

Proyectos Pedagógicos en el Área Teatro y Espectáculo

Actas de Diseño (2013, Marzo),
Vol. 14, pp. 207-209. ISSN 1850-2032
Fecha de recepción: septiembre 2011
Fecha de aceptación: octubre 2011
Versión final: mayo 2012

Andrea Pontoriero (*)

Resumen: Desde la inserción de las carreras de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, hemos transitado por diversos proyectos pedagógicos tendientes a integrar la producción de los estudiantes con la práctica profesional y la teoría y la reflexión del campo artístico y del diseño. La intención de este trabajo es exponer algunos de los proyectos llevados a cabo en estos años, sus objetivos y materialización en producciones escénicas a la vez que se analizarán dos casos testigos que plantean modalidades diferentes de integración transversal de las experiencias pedagógicas.

Palabras clave: Dirección Teatral - Espectáculo - Pedagogía - Producción Escénica - Diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 209]

Proyectos Pedagógicos. Visibilidad. Intercambio. Transversalidad

Los proyectos pedagógicos Fragmentos en Escena, Escena Palermo, Espectáculo Palermo y Proyectos Escénicos 1 y 2 surgieron como una forma de dar visibilidad a los trabajos finales de los estudiantes y a su vez como una forma de promover la experiencia y la práctica profesional en el ámbito universitario. Describiré a continuación algunos de los proyectos, sus objetivos y sus logros.

Escena Palermo y Fragmentos en Escena

La incorporación de un espacio teatral nos ha permitido crear un nuevo proyecto académico para incentivar la creatividad y el profesionalismo en los exámenes finales de los alumnos de Dirección Teatral. El proyecto *Escena Palermo* aglutina todas las escenas de producidas en las clases de Dirección Teatral y Talleres de Dirección en funciones abiertas a la comunidad que se muestran durante el período de exámenes de julio y diciembre. Esta práctica profesional implica el trabajo de puesta en escena con actores, diseño del espacio, vestuario, luces y multimedia. Este proyecto se liga con *Fragmentos en Escena* que ya lleva cinco años de muestras ininterrumpidas en el Teatro Regio dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires. Esta muestra constituye una experiencia única en donde los estudiantes tienen la oportunidad de formarse en la práctica escénica de una forma inusual, debiendo adaptar sus trabajos presentados en el espacio teatral de la Facultad a un nuevo espacio y aplicar los conceptos aprendidos en las distintas asignaturas en una producción en donde además de la dirección de actores, el diseño visual y sonoro se debe tener en cuenta el particular esquema de trabajo del teatro oficial, el conocimiento de sus estructuras, de los distintos roles que cumplen los técnicos y el personal para poder transmitir una concepción estética personal. La estructura ecléctica de la muestra en donde se pueden observar trabajos de los que recién inician su recorrido en contigüidad con los que están finalizando sus carreras, nos permite tener una visión integradora de las distintas instancias de

formación de los estudiantes. La continuidad de este proyecto ha permitido a los alumnos afianzarse en sus prácticas y poder adquirir una actitud profesional frente a los técnicos, el personal del teatro y a los actores con los que trabajan y a los cuales dirigen.

Espectáculo Palermo

Es un proyecto pedagógico cuya finalidad es incentivar a los estudiantes de Diseño de Espectáculos: Escenografía y Vestuario a dar un marco profesional a la presentación de sus trabajos proyectuales a partir de una muestra de sus producciones. La muestra Espectáculo Palermo que se desarrolla durante las fechas de exámenes finales, incrementa la posibilidad de que circule el trabajo creativo producido por los alumnos, y logra un intercambio y una fidelización de los trabajos docentes con el proyecto de la Facultad. La muestra es acompañada por un Foro Docente donde los profesores asisten a las presentaciones de sus colegas y de este modo logran tener una visión de conjunto de las distintas etapas y procesos pedagógicos por las que atraviesan los estudiantes a lo largo de sus carreras y pueden verse a sí mismos y a su trabajo en la perspectiva de un proyecto mayor que los contiene y del cual forman parte. Este proyecto se complementa con una entrega de Premios a los trabajos destacados que se organiza dos veces en el año.

