

PROYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO TEATRAL

José Hernán Arrese Igor/ hernanarreseigor@gmail.com
Julia Vazquez / jul.m.vazquez@gmail.com
Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano (IHAAA)
Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata

Resumen

Como docentes nos desempeñamos en la cátedra de Escenografía Básica 1 y 2 de la facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, que tiene como uno de sus objetivos que el alumno comprenda, opere y utilice las herramientas necesarias para elaborar propuestas espaciales factibles de realizar. Mediante la modalidad de aprendizaje por proyecto de trabajo, se focaliza en la experimentación y reflexión sobre el desarrollo de una estética personal y un método de trabajo acorde con las potencialidades de cada estudiante. Desde este enfoque, por un lado, se procura fomentar la capacidad de abordar y resolver problemas concretos de representación plástica y su resolución técnica. Por otro lado, generar estrategias que ayuden al futuro egresado a insertarse en el circuito cultural platense.

La cátedra promueve la posibilidad de trabajar con grupos artísticos, a fin de generar vínculos con otros artistas ligados al campo de la producción local.

Este proyecto de formación profesional en el ámbito teatral implica la coordinación docente que acompaña y guía a los alumnos en las distintas instancias de una producción teatral. La participación de los alumnos es voluntaria y extracurricular.

Palabras clave: Escenografía, Teatro, Formación, Profesionalización, Universidad

Introducción

Desde la cátedra Escenografía Básica 1 y 2 abordamos las propuestas escénicas desde varios puntos de vista: desde una visión estética; desde una visión técnica; y desde una visión conceptual. Este último punto es el que da marco teórico a las anteriores, es decir: pensar la escenografía como parte de un dispositivo espacial que contiene al sentido estético y técnico de las propuestas escénicas. A lo largo de este último tiempo –en un recorrido temporal que abarca el período 2010-2018– las estrategias pedagógicas han ido mutando y adaptándose a requerimientos concretos de la vida profesional. Uno de los objetivos principales ha sido facilitar herramientas técnicas y estéticas a los futuros profesionales, y por otro lado también contribuir con una visión pragmática a los alumnos cursantes de la orientación Escenografía de la carrera de Artes Plásticas, de la cual somos docentes.

La cursada de Escenografía Básica 1 constituye el primer acercamiento formal del alumno a la disciplina. Dicha aproximación prioriza la tarea de introducirlo en la problemática de la composición espacial, a través del estudio y la experimentación sobre diferentes dispositivos y soportes. Uno de los aspectos más relevantes en la actualidad de las artes visuales es su correlato con las esferas de la vida cultural y comunitaria. A este respecto, la cátedra plantea un vínculo con el campo cultural de la ciudad de La Plata con el fin de suministrar la inserción laboral en los medios de producción artística. De esta manera se ofrece un panorama concreto sobre la producción simbólica local y sus agentes productores.

A partir de estas consignas es que proponemos el Proyecto de Formación Profesional en el ámbito teatral, primeramente, como una experiencia voluntaria y extracurricular

orientada a los alumnos del primer año de la especialidad y con el acompañamiento de los docentes de la cátedra en su rol de coordinadores.

Proyecto de Formación Profesional

Su propósito es que el alumno cursante pueda insertarse en el ámbito laboral teatral platense, pero en un entorno de seguimiento pedagógico por parte sus docentes coordinadores. Para ello se les propone colaborar en un proyecto de la autoría de los docentes que son profesionales de la escenografía, y la vinculación se da desde sus orígenes (primeras reuniones y ensayos con los actores, director de la obra, vestuarista, escenógrafo, etc.). Luego prosigue con la conformación de los equipos técnicos de realización, montaje e iluminación. Finalmente, para la puesta en escena se preparan los equipos de asistentes de ensayos y funciones (como maquinistas, operadores de iluminación y caracterizadores). El alumno puede decidir qué tipo de participación quiere brindar y vincularse con el grupo de trabajo de acuerdo a sus expectativas y disposición horaria; como el desarrollo es en etapas puede participar de más de un equipo de trabajo.

