

5.15. OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DRAMATÚRGICA: DE LA ESCRITURA TEATRAL A LA PUESTA EN ESCENA EN LA DIPLOMATURA EN DRAMATURGIA CCPU

Brenda S. Berstein / Nicolás Lisoni

Centro Cultural Universitario Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires (UBA)

Resumen

La nueva Diplomatura en Dramaturgia propuesta del Centro Cultural Universitario Paco Urondo, propone un nuevo recorrido de formación de dramaturgos orientando el modelo de enseñanza a promover especialmente las prácticas de producción artística y facilitar su circulación lo más amplia posible en los diferentes ámbitos locales e internacionales. Para ello cuenta con la participación de actores fundamentales del teatro argentino logrando reunir en este espacio a AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales), ARGENTORES (Sociedad General de Autores), SAGAI (Sociedad Argentina de gestión de Actores Interpretes) y la Asociación Argentina de Actores. De esta manera se busca potenciar el trayecto, sumar miradas y formas diferentes del trabajo del dramaturgo, a la vez que posibilitar el financiamiento de manera tal que la propuesta sea absolutamente gratuita para los estudiantes. El cuerpo docente está compuesto por reconocidas personalidades provenientes tanto del ámbito teórico-académico, como de la práctica profesional, conviviendo en ella las distintas lógicas del teatro (independiente, público, comercial). La propuesta se enfoca hacia la práctica sistemática sobre el trabajo escritural y se complementa con espacios de reflexión y estudio sobre la historia de la dramaturgia y del teatro.

Palabras clave

Dramaturgia, enseñanza superior, teatro, producción teatral

El Centro Cultural Universitario Paco Urondo depende de la Secretaría General de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires, es un espacio que se propone fomentar el encuentro de experiencias artísticas y culturales emergentes en permanente diálogo y transformación, así como la realización de diversas acciones académicas que conviven con las manifestaciones estéticas. Las actividades que allí se programan son orientadas a tender puentes entre la universidad, y la comunidad de la que forma parte.

En 2014, el Centro Cultural reabre sus puertas cambiando su dirección y parte del equipo de gestión. Desde aquel momento se trabaja tres ejes ligados a la programación, eventos

académicos/ eventos artísticos y formación. Así se impulsó la creación de la Diplomatura en Proyectos Culturales y Producción en Espacios de la Cultura, con una excelente recepción y más de 500 inscriptos, dictada por un grupo de jóvenes docentes, gestores y productores. A

partir de las charlas entre docentes de esta diplomatura y con profesionales ligados al campo de las artes escénicas, se planteó la posibilidad de generar una Diplomatura en Dramaturgia. Desde un comienzo la Diplomatura en Dramaturgia propuso un nuevo recorrido de formación de dramaturgos, orientando el modelo de enseñanza a promover especialmente las prácticas de producción artística y facilitar su circulación lo más amplia posible, formando dramaturgos a nivel local, con proyección nacional e internacional.

Para ello cuenta con con la participación de actores fundamentales del teatro argentino logrando reunir en este espacio a AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales), ARGENTORES (Sociedad General de Autores), SAGAI (Sociedad Argentina de gestión de Actores Interpretes) y la Asociación Argentina de Actores. De esta manera se busca potenciar el trayecto, sumar miradas y formas diferentes del trabajo del dramaturgo, a la vez que posibilitar el financiamiento de manera tal que la propuesta sea absolutamente gratuita para los estudiantes.

Antecedentes

Hasta el momento, las opciones de formación vigentes en ese campo -que claramente son excedidas por mucho frente a la gran demanda- se concentraban en la Escuela Municipal de Artes Dramático (EMAD) con su curso de dramaturgia de dos años, y la Especialización y Maestría en Dramaturgia en la Universidad de las Artes (UNA) de nivel posgrado, lo cual implica como requisito a priori un título de grado. En ambos casos los ingresos eran restringidos y las opciones, para quienes no podían comenzar a estudiar allí, pasaban a ser cursos y talleres privados.