Proyecto Escénico I y II

Este proyecto se encuentra dentro del plan de estudios de las Licenciaturas en Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral los estudiantes de las carreras de Escenografía, Vestuario y Dirección, cursan juntos, dos asignaturas cuatrimestrales donde llevan adelante dos proyectos escénicos, coordinados por el profesor y productor Gustavo Schraier. En el Proyecto Escénico I se trabaja sobre la adaptación de un clásico llegando a presentar para su trabajo final un *work in progress* en un teatro. En el Proyecto Escénico II, se trabaja sobre propuestas experimentales para lo cual se llevan a cabo proyectos

de intervenciones artísticas en la Sede Ecuador de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Estos trabajos enfatizan en la producción total de un hecho escénico desde las primeras ideas, pasando por todas las instancias de producción y realización para llegar a la confrontación con el público. De este modo, dentro del marco académico, se logra el intercambio entre los estudiantes de las distintas carreras de espectáculos, logrando una situación de práctica profesional que se repetirá en el medio teatral cuando intenten desarrollarse como profesionales, al mismo tiempo que ponen en práctica la ardua tarea de juntarse para llevar adelante un proyecto propio teniendo en cuenta todas las instancias, saberes, disciplinas y rubros que se ponen en juego para llegar al producto final. Estos proyectos funcionan como un cierre de las carreras y al mismo tiempo como una apertura al mundo del trabajo y por sobretodo, es coherente con la línea de formación que plantea la Facultad.

Uno de los trabajos presentados en el marco del Proyecto Escénico 1: *El epílogo* (2009) a cargo de las alumnas Alejandra Gargiulo, María José Moreno y Dalia Kluger, presentado en el Camarín de las Musas, fue seleccionado también para ser presentado en *Fragmentos en Escena 4* en el Teatro Regio. Si nosotros observamos el desempeño a lo largo de su carrera de la alumna de Dirección Teatral Gargiulo, podemos ver que las escenas que ha presentado en sus exámenes finales (proyecto *Escena Palermo*) que luego son presentadas en *Fragmentos en Escena*, se pueden detectar ciertas líneas de trabajo que se van profundizando a lo largo de su carrera: por ejemplo, la importancia que en sus puestas da a la dirección de actores se nota en la recurrencia a una misma actriz que la ha acompañado en todos los proyectos de *Escena Palermo* y que muestra una solidez muy fuerte en la propuesta del Proyecto Escénico 1: *El Epílogo*. La constante participación de esta alumna en los proyectos pedagógicos de la Facultad le permite intercambiar y conocerse con los estudiantes de las otras carreras (Escenografía y Vestuario) que también presentan sus trabajos. Estos ámbitos de encuentro, visibilidad e intercambio les permiten a los estudiantes llegar a la instancia de la licenciatura con una idea y un conocimiento de la estética sobre la que se quiere experimentar logrando un muy buen funcionamiento de todo el equipo creativo para llevar adelante un proyecto teatral. La prueba de la eficacia en la inserción artística laboral es que el grupo continuó con el proyecto realizando funciones de *El Epílogo* en diferentes teatros.

Proyecto de Graduación e integración transversal

El Proyecto de Graduación de la egresada Sandra Emilia Escaris Pazos *En busca de Antígona*, muestra una integración de diferentes experiencias pedagógicas adquiridas en la cursada de la carrera de Dirección Teatral a su vez que vincula los distintos proyectos pedagógicos que describimos anteriormente. Escaris Pasos plantea:

El interés en la figura de *Antígona* surge en el ámbito académico en el dictado de la materia Teatro 2, cátedra Catalina Artesi en el 2005. Luego en el 2007 resurge la figura de Antígona dentro del dictado de la materia Dirección 4, por Betty Gambartes.[...] la necesi-

dad de abarcar la vastedad del personaje derivó en la creación de múltiples Antígonas representadas por varias actrices” (Escaris Pazos:1).

Luego de la presentación en el examen final (Proyecto *Escena Palermo*) la escena fue llevada al Teatro Regio (Proyecto *Fragmentos en Escena 2*) es en este momento donde la alumna concibe el nombre de *Antígonas*, para encarar su proyecto. A partir de estas investigaciones y puesta a prueba con el contacto con el público que le permite la confrontación de sus propuestas con la recepción, la alumna decide continuar su experimentación en el Proyecto de Graduación, para esto avanza construyendo una nueva dramaturgia *En busca de Antígona* en la que incorpora los conocimientos adquiridos en las asignaturas audiovisuales y de estética del sonido para llegar a una nueva concepción y a la propuesta escénica final que presenta en su Proyecto de Graduación Final.

