

Abstract: Within the sixth edition of the Congress of Scenic Trends, organized by the University of Palermo, this space for debate and reflection on the complex universes of the theater that combines action not only in the word but with other elements such as the sung voice and music, the expressive body, among others. Complex worlds that challenge the viewer in dissimilar ways, working on the mixture of different languages to tell stories that talk about human beings. Entering the code and understanding its rules will be an arduous and necessary task to achieve success in performance and a look that is anchored in today's society.

Keywords: Musical theater - opera - tragedy - clown - performance - voice - body

Resumo: Dentro da sexta edição do Congresso de Tendências Cênicas, organizado pela Universidade de Palermo, levou-se a

cabo este espaço de debate e reflexão sobre os complexos universos do teatro que combina ação não só na palavra sino com outros elementos como a voz cantada e a música, o corpo expressivo, entre outros. Mundos complexos que interpelan ao espectador em maneiras disímiles, trabalhando sobre a mistura de diversas linguagens para contar histórias que falem dos seres humanos. Entrar no código e compreender suas regras será uma tarefa ardua e necessária para atingir o sucesso na performance e uma mirada que se ancore na sociedade atual.

Palavras chave: Teatro musical - ópera - tragédia - palhaço - performance - voz - corpo

(¹) **Marcelo Rosa.** Licenciado en Dirección Teatral (Univesidad de Palermo).

Nuevas escenas

Fecha de recepción: julio 2019

Fecha de aceptación: septiembre 2019

Versión final: noviembre 2019

Ayelen Rubio (¹)

Resumen: En el campo de lo escénico, así como en la mayoría de los aspectos de la vida actual, la tecnología participa activamente en sus diferentes formatos. Tanto en una propuesta pedagógica en la intimidad de una clase de actuación como en un spot publicitario para difundir una obra, los diversos elementos que integran el acontecimiento teatral (desde los más simbólicos, como la palabra, hasta los más físicos, como una escenografía) se ven atravesados por la tecnología que colabora y, en algunos casos, se vuelve una herramienta primordial para la composición del hecho teatral.

Palabras clave: Escena - arte - tecnología - artes escénicas – teatro

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 102]

Convivencia de herramientas

En diferentes ámbitos, los recursos tecnológicos han ido ganando terreno y los seres humanos nos hemos ido adaptando a los cambios que estos proponen. También dentro de la práctica teatral, estos recursos continúan en permanente expansión y se van ramificando en todos sus rubros. Así es que la pedagogía teatral comienza a abrir sus puertas a las nuevas experiencias mediante el uso de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, *tablets*, *notebooks*, e incluso redes sociales como parte de la propuesta. Es entonces cuando Jorge Holovatuck introduce el término *tecnovivio* refiriéndose a que con la incorporación de recursos tecnológicos en la práctica teatral comienzan a convivir “dos realidades al Teatro tradicional, la ficcional (...) y la virtual...” (Holovatuck, 2017). Este concepto aparece ampliando el de *convivio* utilizado por Jorge Dubatti, según el cual en el teatro se produce el encuentro de presencias (intérpretes, espectadores, técnicos) que se conjugan para dar vida a un hecho de ficción.

Estos conceptos se relacionan con las palabras de Bruno Latour con respecto a la Teoría del Actor Red, en la cual expresa que la sociedad actual constituye una

red de asociaciones compuesta por los seres humanos y todo tipo de objetos, ya sea materiales o simbólicos, en la cual ambos componentes se interrelacionan, se modifican y se condicionan de manera recíproca. Siguiendo esta línea, los grupos de actuación, principalmente de adolescentes, encuentran en el uso de la tecnología en el aula un aliado en el cual poder apoyarse y experimentar los primeros pasos de la experiencia teatral, partiendo de lugares conocidos que los ayudan a relacionarse, abriéndose al grupo de pares con confianza y seguridad, enriqueciendo esto la integración grupal y, por consiguiente, la desinhibición.

En experiencias recientes realizadas con adolescentes, se pudo comprobar la efectividad de la incorporación de las TICs en la clase de teatro, mediante las cuales los estudiantes trabajaron con *tablets*, celulares, redes sociales y navegadores, construyendo la ficción a través de búsquedas grupales bajo determinadas consignas, creando lugares y personajes en base a fotos personales o encontradas en la red, todo en forma grupal, favoreciendo el intercambio y la creación conjunta.

Las herramientas tecnológicas de las que el docente de teatro se puede valer son sumamente efectivas cuando

están articuladas con la creatividad, la reflexión, el pensamiento crítico y el uso consciente de los aparatos en el momento apropiado.

De la misma manera, Mariana Minsky plantea la utilización a conciencia y criteriosa de las redes sociales al momento de crear y/o difundir una noticia. La inmediatez de las redes, así como puede ser un medio muy valioso para la difusión, constituye muchas veces un riesgo entre un público masivo ya que son innumerables los casos en los que las noticias no son verdaderas y rápidamente son compartidas y viralizadas, aun cuando sus fuentes no hayan sido debidamente cotejadas para verificar la veracidad de tales noticias.

