

Prácticas escénicas y diversidad territorial: desafíos temáticos y metodológicos

*Teresita M. Victoria Fuentes¹
Josefina Villamañe²*

Resumen

A mediados del año 2016 y en el transcurso del 2017, comenzamos a sistematizar los diversos recursos teóricos y metodológicos que habíamos revisado, probado y desarrollado en los últimos años, en el marco de los estudios sobre el teatro tandilense en la segunda mitad del siglo XX. En este trabajo es nuestro propósito dar cuenta de los últimos recorridos que sostienen los avances hasta aquí logrados y justifican los objetivos previstos en el actual proyecto de investigación: “Artes escénicas en el campo sociocultural de la región centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires (2000-2020)” que codirigimos las autoras de este texto y prevé su desarrollo entre enero de 2018 y diciembre de 2020.

Palabras clave: investigación teatral - patrimonio - estudios regionales - territorio

¹ Licenciada en Teatro, Profesora de castellano y Literatura y Magister en Teatro argentino y latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como Profesora Adjunta Ordinaria en las cátedras Historia de las Estructuras Teatrales II y Literatura II del Departamento de Historia y Teoría del Arte en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. vfuentes@speedy.com.ar

² Prof. de Juegos Dramáticos (UNICEN), Prof. de Expresión Corporal (UNA), actriz. Auxiliar docente en las materias Expresión Corporal y Expresión Teatral del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial (FCH - UNICEN). Docente en Institutos terciarios de educación artística. josefinavillamae@gmail.com

Abstract

In the last two years (2016 - 2017), we began to systematize the various theoretical and methodological resources that we had reviewed, tested and developed; within the framework of studies about the Theater in Tandil during the second half of the twentieth century. In this work it is our purpose to give an account of the last routes that sustain the progress achieved so far and justify the objectives foreseen in the current research project: "Performing arts in the socio-cultural field of the center-southeast region of the province of Buenos Aires (2000-2020)" that we co-direct the authors of this text and foresees its development between January 2018 and December 2020.

Key words: theatrical research - heritage - regional studies - territory

A modo de introducción

A mediados del año 2016 y en el transcurso de 2017, comenzamos a sistematizar los diversos recursos teóricos y metodológicos que habíamos revisado, probado y desarrollado en los últimos años de trabajo, en el marco de los estudios sobre el teatro tandilense en la segunda mitad del siglo XX. La mayor parte de ellos fueron compilados para una conferencia dictada por Teresita María Victoria Fuentes denominada "Desafíos metodológicos para estudiar el teatro en el Centro Sudeste de la Provincia de Buenos Aires", en el *1º Congreso Internacional de Historia Comparada del Teatro "Pensar el teatro en provincia"*, que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 24 y el 28 de octubre de 2017.

En aquella oportunidad destacábamos que:

El teatro en provincia hoy por hoy debe hacerse cargo de temáticas diversas y complementarias: la recuperación y profundización de su propia historia; el rol del estado, presente en diferentes instituciones, en tanto gestor de políticas culturales; la presencia en territorio de diversas teatralidades y la concepción de teatro que en ellas subyace; la indagación acerca del funcionamiento de grupos de teatro independiente, sus modos de gestión, producción y

circulación; el rol de las organizaciones socio-comunitarias en la promoción y desarrollo de prácticas artísticas; la activación patrimonial como construcción de identidad, entre otras. (Fuentes, T., 2017)

Y en este sentido era y es prioridad poder dar cuenta de esta actividad. En esa misma conferencia destacábamos los aportes productivos de la *microhistoria* –que nos han permitido redimensionar nuestro objeto de estudio y otorgarle sentido, en base a certeras construcciones socioculturales que la comunidad realiza en sus *imaginarios sociales* en su propia búsqueda identitaria–; de la *ilusión biográfica*, –que nos ha permitido considerar en contexto las trayectorias de quienes se ocupan del teatro de provincia –tensionadas siempre por la modernidad. Y, valorizábamos la redimensión del objeto de estudio *teatro*, considerando en su lugar, las *prácticas escénicas* en el marco de la *historia reciente*. Así, tomamos el desafío de identificar el patrimonio teatral intangible de cada lugar, no como un objeto para fosilizar sino como una vía concreta de sostener y recrear las posibilidades identitarias que le ofrece el teatro a cada colectivo.

