

He reflected on the transmedia narrative, the comic, the video game, the new digital tools, social networks, documentary video and photography.

After an intense dialogue based on the projects presented, it was concluded about the importance of the archive and the recovery of the past, the digital based on well-being, the ruptures of paradigms, the digital tools for education and the classroom and the tendency of the interdisciplinary work

Keywords: Technology - image - transmedia - videogames - comic - virtual reality - digital tool - photography - documentary - audiovisual - social networks

Resumo: Durante o turno amanhã desta primeira edição do Congresso Tendências Audiovisuais, desenvolveu-se a Rodada de Apresentação de Projetos destinada a Imagem, Transmedia e Videojogos. A mesma foi de caráter heterogêneo, fazendo um amplo percurso por diferentes linguagens e temáticas através de inovadores e criativos projetos.

Reflexionou-se sobre a narrativa transmedia, o comic, o videogame, as novas ferramentas digitais, as redes sociais, o video documentário e a fotografia.

Depois de um diálogo intenso em função aos projetos apresentados, concluiu-se sobre a importância do arquivo e a recuperação do passado, o digital em função ao bem-estar, as rupturas de paradigmas, as ferramentas digitais para a educação e o sala de aula e a tendência do trabalho interdisciplinar.

Palavras chave: Tecnologia - imagem - transmídia - videogames - quadrinhos - realidade virtual - ferramenta digital - fotografia - documentário - audiovisual - redes sociais

(*) **Andrea Marrazzi.** Licenciada en Dirección Teatral (Universidad de Palermo, 2015). Técnica en Vestuario Escénico (EAM, 2007). Actuación (ETBA, 2007).

Under, Teatro Independiente y Popular

Fecha de recepción: julio 2019

Fecha de aceptación: septiembre 2019

Versión final: noviembre 2019

Andrea Marrazzi (*)

Resumen: El Teatro Independiente en Buenos Aires es reconocido mundialmente por la multiplicidad de lenguajes, la proliferación de espacios y su abundante y heterogénea cartelera. A lo largo del tiempo el circuito alternativo se ha convertido además en una especie de semillero para el teatro comercial y oficial, y en la cuna de reconocidos teatristas nacionales que triunfan en el exterior. Esta jornada ha tenido como objeto de estudio y debate al Teatro Independiente desde diversos enfoques analíticos. Por un lado, las ponencias de María Fukelman, Ramiro Manduca, Marina Suárez y Andrea Marrazzi, se abocaron más hacia un estudio académico propicio para la reconstrucción de ciertos aspectos primordiales de la historia del arte escénico argentino, mientras que Valentina Marzili, Gustavo Moscona, Mariela Muerza, Daniel Piedrabuena y Nora Pavon, expusieron en función a la gestión y la producción dentro del circuito alternativo.

Palabras clave: Teatro independiente – teatro under – circuito alternativo – producción teatral – circuitos escénicos – políticas culturales – gestión cultural – autogestión – historia del teatro

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 79]

El Teatro Independiente en Buenos Aires es reconocido mundialmente por la multiplicidad de lenguajes, la proliferación de espacios y su abundante y heterogénea cartelera. A lo largo del tiempo el circuito alternativo se ha convertido además en una especie de semillero para el teatro comercial y el oficial, y en la cuna de los reconocidos teatristas nacionales que triunfan en el exterior. Esta jornada ha tenido como objeto de estudio y debate al Teatro Independiente desde diversos enfoques analíticos. Por un lado, las ponencias de María Fukelman, Ramiro Manduca, Marina Suárez y Andrea Marrazzi, se abocaron más hacia un estudio académico propicio para la reconstrucción de ciertos aspectos primordiales de la historia del arte escénico argentino. Desde otro enfoque, Valentina Marzili, Gustavo Moscona, Mariela Muerza, Daniel Piedrabuena y Nora Pavon, expusieron en función a la gestión y la producción dentro del circuito alternativo, evaluando y problematizando los últimos años y la actualidad del mismo.