Las razones por las que algunos periodistas crean y se interesan por expandir información falsa son numerosas, aunque principalmente se da por el hecho de tener una primicia que, en tiempos de redes sociales, se hace eco en múltiples lugares, virtuales y reales, produciendo importantes efectos dominó en otros medios de comunicación y el público, teniendo a veces hasta repercusiones internacionales y legales.

Minsky propone diferentes maneras de verificar si una noticia es falsa o no. Cuando la noticia se ve demasiada armada, se sugiere ponerla en tela de juicio y no creer en primera instancia que toda la información que llega al público es verídica. Mantener siempre la inquietud sobre la procedencia de la información, apelando al respaldo del periodista o especialista que firma la noticia o el medio que la difunde. Se recomienda también observar la manera en la que están escritos los títulos: la espectacularidad que se les da suele ser un indicador de la veracidad o falsedad de la información, para lo que se utilizan signos de exclamación o letras mayúsculas con grandilocuencia. No engañar al público es una gran responsabilidad de los comunicadores, pero no dejarse engañar también lo es por parte del público.

Otro de los aspectos que se relacionan con el tema de la difusión de información, es el de la creación de spots publicitarios y trailers para promocionar obras de teatro. En este sentido, la realizadora audiovisual Pamela Dávalos expone la necesidad de la utilización de este nuevo recurso como material promocional dentro del teatro, la danza y la comedia musical. Para esto recurre a la recopilación de todo el material audiovisual necesario, fotos y videos de ensayos generales o de función, y a la posterior elaboración de una estética diferente para cada proyecto, nutriéndose de la propia estética de la obra abordada y según los requerimientos de cada director/a, narrativas de texto y de movimiento y recursos gráficos, entre otras posibles herramientas discursivas. Y si bien ella crea el diseño audiovisual de composición de imágenes, edición de secuencias y de sonido y todo lo perteneciente al video, reconoce cómo en el proceso estos creativos no dejan de enfrentarse con las dificultades que ofrece el uso de las mismas redes sociales que condicionan y guían las producciones, dando instrucciones específicas de cómo crear los videos para ser publicados dependiendo del algoritmo de turno, de manera tal que el producto del realizador es intervenido por la propia red y se complejiza la tarea de “encantar al público en 15 segundos”.

Casi como contraposición de la imagen, en estos tiempos en los que lo audiovisual lo abarca casi todo, Valeria

Medina se cuestiona el rol y la utilidad de la palabra. “¿De qué está hecha la palabra?”, se pregunta. La palabra como elemento tan necesario en la comunicación, como sonido, como sonoridad, como significado atado a un contexto, a acciones, a silencios. Desde el tradicional correo postal, un mail o *whatsapp*, la necesidad de la escritura se hace presente permanentemente en todas sus posibles formas. Palabras que dicen, palabras que se interrumpen por cierta cantidad de caracteres (“52 signos”, tal como la expositora cita a Derrida) a modo, tal vez, de invitación al lector a buscar una huella, algo oculto o algo erróneo.

Desde la dramaturgia hasta la escena, un cuerpo y un espacio se llenan de palabras que interactúan, se pisan, se tachan y se reescriben en el cuerpo mismo de los intérpretes. La palabra es acción, es vestido, es adicción. “Nos movemos entre redes de palabras y silencios” (Medina, 2019) Todos estos recursos narrativos tecnológicos y tradicionales, se ven conjugados en la obra de Cecilia Propato “¿Querés ser feliz o tener poder?”, que tuvo lugar en el Espacio Aguirre de la Ciudad de Buenos Aires, durante el 2018. Esta puesta está planteada desde la idea del panóptico, y para esto se desarrolla en un espacio amplio desde donde los espectadores pueden ver todo, todo el tiempo, ya que van recorriendo el lugar de la mano de guías que les indican qué deben hacer en cada momento. Los actores y actrices están dispuestos en pequeños boxes abiertos y pueden ser vistos desde los diferentes ángulos del espacio. Estos boxes están ubicados a los lados de un espacio escénico central en común que los separa, y al fondo se encuentra una pantalla en la que se suceden proyecciones. Esta distribución espacial es similar a la estructura carcelaria de arquitectura panóptica creada por Jeremy Bentham, de la cual Foucault toma el concepto de panoptismo y lo aplica al control que ejercen las instituciones sobre las sociedades. En esta microsociedad se desarrollan 20 micromonólogos, diez de cada lado, en los boxes donde se alojan personajes de diferentes profesiones, algunas reales y otras inventadas por la directora, que forman parte de una realidad distópica. La puesta incorpora también elementos tecnológicos, como pantalla o el uso de teléfonos celulares, para terminar de completar una narrativa expresionista compleja y repleta de sorpresas, momentos musicales, actores invitados, entre otros recursos.

Como conclusión, en base a estas experiencias cabe cuestionarse hasta dónde son solo útiles o se vuelven imprescindibles los recursos tecnológicos y las redes sociales en la práctica teatral. Y en relación con esto, cuando lo audiovisual y lo gráfico abarcan tanto campo, dónde se posiciona la palabra en su función discursiva. En estas épocas en las que las herramientas creativas y la tecnología se expanden de manera constante, la convivencia de diferentes lenguajes y recursos se hace cada vez más recurrente en un proceso creativo dinámico y en correspondencia con los tiempos que corren.

