

Agradecimientos.

En primer lugar quiero agradecer a las profesoras Claudia López Neglia y Alicia Banchemo de Seminario I y II respectivamente, por su apoyo y colaboración en la realización de este Proyecto de Graduación. A la profesora Catalina Artesi, por ser guía de este recorrido de investigación; a Gustavo Schraier, por sus clases y su libro que sostuvieron el trabajo realizado. A todos los profesores de las distintas cátedras de la carrera que colaboraron de algún modo u otro desde cada una de las clases, fomentando el interés y las ganas de conocer un poco más sobre la actividad teatral.

Quiero agradecer, a los grupos de teatro independiente del interior, que colaboraron tan amablemente y de forma desinteresada con esta investigación; a los grupos de teatro de la región metropolitana norte, que forman parte de este trabajo y para quienes de alguno modo esta dirigido. A las autoridades de los distintos municipios, que accedieron amablemente a colaborar con entrevistas que optimizaron el resultado de la investigación.

A mi familia y amigos, por haber sido un sostén importante a lo largo de toda la carrera.

ÍNDICE

Introducción.	P.5
1. Las formas teatrales	p.8
1.1. Puesta en escena. El rol del director.	P.8
1.2. Producción y gestión de espectáculos teatrales.	P.10
1.2.1. Sistemas de producción.	P.12
1.2.1.1. Sistema de producción público.	P.13
1.2.1.2. Sistema de producción privada.	p.14
1.3. Gestión de salas. La organización pública y privada.	p.16
1.4. Los medios comunicativos del arte teatral.	p.20
2. Surgimiento del teatro independiente en la Argentina.	
2.2. Breve reseña del movimiento teatral independiente en el país	p.22
2.3. Teatro del Pueblo. Primer teatro independiente.	P.28
2.4 Teatro Abierto.	P.30
3. El teatro independiente desde 2001 en capital federal.	
3.1. Desarrollo de la actividad teatral independiente desde el 2001 hasta la fecha.	P.33
3.2. Público.	P.37
3.3. La forma de producción independiente	p.41
4. Otras zonas del desarrollo teatral	

4.1 El teatro independiente en las provincias	p.48
4.1.1 Cómo se lleva acabo la producción teatral en las distintas Provincias.	P.48
4.1.2 Apoyo y subsidio. Formas de producción.	P.56
4.1.3 Agrupaciones destacadas.	P.57
4.2 El quehacer teatral en la zona norte de Bs. As.	P.59
4.2.2 Municipalidades que apoyan el desarrollo del teatro dentro de la cultura.	p.59
4.2.2.1. Vicente López	p.59
4.2.2.2. San Fernando	p.62
4.2.3 Encuentro Metropolitano de Teatro 2009.	p.64
4.2.4 Ley de Teatro Independiente de la provincia de Buenos Aires	p.67
5. El teatro independiente en la municipalidad de San Isidro	p.70
5.1 El por qué de la falta de producción teatral independiente en el municipio.	P.71
5.2 Interés del teatro en la cultura de la zona.	P.75
5.3 Gestión y programación de sala municipal.	P.76
5.4 Grupos independientes.	P.80
5.5 Centros culturales.	P.81
5.6 Teatro del Viejo Consejo.	P.82
6. Proyecto de gestión y producción	p.85

6.1. Naturaleza del proyecto. Fundamentación	p.85
6.2. Objetivos	p.87
6.2.1. Enunciado de Visión y Misión,	p.88
6.2.2. Metas. Actividades y métodos.	P.88
6.2.3. Programación, público y fuentes de financiación	p.90
Conclusiones.	P.94
Lista de referencias bibliográficas	p.97
Bibliografía	p.100
Índice de figuras.	
Figura 1: Gacetilla programación teatro del viejo concejo. Mayo 2009.	p.78
Figura 2: Gacetilla programación teatro del viejo concejo. Mayo 2009.	p.78
Figura 3: Fachada teatro del Viejo Concejo.	P.84
Figura 4: Escenario teatro Viejo Concejo.	P.84
Figura 5: Sala teatro Viejo Concejo.	P.84

Introducción.

