

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.

Desde la práctica profesional transformadora del Coaching, la misma está basada en la interpretación que entiende que los resultados deseados se obtienen modificando la mirada de la persona, el observador que la persona está siendo. De esta manera acompañamos al artista en la co-creación de su mundo, no solamente personal, sino también profesional, a través de conversaciones que lo llevan a diseñar sus acciones para que pueda llevar a cabo sus objetivos.

“El ser humano no es un ser acabado sino un ser en un proceso de construcción permanente. No sólo somos afirmación, sino también promesa”, sostiene Rafael Echeverría. Somos lo que decimos, somos lo que hacemos, y somos lo que sentimos, pero, ¿qué sucede cuando nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestro accionar están desalineados? Entramos en una incongruencia, y es cuando empezamos a estar en la mirada de los otros, les cedemos el poder, y dejamos de lado nuestro ser en construcción. Lo interesante es enfrentar los desafíos a partir de reconocer que tenemos una forma de ser que puede crecer, que puede ser transformada.

Uno de los temas más frecuentes que nos impiden avanzar en nuestra búsqueda artística son los miedos. ¿Cómo podemos abandonar los miedos, aprender, y evolucionar? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos impiden explotar nuestro potencial como personas, y como artistas? ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Lo enfrentamos? ¿Nos paralizamos? ¿O huimos? Hay dos tipos de miedo, el miedo funcional y el miedo disfuncional, ellos nos posibilitan o nos cierran posibilidades para afrontar nuestro potencial como artistas que somos, y a través de nuestro lenguaje también construimos el ser que somos, de esta manera a partir de nuestros pensamientos decimos lo que decimos. Lo importante es el darse cuenta de que esos pensamientos también nos van a abrir o cerrar posibilidades. Somos lo que hacemos continuamente. Habrá que buscar dentro de uno mismo que la excelencia sea el camino transformador y que no sea un acto sino un hábito. De esta forma poder dejar de lado la exigencia que solo nos carga y nos lleva a la frustración, a la indiferencia y a la enfermedad.

El teatro como camino hacia una vida mejor

La ponencia de Belén Caccia comienza proponiéndole al público que apliquen algunos ejercicios teatrales para su vida cotidiana y a continuación comenta de que no se trata de actuar todo el tiempo, sino de todo lo contrario, dejar de actuar, cuando no es necesario, relajarse, entregarse, confiar en lo que uno es y en lo que uno muestra. Principalmente, Caccia recomienda para los no actores los ejercicios de relajación y concentración. Si se utilizan en clase o antes de salir a escena, ¿por qué no lo harían antes de enfrentarse a una situación estresante o de importancia en la vida? Comenta que es importante la relajación de músculos faciales, hombros, extremidades, cuello, mirada viva, atenta, clara. Postura controlada pero natural, son muy eficaces. Sostiene que aplacar los síntomas generados por la ansiedad o los nervios, puede ser un buen incentivo para disminuir dichas sensaciones en posteriores situaciones similares.

Los ejercicios de análisis del personaje pueden resultar una gran herramienta de conocimiento personal y de aceptación, partiendo de la base de que un actor aborda la interpretación sin juzgar a su personaje y encontrando el amor para empatizar con él. Las técnicas de actuación modernas surgen de las prácticas de directores de teatro como Stanislavski o Grotowski, entre otros; a partir de la búsqueda de nuevas formas de representación actoral. Sus técnicas encuentran puntos de coincidencia con las teorías psicoanalíticas y resulta realmente difícil tratar de separar unas de otras, ya que están hondamente relacionadas, porque la herramienta principal del actor, es el actor mismo. Es así que toda persona que transite la práctica teatral, verá necesariamente modificada para bien, en mayor o menor medida, su calidad de vida.

