

TRANSVERSALIDAD Y EXPERIMENTACIÓN EN LAS NUEVAS CARRERAS EN EL ÁREA TEATRO Y ESPECTÁCULO

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, se ha trabajado en lograr la transversalidad de contenidos entre diferentes saberes que desde una postura tradicional se ven como específicos de otras áreas. En este trabajo se presentarán algunas de las líneas de desarrollo del área a través de incorporación de nuevas carreras y de conexiones que se establecen con otras áreas como la audiovisual o el interiorismo y el marketing en donde se abren caminos hacia nuevas experimentaciones.

El área de Teatro y Espectáculo

El área nació con la creación en el año 2004 de tres carreras ligadas entre sí a partir de compartir un cuarto año en común: Escenografía, Vestuario y Dirección Teatral, que son carreras que obtienen una primera titulación en tres años y luego una licenciatura en el cuarto año. Los planes de estudios de estas tres carreras están armados de modo que tienen dos ejes específicos de asignaturas que marcan su perfil y dos ejes que comparten con las otras carreras del área o de la Facultad de Diseño y Comunicación. Es decir que desde su concepción en nuestra facultad trabajamos con la idea de transversalidad en los conocimientos y en el intercambio entre los saberes, Si bien las tres carreras anclan en el espectáculo teatral, se despliegan hacia lo audiovisual y hacia lo corporativo, a través de asignaturas como Introducción al Discurso Audiovisual, Discurso Audiovisual, Dirección de arte, Dirección de actores de cine y tv, Escenografía para cine y tv, Vestuario de Cine, Vestuario de Tv y publicidad, escenografía y vestuario corporativo, donde se sale totalmente de la concepción artística que rige el diseño tanto en el teatro como en los dispositivos audiovisuales para partir de la idea de marca e imagen corporativas y poder ampliar su capacitación.

Dentro de esta lógica también las carreras del área han desplegado sus saberes en otras áreas de la Facultad como ser el campo del Diseño de Modas y Diseño de interiores en donde se dictan asignaturas de Vestuario Teatral y Vestuario cinematográfico así como también Escenografía. Sobre este tema y sobre los proyectos pedagógicos desarrollados

en estos años al interior de las carreras remito a la lectura de mis trabajos anteriores presentados en las otras ediciones del Congreso latinoamericano de tanto en el 2010 como en el 2011.

Nuevas Carreras

Dentro de este marco es que se abren las líneas de desarrollo de nuevas carreras para el área. En estos últimos años, a la vez que lo específico del teatro se ha incorporado a los planes de otras carreras, los conocimientos de otras áreas han confluído en la creación de nuevos planes de estudio en el Área específica del teatro. En este sentido, a partir del concepto de espectáculos en vivo se está trabajando en la incorporación de nuevas carreras como Producción Musical, Producción de Espectáculos, Marketing de Espectáculos y Actuación. Podríamos establecer dos líneas de desarrollo para encuadrar estas nuevas carreras que por supuesto no son estancas y tienen puntos de contacto entre sí y que se enmarcan en un concepto general que es el espectáculo en vivo.

Por un lado, entonces, tendríamos a Producción Musical, Producción de Espectáculos y Mkt teatral, que son carreras cortas de dos años de duración que desarrollan una línea que se ocupa de los saberes que confluyen en el desarrollo y comunicación de un espectáculo y que comparte disciplinas de diferentes áreas no solamente específicamente teatrales y por otro, tendríamos la carrera de Actuación que nos desarrollará todo un conjunto de saberes y disciplinas inherentes al teatro pero que incluirán desarrollos y transversalidad hacia otras áreas. Nos ocuparemos en este apartado del primer eje de desarrollo y en el siguiente de Actuación.

La carrera de Producción musical toma todo un saber que está ligado al universo de la música pero la impronta de la carrera tiene que ver con poner el foco en el espectáculo de la música, desde el punto de vista de su producción y en el management artístico, En el diseño del plan de estudios confluyen saberes que marcan la especificidad de la carrera y otros ligados a áreas como comunicación y relaciones públicas que completan la formación integral. En esta carrera lo comunicacional y la gestión se vuelven imprescindibles a la vez que se remarca la creatividad. La idea es formar profesionales que puedan producir eventos musicales, desde shows alternativos hasta un megafestival y asesorar a los músicos en su imagen y su inserción en el mercado musical. La carrera se lanzó en el 2011 y está cursando su primer año en este momento

Producción de Espectáculos se focalizará en los espectáculos en vivo, pasando por la producción en los distintos circuitos: el alternativo, empresarial y público, para llegar a

producir espectáculos no convencionales y megaespectáculos. Esta carrera tendrá un eje basado en la producción y un cruce con las carreras del área de teatro y espectáculos dado que también se cursarán los niveles uno de dirección, escenografía y vestuario. El objetivo es lanzar la carrera a fin de año y abrirla en el ciclo lectivo 2013.

MKT del teatro, se abre como una mirada innovadora sobre el campo del espectáculo ya que no existe una carrera de esta características. También se va a encuadrar dentro de la idea del espectáculo en vivo, pero en este caso se incorporarán todos los saberes relacionados con el mkt, la comercialización, las estrategias de posicionamiento y el management musical ya que al basarse en el espectáculo en vivo, se ocupa de todo tipo de espectáculos de esta característica. El estado de desarrollo de este proyecto se encuentra en la misma instancia que Producción de Espectáculos.

Transversalidad hacia otras áreas

La última línea de desarrollo en la que estamos trabajando es la carrera de Actuación, en este caso se trata de un desafío mayor ya que implica el abordaje de toda una serie de disciplinas diferentes al campo del diseño y la comunicación pero a la vez una incorporación de estos saberes a la Facultad como parte de la misma incorporando el perfil que lógicamente se imprime por el sólo hecho de formar parte. Esta nueva carrera nos permitirá complementar el trabajo que se viene realizando en las Carreras de Dirección y Diseño de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) incorporando a la matriz de creación la parte viva del espectáculo que son los actores. Hasta ahora en los proyectos pedagógicos llevados a cabo por los estudiantes de nuestras carreras se vienen incorporando actores de afuera de la facultad, esta nueva carrera permitirá un mayor intercambio entre las distintas disciplinas y entre sus estudiantes permitiendo realizar proyectos en común. A la vez permitirá un cruce transversal con el Área Audiovisual en donde se han incorporado las Carreras de Dirección de actores de Cine y TV, Guión Cinematográfico y Dirección de Arte de Cine y TV. Desde el punto de vista del diseño, algunas de las asignaturas de estas carreras se comparten con el Área de Teatro y Espectáculos . La incorporación de Actuación permitirá también contar con los actores necesarios para llevar adelante los proyectos.

Conclusiones

En realidad, más que dar un cierre, estamos en un pleno momento de apertura en donde ampliamos nuestros horizontes y abrimos el Área hacia nuevas posibilidades, en el

contexto actual en donde cada vez es más difícil establecer los límites entre un arte y otro entre una disciplina y otra, la idea de planes de estudios abiertos que se plantean como una formación integral con una fuerte identidad planteada por un eje troncal de asignaturas y a la vez transversal, nutriéndose con saberes de otras áreas, nos permite realizar cruces y formar profesionales capaces de trabajar en proyectos diferentes, y abiertos a las posibilidades cambiantes que todos los días se abren en la actualidad.

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.

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 Académica 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. N° 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.

Pontoriero, Andrea (2011) *Proyectos Pedagógicos en el Área Teatro y Espectáculo* en Actas de Diseño N° 10. Buenos Aires. Marzo de 2011.