El teatro independiente ha forjado una identidad a lo largo del tiempo desde sus comienzos hasta la actualidad. Surgió de la necesidad de un grupo de artistas que buscaba la libertad de expresión en la acepción más literal de la palabra. Representa sin lugar a dudas una parte fundamental en el desarrollo social y cultural del país. Fue desde sus inicios testigo del interés de profundizar en el arte teatral como una expresión viva, sin censuras, y librándose de la mirada tirana de algún empresario de la época. El teatro independiente como forma de manifestación artística es una pieza fundamental de la historia del teatro argentino: los más grandes dramaturgos, actores y directores, surgieron de este movimiento teatral que comenzó en las proximidades de la década del 30' y continúa hasta nuestros días. Esta forma de expresión independiente se manifestó a lo largo de todo el país y es en la actualidad la actividad teatral por excelencia.

En la siguiente investigación exploratoria, se hará un recorrido por la historia del teatro independiente, tanto en capital, en el interior del país, así como también en la localidad de San Isidro, en la zona norte del gran Buenos Aires, para conocer la manera en que se desarrolla la actividad y las formas de producción de sus espectáculos.

Actualmente el gran caudal de grupos independientes, algunos con sus salas y otros sólo con la expresión, son el mayor

exponente del teatro en el país; es gracias a los amantes de esta forma de hacer teatro que sigue subsistiendo como arte. Desde sus comienzos lucha contra los avatares de una realidad poco amable y se sostiene enarbolando la bandera de la expresión, la investigación y la autonomía. Acostumbrado a no esperar nada a cambio, sigue en la lucha diaria de buscar el momento adecuado para exponer y brindar el arte vivo de aquellos que no dejan de creer que el teatro es una forma de vida.

Este pequeño recorrido por la historia del movimiento teatral independiente, es una manera de dar a conocer una porción fundamental de la historia del desarrollo cultural del país, tratándose en particular de la actividad independiente en la zona norte del gran Buenos Aires.

Esta forma del quehacer teatral argentino ha subsistido de su propio arte a lo largo del tiempo; desde el año 1997 con la promulgación de la ley del teatro y la creación del Instituto Nacional de Teatro, recibe apoyo del gobierno Nacional, y esto ha hecho que de un tiempo a esta parte, la actividad independiente pueda subsanar carencias a la hora de producir sus espectáculos.

Como principal finalidad de la siguiente investigación es conocer la forma de producción de los grupos independientes en la zona norte de Buenos Aires , ya que se ha hablado mucho del movimiento de teatro independiente en el país, pero poco

se sabe de lo que sucede en lugares mas pequeños pero con mucho interés por el desarrollo teatral.

Realizar una investigación sobre el tema brinda un gran aporte a la comunidad artística de la zona norte y de la provincia de Buenos Aires en general, y a todas aquellas personas interesadas en la actividad teatral independiente, que les conmueva el hecho teatral en su propia esencia.

La propuesta de proyecto presentada como sugerencia de gestión de la única sala teatral municipal de San Isidro, tiene como objetivo afianzar las relaciones de la actividad independiente con la Dirección de Cultura de la localidad para obtener una mejor y mayor desarrollo del quehacer teatral en la zona.

1. Las formas teatrales

1.1. Puesta en escena. El rol del director.

El término *puesta en escena*, comienza a ser utilizado a partir de la forma teatral implementada en Meiningen, Alemania, a fines del siglo XIX con el apogeo del teatro realista. El duque Jorge II de Saxe-Meiningen, comienza a utilizar una nueva forma de diseñar las obras de teatro que se iban a representar en el teatro de la Corte. Hasta ese momento, el rol del director era llevado a cabo por el autor de la obra o en su defecto por uno de los actores de la compañía. Incorpora al arte teatral distintos elementos que son parte de la narrativa de la obra; Braun sostiene "... llegó eventualmente a darse cuenta del poder expresivo de la imagen escénica usando los elementos de la composición para transmitir la tensión interna de la obra dramática" (1992, 2ª. p23). Comienza a poner atención en la realización del vestuario, partiendo sobre todo de textos históricos y éstos requerían según el duque, suma realidad en todos sus detalles. Modifica la forma de moverse y pararse de los actores en el escenario, dejando de lado el divismo de los mismos que miraban a público declamando, para colocar al actor a interactuar unos con otros. Es también aporte del duque la implementación de distintos niveles dentro de la escena, el decorado dejó de ser un simple adorno para ser parte del hecho dramático. Es a partir de este momento que surge el concepto de *director de escena*, aparece la persona que diseña y lleva adelante una obra en su totalidad,

