

Una vez finalizadas todas las presentaciones se abrió un espacio para el debate y el intercambio. Algunos de los ejes que se abordaron fueron:

- La importancia de definir conceptos para ganar claridad a la hora de referirnos a términos tales como autogestión o teatro independiente.
- La necesidad de incorporar un buen uso de las redes sociales para potenciar un proyecto.
- La necesidad de abordar cierta desigualdad y jerarquía que se evidencia al interior del campo artístico.
- La importancia de tomar conciencia del hecho de que muchos actores no quieren renunciar a trabajar dentro del teatro independiente por más de que no perciban rédito económico alguno.

Los temas que circularon durante la sesión se vinculan con el eje temático del Congreso en la medida en que abordan una problemática contemporánea que está en crecimiento permanente. La mayoría de las ponencias coinciden en que cada vez se verá más teatro independiente, sobre todo en la medida en que se dificulta para muchos actores la concreción de proyectos dentro de circuitos masivos.

Por último, algunas de las propuestas que emergen de la experiencia compartida durante la sesión son: la necesidad de utilizar conceptos claros para aproximarse a hechos teatrales que no se encuadran dentro de cánones establecidos; la importancia reflexionar acerca de los cuáles son los mejores medios para profesionalizar los proyectos de teatro autogestivo de modo que puedan desarrollarse con éxito y evaluar en qué medida las nuevas tecnologías pueden contribuir tanto a promover como a generar propuestas artísticas en la medida en que, en sí mismas, pueden convertirse en un motor que impulse proyectos autogestivos.

Expositores:

- Cefali Paula. Autogestión, ¿Valentía o conformismo?
- Correa Laura Giselle- Helou María Magdalena. *El accionar del actor inexperto: autogestión de un proyecto*

- Moscona Gustavo. Acerca del teatro independiente
- Muerza Mariela- Cepeda Natalia. *Hacia la profesionalización del teatro alternativo*
- Oliboni Héctor. *Historia del Teatro del Pueblo de Buenos Aires*
- Perna Fausto José. *Dependencia del Teatro independiente*
- Pilla Gladys. *Es Puro Teatro*

Abstract: The issues that were discussed revolved around some questions related to the independent nature of a certain theater that takes place in the City of Buenos Aires and the suburbs. The papers tried to answer questions such as: How is the independent character of the theater defined? What kind of aesthetic manifestation is it possible to call "self-managed theater"? What are the problems facing this type of scenic proposal? And what are the means to deal with them available to theater professionals?

Keywords: Theater - independent - self-management - social networks – scene

Resumo: Os temas que se debateram giraram em torno de alguns interrogantes vinculados ao caráter independente de verdadeiro teatro que se desenvolve na Cidade de Buenos Aires e o conurbano. As conferências tentaram responder a perguntas tais como ¿Como se define o caráter independente do teatro? ¿A que tipo de manifestação estética é possível denominar como "teatro autogestivo"? ¿Quais são as problemáticas que enfrenta este tipo de proposta cênica? ¿E quais são os meios para as enfrentar de que dispõem os profissionais do teatro?

Palavras chave: Teatro - independente - autogestão - redes sociais - cena

(*) **Mara Steiner.** Licenciada y Profesora en Artes (UBA, 2001). MA (Master of Arts, 2007), Programa en Conjunto entre el JTS y la Universidad de Columbia de Nueva York. Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y Producción la Facultad de Diseño y Comunicación

Educación y Tecnología en las artes, hacia un modelo de lenguajes híbridos

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Paula Taratuto (*)

Resumen: En los procesos de ruptura de la creación como en el que nos encontramos en la actualidad, la hibridación es un concepto-clave, se refiere a las técnicas no como sistemas cerrados, sino como mecanismos preliminares para la creación mediante cruzamientos entre los distintos procesos de creación.

Otro concepto-clave que camina en paralelo con el concepto de hibridación: es el de transdisciplinaridad. Modo de pensar, donde lo único se transforma en lo múltiple, lo uno es el todo.

Palabras clave: Hibridación – transdisciplinaridad – metodología - nuevas tecnologías – formación - educación a distancia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 104]

Hibridación y transdisciplinariedad

La hibridación y la transdisciplinariedad originan áreas de coexistencia, de encuentros generadores de conexiones entre diferentes registros, tanto en lo que se refiere a las técnicas contemporáneas como a las tradicionales. Ambos conceptos propician préstamos, apropiaciones, contaminaciones y cruzamientos entre los procedimientos técnicos y las metodologías educativas a ser creadas y desarrolladas. Lo transdisciplinario se interesa por la dinámica que produce la acción simultánea de varios niveles de la realidad.

En este aspecto es interesante ver el desarrollo en los casos de las distintas ponencias, porque todas desde sus perspectivas específicas estaban atravesadas por este fenómeno de transdisciplinariedad y de la aplicación de tecnología en las estrategias de creación, cuestionando las bases disciplinares transformándose en híbridos inclasificables. Los trabajos presentados en la comisión estuvieron atravesados por estos ejes tanto en lo que se refiere a la producción como a la formación artística.