La expresividad del actor y la influencia de la tecnología

Eliana Migliarini sostuvo que la expresividad del actor, como la del ser humano en general, se ve afectada por el lugar que comenzó a ocupar la tecnología en la actualidad. Hoy la manera de expresarnos se extiende en redes, a través de celulares, computadoras, mensajes de texto o notas de voz. El hablar frente a frente, el contacto con el otro cara a cara, el poder mirar a los ojos, se ve modificado por la distancia que establece la tecnología, y disminuye así la expresividad y el estar en el aquí y ahora del actor. El actor compone personajes y crea realidad es que necesita de la expresión para contar estados, emociones, afectaciones, reacciones y estímulos. La técnica que Eliana trabaja: “*El método del actor's studio*” creado por Lee Strasberg, deja al desnudo en la actualidad, la disminución de la expresividad y de la capacidad de estar disponible por los estímulos externos, y poder reaccionar frente a ellos; viéndose afectado el trabajo del actor.

Migliarini observa en las clases de actuación que dirige, entre los alumnos y en los actores, la dificultad en la profundidad e intensidad para expresar. Observa muchas veces inhibiciones, problemas en la voz, incapacidad de estar disponibles por los estímulos externos, falencias en la capacidad de reaccionar frente a estos estímulos, dificultad en la conexión con el otro y con ellos mismos, el decir del texto, la expresión corporal de la acción del texto, disminución en la creatividad, falta de incentivos. En definitiva, el actor debe capturar esencias para crear personajes y realidades, crear vidas, y para ello necesita de las vivencias. La actuación necesita entender la vida, entrenar la sensorialidad del instrumento y reconocer la impresión-expresión, y para ello necesita practicar la observación de la vida y de las personas. Las historias básicas, como la de Cenicienta, Caperucita Roja, Romeo y Julieta, tienen desencuentros, distancias, la no comunicación.

Explica, que el lenguaje en general está en crisis, y toda crisis implica una transformación. Por consecuencia el arte, que es una forma de lenguaje está en crisis. El teatro es el arte que está menos afectado, no así el actor, que viene sufriendo expresiones retraídas, egos inflados o inhibidos, frustraciones, disminución de la paciencia, y la perseverancia, desconocimiento del lenguaje, problemas en la interpretación de los textos. El actor tiene que en-

trenar, sino no puede actuar, debido a que el instrumento tiene que ser entrenado en las 3 áreas, física, mental y emocional, para poder aumentar así la expresividad y aumentar entonces la riqueza en el aquí y ahora y lograr actuaciones más verdaderas y reales, y por consecuencia mucho más creativas.

La actuación, un arte de desaprender

Sergio Alborno comenzó su ponencia haciéndole una pregunta al público. ¿Cualquiera puede ser actor? La actuación es inherente al ser humano. El ser humano se comporta de diferentes maneras según con quien y la situación en la que esté. ¿Incorporar técnicas hacen que la escena, obra de teatro o película realmente suceda?

Comenta que la introducción de actores no profesionales a principios de los años noventa vino a presentar una solución a los cineastas del nuevo cine argentino. Pero resulta imposible que estos actores no profesionales pudieran desenvolverse en obras de teatro de la misma manera que en el cine. Estos actores no profesionales deben sumar técnicas para transformarse en actores y a su vez poder encontrar lugares donde actuar, así pasan a ser simplemente actores y no estudiantes de actuación. A su vez el actor puede que no sea convocado a obras y no quede en castings de cortos o películas. Entonces, el actor debe ser autónomo, tiene que generarse espacios donde poder experimentar todos esos conocimientos y transformarlos en experiencia. Así con el correr de sus actuaciones incorpora experiencia escénica, y registrando que procedimientos hace para que la escena suceda o no. Con el correr de esta conciencia escénica debe ser un actor disponible, en percepción constante del presente escénico y eso lo lleva a accionar. Así no se volverá un actor previsible ante un espectador experto, un espectador entrenado en el día a día, por la sobreoferta de cartelera teatral del circuito independiente, de películas y de la cantidad series web o películas en los servicios de streaming al alcance del celular.

Para ello este actor debe alejarse de los estereotipos clásicos, del imaginario televisivo, novelesco, por ejemplo víctima – victimario y componer a los personajes con su propia particularidad, aceptando lo que es con lo que puede dar. Primero estando presente en escena siendo perceptivo para luego darle comportamientos al personaje que trabaje.