teniendo en cuenta no solo el texto como simple relato, sino como acción dramática agrupando a todos los elementos visuales para confluír en la puesta en escena. Si bien hay historiadores que sostiene que algunas técnicas implementadas en Mieningen ya existían en algunos teatros de Francia, Inglaterra y Alemania, es el Duque Jorge II que lleva adelante esta nueva forma de encarar la escena y la lleva a su máxima expresión.

Es por tal motivo, que poner en escena es algo más que la simple interpretación de actores de un texto dramático. Son múltiples los factores que entran en acción; se incorporan elementos que están fuera del ámbito de lo literario. La puesta en escena se refiere, fundamentalmente, a la creación de un ambiente general que sirve para dar credibilidad a la situación dramática. Este concepto engloba, por tanto, la escenografía, la luz, el color, la iluminación, el vestuario, el maquillaje y la interpretación de los actores. En suma: todos los elementos expresivos que configuran la creación de un espectáculo. Rubén Szuchmacher (2008) sostiene,

La puesta en escena es un sistema en interrelación con estructuras disímiles... El teatro se construye de artes performáticas y artes de representación... todos los elementos que forman el espacio que involucra a los actores y espectadores; las artes visuales: todo aquello que se ve, teniendo en cuenta la luz pero también la oscuridad; las

artes sonoras: lo que se escucha, no sólo la música sino también las voces y los ruidos; la literatura: lo narrativo o la ficción, es decir, lo que se piensa. Es la relación fundamental entre el puro mundo de la escena y el puro mundo del espectador. No importa la magnitud, sino la relación.

El director de escena es un creador, un artista y maneja estos códigos audiovisuales para lograr su objetivo de escena.

1.2. Producción y gestión de espectáculos teatrales.

La palabra producción viene del latín *productio*, que significa, *lo que se lleva adelante*.

"La producción teatral es un proceso complejo y colectivo donde confluyen ciertas prácticas artísticas, técnicas, administrativas y de gestión llevadas a cabo por un conjunto de individuos de manera organizada, que requieren de diversos recursos para lograr la materialización de un proyecto en un espectáculo". (Schraier, 2008.p17).

Llevar a cabo la gestión de un proyecto teatral no es fácil, pero es una tarea necesaria para el buen desarrollo del mismo o del funcionamiento de una sala. Bernardo Blejman sostiene: "Gestionar es hacer que las cosas sucedan". (2006). Y para que esto ocurra existen una serie de tareas y acciones que se deben llevar adelante para obtener un buen resultado.

Gestionar es administrar, y si bien el término es usado para técnicas de gestión empresarial, es sumamente útil para las acciones y tareas en el ámbito teatral. El *producto* que se quiere obtener como resultado pertenece al campo de las artes escénicas, y es por tal motivo, sensible, efímero, artesanal e intangible. Gestionar un proyecto teatral, requiere de diversas condiciones y de distintos elementos que se ponen en juego, y los mismos están directamente ligados con el tipo de organismos en los que se encuentra, ya sea en el ámbito privado o público.

En lo que respecta al teatro alternativo, la gestión de espectáculos en su mayoría es llevada adelante por el director o en algunos casos por el productor ejecutivo; son los encargados como primera medida de buscar los recursos humanos necesarios para llevar el proyecto adelante, reuniendo las personas necesarias en cada una de las áreas, quienes serán encargadas de la realización específica de cada actividad. En el quehacer teatral independiente por lo general, estas actividades son llevadas a cabo por el grupo y es por eso que el director reparte las tareas entre los integrantes del mismo, desarrollando cada uno el rol en el que se destaca o tiene mayor habilidad. Otras veces, estas actividades creativas y técnicas, son compartidas entre integrantes de la agrupación y personas ajenas a la misma, que se encargan en la mayoría de los casos de la prensa, el

diseño gráfico, o de la realización concreta del diseño creativo hecho por el grupo.