En este trabajo es nuestro propósito dar cuenta de los últimos recorridos que sostienen los avances hasta aquí logrados y justifican los objetivos previstos en el actual proyecto de investigación: “*Artes escénicas en el campo socio cultural de la región centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires (2000-2020)*” que codirigimos las autoras de este texto y prevé su desarrollo entre enero 2018 y diciembre 2020.

Un proyecto colectivo, una construcción metodológica ecléctica

En enero de 2014 inaugurábamos el proyecto denominado “*Cruces y entramados entre arte, cultura y sociedad. Experiencias en las artes escénicas y audiovisuales en la Argentina reciente*”, dirigido por Teresita María Victoria Fuentes y Ana Silva en la co-dirección. El mismo se desarrolló en el marco del núcleo *Teatro, educación y consumos culturales* (TECC). Nos proponíamos allí “*estudiar las producciones artísticas escénicas y audiovisuales*

realizadas en la Argentina reciente que den cuenta de la configuración de un campo creativo en constante movimiento en relación con la coyuntura social”.

Al inicio, un grupo de diez investigadores formados y cinco estudiantes en formación, emprendieron un abordaje desde una concepción de la práctica artística como proceso vivido, atendiendo a la perspectiva de los sujetos que participaban en su producción/circulación y a la complejidad de la trama sociohistórica que la atravesaba. Se focalizó el análisis en:

La vinculación productiva entre acontecimientos críticos de la historia nacional y los modelos de representación y variantes expresivas que marquen rupturas o continuidades en el campo artístico; los modos de gestión y financiamiento de emprendimientos artísticos, incluyendo las políticas públicas y el rol del Estado en vinculación con la actividad artístico-cultural en general y la activación patrimonial en particular; los procesos de construcción identitaria en el campo artístico: las y los artistas como trabajadores, el rol de los estudios superiores e instancias de profesionalización y legitimación de las artes, entre otros y el desarrollo de acciones de construcción y activación patrimonial, con un foco especial en la región de influencia de la Universidad Nacional del Centro la Provincia de Buenos Aires. (Fuentes, T. y Silva, A., 2014)

El proyecto, que reunía investigadores formados en disciplinas diversas, tales como teatro, cine, historia, literatura, antropología, estudios culturales, semiótica, comunicación, entre otras, buscó desarrollar líneas de investigación que dieran cuenta de experiencias específicas en el campo de las artes escénicas y/o audiovisuales a fin de estudiar las articulaciones propuestas. De este modo, se consideraron estudios de teatro y cine en provincias; el entramado polémico que suscita el arte, atendiendo a las particularidades históricas, políticas y culturales de cada contexto específico; el análisis de continuidades y rupturas estéticas y temáticas; el estudio de los procesos de gestión de emprendimientos del sector audiovisual en la ciudad de Tandil, con

foco en los modos concretos de apropiación e implementación de modelos de autogestión y financiamiento colectivo, en su articulación con las dinámicas de sociabilidad de una ciudad media.

El desarrollo del proyecto conllevó la inclusión de nuevos investigadores. Al cierre del mismo, en 2017, se contaba con veinticuatro investigadores y dos becarios. Obviamente el número de integrantes amplificó y complejizó la tarea emprendida. La diversificación temática y metodológica se dio de manera paulatina abonando productivos intercambios así como también posibilitó la profundización de las líneas de trabajo iniciales. De este modo vemos que, durante el año 2014 los estudios emprendidos contemplaban prioritariamente las siguientes líneas: cine documental; cine y su vinculación con la literatura y/o el teatro; análisis y crítica del cine nacional; teatro en provincia de Buenos Aires; memoria colectiva e identidad; arte y censura.

