

El arte como herramienta para traspasar fronteras

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Celina Toledo (*)

Resumen: En el siguiente paper se resumen los principales ejes temáticos tratados en la comisión Experiencias Escénicas que tuvo lugar dentro del espacio Escena sin fronteras en el marco de la V edición del Congreso Tendencias Escénicas. En una ronda de presentaciones de siete minutos, diversos directores teatrales, dramaturgos, actores y expertos en teatro musical pudieron exponer, debatir y validar sus proyectos y producciones.

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

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 106]

“Las postales como detonante de la dramaturgia”, con estas palabras definió su proyecto la directora teatral Valeria Medina. De diversas tarjetas postales circuladas tomó algún que otro dato de referencia, ya sea la fecha del sello, un destinatario, o la actividad de quien realizaba el envío, y los utilizó para la creación ficcional. En el marco de esta propuesta, la primera obra que se llevó a cabo fue *El picapedrero* con Hernán Darío López como protagonista, quien contó durante la exposición cómo fue crear al personaje, un picapedrero de principios del siglo XX que luchaba por recobrar su fuente de trabajo. Su interpretación también fue mechada con algunos de sus datos biográficos, decisión de la directora, quien además contó que deja que los músicos “creen sus piezas en el ensayo” y trabaja con objetos reales de la época en la que fue enviada la tarjeta postal. Desde el comienzo de las presentaciones se empezó a vislumbrar una elección de traspasar fronteras –en este caso, de tiempo y espacio– con las obras creadas.

Con *Los Rubiecitos* Laura Ivana Derpic Burgos reunió a tres países en su elenco: Bolivia, Argentina y Francia; conectó dialectos, modismos, formas de vida y logró contar una historia que conmovió a varias latitudes. La obra surgió a partir de los manuales *Alma de Niño 1* de Gladys Rivero de Jiménez e *Historia General de Bolivia* de Alcides Arguedas, y planteó una crítica no solo a la idea de cómo afrontan los bolivianos la pérdida del mar sino también al sistema de educación del país. Con respecto a los ensayos, dijo: “Me impactó el proceso con los actores”, haciendo referencia a que tuvo que dedicar varios encuentros a contarles a los actores argentinos sobre la historia de Bolivia, ya que ellos mismos le decían que en general no se enseña el tema de la *Guerra del Pacífico* en las escuelas ni se difundió en general mucha información sobre esa disputa entre Bolivia y Chile. Primero se estrenó la obra en Buenos Aires y después en su país de origen, donde tuvo gran aceptación por parte de sus compatriotas. Con esta iniciativa artística, ella pudo instalar una problemática política y social que llegó a ser conocida y comprendida en varios lugares.

Luego, aparecieron en escena la dramaturga Rocío Carrillo y la directora teatral Andrea Magnaghi; durante la presentación se notó entre ellas, ese *timing* que surge del trabajo en equipo. Ambas plantearon la necesidad

de buscar un lenguaje propio dentro de las artes escénicas. “Nuestra idea es abordar un lenguaje que deje de lado la solemnidad y hablarle al que quiere recibir una historia”, afirmó Carrillo. En este caso dejaron en evidencia la necesidad de traspasar esa *frontera* que a veces existe con el público. Como ejemplo de su recorrido, contaron el proceso de trabajo que realizaron con la reciente puesta de *¿Quién es Dostoievski?* en cartel durante el año 2017. Tal como detallaron, esta obra llegó a marcar una profundización en esa indagación que iniciaron ya hace varios años.

Más tarde le tocó el turno a Lara Belén De Luca, autora de *La historia de mis miedos* y fue en este preciso momento en el que comenzó a instalarse el cuestionamiento por esas cosas que a veces nos impiden seguir adelante, derribando fronteras. “¿A qué le tenés miedo?”, fue la pregunta que se hizo De Luca y que se la realizó a varios de sus amigos. Toda la obra se escribió indagando en los miedos personales de la dramaturga y en los miedos de sus seres más cercanos. Durante su exposición, lo que dejó en claro es que el miedo al ruido es el único que es natural y que todos los demás son meras construcciones sociales.

El tema del miedo –junto a otros como la violencia, la devoción y el engaño– también se hizo presente cuando la directora Gabriela Romeo comenzó a hablar sobre su obra *Flores blancas en el mar*, de la cual María Cecilia García Moreno es una de las actrices protagonistas. Se trata de una historia conmovedora de amor, deseo y traición en donde dos hermanas, Violeta y Lila, se enfrentan y llegan a situaciones extremas para lograr la felicidad. Algo para remarcar es que Romeo decide crear estableciendo relaciones entre cosas que hasta el momento no habían sido pensadas para estar juntas; con esta propuesta apunta a que “el espectador pueda completar la historia con su propio imaginario, con su propia esencia”, es decir, que desde su lugar como directora no establece fronteras sino que deja que el público pueda imaginarse aquello que no está dicho durante la puesta en escena.