Y, a modo de conclusión, Alborno afirma que sostener la actuación es un arte de desaprender porque un actor no profesional adquiere técnicas, para luego generarse espacios donde poder experimentarlas. Con el correr de la asimilación y experimentación de las técnicas, el actor genera una conciencia escénica donde puede registrar en que momento la escena sucede o no y cuáles son los puntos a trabajar en su carrera artística. Sin embargo, cuando sale a escena todo eso debe ser olvidado. Ahí radica el arte de lo que hace el actor, un arte del olvido. Para que la obra teatral, corto o escena suceda, el actor debe aprender un texto para luego olvidarlo y que el personaje tenga la necesidad de decirlo. El actor debe saber cuáles son las marcas a transitar, en cada escena que haga, en cada corto, película u obra, para luego habitarlas, tiene que confiar que toda técnica que aprendió puede ser finita, y en

todo el tiempo que será actor/actriz, puede quedar obsoleta y quizás deba desaprender lo que aprendió, soltarlo, para vaciarse y así poder redescubrirse todo el tiempo.

Restauración del cerebro creativo

La ponencia de Leticia Fried comienza con preguntas: ¿Qué hay dentro de mi cabeza que no me deja crear? ¿Cómo hago la catarsis para poder extraerlo y transmutarlo en un hecho creativo? ¿Confrontar el miedo y arriesgarse? En ocasiones la inspiración no está del lado de uno mismo, e incluso brilla por su ausencia, en otras existen las ganas de crear pero no se sabe por dónde empezar. ¿Cómo dar el paso que lo libera a uno de esa impotencia? Un cerebro que no puede crear es un ser humano que no puede potenciar sus fortalezas, necesita liberarse de tales ataduras para vehicular sus destrezas en un hecho creativo. Imaginar la cabeza de Geniol, ¿cómo puede sentirse ese cerebro? ¿Esos alfileres están fuera o en realidad están dentro?

A continuación, expresa al público presente que su ponencia no pretende más que compartir vivencias que le han hecho reflexionar sobre sus bloqueos internos. El abordaje de la misma es desde la percepción personal, la intuición y la sensorialidad. En ocasiones, se tiene las ganas de hacer algo creativo, se lo piensa pero finalmente no se lleva a cabo. Se procrastina la consumación de ese hecho hasta dejarlo de lado, mientras uno se ocupa de otras prioridades. La percepción del dolor es interna, es la parte del clavo que entra en la cabeza lo que a uno le afecta. La pregunta entonces es, ¿qué mecanismo se puede activar para que las circunstancias externas que lo atraviesan a uno puedan ser sublimadas y transformar eso que afecta, en un hecho creativo? A través de experiencias y varios ejemplos personales, Fried cuenta al público cómo vive un hecho real, cómo se puede hacer catarsis y que esa experiencia se convierta en un arte creativo experimental a través de la sublimación. A modo de cierre afirma que también inconscientemente los procesos pueden estar manifestándose ante los ojos de uno, sin que se concientice, y que al quitarles el velo y verlos cara a cara se hacen propios. Se toma control de ellos y se convierten en herramientas de transformación y crecimiento.

Seminario de Diseño Escenográfico experiencia interdisciplinar

Los expositores, los arquitectos Cecilia Bergero y Santiago Pérez, exhibieron el desarrollo de una experiencia de intercambio denominada Seminario de diseño escenográfico, entre la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU-UBA) y la Facultad de Artes (Universidad Nacional de Córdoba, UNC), destinada a alumnos de las carreras de Arquitectura y de la Licenciatura en Teatro, con el objetivo de generar un conocimiento y aprendizaje colectivo. Para ellos el aprendizaje colectivo sucede en ese espacio de encuentro, donde el mundo no está compuesto de disciplinas, el mundo trasciende las disciplinas, y es en ese espacio, donde uno desarrolla habilidades, capacidades, aptitudes, para desarrollar así una vida profesional.

Desde la carrera de Arquitectura se plantea el abordaje del espacio, desarrollo de la temática, y desde la carrera de teatro, el conocimiento del espacio desde el habitar a partir del cuerpo del actor. El espacio escénico, el sistema de la puesta en escena: espacio-tiempo y acción, consideraciones del espacio teatral. El diseño escenográfico como posible metodología, premisas acerca del público y acerca de la puesta.