Por otro lado, la Facultad de Filosofía y Letras, como su nombre lo indica, tiene una muy reconocida carrera de grado en el estudio de las Letras, como así también una carrera de Artes. Ambas están orientadas a la investigación y a la teoría, pero no a las prácticas escriturales. Como se mencionó anteriormente, el CCPU busca ser un articulador entre la teoría y la práctica y es así como se propone el recorrido en dramaturgia que hasta el momento no tenía espacio dentro de la UBA.

Por lo demás, Argentina (y en particular Buenos Aires) cuenta con un sector de artes escénicas rico, diverso y desarrollado en términos de creatividad y oferta de proyectos y contenidos artísticos. No obstante, respecto a la especialización del sector teatral y a la profesionalización de sus responsables, aún se encuentra en una etapa de desarrollo incipiente. En particular, para la dramaturgia, durante las últimas décadas se han instalado una valiosa oferta de formación académica que, aun así, no llegan a satisfacer la demanda que el sector posee.

Por otra parte, y más allá de esos programas, tal ímpetu de formación y capacitación no ha sido acompañado con políticas de inserción y desarrollo profesional en pos de un tejido sólido, productivo y rentable del mercado laboral de estudiantes y egresados de tales programas. Esto tanto en el sentido del acceso a distintos circuitos para poder montar sus producciones, como en la posibilidad de editar las mismas para facilitar la circulación del material que conlleva necesariamente mayores posibilidades de vinculación profesional e inserción laboral lo que

contribuye a la profesionalización de sus diversos agentes y promueva la sustentabilidad del campo cultural en su conjunto. Desde la Universidad Pública defendemos el derecho al conocimiento y, considerándolo un bien público, nos proponemos garantizar la accesibilidad al mismo, en todas sus formas.

Coincidimos con Tito Cossa cuando dice “Un dramaturgo debe estar cerca del escenario. Su peor enemigo es la literatura.” y por eso desde la Diplomatura nos interesa particularmente la posibilidad de inserción real en los diferentes circuitos teatrales de los egresados que formemos. Por eso hay materias que abarcan estos temas. Es decir, si bien la propuesta se enfoca hacia la práctica sistemática sobre el trabajo escritural y se complementa con espacios de reflexión y estudio sobre la productividad contemporánea, así como otros acerca de la historia de la dramaturgia y del teatro capaz de contemplar cruces existentes en los distintos momentos históricos.

Pero no sólo los contenidos de las materias son cruciales, sino también quienes los enseñan y por eso se buscó un plantel docente de excelencia en donde se conjugan escritores, dramaturgos, directores, productores y académicos de renombre. Creemos que para potenciar la formación y lograr diversidad efectiva, era importante una visión estratégica y conjunta que pudiera complementar esos mundos logrando una propuesta integradora y superadora. Por eso el cuerpo docente constituye un verdadero “dream team” y está compuesto por reconocidas personalidades provenientes tanto del ámbito teórico-académico, como de la práctica profesional, conviviendo en ella las distintas lógicas del teatro (independiente, público, comercial). Además, se busca el trabajo y la planificación conjunta para que cada espacio curricular pueda aprovecharse al máximo en sí mismo y al mismo tiempo articularse con los demás.

En este sentido, tampoco es casual que la coordinación de la Diplomatura esté en manos de dos personas con formación académica pero también práctica en el campo concreto teatral, más allá de la experiencia docente. Esta mirada múltiple es la que posibilita la integración y al mismo tiempo el despliegue de las distintas aristas abarcadas en la formación.

Desarrollo estratégico de los primeros años de funcionamiento

Como un nuevo trayecto formativo, recientemente fundado y en vistas a lograr la mayor calidad de excelencia posible, durante estos primeros años se trabajará sobre una serie de carriles paralelos en vistas a fortalecer la presencia de la diplomatura en el campo teatral.