El teatro alternativo en la actualidad se desarrolla comúnmente en forma de cooperativa, es decir, todos los integrantes del grupo deciden y forman parte de la producción y realización del proyecto que se está llevando adelante, opinando y transitando su evolución, así como también tomando decisiones en la forma de gestión del mismo.

1.2.1. Sistemas de producción.

Para llevar adelante una producción teatral, existen diferentes caminos o formas de producción. Son todas ellas organizaciones teatrales, que en rasgos generales comparten ciertas cualidades pero que en su forma compleja de desarrollo tienen grandes diferencias.

Si bien todos los sistemas teatrales existentes requieren de recursos, humanos, económicos y materiales, cada caso particular cuenta con una manera distinta de llevarlos a cabo, y esta básicamente se centra en el tipo de sistema teatral en el que se encuentran. Schraier dice: "... en sus modos de constitución, de organización y administración, en la forma utilizada para producir, promover y exhibir espectáculos, en las diversas fuentes de financiación de sus proyectos, en las distintas legislaciones que las regulan y,

sobre todo, en sus objetivos específicos y distintivos".
(2008, p25.)

Los sistemas de producción están divididos en dos grandes grupos: el público y el privado. Dentro del sistema de producción público encontramos tres subsistemas: nacional, provincial y municipal. Y en el sistema privado se encuentran el mal llamado *comercial*, que sería el sistema *empresarial* y el *alternativo*.

1.2.1.2 Sistema de producción público.

Es también llamado oficial porque depende de la política cultural del gobierno de turno; esta directamente ligado con el estado. Es el gobierno el que proporciona los fondos para la producción del espectáculo así como también para la manutención de la sala. Como se dijo anteriormente, existen tres subsistemas dependientes de las Secretarías de Cultura, el Nacional, Provincial y Municipal. En estos sistemas de producción, el presupuesto es otorgado por el estado anualmente para llevar adelante las distintas producciones a lo largo del año. Las personas que se ocupan de la administración, de la organización y de todas las partes que requiere una producción trabajan para el estado y su remuneración por dicho trabajo proviene del presupuesto asignado.

"...objetivo principal es el de producir, escribir, difundir y promover la cultura a través de las artes escénicas, a nivel profesional, como una forma de servicio público." (Schraier 2008. p25)

1.2.1.2 Sistema de producción privada.

Como se ha mencionado en el punto anterior, uno de los dos sistemas que integran este tipo de producción es el empresarial o comercial, que está regido por empresarios que tiene como objetivo un rédito económico, es decir, el mayor interés del teatro empresarial es netamente comercial. La modalidad de este sistema es invertir importantes capitales en un proyecto buscando como resultado obtener ganancia del mismo. Es en general una empresa de espectáculos o un empresario individual, quienes llevan adelante este tipo de producciones. Aquellos empresarios que no son del medio artístico y solo les interesa invertir un cierto capital en la concreción de determinado espectáculo son inversores ocasionales llamados *productores capitalistas*. Schraier sostiene al respecto: "Intentan entonces manejar la producción como lo hacen con sus empresas, sin darse cuenta de que los criterios productivos en una y otra suelen ser diametralmente opuestos." (2008, p29).

Por su parte el sistema de producción alternativo, es llevado adelante por un grupo independiente o colectivo teatral, que

busca la manera de gestionar y llevar a cabo su idea de proyecto a un hecho concreto. Se origina con la aparición del teatro independiente, buscando la forma de producir sin tener que contar con el aporte económico de algún empresario y pudiendo así tomar decisiones concretas acerca de la totalidad del proyecto, lo que implica también obtener el capital necesario para poder producir.

