

Referencias bibliográficas

- Calmels, D. (2014). *El cuerpo en la escritura*. Buenos Aires: Biblos.
- Pavis, P. (2011). *Diccionario del teatro*. Buenos Aires: Paidós.
- Deleuze, G. (1987) *La imagen tiempo. Estudio sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.

Expositores:

- Daiana Mariel Cacchione. *La Expresión Corporal aplicada a la enseñanza de Danzas Urbanas*.
- Romina Núñez. *El problema de la forma en la técnica Martha Graham*.
- Florencia Argento. Florencia Cassano y María Pía Rillo. *Danza a la firma. Performance del Trazo*
- Marisa Lydia Troiano y Viviana E. Vásquez - *Cómo se construye la danza actual desde el arte contemporáneo*

Abstract: In the Commission on Dance and Corporal Expression of the fifth edition of the Scenic Trends Congress, four works from the rereading of dance were presented today.

Keywords: Dance - body language - urban dances - performance - technique

Resumo: Na comissão sobre Dança e Expressão Corporal da quinta edição do Congresso Tendências Cênicas apresentaram-se quatro trabalhos provenientes da relectura de dança-a na actualidade.

Palavras chave: Dança - expressão corporal - danças urbanas - performance - técnica

^(*) **Andrea Luján Marrazzi.** Lic. en Dirección Teatral (UP, 2015). Técnica en Vestuario Escénico (EAM, 2007). Actuación (ETBA, 2007). Cursó la Lic. en Artes Visuales con orientación en Escenografía (IUNA, 2004).

Emprendedores escénicos

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Andrea Luján Marrazzi (*)

Resumen: En esta mesa de *Teatro, danza y emprendimientos*, hubo heterogeneidad de proyectos, expositores y nacionalidades, y se pudo visualizar una búsqueda en común de cierto rédito económico con respecto al arte, sin perder de vista responsabilidad social y el deseo personal.

Palabras clave: Teatro – danza – emprendimientos – gestión cultural – producción teatral – vestuario

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 77]

Emprendedores escénicos

Uno de los cuestionamientos que más inquietan al momento de elegir una carrera universitaria (y sobre todo artística), proviene de la posibilidad o no de una salida laboral. Frente a esto, la capacidad emprendedora y la autogestión de venta del arte como producto, son algunas de las estrategias que se consideran a la hora de trabajar y poder ganar dinero en una disciplina artística. Sobre esto indagó Lucila Abramian, al analizar *Cómo combinar pasiones y encontrar su veta comercial*, y lo expuso en la *Ronda de Presentaciones de Proyectos (Escena sin Fronteras)* destinada al teatro, la danza y los emprendimientos, durante el *Congreso Tendencias Escénicas*.

Varias de sus reflexiones rondaron acerca de cómo insertarse en el mercado laboral y cuál es el paso que ella dio como vestuarista y caracterizadora, apostando a la generación de un negocio, por sobre la expectativa de ser convocada para un puesto. Sumergida en una búsqueda de empleo, encontró a través del maquillaje y la fotografía una vinculación con su carrera que le permite tener un emprendimiento propio, artístico y comercial.

Siguiendo esta línea, Mauricio Nelson García Melo tomó sus conocimientos en lenguaje audiovisual, para enriquecer un proyecto de productora y organizadora de toda clase de eventos: *Event-Production, Prestige and Elegance*. El expositor colombiano presentó su empresa, que tiene los más variados clientes, desde eventos empresariales hasta familiares, y en la que articula la logística del mismo desarrollando una puesta en escena y su transmisión en vivo. A través de la utilización de nuevas tecnologías y aplicaciones el profesional propone los más originales montajes, que innovan todo tipo de reuniones y encuentros sociales. De esta manera, transforma esta experiencia cotidiana en un evento multimedia, con elementos de hecho artístico.

Representando a Perú, Yisela Marroquín Gálvez, trajo *Mi primera performance*, un proyecto en el cual a través de la danza, la música, el movimiento y otros elementos escénicos, cuenta de alguna manera el recorrido que realizó para convertirse en artista. Performance se entiende, según Ubersfeld, como “el punto de partida de múltiples formas del arte que tienen como principios básicos la improvisación, lo azaroso y el espectáculo

(con presencia de espectadores y posibilidad de ‘poner en peligro’ al artista).” (2002, pp. 88-89). El objetivo de esta investigación corporal fue por sobre todo poder canalizar todo el esfuerzo que conlleva esta vocación, expresando tristezas, ansiedades, impotencias y alegrías propias del camino elegido. Ella se define como una persona muy nacionalista e insertó guiños desde lo visual que caracterizan a su tierra.