María Fukelman, Doctora en Historia y Teoría de las Artes de la Universidad de Buenos Aires, compartió parte de su estudio de casos específicos del Teatro Independiente. Durante la exposición desarrolló que el teatro independiente es un modo de producir y de concebir el teatro que pretendió renovar la escena nacional de tres maneras: se diferenció del teatro que ponía los objetivos económicos por delante de los artísticos; se propuso realizar un teatro de alta calidad estética; careció de fines lucrativos. En este sentido, se constituyó como una práctica colectiva y contestataria —oponiéndose al statu quo del teatro de aquellos años e impulsando una organización anticapitalista—, pero también heterogénea, ya que se mostró como un entramado complejo y rico en su diversidad. De acuerdo con esto, abordó el estudio de un caso particular: el Teatro Libre, creado en 1944 por Roberto Pérez Castro.

Los investigadores Ramiro Manduca y Marina Suárez, presentaron una excelsa ponencia denominada *Políticas culturales en los '80: entre la oficialidad y el "underground"*. Sostuvieron que: En Buenos Aires de los '80 actores y performers, junto con jóvenes de otras disciplinas, llevaron adelante acciones artísticas que con nuevas estéticas ocuparon salas de diversos circuitos. Sótanos, calles, el circuito oficial, ámbitos de la alta cultura e incluso discotecas fueron parte de estos itinerarios. En todos los casos estuvo presente la oscilación entre la oposición y la integración a las políticas culturales del momento. En este trabajo se propusieron pensar las políticas culturales durante los primeros años de democracia, sus fracturas y desbordamientos durante el período y las continuidades y rupturas con los años previos.

Por su parte, Andrea Marrazzi, Profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, presentó el trabajo desarrollado dentro del *Programa de Investigación DC*, que es un área en el que se estimula a docentes y egresados a introducirse en el mundo de las investigaciones académicas, buscando la integración entre el campo profesional y universitario. Esta investigación abordó a Leónidas Barletta, no sólo como promotor activo de la escena de la época, sino como dramaturgo por medio de sus piezas. Extenso es el reconocimiento al autor por su trayectoria como periodista, a través de sus obras literarias y por su inmenso aporte para la renovación de la escena nacional. Atravesado siempre por una marcada ideología y militancia sociopolítica, se consagró como ícono del Teatro Independiente, a partir de la fundación del Teatro del Pueblo y por múltiples puestas en escena de textos invaluables como –por ejemplo– los de Roberto Arlt.

Cambiando un poco el eje hacia la gestión cultural y la producción teatral, Valentina Marzili propuso un análisis cuantitativo de los subsidios otorgados del 2007 al 2016 para reflexionar sobre el cumplimiento de los objetivos que se propone el organismo de fomento a la actividad teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajó una hipótesis, a través de la reflexión de la transformación en el mix de entidades financiadas (salas y compañías) en los últimos 10 años, sobre el perfil de la intervención pública y su contribución al fortalecimiento del sector. Concluyó con la propuesta de unas líneas de acción para que la intervención pública siga permitiendo al teatro independiente acumular conocimiento y obtener mayor estabilidad. Esta ponencia generó un interesante debate, en el cual se contrastaron distintas miradas sobre políticas culturales actuales y anteriores en Argentina.

Meditando también sobre la gestión, Mariela Muerza problematizó la posibilidad de “profesionalizar el teatro independiente”, emitiendo diversas opiniones en función a su experiencia laboral y abriendo posibles interrogantes sobre la posibilidad de vivir de esta actividad. Sobre esta temática viene trabajando activamente desde hace varias ediciones anteriores del Congreso Tendencias Escénicas.