Tiene como base la *autogestión*, es decir, son los integrantes del propio grupo que buscan los recursos necesarios, ya sean económicos, técnicos y humanos, para llevar adelante el proyecto. Para ello se organizan los grupos se organizan en cooperativas, y muchas veces solicitan subsidios a entidades como el INT y ProTeatro. Hay dos tipos de cooperativas, la *integral* donde cada uno de los integrantes ocupa un rol específico y además, aporta capital económico por igual.

La segunda se la llama *cooperativa con producción*. Se diferencia de la integral en el tema económico, existe una persona o grupo de personas, que serán los encargados de aportar el capital necesario para la realización del proyecto. Al finalizar la temporada se repartirá la ganancia o se afrontarán las pérdidas entre quienes invirtieron.

1.3. Gestión de salas. La organización pública y privada.

En lo referido a la gestión de salas de teatro, en el ámbito público y privado existen importantes diferencias. Son distintos los intereses que tiene una sala pública de una privada, sus objetivos difieren y sobre todo la función socio-cultural que realizan.

Una teatro público es una organización no comercial, es decir, no busca como fin lucrar con la actividad teatral; si bien el teatro alternativo tampoco tiene como fin el rédito económico, de todas maneras, busca una respuesta del público de manera que el resultado sea no solo artístico sino, obtener algún beneficio económico.

El teatro público debe brindar a la comunidad los mejores servicios posibles, optimizando los recursos disponibles. Por lo general, su programación esta enmarcada dentro de la política cultural del gobierno de turno. Como toda organización pública, los teatros que dependen del estado se caracterizan por ser organizaciones poco dinámicas, burocráticas, suelen tener circuitos de comunicación ineficaces y carecen de flexibilidad en lo que refiere a los recursos económicos, ya que dependen para todas las producciones y/o acciones que se llevan a cabo, el presupuesto otorgado por el estado. Unos de los mayores inconvenientes es la cantidad excesiva de personal, que hace del teatro un organismo público semejante a un municipio, con

personas poco idóneas ocupando cargos de manera incompetente. En lo referente al teatro público que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, suele poner en escena producciones que el sector privado no podría producir. Vale esta aclaración, ya que los teatros a nivel municipal y provincial, no suelen tener el mismo apoyo de la secretaria de cultura de la que dependen como para poder realizar grandes producciones. El teatro público tiene como primera finalidad servir a la sociedad, es por tal motivo, que la programación de la sala debe tener una connotación de interés general, para acercar a todos los ciudadanos obras teatrales de calidad dentro del ámbito cultural.

El teatro de gestión privada, tanto el comercial como el alternativo, tienen otro tipo de intereses y finalidades. Como ya se ha mencionado anteriormente, el teatro empresarial, tiene como primer objetivo buscar el rédito económico; por su parte el alternativo, si bien no es su objetivo primario, de todos modos depende en la mayoría de los casos, en un buen resultado de boletería para su subsistencia. La gestión de dichos organismos poco tiene que ver con el ámbito público, y encuentran a su vez diferencias entre sí. Las personas que llevan adelante la gestión de una sala privada cualquiera sea su forma, decide sobre la totalidad de las acciones que en ella se llevan a cabo, tanto lo referido a la programación de la sala, así como también al

uso que se le da al espacio de manera particular, ya sea rentarla a terceros para realizar espectáculos o alguna otra actividad cultural. La selección de obras y espectáculos que forman parte de la programación, parten del interés del dueño o los dueños de dicha sala y el objetivo que estos quieren brindar a la comunidad, sin ningún tipo de exigencias ni obligaciones. Suelen presentar producciones propias, así como también *alquilar paredes*, es decir, poner en alquiler las instalaciones del teatro sin tener producciones propias ni talleres de realización.

Uno de los elementos importantes a tener en cuenta dentro de una gestión teatral es las fuentes de financiamiento. En cada uno de los sistemas de gestión, existen diferentes fuentes de financiamiento. Cada una de estas modalidades esta directamente relacionado con el ámbito en el que trabaja, la forma de producción y a quienes está dirigido.

