

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. INFORME FINAL

La información que se detalla en este informe tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO (APORTADOS POR EL DIRECTOR)

Denominación del proyecto: La eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la creación escenográfica teatral

Código del Proyecto: 34/0545

Director del Proyecto: Miguel Ángel Nigro

Codirector del Proyecto: Alicia Beatriz Vera

Plan de trabajo original, con metas propuestas

Objetivos e hipótesis

Hipótesis

La escenografía se relaciona con la producción, por un vínculo no sistematizado que genera tensiones operativas y repercute, retroalimenta y condiciona el resultado estético.

Intentaremos demostrar y desarrollar un modelo original, a través de un conjunto de herramientas, aplicable a la eficacia y optimización de los sistemas de producción y la escenografía teatral en todas sus variables.

Objetivo general:

Diseñar un modelo preliminar de análisis teórico aplicable a la práctica de la escenografía teatral, para resolver la problemática planteada entre producción y creación estética.

Objetivos específicos:

Valorar los datos representativos de la información obtenida en las investigaciones previas.

Confrontar la bibliografía y los datos relevados con las experiencias de participación activa en el campo de la disciplina.

Crear un procedimiento, a modo de ensayo, que articule el complejo sistema productivo del teatro en general con el componente escenográfico en tanto función estética y productiva.

Identificar, a través de manifestaciones teatrales seleccionadas intencionalmente, la eficacia del procedimiento propuesto.

Sintetizar en un cuerpo teórico coherente los resultados de la investigación.

RESULTADOS DEL PROYECTO

Breve resumen de la labor original realizada y metas parcialmente alcanzadas y en desarrollo en el período:

La incidencia de las condiciones productivas en las estrategias de creación, así como en el resultado escenográfico, fue la inquietud que nos movilizó para realizar dos investigaciones consecutivas. La Escenografía Teatral y los Sistemas de Producción, (Período 2015-2017), y Los sistemas productivos y el proceso creativo de la Escenografía en el Teatro Musical, (2018-2019), radicados en el Instituto de Investigación en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). La primera de ella, enfocada en el teatro de prosa, la segunda, en el teatro musical

El presente informe refiere al tercer proyecto, en el cual nuestro objetivo se enfoca en consolidar todo el material producido en los proyectos anteriores y elaborar un modelo de análisis que contribuya a lograr la eficiencia en la relación del proceso de creación escenográfica en el marco de los tres sistemas de producción teatral: el oficial, el comercial y el alternativo.

El desarrollo de las actividades de esta parte se focalizó en encontrar la síntesis de todo el material obtenido. Los integrantes del equipo, organizados en sub grupos y con un referente coordinador, se encargaron de reunir, sistematizar, ponderar y sintetizar el material generado en los dos proyectos precedentes. En los encuentros virtuales periódicos se compartieron los resultados parciales, las dudas y las dificultades que presentaba la actividad.

El contenido del material se analizó con la premisa de extraer conclusiones concretas y específicas que contribuyeran a la elaboración del modelo teórico aplicable a la práctica de la escenografía teatral, orienta a resolver la problemática planteada entre producción y creación estética.

Los temas principales que surgieron y en los que se dirigió la atención fueron:

- Recursos económicos
- Conformación y funcionamiento de equipos
- Experiencia profesional
- Condiciones temporales
- Espacialidad e infraestructura

Estas variables se examinaron en las entrevistas y relevamientos de los tres sistemas de producción: oficial, comercial e independiente. De igual modo se procedió con los distintos profesionales intervinientes en el área: escenógrafos, directores, productores, coreógrafos, realizadores, etc. Se indagó en una comparativa de los resultados, ponderando similitudes, diferencias, datos originales, propuestas superadoras de los obstáculos encontrados durante el desarrollo de una producción teatral, entre otras. También, las soluciones ante situaciones no consideradas previamente emergieron como datos novedosos para la problemática estudiada.

A medida que se fue produciendo la síntesis de cada una de las líneas de investigación documentadas, se extrajeron palabras clave que permitieron obtener un mapa conceptual para continuar, en una segunda instancia, con un análisis pormenorizado mediante la aplicación del sistema FODA.

El marco guía denominado FODA, modelo de análisis aplicado a las ciencias sociales, examina las particularidades de una organización o proyecto, reconociendo sus características internas (debilidades y fortalezas) y su situación externa (amenazas y oportunidades). La identificación de esas condiciones contribuye a planificar una estrategia a futuro. Esos términos se definen y resignifican al aplicarlos a nuestra disciplina de la siguiente manera:

- Fortalezas: los atributos o destrezas que la actividad y la producción teatral contienen para alcanzar los objetivos.
- Debilidades: lo que es perjudicial, o sea, aquellos factores desfavorables para la ejecución del objetivo.
- Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o por la popularidad y competitividad que tenga la producción teatral, útiles para alcanzar la meta.
- Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la actividad y que depende de factores externos. Se trata de aquellos aspectos que pueden ser reencausados y transformados en oportunidades para alcanzar el fin perseguido. La escenografía se relaciona con la producción por un vínculo no sistematizado que genera tensiones operativas y repercute, retroalimenta y condiciona el resultado estético.

