

kinético sino como un viaje. Desde este punto compartió su investigación de la cultura y simbología andina y cómo lo incorpora en su trabajo como bailarín.

Luego, Carlos Fos presentó *En la senda de la otra dramaturgia fotográfica: Identidad, Memoria y Poéticas Teatrales*. Basó la ponencia en torno a la necesidad de desarrollar una dramaturgia desde la fotografía. Planteó la necesidad de alejarse de la fotografía solo como registro de acontecimientos teatrales, para llegar a la conclusión de que la fotografía genera algo nuevo que va más allá del hecho artístico de la puesta en escena.

Continuando con esta línea reflexiva, Eliana Orozco presentó *La fotografía y la Memoria*. La autora presentó el concepto de fotografía como entidad artística más que como testimonio. Reflexionó sobre la construcción de sentido de la fotografía como construcción de memoria individual y colectiva. Como conclusión analizó el libro de LaBella María como un ejercicio de actualización de un comportamiento a partir de la puesta en escena de lo real. Luego la autora María LaBella presentó un video arte inspirado en el libro de fotografía de su autoría llamado *Epifanía teatral y dramaturgia de la imagen fotográfica*. Finalmente Eleonora Vallazza, presentó la ponencia *El cine expandido y las artes escénicas* como parte de una investigación que viene desarrollando desde el 2015 en torno al cine expandido, entendido como un cine que expande sus fronteras y que se remonta a las experiencias de las vanguardias artísticas de la década del '60. La hibridación con otras artes como las performáticas fueron y siguen siendo parte constitutiva de su especificidad. Como conclusiones grupales se plantearon diversos puntos. Entre ellos la necesidad de romper con los cánones establecidos en torno a lo teatral. También la importancia de la academia en función de generar espacios como el Congreso que permiten el debate y la discusión de estos temas. Finalmente un punto en común encontrado como problema o tema planteado por los distintos expositores fue el tema del público de teatro. El teatro y el arte están en permanente transformación y esto repercute en la relación con el público y cómo la vida de las obras van más allá de la puesta en escena para continuar en las fotografías, en las redes sociales, etc.

Expositores

- Marina Capurro. *Construcción de un manifiesto videopoético propio*

- Sofía Agüero Petros. *La relación entre comunicación social y audiovisual, y la interpretación artística Sebastián Pascual, Verónica Repetto, Alejandra Inés Dá-gostino, Mario Mora. Grupo PIE Tecnoescena: Teatro, performance e instalaciones interactivas*
- Tatiana Sandóval Gutiérrez, Micaela Irina Zaninovich. *Investigación y creación en artes escénicas. La Compañía cuerpoequipaje*
- Cristian Zapata. *Artefacto Cruza Puente: Trazos entre simbología andina y tecnologías contemporáneas*
- Carlos Fos. *En la senda de la otra dramaturgia fotográfica: Identidad Memoria Poéticas teatrales*
- Eliana Orozco. *La fotografía y la memoria*
- LaBella María. *Epifanía teatral y dramaturgia de la imagen fotográfica*
- Eleonora Vallazza. *El cine expandido y las artes escénicas*

Abstract: The presentations and experiences shared in the commission Scene, Audiovisual Art and Performance, had as axis the crossing of the performing arts with the audiovisual and digital arts. It was reflected on the need to articulate new canons for reflection and categories of the performing arts. As group conclusions, the importance of thinking new ways to relate the performing arts to the public was reinforced.

Keywords: Art - scene - performance - audiovisual - presentation

Resumo: As conferências e experiências compartilhadas na comissão Cena, Arte Audiovisual e Performance, tiveram como eixo o cruze das artes cênicas com as artes audiovisuais e digitais. Reflexionou-se sobre a necessidade de articular novos cânones para reflexão e categorias das artes cênicas. Como conclusões grupales, se reforçou a importância de pensar novas formas de relacionar as artes cênicas com o público.