Desde la Coordinación académica se han delimitado cinco ejes fundamentales para trabajar en estos primeros años:

- a. Evaluación permanente: tomando las experiencias de los estudiantes y docentes para generar los cambios que el recorrido demande.
- b. Participación de estudiantes: impulsando y acompañando su presencia en diferentes certámenes y en la concreción de proyectos.
- c. Posicionamiento en el campo teatral: vinculando a través de proyectos específicos a la diplomatura con diferentes instituciones del sector nacional e internacional.
- d. Formación de formadores: buscando integrar dentro de los contenidos de los espacios curriculares la posibilidad de reflexión y práctica sobre la enseñanza de la dramaturgia,

entendida como una potencial salida laboral de los egresados y una transferencia de conocimientos aprendidos a otras personas.

e. Apertura a la comunidad: realizando trabajos de extensión como charlas, seminarios y talleres abiertos a la comunidad, por parte de docentes, estudiantes e invitados especiales. Tomando como eje el tercero de dichos ejes, que tiene que ver con la posibilidad de realizar diferentes proyectos en conjunto con diferentes instituciones del sector, de manera tal de vincular la Diplomatura de manera significativa con el campo teatral y posibilitar a sus

estudiantes y egresados una mayor circulación dentro del campo teatral en distintos roles. Siguiendo esta línea, durante el 2016 se realizaron una serie de actividades, las más importantes de las cuales mencionamos a continuación:

- MICROESCENAS por los 120 años de FILO: *Integrantes de la Diplomatura y un docente han escrito y dirigido conjuntamente con directores y actores externos 8 micro obras en institutos de investigación de Filosofía y Letras, estos textos serán publicados en el 2017.*
- TORNEO de DRAMATURGIA CATALUÑA: *La diplomatura ha participado como auspiciante y a la vez con estudiantes semifinalistas y finalista en el torneo de Dramaturgia del Festival de temporada alta Buenos Aires -Cataluña.*
- MICRO Ciclo Escénico en el CENTRO III edición: *MICRO es el ciclo escénico del CCPU con eje en los procesos creativos. La diplomatura fue uno de los co-organizadores y participó en las mesas de devoluciones y con talleres de dramaturgia.*
- XXV Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino (Getea): *Estudiantes de la Diplomatura propusieron y participaron en una mesa conjunta sobre Teatro Abierto.*
- I Congreso Nacional e Internacional de Educación Artística (Universidad Nacional del Rosario) *Brenda Berstein y Nicolás Lisoni participaron con una ponencia sobre el proyecto de la diplomatura.*
- Congreso Tendencias Escénicas (Universidad de Palermo) *Brenda Berstein y Nicolás Lisoni participaron con una ponencia sobre el proyecto de la diplomatura.*
- Charlas y mesas que se han ofrecido de manera conjunta entre la diplomatura y el Centro Cultural (16 en total) entre las que se destacan: **Clase Magistral: Intimidación y Coro, Coro e Intimidación. Dictada por Cesar Brie / • Clase Magistral Mirada Sensible y Contemporaneidad: Dictada por Sergio Blanco * Charla con Raquel Sokolowicz, Marcelo Katz y Julieta Carrera sobre Procesos creativos del Clown • Clase Magistral: Que es la Escenografía por Norberto Laino • Entrevista abierta con Director Ejecutivo Instituto nacional del Teatro Marcelo Allasino.*

Circulación internacional: experiencia de cooperación UBA-UNAM

Prosiguiendo con las actividades que posibiliten mayor inserción y circulación de estudiantes y egresados, se planteó un trabajo conjunto y a largo plazo con la Universidad Nacional de México (UNAM). Nos concentraremos aquí en cómo se desarrolló y se sigue desarrollando el mismo.

Desde el 2010 el Festival Internacional de Teatro Universitario de la Universidad Nacional de México (UNAM) comenzó un programa de intercambio académico-artístico con escuelas

profesionales de teatro de otras latitudes, cuyo resultado se ha concretado en dos puestas en escena anuales, presentadas como evento principal durante la Gran Final.