Ya desde el inicio Susana Zimmermann, coreógrafa y creadora de un método de Teatro Danza, postula el cruce de dos artes escénicas para generar un nuevo lenguaje de exploración que comienza en la década del '70 en el Instituto Di Tella y que lleva a Italia durante su exilio, para luego continuar experimentando en Argentina donde logra combinar estas dos disciplinas con la música y el texto creando una técnica para la formación de bailarines, actores y coreógrafos.

Así se suma Victoria Alcalá, que se centra en el análisis de las producciones artísticas de la poeta Susana Thénon y la bailarina y coreógrafa Iris Scacheri entre las décadas del 60 al 80. Ambas exploran lo transmedia y corren los límites disciplinares para crear el Foto Poema o la Poesía Bailada, poéticas creadas por estas artistas a partir de su experimentación conjunta en géneros no convencionales que cruzan el cuerpo, el espacio y la palabra. Abordando con sus estrategias interdisciplinarias caminos de experimentación escénica. Creando esopismos, como formas encubiertas de denuncia que influyen al arte en determinados contextos socio-políticos durante esas décadas en nuestro país.

A partir de este anclaje histórico y social de estos primeros casos de interdisciplinariedad e hibridación se sumaron experiencias en casos de creación de compañías de Teatro independiente, como el colectivo de Semilla Teatral que propone la realización de espectáculos para adolescentes con el objetivo de crear en los jóvenes un espacio de reflexión y transformación de la visión de futuro y formas de producción artística. Incorporando al proceso creativo de las obras los modos, tiempos y herramientas tecnológicas propias de este público y, como método de trabajo, la devolución del público y la producción con carácter de urgencia, forma que implica una intensidad productiva en un período corto de tiempo y que compromete a los participantes de manera más interactiva.

Formar en los nuevos contextos y escenarios educativos

Todos estos procesos van construyendo un nuevo paradigma que vuelve a modificar toda el área curricular y formal de la educación. Generando la necesidad de crear nuevas plataformas y contenidos que contengan

e interactúen con el proceso de trasmediación que atraviesa a la producción artística en general.

En este marco y como consecuencia de las necesidades que plantean las nuevas tecnologías y el ingreso de nuevas generaciones a las instituciones educativas. Desde la Carrera de Arte Dramático de Montevideo, su coordinador Gerardo Bugarín, presentó una experiencia de apertura de espacios curriculares de formación profesional en el diseño teatral. Con el objetivo de promover un diseño integrado que borrara los límites existentes en la formación conjunta disciplinar de todo el diseño visual de una puesta (escenografía, vestuario e iluminación) generaron una currícula con contenidos nuevos que contiene a estas disciplinas a partir del trabajo de cátedras pluridisciplinarias integradas, logrando una materia de Diseño Teatral que atraviesa transversalmente toda la carrera, incorporando nuevos lenguajes y tecnologías más cercanas a las exigencias del diseño teatral actual.

En esta búsqueda de hibridación en los modelos educativos la Plataforma Vibra propone una metodología de trabajo colaborativo entre profesionales de diferentes áreas que completan la formación integral del trabajo escénico desde lo vocal, lo actoral y corporal para generar didácticas interdisciplinarias nuevas creando así clínicas, observatorios y espacios de investigación sobre el tema de la voz en la escena como herramienta expresiva puedan construir cuerpos múltiples a partir de la transdisciplina.

En esta dirección expusieron dos docentes de Teatro y Danza de Córdoba, que proponen un rediseño de los escenarios educativos donde los docentes dialogan con la dualidad del sujeto como docente artista o el artista como docente ya que estas estrategias de enseñanza van a definir el perfil del estudiante que se está formando, en un nuevo escenario artístico donde hay que liberar a los alumnos de la poética tradicional institucional para que encuentren su propia poética a partir de tener en las aulas Docentes Artistas.

Conclusión

En todos estos debates sigue pendiente la reforma curricular y la incorporación real de nuevas tecnologías en la formación para lograr una democratización de los recursos también en la producción artística.

El advenimiento de nuevas tecnologías acercó la brecha entre los recursos disponibles para las pequeñas y grandes propuestas escénicas. La oferta de recursos digitales hacen que la variedad de herramientas disponibles a la hora de diseñar está al alcance de todos, permitiendo que ya sean incorporadas en los procesos creativos. Esta ventaja tecnológica democratiza los procesos y producciones artísticas, brindando a los grupos de trabajo cierta independencia ya que pueden autoabastecerse para hacer espectáculos independientes con pocos recursos. La creación artística, los modos de expresar, de interpretar y entender el proceso creativo no se encuentran arraigados a una disciplina o técnica específica, aislada de las demás disciplinas como solía ocurrir anteriormente. Sino que, se interrelacionan propiciando el enriquecimiento en el proceso creativo, ampliando los horizontes creativos no solo de los artistas, sino también del alumnado en todas las etapas de su educación

Esto impacta directamente en las instituciones de formación, que no llegan a incorporar la tecnología a la velocidad que la misma está cambiando, pero se hace urgente que el sistema educativo cambie para que los estudiantes estén actualizados, y que los entornos virtuales con los que viven fuera de las instituciones (internet y todos sus canales de redes sociales y tutoriales) integrados a las aulas.

