

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-

do herramientas, asesoramiento, apoyo, gestión, talleres y seminarios personalizados, en función de las necesidades de cada artista, organización o equipo de trabajo. Además de acercar los conocimientos de gestión cultural que sus creadoras poseen para que los proyectos alcancen las metas que se proponen, comparten la visión de construir otras prácticas de gestión cultural, desde un horizonte inclusivo de la diversidad, emancipador y que brinde elementos para el empoderamiento. La creación de una red de redes es el reflejo más cabal de este trabajo colaborativo y en constante evolución que Mónada propone. A partir de un modelo de talleres de producción y gestión artística, este equipo ha participado en numerosos proyectos multiculturales de Latinoamérica, colaborando en propuestas de música popular, mujeres indígenas y teatro sobre género, entre otras.

En el mismo eje, ligado a proyectos inclusivos, se inscribe el emprendimiento de teatro en formatos accesibles para personas ciegas y sordas, denominado Percepciones Textuales de Gabriela Ortíz y María Laura Ramos. A partir de los datos del último Censo de Población (INDEC, 2010), que indican que en Argentina existen más de cinco millones de personas con discapacidades visuales y auditivas, y casi dos millones mayores de 75 años, se proponen la inclusión plena de estos colectivos a las propuestas artísticas. Algunas de las herramientas que proponen para colaborar en la inclusión de estos colectivos a las prácticas culturales, son la audio descripción y las visitas táctiles guiadas; los sobretítulos descriptivos y la interpretación en Lengua de Señas Argentina; las funciones con lectura fácil y distendidas; así como otras herramientas tecnológicas que se configuran de manera personalizada, en función de los requerimientos de cada propuesta y el financiamiento disponible. Este emprendimiento concibe el acceso a la cultura como un derecho humano y se orientan a lograr el acceso universal de todas las personas a estas prácticas, más allá de sus condiciones físicas, sociales o etarias. Esto representa un desafío para los gestores culturales, ya que la creación de nuevos públicos involucra desarrollar tácticas de captación, comunicación y retención de estos nuevos espectadores que, históricamente, han sido excluidos de las experiencias artísticas.

La propuesta de Roxana Bernaule también se inscribe en la línea de experiencias inclusivas. Este proyecto de teatro inclusivo parte de una “óptica-ética” que va más allá de la puesta en escena, interpelando el hecho artístico en su etapa de emergencia. Lo que se cuestiona, desde una tarea de construcción y deconstrucción permanente, es el concepto de artista profesional “normal” y la reflexión sobre la mirada del otro. En las obras de las compañías independientes de la localidad de San Martín - Babilonia, Tawa Teatro y Las Bestias- participan personas con y sin discapacidad, en un proceso de deconstrucción que permite poder trabajar con la diferencia, partiendo de la igualdad como un derecho.

La tercera línea en la que inscribimos los proyectos presentados aborda la construcción de la identidad, en este caso, a través de dos instancias: personal y nacional. En el primer núcleo encontramos la experiencia del Proyecto Inédito, un festival de teatro para adolescentes

que rompe con la lógica hegemónica que los construye como “niños grandes”, en palabras de Ricardo Tamburano. Esta propuesta parte de la mirada de las problemáticas de la propia generación que las produce, antes que de una reflexión externa y ajena a ese mundo, que suele presentarlos desde una actitud negativa. Se trata de creaciones colectivas que emergen de los talleres para adolescentes y que abordan las inquietudes del grupo de entrenamiento, convirtiéndolas en obras cortas provocadoras y transgresoras. Se construye, de esta manera, un espacio de diálogo para que las generaciones dialoguen, en etapas en las que aquello que no encuentra palabras, puede expresarse teatralmente.

En el segundo núcleo de proyecto sobre identidad, ubicamos la adaptación de la obra catalana Xarnegos a la audiencia argentina, presentada por Jorge Paz. Esta obra se centra en la identidad ligada “al lugar en el que se elige vivir”. Para la adaptación argentina, este relato se vinculó con la incidencia de la inmigración en la construcción de la identidad nacional. El recurso narrativo que utiliza esta obra es la terapia grupal y el psicodrama, rompiendo con la cuarta pared al combinar espectadores y actores en el grupo terapéutico, que ayudan a resolver las problemáticas planteadas por los protagonistas y el propio terapeuta.

Conclusiones

El punto de partida y norte de las reflexiones de esta ronda de presentación de proyectos fue la necesidad de gestar prácticas teatrales inclusivas. A partir de esta propuesta, surgieron algunas discusiones que plantean interesantes líneas de análisis futura.

Una de las principales conclusiones expresó la necesidad de potenciar las capacidades de los propios colectivos inmersos en el proyecto escénico, antes que ofrecerles un “recetario” genérico o desde una mirada externa para resolver y expresar sus propias problemáticas.

Por otro lado, si bien los expositores coincidieron en la necesidad de generar prácticas alternativas, no hegemónicas, de gestión, producción y monetización de proyectos escénicos, reconocen la existencia de limitaciones propias del campo cultural consolidado, como el alto nivel de desconocimiento o desprofesionalización, que dificultan la tarea de transgredir las fórmulas conocidas y tradicionales. Otro núcleo problemático subyace en cómo gestionar un proyecto que critica o se posiciona contra el Estado, pero al mismo tiempo persigue su apoyo económico a través de subsidios o incentivos.