La tarea inicial consistió en identificar, con una serie de ítems normativos, los obstáculos manifiestos en las distintas fuentes obtenidas.

Todo el contenido del material analizado se pudo ordenar y agrupar en cinco grandes ejes, los cuales afectan las propuestas creativas durante los procesos productivos:

- Falta de comunicación
- Imposibilidad de anticipación al devenir de acontecimientos
- Carencia de planificación concreta y viable
- Recursos económicos limitados
- Contexto histórico

Por otro lado, pero de manera complementaria al desarrollo antes descripto, se estudió y confrontó la propuesta creativa, contemplando su pertenencia a un sistema de producción determinado, con el resultado final. Para abordar esta fase, resultó fundamental y sumamente valioso contar con la trazabilidad de todas las instancias, implicancias y testimonios de algunos de los profesionales involucrados en el desarrollo del producto escenográfico.

En esta última etapa de desarrollo del proyecto investigativo, se comenzó a definir los alcances y alternativas para la definición del modelo teórico, aplicable a los distintos procesos productivos y formas teatrales. Se trazaron las pautas para el diseño del modelo que articulará, en una estructura coherente, los ítems antes enumerados. Del entrecruce de los distintos factores materiales e inmateriales, se desprende un mapa provisorio que aspira a convertirse en una pauta procedimental para mejorar las tensiones entre proceso productivo y producto. Los resultados parciales fueron oportunamente presentados en distintos encuentros y debatidos con otros investigadores.

Inconvenientes encontrados para el desarrollo del plan:

Dado el contexto de pandemia mundial que afectó a nuestro país a partir de marzo de 2020, muchas de las actividades programadas y distribuidas en el equipo debieron ser postergadas y/o reformuladas. A eso, se sumaron las complicaciones personales y económicas que afectaron a distintos integrantes del equipo y que dificultaron su continuidad y compromiso con el trabajo planificado. Estas circunstancias provocaron la necesidad de reorganizar el conjunto de actividades y la estrategia investigativa en general.

La situación de pandemia y aislamiento impidió tomar contacto directo con los profesionales del área para consolidar y condensar el contenido de las entrevistas recopiladas. Por otro lado, el cierre de espacios teatrales también repercutió en el desarrollo, ya que nuestra fuente primaria de investigación es la materialidad escenográfica y la dinámica de

grupos de trabajo. Si bien este proceso de relevamiento estaba concluido, nos propusimos con anterioridad permanecer atentos ante ciertos hechos teatrales que aporten datos valiosos para el trabajo investigativo. Las circunstancias antes descritas también modificaron la dinámica interna del equipo de investigación, ya que en un breve período de tiempo tuvo que adaptarse a nuevos modos de comunicación telemática condicionados por factores impredecibles y desconocidos hasta el momento, sobre todo en la etapa inicial: inestabilidad de la conectividad, exploración de los sistemas de reunión (zoom, Google meet), optimización de los recursos y de las vías de comunicación. Superados estos inconvenientes iniciales la actividad pudo encausarse con las posibilidades que brindaron las herramientas digitales interactivas.

Si bien en muchas ocasiones asistimos de forma virtual en encuentros y jornadas, una vez retomada la presencialidad, la tarea de difusión cambió su modalidad. Por ejemplo, para el Congreso Internacional de Escenografía 2022 organizado por la UNICEN (Tandil), uno de los encuentros nacionales más relevantes de la disciplina, nuestra ponencia significó una erogación monetaria que superaba el monto otorgado. El presupuesto total conferido para desarrollar el proyecto, que fue oportunamente duplicado a mitad del desarrollo, resultó insuficiente para cubrir todas las actividades planificadas (compra de bibliografía, gastos de traslados y alojamiento, pago de inscripciones a los eventos). Esta dificultad fue suplida por medio del financiamiento personal de los integrantes del equipo.

Al cierre de este Informe se completaron de manera parcial las conclusiones proyectadas, sin embargo y gracias al trabajo minucioso y constante de los participantes, se ha alcanzado a cumplir con la mayoría de los objetivos y a estimar modelos de estudio preliminares. Si bien no se ha elaborado el modelo definitivo y sus instancias de verificación, sí se han podido delinear distintas alternativas para la construcción del mismo.

