

Participantes

- Luciana Demadonna, *El más cruel de los deportes*
- Verónica Altamiranda y Silvana Barberia, *Mónada Espíritu Cultural-Producción 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 deconstrução e desnaturalización de categorías, prenoções 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

de creación que son transformadores a nivel microsocioal y que permiten potenciar las capacidades propias, de los compañeros y del grupo. La construcción colectiva que emana de esas prácticas -jugar para el otro, para el compañero, para el grupo, para la escena-, resulta doblemente liberadora; de la expresividad propia y del grupo como colectivo creativo.

En una línea similar se ubicó la propuesta de talleres sobre desbloqueo emocional creativo para actores, directores y guionistas, presentadas por Carolina Costas y Gonzalo Acosta. Trabajar la creatividad, el autococonocimiento y la transformación interior, implica reconocer que es preciso ser antes de actuar, potencializar primero a las personas y luego a su ser artístico. Estas experiencias promulgan los valores de autoconocimiento, autovaloración, autocuidado y autogestión, a través de herramientas técnicas que permiten desbloquear la creatividad y empoderar a las personas. Es por ello que resultan útiles para abordar temáticas sociales -como el abuso infantil, la violencia de género- y generar obras que reflejen las necesidades que emanan de la sociedad. La crítica social que emerge de estas experiencias artísticas es también pasible de observarse en la obra *Al Ras del Grupo Fosa*, presentada por Javier Sobrino y Andrea Cárdenas. Nacida en la década de 1990 como una crítica al neoliberalismo e insertado en un proyecto macro de investigación “Cuerpo vivo, política y cruce de lenguajes en la Argentina desde los ’80 hasta la actualidad”, aborda el cuerpo atravesado por la enfermedad, el género, el deseo, lo onírico, lo metafísico, lo público y lo privado. Esta obra, resignificada en diferentes instancias, involucraba el desarrollo de performances simultáneas y duracionales, que incluían el videoarte, la danza experimental y el teatro experimental. Particularmente, las performances que fueron foco del desarrollo de los expositores, se centraban en situaciones oníricas que, en un contexto signado por la superficialidad y la banalidad propias de la “fiesta menemista”, expresaban una necesidad de transgredir esa situación social y política. Aquí, las performances y la ruptura que generaban en el desarrollo de situaciones cotidianas -como ir al supermercado, realizar una visita turística, pasear por un parque-, portaban un conjunto de connotaciones políticas que cuestionaban la relación entre lo público y lo privado, la “obra de arte” como una expresión creativa consagrada a un sector exclusivo y la necesidad de construir una realidad metafísica en la que fuera posible imaginar una salida a la situación social, política, económica y cultural que instaló el neoliberalismo.

En una línea similar se inserta la experiencia de la performance *Alto Bondi* presentada por Daniela Camezzana. Esta propuesta de danza en espacios públicos, desarrollada en colectivos urbanos de la ciudad de La Plata, consta de tres momentos -proyectual, actuación y activación-, a través de los cuales se busca convertir a los pasajeros en espectadores y analizar la percepción de la mirada de los demás sobre estas performances. En una era de multiplicidad de pantallas, en la que se reconfiguran las ideas de cercanía/distancia de las experiencias artísticas, el proyecto invita a problematizar, desde una dimensión háptica (Maurette, 2016), otras formas

de mirar y, en consecuencia, otras formas de relacionar a los espectadores con el hecho creativo. El desarrollo de estas performances en “espacios donde se crean cotidianidades evanescentes”, en palabras de la expositora, permitió no sólo sacar la danza al espacio público, sino también establecer un diálogo entre esta experiencia artística y las prácticas sociales. La mirada más háptica, el “tocar al otro sin la necesidad de tocarlo”, reconfiguró las performances, desde al menos, una triple perspectiva: las relaciones entre los pasajeros y los choferes, las relaciones entre el equipo performático y las relaciones entre las bailarinas y los pasajeros.

La ruptura de la relación público-privado o el desplazamiento del hecho artístico desde un lugar consagrado hacia las esferas públicas, es complejizado, asimismo, por los “procedimientos de deriva” presentados por Fausto Ribero. Estos procedimientos tienen como base el teatro performativo y documental y consisten en integrar al hecho artístico experiencias de la propia puesta en escena antes que del ámbito académico considerado neutral. En la experiencia relatada, la obra se construyó a partir de caminatas por las zonas periféricas de la ciudad de San Pablo, donde habitan “personas olvidadas por el sistema y por el Estado”, en palabras de Ribero. Este trabajo antropológico que implica no usar el espacio como una vitrina, sino dialogar con él y con las personas que lo habitan, reflejaron los diversos modos en que la comunidad ejerce violencia sobre los cuerpos. El abordaje de la cuestión de género y sus transformaciones a lo largo del tiempo, es problematizada a partir de la visibilización del deseo como motor creativo en la obra *No es amor, es deseo*, dirigida por Herminia Jensezian, María Laura Laspiur y Sandra Frazen. Esta historia, que narra la vida de un personaje femenino a lo largo de treinta años, atravesando diferentes épocas y geografías, es dirigida por tres mujeres en un formato de serie. Los tres episodios, que pueden verse en la cronología extendida o bien por separado, conforman una línea argumental que revela el “mundo femenino”, planteando un universo espacio-temporal que permite reinterpretar el presente desde una mirada al pasado reciente, reinterpretando el mundo y sus necesidades actuales.