Dentro de las fuentes de financiamiento del teatro público, el presupuesto estatal es el capital más importante con el que se cuenta. El teatro público recibe anualmente el presupuesto que deberá administrar para llevar adelante las distintas producciones y eventos artríticos del año. Dentro del presupuesto de cada producción se encuentran los gastos en recursos técnicos, así como también humanos. Es este si lugar a dudas su mayor respaldo, sin embargo, también cuenta con la recaudación obtenida del *bordereaux* de cada una de las

funciones realizadas, que si bien no depende de esto para su subsistencia, es una forma de obtener cierta ganancia de la inversión realizada. Por otra parte, también existe la presencia de auspiciantes y patrocinantes que avalan la institución, así como sponsors, con quienes la organización realiza convenios para obtener ciertos beneficios mutuos.

Con respecto a las fuentes de financiamiento de la actividad privada, el bordereaux es una de las fuentes mas importantes, sobre todo a lo referido al teatro alternativo, ya que el empresarial cuenta con mayor apoyo de empresas que sponsorean sus espectáculos o marcas que auspician su modo de gestión. La diferencia mayor con el ámbito público es que las producciones privadas no cuentan con un presupuesto otorgado por el estado, no por lo menos directamente, ya que para las agrupaciones alternativas en cooperativa, el estado desde el INT, otorga subsidios que permiten la posible concreción del proyecto. El capital propio es otro de los recursos que utiliza el teatro alternativo para la financiación de sus proyectos; también la venta de publicidad o de funciones anticipadas.

1.4. Los medios comunicativos del arte teatral.

La comunicación es un elemento de gran importancia dentro de la actividad teatral en sus diversos modos de gestión. En todo sistema de comunicación existe un emisor, un mensaje y un receptor. Cuando se comunica se debe tratar de que el receptor interprete lo que se quiere transmitir; es sumamente necesario ser claro con el mensaje para no dejar lugar a dudas de lo que se quiere decir.

Dentro de la comunicación en el ámbito teatral, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: la publicidad, tanto para la sala, como para la producción en cartel; la relación con los diferentes medios, ya sean gráficos, televisivos, o de internet. La presencia institucional; la utilización de folletos, programas de mano, páginas web. Todos estos elementos conforman una parte importante del sistema, es necesario tener muy en claro que para que un producto se de a conocer, se utiliza la publicidad y los distintos medios para llegar al receptor que se busca. El cómo se utilizan estos elementos es uno de los puntos importantes, ya que si no es claro el mensaje que se está enviando, el resultado seguramente no sea el esperado. Para alcanzar los objetivos buscados es necesario el armado de un plan estratégico de comunicación que es: "Un documento elaborado en función de la política de comunicación, de la identidad institucional y de las estrategias de marketing de

la organización.” (*Theatrica*). Para poder llevar adelante dicho plan es necesario conocer los objetivos buscados, el presupuesto para llevarlos a cabo, y programar las acciones de público clave. Todos estos puntos de la comunicación están directamente ligados con los sistemas de gestión de las salas, ya sean públicas o privadas.

Por otra parte, en lo referente directamente con dar a conocer o comunicar una obra o espectáculo en particular como producción independiente de la sala, sobre todo al sistema comercial ya sea empresarial o alternativo, aparece en escena la figura del *agente de prensa*. Este será el encargado de llevar delante la prensa y la difusión de los espectáculos; Simkin-Franco (2008) sostiene que “El agente de prensa es un intermediario-interlocutor entre el artista o colectivo teatral y los periodistas y medios de comunicación”. Por lo general cada compañía o grupo alternativo contrata su agente de prensa para que maneje la comunicación de dicho espectáculo. La difusión de las producciones teatrales es sumamente importante, ya que es la manera de encontrar la continuidad dentro de la actividad. Para que exista consumo de la producción realizada es necesaria la difusión, es decir la comunicación en el mundo de las artes del teatro es un elemento mas, que tiene la misma importancia o quizás mayor importancia que todos los componentes de una producción teatral.