Para lo que surge la necesidad de investigar y crear nuevos contenidos específicos que propicien modelos de educación y formación artística que contemplen la tecnología desde la formación disciplinar, así como plataformas educativas que impulsen la transmedialización de las artes, tanto en los contenidos pedagógicos como en las nuevos formatos de capacitación, para generar nuevos lenguajes que el advenimiento tecnológico permite crear. Achicando la brecha entre los recursos disponibles y el resultado artístico.

Las nuevas generaciones se ven inmersas en un contexto mediático y tecnológico que demanda nuevas habilidades y conocimiento del uso de las nuevas tecnologías. En este contexto vemos el modelo de Educación Híbrida, como alternativa para las instituciones educativas de niveles de formación terciaria. Donde el modelo presencial puede combinarse con el virtual y generar además intercruces entre áreas de contenidos y apertura de espacios curriculares de formación profesional. La relación entre la educación y la virtualidad es una relación de creatividad. Y el espacio de confluencia en que ésta se produce es un marco de simulación en el que el docente y el estudiante, así como el mismo espacio, convergen en un escenario de flexibilidad donde las vivencias toman un sentido plenamente educativo al incorporar nuevas tecnologías, en especial de la web, llevando a replantear la educación en general dado por la nueva forma de circulación de la información y la producción colectiva que vuelve al espacio tradicional para modificarlo. No solo en el ámbito educativo sino en el germen mismo de la producción artística contemporánea.

Referencias bibliográficas

- Abrami, P. C., Bernard, R. M., Bures, E. M., Borokhovski, E., & Tamim, R. M. (2011). *Interaction in distance education and online learning: Using evidence and theory to improve practice*. Journal of Computing in Higher Education, 23(2-3), 82-103.
- Barbosa Bécerra de Souza, Betania (2009) *Hibridación y transdisciplinariedad en las artes plásticas*. Educatio siglo XXI, Volúmen 27, Número 1 Recuperado en <http://revistas.um.es/educatio/article/view/71151>
- Kligman, Cecilia Martha (2012) *Orientación y Sociedad* ISSN 1515-6877 2012, vol. 12, enero-diciembre 2012 Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología
- Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. (2009). *Evaluation of evidence-based practices in*

online learning: A meta-analysis and review of online learning studies. US Department of Education.

- Nuere, Silvia. *E-learning y educación artística: hacia la enseñanza virtual de las artes visuales Arte, Individuo y Sociedad* ISSN: 1131-5598 Vol. 14 (2002): 79-103 Centro de Estudios Superiores Felipe II. Aranjuez (Madrid) Recuperado en <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/viewFile/ARIS0202220079A/5848>

Expositores:

- Susana Zimmermann. *Método de Teatro – Danza creado por la autora*
- Victoria Alcalá. *El cruce entre las artes, un camino político pedagógico para la experimentación escénica*
- Gerardo Bogaron. *Diseño Integrado: Potenciando Híbridos*
- Adrián Cabral. *Semilla Teatral, Compañía de espectáculos para adolescentes*
- Julieta Castro. *Herramientas expresivas para la escena teatral: Construyendo cuerpos múltiples*
- Jessica Orellana y Laura Cornejo. *Las artes vivas en los escenarios educativos*
- Juan Manuel Núñez. *Nuevas Tecnologías: Democratización de recursos escénicos*
- Paula Taratuto y Valentina Marzili. *La capacitación virtual vs la capacitación presencial en las artes visuales*

Abstract: In the processes of rupture of creation as in which we find ourselves today, hybridization is a key concept, it refers to techniques not as closed systems, but as preliminary mechanisms for creation through crossings between the different processes of creation.

Another key concept that goes hand in hand with the concept of hybridization is that of transdisciplinarity. Way of thinking, where the only thing becomes the multiple, where the one is the whole.

Keywords: Hybridization - transdisciplinarity - methodology - new technologies - training - distance education

Resumo: Nos processos de ruptura da criação como no que nos encontramos na actualidade, a hibridização é um conceito-chave, se refere às técnicas não como sistemas fechados, sina como mecanismos preliminares para a criação mediante cruzamentos entre os diferentes processos de criação. Outro conceito-chave que caminha em paralelo com o conceito de hibridização: é o de transdisciplinaridade. Modo de pensar, onde o único se transforma no múltiplo, o um é o tudo.

Palavras chave: Hibridização - transdisciplinaridade - metodologia - novas tecnologias - formação - educação a distância

(*) **Paula Taruto.** Directora de Arte. Vestuarista. Actualmente diseña el arte y el vestuario de largometrajes, publicidad y programas de televisión.