Un último nivel de discusión se centró en torno al lenguaje inclusivo y su incidencia en todos los niveles de generación, desarrollo, gestión y comunicación de un proyecto escénico. La voluntad de proponer formatos de expresión teatral que superen las formas de nominación binarias y las categorizaciones a priori, se presentaron como algunas de las vías posibles para construir, desde un ejercicio primigenio de deconstrucción, un teatro transgresor e inclusivo.

Referencias Bibliográficas

Figlia, R. (1986). *Tesis sobre el cuento*. Buenos Aires: Anagrama.

Participantes

- Luciana Demadonna, *El más cruel de los deportes*
- Verónica Altamiranda y Silvana Barberia, *Mónada Espíritu Cultural-Produce Arte, Desarrolla Comunidad*
- Gabriela Ortíz y María Laura Ramos, *Teatro en formatos accesibles para personas ciegas y sordas*
- Jorge Paz, *Traducción y adaptación de un éxito*
- Roxana Bernaule, *Teatro Inclusivo-Una óptica en la belleza de lo diferente*
- Ricardo Tamburrano, *Inédito Festival de Teatro para Adolescentes*

Abstract: The ability of art to become a reflection and critique of social reality is not a novel fact: its questioning of the consecrated and exclusive forms of cultural consumption, have been recreated from a multiplicity of experiences. In this commission, we explore the potential of individual and collective emancipation offered by psychodrama, humor and intergroup therapy - and with the spectators -, to make latent problems emerge in the theater teams and design possible resolution paths that translate into facts creative.

Considering that artists, scriptwriters, producers and cultural managers are not beings outside their socio-historical context, but emerging and potential transformers of their surrounding reality, the reflections expressed here represent a call for the deconstruction and denaturation of categories, pre notions and prejudices, as well as to the generation of inclusive practices that pave the way towards universal access to culture.

Keywords: Inclusion - transgression - accessibility - law - identity - deconstruction - gender

Resumo: A capacidade da arte para constituir-se em reflexo e crítica da realidade social não é um fato inovador: seu questionamento das formas consagradas e exclusivistas de consumo cultural, têm sido recreadas desde uma multiplicidade de experiências. Nesta comissão, exploramos o potencial de emancipação individual e coletiva que oferecem o psicodrama, o humor e a terapia intergrupal -e com os espectadores-, para fazer emergir problemáticas latentes nas equipes teatrais e desenhar vias possíveis de resolução que se traduzam em fatos criativos. Considerando que os artistas, roteiristas, produtores e gestores culturais não são seres alheios a seu contexto sociohistórico, sina emergentes e potenciais transformadores de sua realidade circundante, as reflexões aqui vertidas representam um chamado à deconstrucción e desnaturalización de categorías, prenociones e preconceitos, bem como à geração de práticas inclusivas que allanen o caminho para o acesso universal à cultura.

Palavras chave: Inclusão - transgressão - acessibilidade - direito - identidade - desconstrução - gênero

^(*) **Marina Mendoza.** Licenciada en Relaciones Públicas (UP, 2009) y Licenciada en Sociología (UBA, 2015). Magíster en Comunicación y Creación Cultural (Fundación Walter Benjamin, 2011). Diplomada en Comunicación Política (Centro de Comunicación La Crujía, 2010). Becaria Doctoral (IEALC-CONICET, 2016-2021). Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA, 2016).

Lo cultural es político: experiencias artísticas de crítica y transformación social

Fecha de recepción: julio 2019
Fecha de aceptación: septiembre 2019
Versión final: noviembre 2019

Marina G. Mendoza ^(*)

Resumen: Las ponencias reunidas en esta comisión destacan el poder de la improvisación y la performance en espacios públicos como modos de crítica al *statu quo*, revelando al mismo tiempo la capacidad del arte de imaginar realidades alternativas, desde lo onírico, la fantasía o la ruptura de la cotidianeidad.

El cuerpo habitando el espacio público, rompiendo la normalidad y proponiendo nuevas formas de interacción social, muestran, ante todo, que lo cultural es político.

Palabras clave: Performance - cuerpo - improvisación - transformación social - política - cuerpo social - transmedia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 83]

Los ejes temáticos sobre los cuales se trabajó en esta comisión se centraron en tres núcleos: las producciones escénicas como herramientas de crítica y transformación social; la transgresión del arte performático y su desplazamiento de los espacios privados consagrados al espacio público; y el despliegue de estrategias de monetización alternativas para captar y retener nuevas audiencias. En el primer núcleo se ubica el funcionamiento de talleres de improvisación escénica orientados a niños y jó-

venes, presentada por Soledad Cardigni. Esta propuesta pedagógica tiene su punto de emergencia en la correlación entre los principios de la improvisación y los derechos de los niños. El entrenamiento que requiere la técnica de la improvisación, al no exigir un saber previo, involucra el desarrollo de actividades lúdicas que no exigen más que el propio cuerpo y un compañero. Estos principios son la aceptación, la escucha y el error como oportunidad. Esta modalidad permite generar formatos