En 2015, la producción sumó temáticas como el estudio de discursos sobre la crítica; cine antropológico; reflexión sobre la propia investigación; teatro y nacionalismo; teatro y vanguardia; otras teatralidades como es el caso del carnaval; identidad y globalización. Además, en 2016 se incorporaron estudios sobre la voz cantada; intercambio entre videoarte y danza; dramaturgos locales en la última dictadura; estudios sobre ciudades intermedias y la vinculación entre extensión e investigación. Por último, en el año 2017 se profundizaron las líneas de investigación mencionadas, a la vez que se dio lugar al estudio de las trayectorias artísticas y sociales de referentes teatrales locales como así también del cine nacional. A su vez, la publicación del libro *Club de Teatro: espacio de sociabilidad* incluyó la participación de gran parte de los investigadores del TECC en forma conjunta con artistas, docentes y directores que forman parte de esta sala independiente local.

Un desarrollo conjunto que anticipó nuevos horizontes

Las numerosas aristas que ofreció el objeto de estudio abordado avizoró la apertura de nuevos proyectos una vez finalizado el que referimos anteriormente. Creemos que la

importancia otorgada a la formación en investigación, el crecimiento en cantidad de investigadores y con ello la heterogeneidad de intereses contemplados, sumado a la posibilidad adquirida por varios investigadores de dirigir proyectos a partir de la última categorización de la Secretaría de Ciencia, Arte y Técnica, fueron las condiciones necesarias para que las líneas de investigación iniciadas anteriormente sean factibles de profundizarse en los proyectos incipientes.

Una de las líneas propuestas se plantea en el proyecto denominado *Artes escénicas en el campo socio cultural de la región centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires (2000-2020)*. Con el mismo, nos proponemos estudiar las producciones artísticas escénicas realizadas en la región centro sudeste de la Provincia de Buenos Aires en el período 2000-2020. Planteamos focalizar en un eje temático y temporal acotado, donde la heterogeneidad de las líneas investigativas, creemos, se dará por la diversidad de prácticas escénicas estudiadas y sus territorialidades.

Para este estudio se considerarán expresiones teatrales en tanto prácticas escénicas desde una perspectiva superadora de la tradicional conceptualización con que la modernidad limitó el concepto ‘teatro’ (Dubatti, 2016). Así, se buscará el abordaje de las artes escénicas desde una mirada antropológico social a fin de poder dar cuenta de un sin número de fenómenos, considerando también aquellas prácticas producidas en zonas de liminalidad en las que están presentes la mutación, la crisis y los cambios (Turner: 1988). Interesa, en este sentido, tratar rituales públicos como fiestas populares, carnavales, manifestaciones religiosas, entre otros, en los que los creadores son protagonistas de una manifestación de teatralidad liminal. Pues, *“Más allá de que alguien considere que lo teatral es algo específico del ámbito artístico de la escena, es innegable que en cada cultura existe un sentido de la teatralidad que se juega en ámbitos de la realidad, tanto social como privada, política o psicológica, muy diversos.”* (Cornago, O: 2009:3). Es decir, las artes escénicas se manifiestan como un laboratorio para estudiar cómo funcionan las estrategias de teatralidad específicas de cada cultura y en este sentido, la teatralidad es inherente a las

ceremonias sociales, actos políticos, encuentros populares, y permite la construcción de identidades.

Nos proponemos entonces el relevamiento, mapeo y estudio de las prácticas escénicas presentes en diversas territorialidades de los partidos de Tandil, Benito Juárez, Gonzáles Chaves, Lobería, Necochea, Las Flores, Olavarría, Azul, Balcarce y Gral Pueyrredón, considerando los espacios destinados a estas prácticas. Nos referimos a salas oficiales, salas independientes, clubes, escuelas, etc. y las experiencias dramáticas realizadas en distintos ámbitos como centros culturales, espacio público, contextos de encierro, entre otros. El recorte territorial responde principalmente a tres factores. Uno de ellos es la relación de proximidad con la ciudad de Tandil desde la cual se articulará el proyecto; todos los partidos mencionados son cercanos a dicha ciudad y están comunicados por redes de transporte público de secuencia frecuente. El segundo factor es que en todos los lugares contamos con acceso a informantes clave y fuentes porque en su gran mayoría los integrantes del proyecto proceden de estos partidos y han sido protagonistas de procesos culturales allí. Por último, la radicación de graduados de la Facultad de Arte en dichos territorios creemos que es una fuente valiosa para visualizar el impacto que ha tenido su formación y posterior consolidación en el campo artístico y social de la región.

