nacional de Pintura (Escuela Nacional de Bellas Artes). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Moda y Tendencia de la Facultad de Diseño y Comunicación.

La creación escénica en proceso

Rosa Chalkho (*)

Resumen: La comisión Procesos Creativos puso en foco el valor del proceso de gestación como materia fundante de la obra escénica resaltando su importancia, no solo como instancia creativa, sino también como cuerpo artístico en sí. A través del recorrido por las distintas ponencias presentadas se plantearon interrogantes, se debatieron procesos y se intercambiaron propuestas para el trabajo en progreso como un eslabón ineludible de las creaciones.

Palabras clave: Proceso creativo – escena – teatro – performance – emergente

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 58]

Algunas ideas emergentes de los intercambios fueron la construcción colectiva del proceso, la multiperspectividad de las propuestas, el rol del cuerpo en la escena, la crisis como oportunidad creativa, la gestión y producción como partes del proceso, la puesta en debate de los géneros, la combinación de otras artes (danza,

video, diseño, etc.) y el uso de recursos y tecnologías entre otros tópicos.

El proceso creativo emerge en las estéticas contemporáneas como un factor privilegiado. Esta revalorización de los modos de hacer obra ha resurgido tal vez, en respuesta a las premisas de la obra de arte absoluta y aca-