Hasta el momento ya realizaron nueve montajes con escuelas invitadas de: Alemania, Brasil, Estados Unidos y Colombia, cuyos equipos estuvieron integrados de manera bilateral. El mecanismo es el siguiente:

(1) la Institución educativa selecciona a un joven director/dramaturgo prometedor de su generación (Emiliano Dionisi para el caso de la Diplomatura) quien viajó a México en diciembre 2016 para seleccionar a un elenco (hasta 3 actores) y tener un primer acercamiento con las instalaciones, el equipo de producción y la cultura del país.

(2) De manera simultánea un director mexicano (Ginés Cruz en esta ocasión), viajó también a seleccionar su elenco (Rosina Frascina, Leandro Airaldo y Pablo Pandolfi, tres estudiantes de la Diplomatura) y presentar el concepto sobre el que se basaría su puesta en escena.

(3) Ambos directores regresaron y trabajaron a distancia con sus actores, en un texto de su propia producción que les pareció interesante dar a conocer entre el público mexicano.

(4) A principios del 2017, el director y actores invitados viajaron a México para iniciar los procesos de ensayos y montajes de las dos producciones, en los cuales se trabajó aproximadamente un mes para presentar tres funciones por obra en el Festival (14 al 19 de febrero de 2017).

Además, dentro del intercambio:

- Se enviaron dos textos de estudiantes argentinos de la Diplomatura en Dramaturgia para ser presentados en formato de lectura dramatizada a cargo de directores mexicanos durante el FITU. Se trató de “La niña” de Esteban Bresolin dirigida por Álvaro Cerviño y “Carne de muñeco” de Ariana Perez Artaso, dirigida por Mariana Hartasánchez.
- Se brindó un taller de Dramaturgia a cargo de Leandro Airaldo, estudiante de la Diplomatura en Dramaturgia (quien viajó además como actor del elenco argentino).
- Se brindó un taller de lenguaje poético y relato histórico para actores y directores a cargo de Nicolás Lisoni
- Se brindó un taller de Herramientas de Negocios para artistas y gestores de artes escénicas a cargo de Brenda Berstein.
- Brenda Berstein y Nicolás Lisoni junto a Jorge Dubatti participaron de una mesa redonda sobre “Las artes escénicas en Buenos Aires”.

Circulación nacional e internacional: propuesta editorial

Desde la Diplomatura en Dramaturgia CCPU y en conjunto con el Instituto de Artes del espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, nos hemos propuesto desarrollar un nuevo proyecto editorial, la “Colección Dramaturgia” que busca potenciar el trabajo que realizan ambas instituciones, sumar miradas y más herramientas para el trabajo permanente del dramaturgo, con proyección nacional e internacional, fomentando en todo momento el tendido de puentes entre la universidad, y la comunidad de la que forma parte.

Centrada en la obra de dramaturgos argentinos tanto reconocidos como emergentes, la nueva “Colección Dramaturgia” se propone fomentar el encuentro de experiencias artísticas entre los autores y la comunidad. La colección busca poder aportar ediciones revisadas de obras que son reconocidas como hitos dentro de la historia del teatro local, así como con nuevos escritos que puedan convertirse en referentes a futuro.

La intención es que todas las obras publicadas puedan acompañarse con pequeños estudios críticos o de investigación, así como con entrevistas y material adicional que pueda resultar de interés y aportar en lograr una comprensión más acabada del material dramático.

Estamos convencidos de que la colección es una instancia fundamental para reflexionar y abrir la posibilidad de problematizar desde allí las formas de producción contemporánea y la dramaturgia argentina, en sus múltiples interrelaciones. Con ella además, se busca ampliar los alcances académicos y pensar en incluir a aquellos que producen en el campo,

dentro de la institución educativa, trabajando de manera conjunta, para lograr la mayor calidad y cantidad posible de obras publicadas y al acceso del público.