Objetivos generales

- Vinculación con el ámbito profesional de la escenografía en general.
- Praxis del espacio teatral.
- Teoría y práctica del diseño y la realización de la escenografía, el vestuario y la iluminación.
- Comprensión de las herramientas de comunicación de un equipo de trabajo.
- Acercamiento al oficio teatral, como la construcción, el montaje de escenografía, la realización de vestuario y el armado y operación de luces.
- Ampliación del conocimiento disciplinar, expandiendo el rol tradicional del escenógrafo teatral.

La idea del proyecto de formación surge desde la práctica, específicamente a partir de una producción teatral dentro de la órbita de la Universidad Nacional de La Plata: El Taller de Teatro de Padres de la escuela Joaquín V. González.

Taller de Teatro de Padres de la Escuela Anexa

Este taller tiene más de 30 años de historia dentro de la institución educativa, y consiste en la preparación, ensayo y puesta en escena de una obra de teatro a estrenarse a fin de año como parte de los festejos de fin de curso del nivel Inicial. Para ello la dirección de la escuela Anexa ha conformado un equipo de docentes coordinadores: la profesora Jorgelina Ugarte, a cargo de las clases de teatro, la dramaturgia y la dirección escénica de la puesta; y el profesor Hernán Arrese Igor como coordinador de escenografía, luces y vestuario. Hace más de 20 años la directora del colegio se acercó a la Cátedra de Escenografía para pedir colaboración en las producciones y desde ese momento se fue conformando un vínculo cada vez más estrecho entre la cátedra y el Taller de Teatro de Padres. En nuestro caso, hemos participado de dicho taller como alumnos cuando cursábamos el 4º año de la carrera de Artes Plásticas orientación Escenografía. Actualmente, ambos somos docentes de la carrera.

Desde el año 2005 comenzó nuestra participación con este taller desde la Facultad de Bellas Artes como colaboradores, y desde el año 2011, Hernán Arrese Igor se desempeña como docente de la escuela, formando parte del Taller de Teatro de Padres asumiendo el rol de diseño y realización de escenografía. La profesora Julia Vazquez se ha incorporado como diseñadora de vestuario desde el año 2008 colaborando desde la Cátedra de Escenografía. A partir del año 2014 nos desempeñamos como Coordinadores Docentes, relacionando ambas instituciones con la participación extra curricular de los alumnos; y en los últimos años, contamos con la

colaboración de la Profesora Elisa D'Agustini quien se desempeña como docente adscripta de la Cátedra Escenografía Básica 3.

Cabe aclarar que somos profesionales de la escenografía y el vestuario, y hemos trabajado en equipo en numerosas puestas de teatro independiente de La Plata y como antecedente de este proyecto tenemos la participación como Coordinadores Docentes en el Taller de ópera de la Facultad de Bellas Artes desde los años 2013 al 2016, con 3 puestas en escena concretadas y la participación de más de 200 estudiantes de la facultad.

Metodología de trabajo

Luego de ser convocado por la escuela y de formarse el Taller de Teatro de Padres, la primera etapa es de formación actoral para los padres que actuarán. Mientras tanto tiene lugar la adaptación dramática de la obra elegida y comienza la etapa de diseño (Escenografía por Hernán Arrese Igor, Vestuario por Julia Vazquez, Caracterización por Elisa D'Agustini). Ya avanzadas las clases de teatro se conforma el elenco definitivo y la presentación formal del diseño escénico a los padres. A continuación, se realiza la convocatoria de alumnos voluntarios que quieran participar del proyecto de forma extracurricular. Los alumnos que pertenecen a la cursada de 1º año de Escenografía, ya cuentan con las primeras nociones de dibujo técnico, diseño de dispositivo espacial y teoría de construcción de decorados.