Así como es importante generar nuevas formas de producción y expectación, Solange Rodríguez Soifer planteó la necesidad de explorar modos alternativos de monetizar los proyectos creativos. Los nuevos medios posibilitan acercar las producciones artísticas a las audiencias desde diferentes soportes y el *transmedia* aparece como una oportunidad de lograrlo, alcanzado niveles óptimos de monetización. El caso de *Los Creadores*, una serie infantil que evolucionó a partir de las propuestas que surgieron de los espectadores, involucró el uso en simultáneo de medios clásicos, como canales de televisión masiva, el desarrollo de minijuegos basados en cómics y libros de experimentos en soporte físico, y el uso de otras plataformas, como YouTube, proyecciones de realidad virtual en Tecnópolis, webseries y elementos de realidad aumentada, donde los sponsors podían intervenir, generando mayores tasas de rentabilidad al proyecto creativo.

Conclusiones

El cuestionamiento de lo establecido, la impugnación de un orden consagrado al arte y el desarrollo de experiencias novedosas de habitar el espacio público, adquieren una significación mayor en determinadas coyunturas y espacios.

Comprender las lógicas de lo posible, lo pensable y lo narrable bajo esas condiciones espaciotemporales, de modo de recrear futuros alternativos, fue una de las principales conclusiones de la comisión. Experiencias performáticas de crítica al orden neoliberal o a la hegemonía del sentido visual en las sociedades occidentales contemporáneas, responden a emergencias del propio cuerpo social que expresan la necesidad de nuevas formas de representación y expectación, así como nuevas temáticas para las producciones.

Referencias Bibliográficas

Maurette, P. (2016). *El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto*. Buenos Aires: Mardulce.

Participantes

- Soledad Cardigni, Impro: *Espectáculo, método de construcción y herramienta de transformación social*
- Javier Sobrino y Andrea Cárdenas, *Al Ras*, Grupo Fosa
- Daniela Camezzana, *Contacto visual. Una aproximación a la dimensión háptica de la mirada en la performance*
- Fausto Ribeiro, *El Cuerpo Publico, El Cuerpo Privado, El Cuerpo en Arte*
- Solange Rodríguez Soifer, *Cómo generar un transmedia monetizable de alto impacto*
- Herminia Jensezian, María Laura Laspiur y Sandra Frazen, *No Es Amor Es Deseo. Primera experiencia Teatro en Serie*

- Carolina Costas y Gonzalo Acosta, *Desbloqueo emocional creativo*

Abstract: The presentations gathered in this commission highlight the power of improvisation and performance in public spaces as modes of criticism of the status quo, revealing at the same time the ability of art to imagine alternative realities, from the dreamlike, fantasy or rupture of the everyday life.

The body inhabiting public space, breaking normality and proposing new forms of social interaction, show, first of all, that the cultural is political.

Keywords: Performance - body - improvisation - social transformation - politics - social body - transmedia

Resumo: As conferências reunidas nesta comissão destacam o poder da improvisação e a performance em espaços públicos como modos de crítica ao statu quo, revelando ao mesmo tempo a capacidade da arte de imaginar realidades alternativas, desde o onírico, a fantasia ou a ruptura da cotidianidade.

O corpo habitando o espaço público, rompendo a normalidade e propondo novas formas de interação social, mostram, antes de mais nada, que o cultural é político.

Palavras chave: Performance - corpo - improvisação - transformação social - política - corpo social - transmídia

^(*) **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).

Actuación y Creatividad

Eugenia Mosteiro ^(*)

Fecha de recepción: julio 2019

Fecha de aceptación: septiembre 2019

Versión final: noviembre 2019

Resumen: Durante la jornada de la mañana se debatió principalmente cuales son los ejes fundamentales que motivan y empoderan al actor en su expresividad y actuación, y que son influencia en la interpretación, en el lenguaje, en la creatividad, en el cruce con otras disciplinas y en la vida cotidiana.

Palabras clave: Actor – aprendizaje – creatividad – cuerpo – expresividad - inspiración

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 86]

¡Empodera al artista que sos!

Comienzo mi ponencia preguntándoles a los participantes presentes, qué significa la palabra empoderarse. Las respuestas son de lo más variado, estar presente, sentirse valiosos, darse cuenta, creer en uno mismo, etc. Empodera al artista que sos, está basado en la experiencia y práctica profesional del Coaching Ontológico. Vivimos en un

mundo desafiante de un entorno cada vez más competitivo y complejo, y frente a las adversidades de culturas e información tecnológica el artista intenta alcanzar la excelencia en su desempeño como ser humano y en su profesión, e indudablemente precisa de herramientas que colaboren para que pueda desarrollar y expandir todo su potencial.