A través de la exposición *Autogestión teatral en tiempos de crisis*, Daniel Piedrabuena y Nora Pavon brindaron la información pertinente y completa de cómo desarrollar un proyecto teatral de autogestión, por medio de su experiencia de más de 18 años en el teatro independiente

en diferentes roles. Manifestaron el desarrollo de los siguientes temas: herramientas técnicas, gestiones administrativas, selección de espacios teatrales, difusión, selección y/o creación de guion.

Para cerrar la mesa de debate, Gustavo Moscosa se centró en la idea del “Under del under” como una construcción teórica, como un tipo ideal para delimitar su objeto de estudio, desde su experiencia empírica como espectador, director y dramaturgo en el circuito.

Abordó este pensamiento y sostuvo que los directores, los actores, los talleres, las salas, el público, la convocatoria, son dimensiones para deconstruir las características de este tipo ideal y problematizar sobre ciertas lógicas y prácticas que se encuentran en el campo teatral y que permiten entender cómo se producen y reproducen en el seno del mismo las distinciones, los prestigios, las solidaridades y la discriminaciones.

De esta manera, se concluyó una muy debatida y controversial tarde, en la que se recorrió y cuestionó al circuito independiente, reflexionando a través de la historia, así como también evaluando la actualidad y las repercusiones que resultan de las distintas políticas culturales.

Conclusiones

El Teatro Independiente siempre genera debates, ya desde su nombre, se disputa entre ser Alternativo, Popular, Under o Independiente (adherida la pregunta constante de si se puede independizar y de qué). En esta comisión se recordó también la denominación de Teatro Libre.

Lo cierto es que cada vez hay más intercambio entre los circuitos y más interés desde el alternativo de generar producciones tomando, ya sea del oficial o del comercial, herramientas para profesionalizar la tarea y evitar la precarización laboral, sobre todo de los actores.

Las líneas de subsidio muchas veces no dan abasto con la cantidad de proyectos escénicos y salas y frente a eso resultan útiles otros tipos de estrategias de gestión o autogestión.

Por otro lado, siendo el circuito más prolífero, resulta muy importante también generar el rescate y la valorización de los íconos y las épocas pasadas para entender a los gestores anteriores y repensar la cartelera actual. Se deja abierta la posibilidad de profundizar acerca de una comparación de los objetivos de este circuito a través del tiempo, analizando avances y retrocesos a lo largo de la historia.

Expositores

- María Fukelman. *Estudios de casos de teatros independientes: el Teatro Libre (1944)*

- Ramiro Manduca y Marina Suárez. *Políticas culturales en los '80: entre la oficialidad y el "underground"*

- Andrea Marrazzi. *La dramaturgia de Leónidas Barletta*

- Valentina Marzili. *La política de fomento y difusión de la actividad teatral alternativa: análisis del caso Proteatro (2007 - 2016). Evidencias y desafíos*

- Gustavo Moscosa. *El under del under*

- Mariela Muerza. *Profesionalizar el teatro independiente ¿es posible?*

- Daniel Piedrabuena y Nora Pavon. *Autogestión teatral en tiempos de crisis*

Abstract: The Independent Theater in Buenos Aires is recognized worldwide for the multiplicity of languages, the proliferation of spaces and its abundant and heterogeneous billboard. Over time, the alternative circuit has also become a kind of hotbed for commercial and official theater, and the birthplace of renowned national theaters that succeed abroad.

This day has had as an object of study and debate the Independent Theater from various analytical approaches. On the one hand, the presentations by María Fukelman, Ramiro Manduca, Marina Suárez and Andrea Marrazzi, focused more on an academic study conducive to the reconstruction of certain fundamental aspects of the history of Argentine scenic art, while Valentina Marzili, Gustavo Moscona, Mariela Muerza, Daniel Piedrabuena and Nora Pavon, exhibited based on management and production within the alternative circuit.