Palavras chave: Arte - cena - performance - audiovisual - apresentação

(*) **Eleonora Vallazza.** Licenciada en Artes (UBA, 2003), Profesora en Enseñanza media y superior en Artes (UBA, 2003), Especialista Superior en Gestión Cultural (Fundación Konex, 2004).

El arte debe repensarse y adaptarse a la actualidad

Michelle Wejcman (*)

Resumen: En el momento sociopolítico que vive la Argentina, el circo –como todo arte- puede funcionar como un espacio de crítica y denuncia para colaborar con la igualdad. Para eso, debe repensarse en formas y contenidos, releer y aprender de los clásicos y animarse a romperlos. En un aula colmada, tanto expertos académicos como estudiantes y un payaso cumpleañero, compartieron reflexiones en torno a la comedia del arte, la figura del arlequín, las representaciones de la mujer y los estereotipos, la identidad corporal en escena, la risa, las categorías y la aparición del error y de la fragilidad en escena, entre otras.

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Palabras clave: Humor – circo – teatro – cuerpo – actor

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 112]

La Comisión de Debate y Reflexión titulada Humor, Circo y Teatro contó con la participación de diversas personalidades que compartieron y profundizaron sobre la temática del circo en un amplio espectro: desde la investigación académica e histórica hasta la práctica cotidiana de un payaso en eventos infantiles, pasando por propuestas de puesta en escena con el cuerpo del actor como eje.

La primera presentación la realizaron conjuntamente Nuria Gómez Belart y Jorge Costa, quienes presentaron una visión retrospectiva sobre la figura del Arlequín en el teatro argentino, desde el circo criollo hasta Tamorto –obra teatral de Costa que lleva más de 5 años en cartel. Ambos disertantes fueron intercambiando la palabra, mientras Nuria exponía datos históricos, Jorge realizaba pequeñas intervenciones de clown, poniéndole el cuerpo a las explicaciones de Nuria. De esta forma, a lo largo de la ponencia, se dramatizaron ejemplos de monólogos y se mostraron diferencias corporales de la figura del Arlequín a lo largo de la historia, utilizando diferentes máscaras.

En su ponencia introdujeron la larga trayectoria de los espectáculos circenses en el Río de la Plata, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de las nuevas oleadas inmigratorias, cuando surgieron formas únicas de representación con el comienzo del circo con escenario.

Se presentaron distintas formas del Arlequín y cómo fue variando a lo largo de la historia, hasta llegar a la actualidad y mostrar cómo encaran el trabajo en la obra Tamorto, de Costa, y como piensan mostrarlo en sus futuros proyectos. Actualmente hay una búsqueda de un trabajo corporal empático, en el que el actor viaja y lleva a viajar al espectador. “En Tamorto, hacemos que sea una fiesta”, explica Costa.

La siguiente ponencia estuvo a cargo de Ivern Alberto, quien compartió una reflexión y un video sobre el trabajo que está realizando para la puesta en escena de *A la caza de Torkjhuaj*, una experiencia de Teatro Corporal, inspirada en el mito Wichí de Torkjhuaj. Previo a la reproducción de la obra, explicó que el teatro corporal resulta de la fusión del Mimo, la estructura dramática, la danza expresiva, la plástica corporal y la poesía (en forma de gesto poético). Surge como una evolución dentro del Mimo moderno y representa un avance en la configuración del lenguaje del cuerpo en el arte escénico.

En su turno, el investigador Sergio Héctor Misuraca, partió de la pregunta: ¿Podemos reírnos de las mismas cosas que antes? A partir de este interrogante, presentó a distintos personajes femeninos en la Comedia del Arte e instó a la Comedia del Arte actual, a adaptarse a este nuevo mundo más equitativo en temática de género. Los estereotipos presentados por Misuraca no difieren mucho de la imagen de la mujer que se muestra en la mayoría de los medios de comunicación y programas de chimentos: se muestran mujeres a partir de la visión que los hombres tienen de ellas, mujeres en las que se destacan la manipulación, seducción, engaño, prostitución, ingenuidad y debilidad. En su ponencia describió el estereotipo de los