Analizaremos, entonces, la vinculación productiva entre la actividad escénica y los modos de gestión de emprendimientos artísticos en relación con las políticas públicas y el rol del Estado, como así también los procesos de desarrollo de los artistas independientes en la región. Esto es, los modos de comunicación, circulación y legitimación de los artistas como trabajadores. También pretendemos observar el impacto que ha tenido el rol de los estudios superiores y las instancias de profesionalización en la construcción de un 'lugar' teatral regional, pues *“En vez de pensar los lugares como áreas contenidas dentro de unos límites podemos imaginarlos como momentos articulados en redes de relaciones e interpretaciones sociales en los que una gran proporción de estas relaciones, experiencias e interpretaciones están construidas a una*

escala mucho mayor de la que la que define en aquel momento el sitio mismo” (Massey, D.: 2012, 126).

En relación al período seleccionado, 2000-2020, responde a una consideración de la historia reciente, que da cuenta de la configuración de un campo creativo en constante movimiento en relación con la coyuntura social:

Tal vez la especificidad de esta historia [reciente] se defina fundamentalmente, a partir de cuestiones siempre subjetivas y siempre cambiantes que interpelan a las sociedades contemporáneas y que transforman los hechos y procesos del pasado cercano en problemas del presente. En ese caso, tal vez haya que aceptar que la historia reciente, en tanto disciplina, posee este núcleo de indeterminación como rasgo propio y constitutivo (Franco, M. y Levín, F., 2007).

Por lo tanto, realizaremos el abordaje desde una concepción de la práctica artística como proceso vivido, atendiendo a la perspectiva de los sujetos que participan en su producción/circulación y a la complejidad de la trama socio-histórica que la atraviesa. Puesto que acordamos con Leonor Arfuch (2014) que *“los ‘espacios auto(biográficos)’ en ese terreno, en relación con los otros significantes del título: la memoria y su relación sociohistórica, [son] una cuestión de particular relevancia en cuanto a las narrativas del pasado reciente en la Argentina, que comparte la inquietud memorial con otros países de América Latina”*.

Así, es prioritario en nuestro trabajo el estudio recurrente de lo local, puesto que en épocas de globalización como la presente resulta imperioso volver a indagar el propio espacio significativo a fin de reconocer rasgos identitarios. Acordamos que, *“en ciudades que no tienen un gran patrimonio histórico material, todavía significa más para la población la búsqueda de signos intangibles de identidad, formas de orientación, de evocación y de memoria”* (García Canclini, N. 2010: 96) Y, en el caso de los territorios objeto de nuestro estudio, es necesario reconocer que ninguno llega a los 200 años de existencia. Por tanto, la recuperación del lugar propio, se constituye en promesa de conciencia y de subjetividad, pues:

En esta sociedad de los flujos globales y de la información, la búsqueda de la identidad colectiva o individual se vuelve la fuente fundamental del sentido social (...) El mundo globalmente conectado encuentra sus compensaciones con las formas de habitar y de sentir el espacio propio, local y de expresar las ‘afinidades heterogéneas’, diseminadas en el espacio, recuperando la distancia geográfica que la propia velocidad de la comunicación tiende a suprimir. (Castells, M., 1997)

Por eso coincidimos con Llorenç Prats (2005: 74) en que las acciones de activación patrimonial impulsadas y sostenidas por gobiernos nacionales y/o patrocinadas por grandes empresas apuestan a lo macro, a la reunión de grandes públicos. Mientras que, en lo micro, las iniciativas locales, promovidas por las municipalidades, o agentes locales con apoyos públicos e incluso de particulares buscan la subsistencia y/o alguna incidencia en la dinámica socio económica de la zona, pero fundamentalmente concibe la puesta en marcha de estrategias de construcción identitaria, que son parte de nuestros objetivos de investigación.

El recorte de estos espacios sociales que comprende la ciudad de Tandil y los partidos cercanos, nos permite a partir de un primer relevamiento realizado a modo de diagnóstico, identificar, en principio, las siguientes líneas de trabajo:

- El rol del estado, presente en diferentes instituciones, en tanto gestor de políticas culturales.
- La incidencia que tiene en cada partido la presencia de graduados de la Facultad de Arte en cuanto a la activación de propuestas en artes escénicas.
- La presencia en territorio de diversas teatralidades y la concepción de teatro que en ellas subyace.
- La indagación acerca del funcionamiento de grupos de teatro independiente, para analizar la formación específicamente teatral como así también los modos de gestión, producción y circulación.
- El rol de las organizaciones socio-comunitarias en la gestión, promoción y desarrollo de prácticas artísticas.