A modo de conclusión

Vemos en estos proyectos líneas de acción que tienden a conectar los aspectos teórico prácticos de las disciplinas teatrales con las prácticas profesionales proponiendo situaciones de trabajos grupales que ejercitan y simulan contextos y encuadres que luego se presentan en la vida laboral y profesional. Estas líneas de trabajo interdisciplinarias nos permiten generar espacios de intercambio y de encuentro con otros estudiantes permitiendo la integración de las distintas áreas en proyectos comunes, que en definitiva es lo que define al espectáculo teatral. Creemos que aún, los desafíos son intensos continuamos estudiando las posibilidades de intercambio entre diferentes disciplinas y metodologías enriquezcan a las carreras de espectáculo tratando de incorporar las nuevas tecnologías y estando atentos a las continuas modificaciones que nos plantea el entorno en el que vivimos

Referencias Bibliográficas

- AAVV (2009) *Ensayos sobre la imagen*. Edición IV. Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Mayo 2009.
- AAVV (2009) *Ensayos sobre la imagen*. Edición V. Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Octubre 2009.
- Escaris Pazos, Sandra Emilia (2009) *En busca de Antígona*. En http://www.palermo.edu/dyc/pgraduacion/mejores_pg.html#2
- Gargiulo, Alejandra y otros (2009) *El epílogo*. Buenos Aires: Camarín de las Musas. 6 de julio de 2009.
- Pontoriero, Andrea (2006) Espectáculo integrado. Acercamiento a una experiencia de aprendizaje significativo en el ámbito del espectáculo en Experimentación, Innovación, Creación. Aportes a la enseñanza del Diseño y la comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Febrero 2006, p. 193-194.
- Pontoriero, Andrea (2007) La formación integral en diseño de espectáculos en Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación. Buenos Aires: UP. Año VII. Vol 7. Febrero de 2007, p 256-259
- Pontoriero, Andrea (2008) Seminarios de autor Escena Creativa. Una indagación en las tendencias del espectáculo en Reflexión Acadé-

- mica en Diseño y Comunicación. Año IX. Vol 9. Buenos Aires: UP, Febrero de 2009, p. 93-96
- Pontoriero, Andrea (2009) Espectáculo y Diseño. Reflexiones sobre proyectos y acciones de un área en desarrollo en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol 12. Buenos Aires: UP. Febrero de 2009, p. 81-84.
- Pontoriero, Andrea (2010a) Espectáculo y Diseño. Consolidación de un proyecto en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XI. Vol 14. Buenos Aires:UP. Febrero de 2010, p. 156-159.
- Pontoriero, Andrea (2010b) *La inserción de las Carreras de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral en la Facultad de Diseño y Comunicación* en Actas de Diseño. Año 4. Nº 8. Buenos Aires: UP. Marzo 2010, p. 1
- Pontoriero, Andrea (2011) *Teatro y Espectáculo: un área en crecimiento en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación*. Año XII. Vol 16. Agosto 2011. Buenos Aires: UP, pp. 113-117.

Abstract: From the insertion of the careers of Design of Spectacles and Theatrical Direction in the Faculty of Design and Communication of the University of Palermo, we have passed along diverse pedagogic projects tending to integrate the production of the students with the professional practice, the theory and the reflection of the artistic field and of the design. The intention of this work is to expose some of the projects carried out along these years, his aims and materialization in scenic productions where two witness cases will be analyzed. They raise different modalities from transverse integration of the pedagogic experiences.

Key words: Theatrical direction - Show - Pedagogy - Scenic Production - Design.

Resumo: Partindo da inserção das carreiras de Design de Espetáculos e Direção Teatral na Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo, percorremos por diferentes projetos pedagógicos que procuram integrar a produção dos estudantes com a prática profissional e a teoria e a reflexão da área artística e do design. A intenção desse trabalho é expor alguns dos projetos realizados nesses anos, seus objetivos e materialização em produções cênicas enquanto são analisados dois casos testemunhas que apresentam modalidades diferentes de integração transversal das experiências pedagógicas.

Palavras chave: Direção Teatral - Espetáculo - Pedagogia - Produção cênica - Design.

(*) **Andrea Pontoriero.** Licenciada en Artes (UBA, 1998). Profesora de Enseñanza Media y Superior en Artes (UBA, 1998). Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es docente en otras Universidades e Instituciones. Trabaja en el Área de Actualización y Desarrollo Académico del Área de Espectáculos, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Es actriz y directora teatral. Ha participado de Congresos y Jornadas presentando varios de sus trabajos. Ha publicado varios artículos especializados.

(**) El presente escrito fue presentado como conferencia dentro del Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (2011). Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.