Para que los alumnos puedan involucrarse por interés propio y de acuerdo a su disponibilidad horaria se conforman equipos de trabajo por áreas. Por un lado, todo lo que es REALIZACIÓN y por otro los llamados ASISTENTES DE ESCENA.

Los Realizadores se distribuyen en equipos de:

- Construcción y pintura de decorados y telones
- Realización de utilería de mano
- Moldería y confección de vestuario
- Elaboración de tocados y pelucas para caracterización de personajes

Estos equipos están coordinados por los docentes y vinculados de forma directa con los diseñadores y la directora de la obra, en constante diálogo y aprendizaje. Por ejemplo: cuando hay que construir un decorado de madera no se espera que los alumnos participantes demuestren sus conocimientos de carpintería, sino que se les enseñan las técnicas constructivas tradicionales, el uso y cuidado de las herramientas así como el cálculo y presupuesto de materiales. Lo mismo sucede con la realización del vestuario o de la caracterización: los alumnos no vienen a demostrar sus conocimientos previos sino a adquirirlos en la práctica de diferentes oficios.

Los Asistentes de Escena se convocan una vez comenzados los ensayos pre generales y se organizan en 4 grupos:

- Asistentes de maquinaria
- Asistentes de iluminación
- Asistentes de maquillaje
- Asistentes de peluquería

Los dos primeros grupos se incorporan a los ensayos por lo menos un mes y medio antes del estreno para poder conocer la obra y aprender a manipular los elementos. En el caso de los asistentes de maquinaria se encargan de armar y desarmar la escenografía y de realizar los cambios a telón cerrado o abierto. También son responsables de la utilería grande y de mano.

Los asistentes de iluminación son los responsables del guion de luces y operar las mismas, coordinando con el diseñador de luces su montaje. Durante los últimos ensayos se realiza la programación de la consola de luminarias y la operación técnica de la misma. Dicho aprendizaje tiene lugar en el salón de actos de la escuela Anexa.

Los asistentes de maquillaje y peluquería tienen otro tipo de participación en ensayos y en función. Se incorporan en el ensayo general y en cada función de la obra.

Igualmente tienen clases preparatorias con la Diseñadora de Caracterización quien les brinda los materiales y técnicas básicas de maquillaje y peinado teatral.

Una vez conformados los equipos se le asigna roles específicos a cada asistente. De esta forma cada alumno forma parte del equipo de trabajo y es responsable de una tarea específica fortaleciendo su compromiso con el grupo.

Al dividir en dos las etapas de trabajo, los alumnos pueden asumir más de un rol ya que no se superponen sus tareas (por ejemplo, realizador de carpintería y asistente de maquillaje), porque hacemos énfasis en que ellos elijan que área de conocimiento quieren adquirir por medio de la práctica y la experiencia profesional.

Experiencia Piloto

El Proyecto de Formación Profesional fue puesto a prueba en el año 2017 con la puesta en escena de la obra “El Principito”, siendo ejecutado por primera vez de acuerdo a todas las etapas del proyecto y con alumnos de Básica 1 (en su mayoría) y de Básica 3 como apoyo en el área de caracterización. Todo el trabajo de realización se desarrolló en 13 jornadas desde el 31 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2017 lo que insumió 72 horas de trabajo en equipo, de los alumnos con los docentes, desarrolladas en el Taller de Escenografía y en el Salón de Actos de la Escuela Anexa. A esto hay que sumarle los ensayos semanales desde mediados de octubre hasta la fecha de estreno.