Tomando también al arte como concreción de un deseo personal, expuso la destacada artista argentina Gabi Goldberg, quien confesó haber tenido la suerte de poder vivir siempre del arte, conservando la felicidad en cada cosa que hace. Compartió su experiencia actual de poder dirigir el *Ballet 40'90*, integrado por 60 mujeres que tienen entre 40 y 90 años. El contacto con esta compañía fundada por Elsa Agras, la impulsó a comenzar una serie de cursos para alumnos mayores de 50 años, que le amplió el mercado laboral, pero que principalmente fue una experiencia enriquecedora, por lo emotiva e inspiradora.

Continuando la temática pero a través de una obra de teatro-danza: *Mil voces en mí*, representada en el Centro Cultural Adán Buenosayres, Nabila Abdala explicó la retórica del color en la escena por medio del vestuario, que “puede convertirse en el primer elemento que impresiona y conlleva una sensación visual de profunda identificación” (Trastoy y Zayas de Lima, 2014, p.84).

Su propuesta de vestuario estuvo focalizada en el color y su significación, como vehículo para transmitir emociones. Fusionando traje, tono y cuerpo en movimiento, buscó un impacto en el público e intentó producir cierta información a través de la ropa de los personajes, que los espectadores pudieran decodificar de manera clara y sin ruido.

Por otro lado, también describió la dificultad que proporciona trabajar en una producción independiente, para la expansión creativa y para la concreción del diseño, que se ajusta a un presupuesto reducido.

Presentando el *Festival de Videodanza: Movimiento en Foco*, se acercó desde la provincia de Misiones, la profesora Liliana Maya, en representación de sus organizadoras Gabily Anadon y Paula Dreyer. Este evento se centra en la danza como herramienta artística, política y social, tendiente a visibilizar el valor de bienes culturales y su preservación, tanto en Posadas como en otras zonas de la provincia. También busca la reivindicación de otros estilos, detrás de la preponderancia del folclore regional. Para su próxima edición en junio de 2018 ya están pensando en la intervención (junto a jóvenes bailarines), de cuatro lugares emblemáticos para proteger el patrimonio y dar a conocer estos espacios a través de la videodanza.

Otro proyecto en el que las nuevas tecnologías se ponen en función del arte, fue la obra presentada por la directora uruguaya Micaela Larriera: *Grooming: a un click del cyberacoso*.

La pieza aborda la problemática actual del cyberacoso y la pedofilia, narrando la historia de una adolescente (víctima de un acoso virtual), que se ve obligada a reunirse con su acosador, generando un encuentro que traerá consecuencias inesperadas para ambos.

Se representó en el marco de ES.CENA.UY del Centro Cultural España y la EMAD (Uruguay), con un particular dispositivo escénico que tiene como elemento principal una pantalla en el centro del escenario, en la que se proyectan tanto imágenes como sombras de los actores, generando a su vez dos espacios que habilitan una estética dinámica. Esta dicotomía de figura y fondo tiene una profunda relación con el transcurrir de la acción dramática.

El texto es del multipremiado autor español Paco Bezerra, quien en el 2008 al escribirlo dejó asombrada a la crítica por ser tan actual como premonitorio.

Para cerrar la jornada, Darío Ziskevich, dio a conocer la plataforma web deteatro.com.ar, que hace uso de las tecnologías para la difusión de espectáculos y la atracción de nuevos espectadores, cuya escasez es una de las principales problemáticas de la escena actual.

La prolífera actividad teatral en Buenos Aires genera que haya más espectáculos que público, que sean más aquellos que quieren mostrarse que los que quieren ver teatro, por lo que muchas producciones, no solo independientes, se ven en la encrucijada de invertir más dinero del que pueden recaudar.

También se produce un fenómeno conceptualizado por García Canclini como prosumidor, que Ana Durán explica como “los artistas que a la vez son consumidores de los mismos artistas. Es decir, no se genera público nuevo” (2012, p. 52). Pero este fenómeno no es propio de Argentina, ya que la dificultad de vivir del arte no es nacional ni nueva.

Conclusiones

En esta mesa de debate de heterogeneidad de proyectos, expositores y nacionalidades, se puede visualizar una búsqueda en común de cierto rédito económico con respecto al arte, sin perder de vista responsabilidad social y el deseo personal. Este fue uno de los principales temas de debate, luego de las exposiciones individuales, dado que mucha y variada fue la discusión sobre políticas culturales, profesionalismo artístico, poéticas versus modalidades de producción y marketing de espectáculos.

Referencias bibliográficas

- Durán, A. (2012). *Seminario. Públicos y artes escénicas*. Montevideo: Teatro Solis.
- Trastoy B. y Zayas de Lima, P. (2014) *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Ubersfeld, A. (2002). *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Buenos Aires: Galerna.