Referencias Bibliográficas

- Foucault, M. (2002) *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
- Holovattuck, J. (2017) *Teatro Net*. Buenos Aires: Libros del balcón.

Pozas, M.A. (2015) *En busca del actor en la Teoría del Actor Red. I Congreso Latinoamericano de Teoría Social. Instituto de Investigaciones Gino Germani.* Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Disponible en: <http://cdsa.aaacademica.org/000-079/51.pdf>

Participantes:

- Mariana Minski - *Fake News, la información en tiempos de redes sociales.*
- Pamela Dávalos - *El Tráiler en las artes escénicas, un arte por sí sola.*
- Valeria Medina - *La palabra en la era de la imagen y el whatsapp.*
- Cecilia Propato y Emma Yorio - *Desmontaje de "¿Querés ser feliz o tener poder?" de Cecilia Propato, desde todos los signos escénicos.*
- Ayelen Rubio - *Tecnoteatro. La escena y las TICs creando nuevas pedagogías.*

Abstract: In the field of the scenic, as well as in most aspects of current life, technology actively participates in its different formats. Both in a pedagogical proposal in the privacy of an

acting class and in an advertising spot to disseminate a work, the various elements that make up the theatrical event (from the most symbolic, such as the word, to the most physical, such as a set design) they are traversed by the technology that collaborates and, in some cases, it becomes a primary tool for the composition of the theatrical event.

Keywords: Scene - art - technology - performing arts - theater

Resumo: No campo do escénico, bem como na maioria dos aspectos da vida atual, a tecnologia participa ativamente em seus diferentes formatos. Tanto em uma proposta pedagógica na intimidade de uma classe de atuação como em um spot publicitário para difundir uma obra, os diversos elementos que integram o acontecimento teatral (desde os mais simbólicos, como a palavra, até os mais físicos, como uma cenografia) vêm-se atravessados pela tecnologia que colabora e, em alguns casos, se volta uma ferramenta primordial para a composição do fato teatral.

Palabras clave: Cena - arte - tecnología - artes cénicas - teatro

(*) **Ayelen Rubio.** Profesora de Arte en Teatro (IUNA). Profesora de Teatro para Niños, Adolescentes y Adultos y de Técnica de la Danza y Coreografía. Entrenadora Vocal y Corporal. Actriz.

Más allá del hecho artístico

Nicolás Sorrivás (*)

Fecha de recepción: julio 2019

Fecha de aceptación: septiembre 2019

Versión final: noviembre 2019

Resumen: Año tras año, el Congreso de Tendencias Escénicas reúne a diferentes representantes de la escena para debatir y reflexionar acerca del teatro como hecho artístico. En esta ocasión, a pesar de venir de mundos opuestos, ambos grupos de expositores coincidieron en el hecho de ir más allá de la obra, proponiendo en el primer caso, un modelo de producción híbrida, donde la figura del director esté acompañado de un gestor que pueda pensar la obra luego de las doce funciones por contrato, y en el segundo caso, el diseño de la identidad de una banda de rock y la construcción de los relatos visuales que hacen a su storytelling, y que bien podrían adaptarse a la construcción de una cooperativa o compañía teatral, o incluso, una obra. Ir más allá del hecho artístico, como respuesta de la corta permanencia de un espectáculo teatral en tiempo de crisis.

Palabras clave: Teatro - circuito independiente – producción – identidad visual – música – rock

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 104]

Buenos Aires es una de las grandes capitales teatrales del mundo. Con casi 200 teatros, y más de 150 salas en el circuito independiente, la oferta teatral porteña apenas es superada por ciudades como Nueva York, París, Tokio o Londres. Sin embargo, la mayor parte de las obras que se estrenan anualmente no subsisten más allá de las doce funciones. ¿Qué pasa con este fenómeno? ¿Se debe a la falta de público, al exceso de oferta, a la crisis económica que está atravesando el país? Paula Taratuto y Valentina Marzili, ambas Productoras Ejecutivas, plantearon su hipótesis que acerca la responsabilidad a las circunstancias de producción de las obras que en el afán por estrenar, caen en algunos errores que se están volviendo cada vez más comunes. Expondremos

aquí, varios de los motivos planteados por las expositoras y, luego, la solución que ellas proponen.

El liderazgo manco. Cuando el director es además autor, productor, asistente, agente de prensa y hasta, en algunos casos, dueño de sala. Aquí las responsabilidades recaen sobre una única persona que tiene que pensar la obra como un hecho artístico pero también como una realidad a concretar. Son tantas las variables que aparecen paralelamente en su pensamiento que el porcentaje de efectividad se reduce. O bien se detiene en responder las inquietudes de los actores y actrices bajo su responsabilidad, o bien, estos terminan dirigiéndose solos, mientras el director está terminando de enviar las invitaciones para el estreno de prensa o pintando la escenografía.