Para proseguir el trabajo conjunto y considerando la experiencia de intercambio desarrollada entre UBA y UNAM entre diciembre 2016 y febrero 2017 que resultó muy nutritiva y enriquecedora para todos los participantes, se propone realizar una publicación conjunta que reúna parte de lo compartido y sirva de registro, así como de material de consulta a futuro para docentes, dramaturgos, actores, directores y público interesado en las artes escénicas latinoamericanas.

La publicación proyectada reuniría:

TOMO 1

- Obra teatral “El apego” en adaptación para FITU de Emiliano Dionisi
- Obra teatral “Los remedios de la sed” en adaptación para FITU de Ginés Cruz

TOMO 2

- Obra teatral “La niña” de Esteban Bresolin
- Obra teatral “Carne de Muñeco” de Ariana Perez Artaso
- Obra teatral “Aves de papel” de Mariana Hernandez Reskala
- Obra teatral “El sapo (y el caso de las minas de mercurio)” de Victor Weinstock

El segundo proyecto constará de una selección de obras finales, monólogos y microescenas escritas por los estudiantes de la primera cohorte de la Diplomatura. Y cada año existirá la posibilidad de que los egresados de la Diplomatura puedan tener sus obras publicadas de manera tal de lograr así también una mayor circulación de sus textos.

Algunas reflexiones y aperturas a futuro

Indudablemente la producción local ha tendido cada vez a mayor profesionalización. El artista entiende que para poder desarrollar su oficio debe adquirir más conocimientos, no sólo los específicamente vinculados a su arte, sino también los que le permiten vincularse con otras esferas. (artista -gestor, artista -investigador, etc.).

Parte de esta profesionalización y parte de la competencia en un entorno con una gran oferta (recordemos que Buenos Aires es una de las ciudades de mayor producción teatral a nivel mundial) ha generado que los artistas cumplan cada vez más roles. Así nos encontramos con la

figura del dramaturgo -director, que se caracteriza por el autor/artista que pone en escena sus propios textos. Esto sumado a una gran corriente, cada vez mayor -y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires- que no toma textos de otros dramaturgos, sino que se propone constantemente crear nuevos para renovar la cartelera, fenómeno que se da generalmente en el llamado teatro independiente por diversos factores fundamentalmente ligados a sus modos de producción. Finalmente, también debemos mencionar los trabajos de creación colectiva y producción conjunta que surgen sobre las improvisaciones de las compañías actorales y que son lo opuesto a la escritura “de gabinete” que de esta forma va perdiendo lugar.

Por su parte, el circuito comercial trabaja cada vez más con traducciones y adaptaciones de textos extranjeros, que son puestos en manos de directores reconocidos para convocar a los elencos y lograr la puesta en escena. Dice Sebastián Blutrach, productor y presidente de AADET sobre el rol del dramaturgo y su lugar en la producción teatral a nivel mundial:

Dentro del circuito donde hay subsidios, en Europa principalmente, el dramaturgo forma parte claramente del equipo creativo diferenciando la dramaturgia escrita de un trabajo posterior donde termina su trabajo escrito con la acción de los actores en muchos casos dirigiendo y en otros acompañando el proceso, esto nos sucede en nuestro circuito

independiente. (...) Ya en el teatro comercial, en todo el mundo, sigue existiendo el trabajo terminado en la escritura por parte de los dramaturgos, donde se compran derechos y se interviene con poca participación de los autores. En cualquier caso, el dramaturgo sigue siendo el punto de partida fundamental donde un equipo creativo cimentará el talento y el trabajo, por lo tanto, con mejores cimientos, todo funcionará mucho mejor e inclusive se reducirán los esfuerzos con mejores resultados (Sebastián Blutrach, comunicación personal, Buenos Aires, 15 de mayo de 2016).