Expositores:

- Nabila Abdala. *Retórica del color en la escena: Mil voces en mí*.
- Lucila Abramian. *Cómo combinar pasiones y encontrar su veta comercial*.
- Liliana Maya. *Festival de videodanzas y performances. Danzas, patrimonios e identidades*.
- Nelson Mauricio García Melo. *Event-Production, Prestige and Elegance*.
- Gabi Goldberg. *Cada instante es tu tiempo*.

- Micaela Larriera. *Grooming: a un click del cyberacoso*.
 - Yisela Marroquín Gálvez Yisela. *Mi primera performance*.
 - Darío Ziskevich. www.deteatro.com.ar.

Abstract: In this table of theater, dance and entrepreneurship, there was heterogeneity of projects, exhibitors and nationalities, and it was possible to visualize a common search for a certain economic return with respect to art, without losing sight of social responsibility and personal desire.

Keywords: Theater - dance - entrepreneurship - cultural management - theater production - costumes

Resumo: Nesta mesa de Teatro, dança e empreendimentos, teve heterogeneidade de projetos, expositores e nacionalidades, e pôde-se visualizar uma busca em comum de verdadeiro rédito económico com respeito à arte, sem perder de vista responsabilidade social e o desejo pessoal.

Palavras chave: Teatro - dança - empreendedorismo - gestão cultural - produção teatral - fantasias

(*) **Andrea Luján Marrazzi.** Lic. en Dirección Teatral (UP, 2015). Técnica en Vestuario Escénico (EAM, 2007). Actuación (ETBA, 2007). Cursó la Lic. en Artes Visuales con orientación en Escenografía (IUNA, 2004).

Identidad, memoria y subjetividad desde la práctica teatral

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Marina Mendoza (*)

Resumen: Las prácticas de consolidación de la memoria colectiva, la construcción patrimonial de la identidad de un espacio o la reivindicación de un posicionamiento ideológico, son procesos sociales que, por su carácter dinámico y conflictivo, nunca están exentos de luchas de poder tendientes a hegemonizar un relato universal y unívoco.

Palabras clave: Teatro – sociedad – utopías – biodrama – género – adolescentes – cuerpo – subjetividad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 78]

El actor situado

El conocimiento de la capacidad de la actuación de generar transformaciones sociales desde la re-presentación o la re-memoración de experiencias personales, traumas colectivos o procesos de cambio como los que se expusieron en esta comisión, contribuyen a la toma de conciencia sobre la necesidad de conocer el contexto histórico-social en y desde el cual se genera una propuesta artística.

Construir la memoria de un espacio es una tarea compleja, que puede abordarse observando los archivos fundacionales y rastreando en otros documentos similares, su evolución a través del tiempo. Para Juliana Cosentino, a esta práctica genealógica hegemónica deben sumarse los testimonios y vivencias de quienes lo habitaron para reconstruir la historia de ese espacio. Esta metodología permite expresar, en efecto, el carácter de construcción social cambiante que posee la noción de patrimonio, como lo demuestra su análisis de la Casona de French 3614, sede central del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes. El trabajo etnográfico centrado en la puesta en valor de la experiencia personal, le permitió evidenciar la necesidad de efectuar, en torno a los procesos de patrimonialización, una crítica “que otorgue primacía a los contenidos, a los discursos, incluso a los propios proyectos,

intervenciones y políticas patrimoniales” (Prats, 2005). La práctica biográfica también adquiere relevancia en el teatro documental. Isidora Oyarzún y Camila Gallo presentaron la experiencia del biodrama como herramienta para reivindicar y exponer historias invisibilizadas. A partir del relato grabado de intérpretes -no actores- sobre sus vivencias relacionadas a problemáticas sociales como el género, las migraciones o el feminismo, gestaron un ejercicio performático que pretendió interpelar al espectador desde relatos de la vida real. Las historias llevadas al escenario contaron con un guion y un montaje armado en base a sus relatos, destacando el valor de las vivencias relatadas por sus protagonistas. Esto produce, como sostuvieron Oyarzún y Gallo, “un recorte sociológico expuesto abiertamente al espectador, que genera diálogo en base a la instancia de escuchar a un otro”. Es el cruce entre la historia social y la historia personal en el escenario, lo que dota al biodrama de la capacidad de establecer una instancia de diálogo abierta y plural.

Rafael Rivas también reflexionó sobre la necesidad de crear obras que aborden problemáticas sociales, pero con especial interés en un público que no suele ser considerado por productores o gestores culturales: los adolescentes. Su experiencia como autor, director docente en el rubro infantil o familiar, adaptando cuentos clásicos desde una mirada adulta, le permitió evidenciar la