En las jornadas de clase/taller se desarrollaron los siguientes temas:

- Carpintería teatral (ver foto N°1)
- Pintura tradicional sobre tela y madera, cubritiva, mancha y aguada
- Pintura para luz negra con pintura fluorescente sobre madera (ver foto N°2)
- Tallado de volúmenes en telgopor y cartapesta de tela (ver foto N°3)
- Realización de utilería de mano
- Corte y confección de vestuario masculino y femenino (ver foto N°4)
- Realización de pelucas rígidas de tela engomada y goma eva (ver foto N°5)
- Montaje (armado en escenario) de decorados
- Puesta de luces, armado de planta de artefactos
- Confección de guion de luces
- Operación y programación de consola de 48 canales DMX
- Montaje de proyecciones y video mapping
- Maquillaje teatral
- Peluquería y caracterización teatral
- Asistencia técnica en ensayos y funciones
- Registro audiovisual de obra de teatro y documentación del proceso de producción

El grupo de trabajo estuvo conformado por los siguientes equipos:

Realización de escenografía y vestuario, Montaje: Laura Berardi, Karen Brugina, Laura Sagaspe, Dolores Sancho, Celeste Sady, Agustina Gonzalez, Matías Quintana, Nicolás Zúñiga Vinueza, María Guadalupe Herrera, Aixa Gabriela Ledesma, Sofía Madrid, Luz Medina, Ana Laura Morales Vega, Marco Signorelli, Bautista Pappolla Zurdo, Martín Difeo, David Alejandro Noal, Elisabeth Zatti, Elisa D’Agustini, Julia Vazquez, Hernán Arrese Igor.

Asistentes de Iluminación: Matías Quintana, Nicolás Zúñiga Vinueza, Celeste Sady, Agustina Gonzalez.

Asistentes de maquinaria: Laura Berardi, Laura Sagaspe, Dolores Sancho, Hernán Arrese Igor.

Asistentes de caracterización: Elisa D’Agustini, Denisse Bozzarello, Elisabeth Zatti, Aixa Gabriela Ledesma, Ana Laura Morales Vega, Luz Medina, Sofía Cascardo, Celeste Sady, Agustina Gonzalez, Sofía Madrid, Florencia Fantinelli

Registro Audiovisual: Sofía Madrid, Celeste Sady, Martín Difeo

La obra se estrenó el 29 de noviembre de 2017 con dos funciones en el Salón de Actos de la escuela Anexa. Así mismo se realizó otra función el 5 de junio de 2018 para la escuela EGB N°128 de La Plata en su 75 aniversario, organizado por la Secretaría de Extensión de la escuela Anexa.

Conclusión

Consideramos que este tipo de formación potencia en los alumnos la toma de decisiones individuales y colectivas, no sólo desde el ámbito propuesto (Taller de Teatro de padres) sino también en futuros trabajos profesionales con otros colectivos de artistas.

Desde la praxis en el espacio teatral adquieren otra mirada del diseño escenográfico ya que, por ejemplo, ponen en práctica las técnicas de construcción y pintura de decorados y utilería. Además pueden vivenciar fundamentos teóricos como el fenómeno de la luz teatral, el montaje y la operación de luces, así como el reconocimiento de la maquinaria teatral en el montaje de decorados.

También creemos que la experiencia amplía la expectativa de salida laboral de la orientación, rompiendo con las ideas previas por parte de los alumnos con respecto a la escenografía.

A modo de reflexión sobre nuestra tarea de coordinación docente, invitamos a los alumnos participantes a completar una entrevista en la cual evaluaron los objetivos y resultados del proyecto. A continuación, exponemos un resumen de las mismas:

- Evaluación de la experiencia: Muy Buena (calificaciones no menores a 9).
- Cumplimiento de expectativas personales: Muy Buena (calificaciones no menores a 8).
- Puesta en práctica de conocimientos teóricos: Muy buena (91% de respuesta positiva)
- Evaluación de la coordinación docente: Excelente (calificaciones totales de 10).
- Evaluación de trabajo en equipo: Muy Buena (calificaciones no menores a 9).

Como opción, se les planteó la posibilidad de escribir una devolución personal sobre su experiencia de trabajo durante el proyecto, las cuales transcribimos para poder compartirlas:

“Una muy buena experiencia, genial que podamos ver y realizar lo que aprendemos en la cátedra, una muy buena decisión del equipo docente el poder vincular estos dos espacios”.