Keywords: Independent theater - under theater - alternative circuit - theater production - scenic circuits - cultural policies - cultural management - self-management - theater history

Resumo: O Teatro Independente em Buenos Aires é reconhecido mundialmente pela multiplicidade de linguagens, a proliferação

de espaços e seu abundante e heterogênea cartaz. Ao longo do tempo o circuito alternativo converteu-se ademais em uma espécie de semillero para o teatro comercial e oficial, e no berço de reconhecidos teatristas nacionais que triunfam no exterior.

Esta jornada tem tido como objeto de estudo e debate ao Teatro Independente desde diversos enfoques analíticos. Por um lado, as conferências de María Fukelman, Ramiro Manduca, Marina Suárez e Andrea Marrazzi, se abocaron mais para um estudo acadêmico propício para a reconstrução de certos aspectos primordiais da história da arte cênico argentino, enquanto Valentina Marzili, Gustavo Moscona, Mariela Muerza, Daniel Piedrabuena e Nora Pavon, expuseram em função ao gerenciamento e a produção dentro do circuito alternativo.

Palavras chave: Teatro independente – teatro under – circuito alternativo – produção teatral – circuitos cênicos – políticas culturais – gestão cultural – auto gestão – história do teatro

(*) **Andrea Marrazzi.** Licenciada en Dirección Teatral (Universidad de Palermo, 2015). Técnica en Vestuario Escénico (EAM, 2007). Actuación (ETBA, 2007).

Deconstruir para universalizar: hacia un teatro no binario, transgresor e inclusivo

Fecha de recepción: julio 2019

Fecha de aceptación: septiembre 2019

Versión final: noviembre 2019

Marina G. Mendoza (*)

Resumen: La capacidad del arte para constituirse en reflejo y crítica de la realidad social no es un hecho novedoso: su cuestionamiento de las formas consagradas y exclusivistas de consumo cultural, han sido recreadas desde una multiplicidad de experiencias. En esta comisión, exploramos el potencial de emancipación individual y colectiva que ofrecen el psicodrama, el humor y la terapia intergrupala -y con los espectadores-, para hacer emerger problemáticas latentes en los equipos teatrales y diseñar vías posibles de resolución que se traduzcan en hechos creativos.

Considerando que los artistas, guionistas, productores y gestores culturales no son seres ajenos a su contexto sociohistórico, sino emergentes y potenciales transformadores de su realidad circundante, las reflexiones aquí vertidas representan un llamado a la deconstrucción y desnaturalización de categorías, prenociones y prejuicios, así como a la generación de prácticas inclusivas que allanen el camino hacia el acceso universal a la cultura.

Palabras clave: Inclusión – transgresión – accesibilidad – derecho – identidad – deconstrucción - género

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 81]

Los proyectos que se presentaron en esta ronda se inscribieron en tres líneas temáticas: la construcción y deconstrucción de personajes; la gestión y producción de espectáculos y experiencias artísticas inclusivas; y la construcción y representación de la identidad en el ámbito escénico.

En el primer eje se incluye el proyecto de Luciana Demadonna, *El más cruel de los deportes*. Estrenada en octubre de 2018, esta obra recurre a personajes para relatar o procesar elementos que son muy dolorosos. El ejercicio de construcción y deconstrucción de estos personajes va permitiendo descubrir distintas capas que coexisten en simultáneo y cuya distinción permite com-

prender cómo conviven entre ellas. Desde un personaje no binario, establece una crítica a la necesidad social de imponer categorías. Es por ello que recurre a la mirada narrativa y a la concepción de Ricardo Piglia de *Tesis sobre el cuento* (1986), respecto a la existencia, en todo cuento, de un relato secreto “encerrado” en el relato principal y narrado de manera elíptica y fragmentaria: “la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes” (p. 1).

En el segundo eje, ligado a propuestas inclusivas, se incluye la Consultora Mónada Cultural de Verónica Altamiranda y Silvana Barbería. Esta iniciativa se propone acompañar el desarrollo de proyectos artísticos, brinda-