Asimismo, la conexión que habilita el arte fue un punto que también tocó María Carolina Gómez Pazmiño al proponer a la cantante Lady Gaga como una *artista integral* que logra establecer una empatía con sus seguidores desde lo emocional. Para plantear su idea tomó

como fundamento los lenguajes estéticos, las influencias artísticas y la forma de representación de la artista pop. Y este punto de la conexión también fue trabajado desde otra perspectiva por Aldana Queirolo en *Anta*, obra con la que se propuso rescatar y priorizar los valores humanos que intentan ser primordiales en las relaciones del tratado antártico.

Por otro lado, la expansión de fronteras entendida en el sentido de que el proyecto sea conocido en más lugares fue lo que intentaron transmitir Juan Gerardo Candiotti y Gustavo Palacios Pilo al hacer hincapié en sus ganas de compartir con otros los textos y la música pertenecientes a su compañía generadora de una Industria Cultural en la ciudad de Santa Fe dedicada a la creación, producción y comercialización de obras originales de teatro musical. Finalmente, se hizo presente una vez más la referencia al miedo en la exposición de Reynado Triveño, quien mostró fotografías tomadas en Buenos Aires en las que las protagonistas eran las rejas y en las que las fronteras estaban bien delimitadas. Su relato frente a la comisión tuvo el propósito de invitarnos a observar, a repensar por qué a nuestro alrededor hay tantas rejas en las casas, en los clubes, en las escuelas, alrededor de monumentos, de plazas. “¿Es por seguridad, es por miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Quién lo instauro?”, estos interrogantes fueron los que sentaron las bases y articularon el posterior debate.

Conclusiones

Una de las reflexiones que quedó resonando con mayor potencia fue que el desafío de los productores, directores, actores, artistas de hoy en día es seguir construyendo desde el arte una manera de derribar fronteras y acercar a otros hacia mundos que aún desconozcan. Las obras, con sus amplias lecturas, son capaces de atravesar y llegar a conquistar al público, es por ello que los artistas pueden desde su lugar llegar a crear textos y puestas en escena que transmitan ideas alternativas, que nos acerquen a nuevos universos.

Expositores

- Hernán Darío López y Valeria Medina – *Proyecto Tarjeta Postal*

- Laura Ivana Derpic Burgos – *Los Rubiecos, la creación de una obra extranjera en Buenos Aires*
- Rocío Carrillo y Andrea Magnaghi – *La búsqueda de un lenguaje propio*
- Lara Belén De Luca – *La historia de mis miedos*
- Gabriela Romeo y María Cecilia García Moreno – *El Espacio Teatral invita a la reflexión y a completar con el propio imaginario*
- María Carolina Gómez Pazmiño – *Gaga. La representación integral del arte*
- Juan Gerardo Candiotti y Gustavo Palacios Pilo – *Operetas solo musicales: Espacio para el teatro musical en Santa Fe*
- Aldana Queirolo – *Anta*
- Reynaldo Triveño – *Desde Adentro*

Abstract: The following paper summarizes the main themes dealt with in the Scenic Experiences commission that took place within the space Scene without borders within the framework of the V edition of the Scenic Trends Congress. In a round of seven-minute presentations, various theater directors, playwrights, actors and experts in musical theater were able to expose, debate and validate their projects and productions.

Keywords: Art - experimentation - scene - dramaturgy - musical theater

Resumo: No seguinte paper resumem-se os principais eixos temáticos tratados na comissão Experiências Cênicas que teve lugar dentro do espaço Cena sem fronteiras no marco da V edição do Congresso Tendências Cênicas. Numa rodada de apresentações de sete minutos, diversos diretores teatrais, dramaturgos, actores e experientes em teatro musical puderam expor, debater e validar seus projectos e produções.

Palavras chave: Arte – experimentação – cena – dramaturgia – teatro musical

(*) **Celina Toledo.** Lic. en Comunicación Social (Universidad de Buenos Aires) – Google Adwords Certified

Festivales, críticas y público

Paula Travnik (*)

Resumen: En esta mesa se discutió la gestión de festivales, las diferentes maneras de poder escribir una crítica, y la problemática del público en las artes escénicas. A medida que fuimos escuchando las diferentes ponencias y que nos involucramos con los casos que se presentaban, llegamos a algunas conclusiones que debatimos al final del encuentro.

Palabras clave: Festivales – públicos – artes escénicas – espectador – políticas culturales

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 107]

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018