personajes de la Colombina Vs. La Enamorada y luego, en medio de su explicación, leyó un fragmento de Arlequino, en el que se presenta como una situación graciosa a un hombre que le pega a una mujer. Y se pregunta: “¿Nos podemos seguir riendo de esto hoy en día?”. Su opinión es que no y plantea el desafío de reinstalar la Comedia del Arte como crítica social tal como lo fuera en sus orígenes, de replantear el rol de la mujer en la composición de personajes analizando el tipo de conflicto y su papel en la integración social. El teatro es una manifestación cultural que debe contextualizarse. La comedia del arte de hoy no puede ser la misma que la de ayer. Y en ese sentido dice que debe ser inclusiva en relación a las nuevas consignas que plantea el nuevo milenio.

Por su parte, Jesica Orellana, leyó una investigación en la que aparecieron nuevas formas de circo contemporáneo que incorporan al error del acróbata y sus emociones, defectos y pensamientos, como parte de la puesta en escena. Ya no se trata de mostrar el virtuosismo en escena, sino a personas realizando pruebas, con la dificultad que eso tiene. Contó la historia del Festival y explicó que la clave de la permanencia y crecimiento del mismo es el trabajo cooperativo. El Festival incorpora una noción de circo integral, con un cruce de disciplinas que explora la tecnología y plantea fronteras abiertas y multicambiantes. A lo largo de los 12 años que lleva el Festival, el concepto de circo y las propuestas escénicas fueron cambiando y el festival se fue adaptando a esa nueva realidad: del teatro hacia el circo, con una incorporación de acróbatas más humanizados, que son bellos y feos, que son virtuosos y torpes, fuertes y débiles. Aparecen en esta mixtura espectáculos que cruzan el circo, la danza contemporánea y el teatro de imagen, con una presencia variada de cuerpos que exploran desde la libertad.

A esta presentación académica le siguió Ricardo Augusto Porrini, el payaso Corneta, un “payaso desde la panza”, tal como se presentó. Como elemento disruptivo del Congreso, Porrini retomó los ideales del payaso como repartidor de alegrías para los niños, contó su experiencia en eventos familiares y como, a través de sus 40 años de carrera, elaboró tips para payasos infantiles que recopiló en un libro recientemente publicado. Además de ese libro, Porrini tiene en su haber 3 tomos de libros de chistes inventados por él. Su presentación –frente a la sorpresa de los presentes por no tratarse de un académico – logró instalar la esencia de su personaje y se llevó risas y aplausos. El Payaso Corneta enfocó su presentación en las características puntuales del público infantil, la importancia de la pintura, ropa y los elementos a utilizar y el carácter del payaso y cómo afecta en su relación con los chicos.

Luego, Marcelo Savignone presentó su ponencia sobre el cuerpo, instrumento de la totalidad, en la habló de la búsqueda poética a través de la expansión de cada intérprete a través de su cuerpo.

El proceso creativo de cada individuo dentro de la exploración de las distintas máscaras, revela el potencial que encierra cada sujeto. El cuerpo potenciado a través del uso de las máscaras funciona como herramienta para comprender el lenguaje teatral universal, expresando de manera única la opinión del actor. La actuación transita y entrena un presente constante donde confluyen todas las técnicas de actuación.

Durante su explicación, contó que luego de estudiar distintas disciplinas, inclusive la medicina, y tras un viaje en búsqueda de máscaras a Bali, empezó a investigar el cuerpo del actor en escena. Savignone enumeró los estadios de la técnica de Jacques Lecoq, para estar disponibles a la hora de representar con todos los sentidos, haciendo hincapié en el punto fijo como herramienta para el movimiento escénico.

La última disertante fue Antonela Scattolini, quien presentó su trabajo titulado *Cuerpo, error y performance: hacia una definición de circo contemporáneo*. Explicó que:

...las artes circenses tienen la particularidad de poseer una historia académica muy joven. Su tardía sistematización hace pensar que esta disciplina permaneció ajena a las transformaciones que durante el siglo XX influyeron a otras ramas del arte. Sin embargo, el arte circense va a incorporarse de lleno en la problemática de la posibilidad de representación que desvela a la posmodernidad en las prácticas del Circo contemporáneo.