- La activación patrimonial como construcción de identidad de: prácticas escénicas, sus hacedores y sus espacios de realización, entre otros.

Finalmente, queda hacer referencia a la conformación del grupo de trabajo que llevará adelante el proyecto. El mismo está integrado por diez investigadores con formación teatral, cuyos recorridos e intereses son diversos tanto a nivel artístico y docente, como en las investigaciones que vienen realizando. A esto se suma la formación en literatura e historia con que cuentan algunos integrantes. Considerando necesaria la formación continua de nuevos investigadores es que se incorporaron en carácter de colaboradores diez estudiantes y graduados de la carrera de teatro de la Facultad de Arte.

Para concluir

Entendemos que estudiar las artes escénicas en el sentido propuesto en el incipiente proyecto, es factible debido a un trabajo sostenido, plasmado en investigaciones anteriores, que posibilitaron la creación de herramientas teórico metodológicas para pensar el teatro en provincia.

A partir de estas herramientas es que nos proponemos ahondar en aspectos temáticos y metodológicos que puedan dar cuenta de la multiplicidad de prácticas escénicas que acontecen en nuestra ciudad, Tandil, así como también en partidos cercanos. Es de destacar que el relevamiento, mapeo y estudio de estas prácticas en nuestro territorio cuenta con gran avance en relación a los partidos vecinos, en los cuales hay una vacancia de fuente escrita en torno a las artes escénicas allí desarrollada. Motivo por el cual resulta promisorio la investigación propuesta en pos de dar cuenta de las múltiples vinculaciones entre el rol del estado; la diversidad de prácticas escénicas y la concepción de teatro en ellas implícitas; los modos de gestión; las diferentes organizaciones y la activación patrimonial, entre otros aspectos.

Bibliografía

- Arfuch, L. (2014) “(Auto) biografía, memoria e historia”, *Clepsidra. Revista interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria* N° 1. Marzo 2014, pág. 68-81 y SSN 2362-2075.
- Castells, M. (1997) “El poder de la identidad” en *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Alianza Editorial, Madrid.
- Cornago, O. (2009) “¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad” *Agenda Cultural Alma Mater*, n.º 158, septiembre 2009, Universidad de Antioquía.
- Diéguez, I. (2009) *Escenarios y teatralidades liminales. Prácticas artísticas y socioestéticas*. Artea Investigación y creación escénica.
- Dubatti, J (2016) *Teatro matriz, Teatro liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada*, Buenos Aires, Atuel.
- Franco, M. y Levín, F. (comp.) (2007) *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires, Paidós.
- Fuentes, T (2017) Conferencia “Desafíos metodológicos para estudiar el teatro en el Centro Sudeste de la Provincia de Buenos Aires”, en 1º Congreso Internacional de Historia Comparada del Teatro "Pensar el teatro en provincia", CABA, 24 al 28 de octubre.
- Fuentes, T., Silva, A. (2014) Proyecto de Investigación: Cruces y entramados entre arte, cultura y sociedad. Experiencias en las artes escénicas y audiovisuales en la Argentina reciente 2014-2016. Inédito.
- (2017) *Club de Teatro 20 años (1996-2016). Un espacio de sociabilidad y formación teatral en Tandil*, Publicaciones Facultad de Arte, Tandil.
- Fuentes, T., Villamañe, J. (2017) Proyecto de Investigación: Artes escénicas en el campo socio cultural de la región centro sudeste de la provincia de Buenos Aires (2000-2020). Inédito.
- García Canclini N. (1992) *Culturas híbridas*. Buenos Aires, Sudamericana.
- (2010) *Imaginario urbanos*. Buenos Aires, Eudeba.
- Prats, L. (2005) “Concepto y gestión del patrimonio local”. *Cuadernos de antropología social*, versión on-line N° 21, Buenos Aires.