Resultados finales o metas a alcanzar en el período siguiente:

Este proyecto se diseñó para consolidar los proyectos precedentes y, ante las dificultades descritas anteriormente, se presentará un nuevo proyecto de carácter conclusivo. La nueva propuesta tendrá como propósito alcanzar el objetivo general y avanzar también en diversas propuestas de edición final, tendientes a generar un producto editorial de difusión para profesionales y estudiantes. Proyectamos además que los resultados obtenidos y plasmados en formato físico y/o digital, puedan estar disponibles para público general, asegurando así un amplio alcance del material generado.

Dada la complejidad de variables a considerar para la construcción de una respuesta eficaz que intente solucionar los intercambios entre producción y creación, el trabajo de investigación amerita un período adicional de reflexión, armado, corrección, ensayo y concreción.

En el transcurso de todo el proceso investigativo observamos que el tema posee un estado de vacancia en tanto especulación teórica, motivo que estimula a un trabajo de investigación más integral y de largo plazo. En el ámbito académico existen escasos artículos que tratan tangencialmente el tema. La mayoría de los trabajos se orientan al estudio de la producción como sistema ordenado dirigido a materializar eventos teatrales, pero carecen de un análisis profundo en relación a las interferencias producidas en el vínculo descripto. Abundan también, como lo señalamos en las otras investigaciones, manuales orientados a la producción escenográfica, enfocados en la problemática que demanda la creación artística y técnica. La dificultad que presenta la administración de recursos, o la carencia de ellos, en relación a la creación escenográfica, circula como comentario o anécdota entre los profesionales. Estos motivos avalan la originalidad del asunto investigado y merecen ser tratados con mayor detenimiento.

A causa de la experiencia profesional y pedagógica, desarrollada en distintos ámbitos educativos, formatos

productivos y lenguajes teatrales, somos conscientes de las implicancias y de la originalidad del objeto de estudio. Lo transitado en distintas instancias de la disciplina nos estimula a preguntarnos qué herramientas pueden ser activadas para solucionar las recurrentes dificultades que surgen en la relación entre los sistemas productivos y la escenografía teatral. La respuesta a este interrogante, derivado de la práctica, es el motor de una amplia investigación iniciada en el año 2015. Los datos que se intuyen en la bibliografía, las experiencias transitadas, el caudal investigativo propio y las opiniones de los creadores, conforman un referente y un grado de conocimiento sobre el tema planteado. Existe por lo tanto una suerte de patrimonio intangible que puede ser capitalizado en beneficio de nuestro propósito. Nuestra producción teórica se construye a partir del ordenamiento de distintas fuentes que comprenden los géneros teatrales, los profesionales, las representaciones, los espacios y los sistemas productivos. El abundante material procesado hasta el momento, requiere una segunda instancia destinada a descubrir y construir valiosos cruces entre los componentes que estructuran el proceso creativo y productivo.

Presentamos los avances de los proyectos anteriores en diversas jornadas, congresos y encuentros. La tarea de difusión del equipo generó y despertó un marcado interés sobre el tema y contribuyó a expandir el estado de la cuestión con artículos publicados en distintas revistas especializadas. A través de ellos dejamos constancia de los resultados obtenidos, lo que representa un aporte teórico y una actualización realizada por el equipo al tema propuesto. El intercambiando realizado con los ponentes, instituciones y asistentes en general, enriquecieron el proceso de trabajo. Motivados por la respuesta positiva de la comunidad académica, que proporcionó el parámetro de expectativas sobre los contenidos tratados, decidimos completar en una futura etapa la totalidad de las propuestas enunciadas en el proyecto que acaba de concluir y poder hacer una contribución profesional y pedagógica.

PRODUCCIÓN EN EL PERIODO

Divulgación de los resultados (en medios y soportes diversos)

Revistas

Autor/es; Título del Artículo; Nombre de la revista; Volumen, Páginas; Año; Indicar etapa de publicación (Enviado - Aceptado para su publicación - Publicado); Indicar si tiene referato y si es Nacional, Extranjera o Internacional.

Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Título: La eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la creación escenográfica teatral. Escenauno Escenografía, Dirección de Arte y Puesta en Escena, N° 17, año IX, Dic. Revista virtual del INDESS, Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales Centro de Investigaciones Dramáticas - Facultad de Arte – UNICEN, Tandil. ISSN 2362-4000. Año 2022.

Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Título: La escenografía teatral y los sistemas de producción en tiempos de pandemia. Reflexiones Académicas en Diseño y Comunicación, año XXIII, Vol. 52, nov. 2022. Actas del VIII Congreso Tendencias DC, Digitales, Escénicas, Audiovisuales, Universidad de Palermo, coautor junto a Alicia Vera, UP, Bs. As (pp 219-222). ISSN 1668-1673. Año 2022.

Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Título: La escenografía teatral y los sistemas de producción en tiempos de pandemia, Escenauno – Escenografía, Dirección de Arte y Puesta en Escena, N° 13, año VII, Diciembre. Revista virtual del INDESS, Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales Centro de Investigaciones Dramáticas - Facultad de Arte – UNICEN, Tandil. ISSN 2362-4000. Año 2020.

Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Título: Las Particularidades Materiales en la Escenografía del Teatro Musical, Escenauno Escenografía, Dirección de Arte y Puesta en Escena, N° 12, año VII, Julio. Revista virtual del INDESS, Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales Centro de Investigaciones Dramáticas - Facultad de Arte – UNICEN, Tandil. ISSN 2362-4000. Año 2020.

Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Título: Los Sistemas Productivos y el Proceso Creativo de la Escenografía en el Teatro Musical, Reflexión Académica en Diseño & Comunicación, XLIV – Cap. 1, VI Edición del Congreso de Tendencias Escénicas, Vol. 44, año XXI. UP, Bs. As. Pag. 61- 63. ISSN 1668-1673. Año 2020.

Difusión en Congresos / Simposios / Reuniones Científicas y/o Artísticas / Conferencias

Tema; Nombre del Evento; Carácter: (Nacional - Extranjero - Internacional); Lugar; Fecha; Autores de la Presentación; Indicar si fue publicado en Actas, Memorias, Proceeding; Volumen; Páginas; Año; y si tiene referato.

Congreso Internacional de Escenografía, mesa 2. Ponencia: Eficacia en la relación de sistemas de producción y creación escenográfica. Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Instituto de Estudios Escenográficos en Artes

Escénicas y Audiovisuales Centro de Investigaciones Dramáticas – Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires, Facultad de Arte – UNICEN, Tandil. Año 2022.

XIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Diseño 2022. Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Mesa: A24 Estudios Artísticos. Ponencia: La eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la creación escenográfica teatral. Universidad de Palermo, CABA, Bs. As. Año 2022.

Jornadas Permanentes de Investigación: Reencontrarnos en el proyecto. Jornada de la UNA. Mesa 1: La investigación artística basada en la práctica artística: desafíos teóricos y metodológicos. Ponencia: La eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la creación escenográfica teatral. Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B.; Sciascia, Gabriela C. Instituto de Investigación en Artes Visuales, Departamento de Artes Visuales, UNA, CABA, Bs. As. Año 2022.

VIII Congreso Tendencias DC, Digitales, Escénicas, Audiovisuales. Congreso Nacional. Mesa: Producciones online: gestión, curaduría, eventos y monetización. Ponencia: La escenografía teatral y los sistemas de producción en tiempos de pandemia. Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Universidad de Palermo, CABA, Bs. As. Año 2021.

VII Congreso Tendencias Escénicas & Audiovisuales. Congreso Nacional. Mesa: Dirección de arte: Vestuario y Escenografía. Ponencia: Los Sistemas Productivos y el Proceso Creativo de la Escenografía en el Teatral Musical y de Prosa. Autores: Nigro, Miguel A.; Vera, Alicia B. Universidad de Palermo, CABA, Bs. As. Año 2020.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Formación en investigación: Dirección de Tesis de Licenciatura, Tesinas de Grado, Tesis de Maestría, Tesis de Doctorado, Becarios, etc.). Indicar nombre del tesista o becario, tema y director, fechas de inicio y finalización.

Becaria: Camila Lucía Ciccone.

Título: El proceso escenográfico en la ópera alternativa.

Director: Miguel Nigro.

Período: Agosto-2020/Agosto-2021.

CIN Consejo Interuniversitario Nacional, Programa Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas.

Dirección de Tesis de Licenciatura UNA

Nombre de la Tesista: Estefanía Bonessa.

Título: La producción teatral: nuevos dramaturgos. Concepciones y estéticas.

Directora: Alicia B. Vera

Fecha de Inicio: 15/10/2020

Fecha de finalización: Continúa.

Dirección de Tesis de Licenciatura UNA

Nombre de la Tesista: Guadalupe Pultera.

Tema: La telefonía celular como medio de transformación en la obra teatral. De la prohibición a la contribución de creación del espacio escénico.

Directora: Gabriela C. Sciascia

Fecha de Inicio: 21/08/2020

Fecha de defensa de tesis: 3 de mayo de 2022

Dirección de Tesis de Licenciatura UNA

Tesis de grado: El teatro infantil en la actualidad

Tesista: Giselle del Corral

Directora: Alicia B. Vera

Estado: En curso

Dirección de Tesis de Licenciatura UNA

Título: Escenografías argentinas desde una perspectiva de género

Tesista: Melina D Albenzio

Directora: Alicia B. Vera

Estado: En curso

Dirección de Tesis de Maestría. Orientación en Diseño Escénico. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Título: Vínculos de tensión: dilemas en torno a las relaciones de poder desde la perspectiva del escenógrafo

Tesista: Florencia Tutusaus
Codirectora: Alicia B. Vera

Firma del Director

Firma del Codirector