Planteó que al circo, por ser un arte popular, la academia siempre lo subestimó y por eso resulta fundamental continuar en la investigación para poder entender y sistematizar los estudios, porque no existen. Dentro de su investigación presentó 3 categorías para describir al arte circense: el circo moderno o tradicional, caracterizado por la pista circular, la variedad de shows y la itinerancia; el nuevo circo, estilo el Cirque Du Soleil, que incorpora el teatro, una estética particular, una historia como hilo conductor; y finalmente el circo contemporáneo, que no necesariamente es circular, que incorpora al error en escena y desdibuja fronteras con la música, la danza contemporánea y plantea al sujeto como una construcción performática, no como algo absoluto.

Conclusiones

Una vez que todos concluyeron, el breve debate que sucedió se enfocó en la actualidad de las representaciones y en la necesidad de adaptarse a la nueva realidad, con temáticas acordes a los nuevos tiempos. A partir de la ponencia de Misurata sobre el género en la Comedia el Arte, surgieron reflexiones generales vinculadas a retomar la idea de crítica social de los orígenes de la misma, pero actualizarlos, para verdaderamente referirse a la actualidad y aportar a la búsqueda de un mundo más justo e igualitario, sobre todo en los tiempos políticos de la Argentina de hoy. “Es un buen momento para repensar las formas y con-

tenidos”, “Hay que adaptarse a la época actual”, “No se trata de dejar de hacer, sino de releer”. Estas fueron las conclusiones a las que llegaron los disertantes luego de escuchar todas las ponencias. En el momento sociopolítico que vive la Argentina, el circo –como todo arte- puede funcionar como un espacio de crítica y denuncia para colaborar con la igualdad. Para eso, debe repensarse en formas y contenidos, releer y aprender de los clásicos y animarse a romperlos.

Expositores:

- Gómez Belart Nuria. *Del Circo Criollo a Tamorto. Una visión retrospectiva sobre figura del Arlequín en el teatro argentino*
- Jorge Costa. *Del Circo Criollo a Tamorto. La actuación del Arlequín en el teatro argentino*
- Ivern Albert. *A la caza de Torkjhuaj: una experiencia de Teatro Corporal,*
- Misuraca Sergio Héctor. *La nueva comedia del arte: Una cuestión de género,*
- Orellana Jesica. *La identidad circense en Córdoba,*
- Porrini Ricardo Augusto. *El payaso, repartidor de alegrías,*
- Savignone Marcelo. *El cuerpo, instrumento de la totalidad*
- Scattolini Antonela. *Cuerpo, error y performance: hacia una definición de circo contemporáneo.*

Abstract: In the socio-political moment that Argentina is experiencing, the circus -like all art- can function as a space of criticism and denunciation to collaborate with equality. For that, it must rethink in forms and contents, reread and learn from the classics and be encouraged to break them. In a crowded classroom, both academic experts and students and a birthday clown, shared reflections on the comedy of art, the figure of the harlequin, representations of women and stereotypes, body identity on stage, laughter, categories and the appearance of error and fragility on stage, among others.

Keywords: Humor - circus - theater - body – actor

Resumo: No momento sociopolítico que vive a Argentina, o circo –como todo a arte- pode funcionar como um espaço de crítica e denúncia para colaborar com a igualdade. Para isso, deve repensar-se em formas e conteúdos, releer e aprender dos clássicos e animar-se a rompê-los. Numa sala colmada, tanto experientes académicos como estudantes e um palhaço de aniversário, compartilharam reflexões em torno da comédia da arte, a figura do arlequín, as representações da mulher e os estereótipos, a identidade corporal em cena, o riso, as categorias e o aparecimento do erro e da fragilidade em cena, entre outras.

Palavras chave: Humor - circo - teatro - corpo – ator

(¹) **Michelle Wejcman.** Lic. Dirección Teatral (Universidad de Palermo)