Lo interesante es problematizar las formas de producción actual y la dramaturgia argentina no sólo a nivel teórico sino también interactuando dentro del campo y posibilitando el diálogo entre sus actores. El trabajo cercano y colaborativo con las entidades que posibilitan la existencia gratuita de la Diplomatura, permite también un mayor contacto entre los estudiantes y egresados con los diferentes actores que conforman la escena teatral argentina y a partir de allí la potencial circulación a nivel internacional.

Repensando los diferentes circuitos y formas de trabajo en relación a los textos dice Carlos Rottemberg:

Los autores locales se focalizaron en el área siempre pujante del teatro independiente. Casi como si fuera para estar seguros que no podrían insertarse en otros espacios, hasta redujeron la extensión de sus libros al formato de no sobrepasar obras que, puestas en escena, no superasen la hora de duración. No queda en claro si el mayor predominio de autores extranjeros es mérito de aquellos o deficiencias de los propios. Entiendo que no es un tema de capacidad, sino cierto prejuicio de amigarse con el éxito (Carlos Rottemberg comunicación personal, Buenos Aires, 13 de mayo de 2016).

Por su parte Mauricio Kartun opina:

La exigencia de los circuitos comerciales es la de generar materiales a su necesidad y medida y esa medida (muy marcada siempre por el entretenimiento y el target amplio) suele estar por

CIEPAAL

1° CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

abajo del techo de expectativas artísticas del autor. El objetivo de fondo siempre en el dramaturgo está puesto en la excelencia, siempre está el sueño de escribir ‘lo mejor’, de escribir esa pieza que trascienda, y esa exigencia lo obliga a singularizar el lenguaje, el tratamiento, los temas y las convenciones. Lo aleja de lenguajes más globalizados, masificados, y le exige por ende circuitos mucho menos masivos (Marucio Kartun, comunicación personal, Buenos Aires, 15 de mayo de 2016).

No es este el espacio para abrir la discusión sobre el rol del dramaturgo, pero el debate se encuentra abierto entre docentes, estudiantes y partícipes y artífices del sector.

El gran desafío en las formaciones de dramaturgos del siglo XXI será incluir todas esas variantes como realidades posibles dentro del trabajo de quien escribe teatro. Los diferentes roles mencionados no deberían quedar excluidos de la formación en la medida en que son una situación cotidiana para quienes se dedican a estos quehaceres.

El marco de la Universidad propone un espacio de diálogo y respeto que posibilita desplegar las diferencias de opiniones y poder accionar sobre eso, modificando en muchos casos la realidad. Las mesas redondas y charlas abiertas, constituyen otra instancia para ello, al igual que las futuras publicaciones que se espera realizar, reuniendo estas reflexiones.

Bibliografía

Autores varios (2009). *La economía del espectáculo, una comparación internacional*. Buenos Aires: Ed. La Fragarina.

Autores varios (2011). *Aportes para el teatro de Buenos Aires en el siglo XXI*, CTBA.

Kartun, Mauricio; Dubatti, Jorge (2006). *Escritos 1975-2005*. Buenos Aires: Colihue.

Marcé, Xavier (2003). “Producción y Administración de Espectáculos y Compañías de Artes Escénicas”. Apunte de seminario 9 y 10 de mayo de 2003 (segunda parte).

Pellettieri, Osvaldo (2000). *Teatro Argentino del 2000*. Bs. As.: Galerna, BsAs.

“Pensar la Escritura” en *Revista Picadero* N°30 – 31, INT año XI, Buenos Aires: 2012

Pérez Martín, Miguel Ángel (2004). *Gestión de salas y espacios escénicos*. Ciudad Real: Ñaque editora.

Pirozzi, Antonio (2015). *Diseño de Producción de Proyectos Escénicos y Eventos Culturales*. Santiago de Chile: Eds. Universidad Finis Terrae.

Schraier Gustavo (2006). *Laboratorio de Producción Teatral I. Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos*. Buenos Aires: Atuel.