¿Cómo procesan un diseño? El desarrollo, secuencia de instancias que conducen a los estudiantes a un fin (proyectual), un conjunto de fases no lineales, que implica acciones (intencionadas) y finalmente una búsqueda (personal) influenciada por lo que son, lo que conocen y lo que les rodea.

Bergero y Pérez muestran a través de filmas los diferentes ejercicios por los que han experimentado los estudiantes de ambas carreras. El ejercicio primero consta de un aprestamiento, el papel del papel, sobre textos de J. Luis Borges llamado El Sur. El ejercicio segundo basado en la investigación y análisis de la obra Hamlet Machine de Heiner Müller. El ejercicio tercero basado en el diseño escenográfico en un teatro lírico, el Teatro del Libertador San Martín, sobre textos Como se salvó Wang-Fo de Marguerite Yourcenar. El ejercicio cuatro basado en una instalación en espacio público titulado Instrucciones_Do IT. Esta última cada vez que se instala la experimentación en la vía pública, el objetivo final es la destrucción de la misma.

Conclusión

Finalizada las ponencias de los expositores, se invita al público presente a que cada uno diga una palabra que represente la jornada. Pasión, actuar, soltar, conocimiento, aprendizaje, empoderamiento, deseo, afirmación, entusiasmo, juego. Una experiencia sumamente enriquecedora, donde prevalece fundamentalmente el diálogo y claramente se vive una armonía en el aula, tanto para los participantes como para los expositores que primordial-

mente respetan la palabra, el tiempo de cada uno, y sobre todo la diversidad de pensamientos.

Expositores

- Eugenia Mosteiro. *¡Empodera al artista que sos!*
- Belén Caccia. *El Teatro como camino hacia una vida mejor.*
- Eliana Migliarini. *La expresividad del actor y la influencia de la tecnología.*
- Sergio Albornoz. *La actuación, un arte de desaprender.*
- Leticia Fried. *Restauración del cerebro creativo.*
- Arq. Santiago Pérez y Arq. Cecilia Bergero. *Seminario de Diseño Escenográfico experiencia interdisciplinaria (Universidad Nacional de Córdoba).*

Abstract: During the morning session it was mainly debated which are the fundamental axes that motivate and empower the actor in his expressiveness and performance, and that are influence in the interpretation, in the language, in the creativity, in the crossing with other disciplines and in everyday life

Keywords: Actor - learning - creativity - body - expressiveness - inspiration

Resumo: Durante a jornada da manhã debateu-se principalmente quais são os eixos fundamentais que motivam e empoderam ao ator em seu expressividade e atuação, e que são influência na interpretação, na linguagem, na criatividade, no cruzamento com outras disciplinas e na vida cotidiana.

Palavras chave: Ator - aprendizagem - criatividade - corpo - expressividade - inspiração

(*) **Eugenia Mosteiro.** Coach Ontológico Profesional, certificada en la Escuela Formación de Lideres (2016-2017). Especializada en Neurociencias y Psicología Cognitiva en la Escuela Formación de Lideres (2018). Asesora de Imagen y Personal Shopper (2015).

Vestuario y Caracterización

Eugenia Mosteiro (*)

Fecha de recepción: julio 2019

Fecha de aceptación: septiembre 2019

Versión final: noviembre 2019

Resumen: Las ponencias compartidas de la comisión de vestuario y caracterización revelan historias del pasado que hoy viven en el presente y experiencias artísticas que tienen como eje principal, el transmitir saberes y herramientas de diseño fundamentales para un profesional de las artes escénicas.

Palabras clave: Actor – bailarín – escena – maquillaje – vestuario

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 89]

El proceso de diseño y creación protésica en personajes de ficción

Relaté uno de mis últimos trabajos en caracterización protésica actualmente estrenada en el Teatro Beckett: "Criatura", cuando el arte expone el problema ético que

enfrenta la ciencia y la tecnología. Para diseñar artísticamente un personaje de ficción entre los rasgos del actor y el personaje a ser caracterizado, ha de requerirse cierto tipo de maquillaje no sólo para posibilitar un registro adecuado ante las cámaras, sino para otorgar credibili-