Ana Laura Morales Vega

“El taller siempre me sirve como un espacio de práctica, donde puedo probar formas de trabajar al peinar distintas o reafirmar las que ya utilizo, me sirve más que nada para mantener la costumbre y el ritmo ya que puedo tener momentos muy espaciados de trabajo por fuera del taller de teatro de padres”.

Marco Signorelli

“Esta experiencia me sirvió para reforzar los contenidos que dan dentro de las clases de la facultad, y a su vez es una cátedra que propone y da oportunidades y en ese sentido, te ayuda a seguir con la formación por fuera de la institución”.

Aldana Lihúen Guevara

“Este taller fue muy importante para mí, porque me permitió poner en práctica conocimientos y desarrollar mis habilidades como realizador y artista plástico”.

Javier Efraín Hoses

“Sé que me comprometí a hacer más de lo que pude cumplir, y me apena bastante el no haber colmado las expectativas de mi desempeño”.

David Alejandro Noal

“Entre los compañeros fue positivos, porque entre todos nos ayudábamos, por más que éramos de distintos turnos, y los profes nos hacían sentir cómodos y apoyados, o al menos así lo sentí yo. Disfrute mucho poder participar”.

Elisabeth Zatti

“Es un antes y un después en la carrera atravesar esta experiencia”.

Celeste Sady

“Fue una linda experiencia, me hubiera gustado estar más presente y colaborar más en esta obra, pero al menos pude participar poniendo en práctica los conocimientos aprendidos en clase, ver trabajar a mis docentes y compañeros con conocimientos más avanzados fue enriquecedor. Además estuvo muy bueno experimentar lo que se vive siendo parte de la realización de una obra teatral”.

Cecilia Palavecino

Foto N°1. Carpintería teatral. Ph: ARRESE IGOR, José Hernán (2017)

Foto N°2. Pintura para luz negra. Ph: ARRESE IGOR, José Hernán (2017)

Foto N°3. Tallado en telgopor y cartapesta. Ph: ARRESE IGOR, José Hernán (2017)

Foto N°4. Corte y confección de vestuario. Ph: ARRESE IGOR, José Hernán (2017)

Foto N°5. Realización de pelucas. Ph: ARRESE IGOR, José Hernán (2017)

Referencias Bibliográficas

- Rose, Rich (1990), *Drafting Scenery for Theater, Film, and Television*. [Dibujando escenografía para teatro cine y televisión]. EEUU: Betterway Books.
- Sirlin, Eli (2016), *La luz en el teatro Manual de iluminación*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Editorial Atuel.
- Dubatti, Jorge. (2003) *El teatro de grupos, compañías y otras formaciones (1983-2002)*. Micropoéticas II. Buenos Aires, Argentina: Centro de la cooperación.
- Arrese Igor, J. Hernán (2014) *Cuadernillo N°1: Diseño escenográfico y sistema de producción teatral* (Apunte de cátedra). Escenografía Básica 1 y 2, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Arrese Igor, J. Hernán y Vazquez, Julia (2018) *Cuadernillo N°2: La perspectiva en el dibujo de bocetos escenográficos* (Apunte de cátedra). Escenografía Básica 1 y 2, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Arrese Igor, J. Hernán y Vazquez, Julia (2017) *Cuadernillo N°3: Dibujo técnico para el diseño de dispositivos espaciales* (Apunte de cátedra). Escenografía Básica 1 y 2, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Arrese Igor, J. Hernán (2018) *Cuadernillo N°5: Diseños constructivos tradicionales* (Apunte de cátedra). Escenografía Básica 1 y 2, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
- Boucher, F. (1996) *Historia del traje en occidente*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Calmet, H. (2003) *Escenografía, escenotecnia, iluminación*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Oliszewski, A., Fine D, y Roth D. (2018) *Digital Media, Projection Design, and Technology for Theatre*. [Medios digitales, diseño de proyecciones y tecnología para el teatro]. EEUU: Routledge.