2. Surgimiento del teatro independiente en la Argentina.

2.2. Breve reseña del movimiento teatral independiente en el país.

Hay quienes sostienen que el teatro independiente surge en Buenos Aires como una copia del teatro de vanguardia que estaba sucediendo en la década del 20`en Europa. Es cierto que en las principales capitales del viejo mundo tenían una cartelera llena de espectáculos, dentro de las cuales se encontraban las nuevas agrupaciones llamadas *Teatro Libre*, *Teatro de arte*, entre otros. Si bien, no era una simple copia del movimiento teatral europeo que ya estaba instalado desde fines del siglo anterior, en cierto punto coinciden las necesidades primarias por el cual se vieron obligados a instalar una nueva forma de producción teatral. En oposición al teatro mal llamado *comercial*, surgen grupos de intelectuales, de críticos, autores, gente de teatro, que cansados del manoseo de los empresarios teatrales, a quienes solo les interesaba el resultado de la taquilla, y de las divas o divos, con la mínima intención artística, ya que muchas veces eran éstos mismos empresarios de teatro, y por otra parte, la necesidad de orientar a un público masivo que para ese entonces ya estaba maleducado por el mediocre nivel de los espectáculos. Para Luis Ordaz (1999), éstas fueron las tres banderas que enarboló el teatro independiente.

Hacia el año 1927, de la mano del periodista y crítico Octavio Palazzolo, surge *El teatro Libre*. Junto a los integrantes del grupo *Los de Boedo*, escritores como Castelnuovo, Yunque, Barletta, y los artistas plásticos Facio Hebéquer y Vigo, y el actor Héctor Ugazio, en 1927 suscribieron la declaración de principios del Teatro Libre: "Aspiramos a crear un teatro de arte donde el teatro que se cultiva no es artístico; queremos realizar un movimiento de avanzada donde todo se caracteriza por el retroceso". (Ordaz, L. 1999.p117) Los de Boedo, era un grupo de intelectuales y artistas plásticos, según ellos, militantes del arte y la literatura con raíces sociales, con ecos rebeldes. Eran en su mayoría descendientes de inmigrantes de izquierda. El órgano principal del grupo era la revista *Los Pensadores*, que luego cambió de nombre llamándose *Claridad*. Marcaron el origen de la literatura de izquierda de la Argentina.

Por otro lado, estaba el grupo *Los de Florida*, que eran más estilistas y promovían una estética vanguardista, integrado por intelectuales como Borges, Méndez, Lanuza, entre otros, a quienes no les importaba demasiado el teatro. Publicaban la revista *Martín Fierro*.

Estos dos grupos se definían por las calles que representaban; Boedo, la calle fabril ligada a la industria y al trabajo, y Florida a la elegancia, el paseo y la

ostentación. Se enfrentaban, se ironizaban, se agredían por medio de sus obras literarias. José Marial sostiene: "...los de Boedo querían transformar el mundo y los de Florida se conformaban con transformar la literatura. Aquellos eran revolucionarios. Estos vanguardistas." (Marial 1955. p20)

Respecto al teatro Libre, Yunque sabía que el intento que tenían de cambiar la forma teatral del momento podía fracasar; de hecho antes de estrenar la primera obra, por cuestiones de manejos internos del grupo, Palazzolo renuncia a la dirección, y los demás integrantes deciden continuar con el movimiento pero cambian el nombre de Teatro Libre por *Teatro Experimental de Arte*. (T.E.A). Lograron estrenar su primer obra, sin embargo, antes de estrenar la segunda la agrupación se disuelve. Es por los años 30`que Leonidas Barletta, uno de los integrantes más entusiasta de ambos grupos funda el *Teatro del Pueblo*; del cual se hablará más adelante.

Hasta ese entonces tanto los autores como los actores dependían de empresarios de teatros privados; su trabajo formaba parte de un mecanismo al que debían seguir sin demasiados cuestionamientos. La situación teatral en varias de las principales capitales de Europa, estaba comenzando una revolución de formas y conceptos. Algo nuevo estaba sucediendo y el teatro en Buenos Aires quería conocer de qué se trataba. Un poco por intentar incursionar en la

vanguardia europea y otro poco por necesidad, comenzaron las primeras agrupaciones independientes. La necesidad de vivir de su arte, llevó a los artistas porteños primero, y luego en el interior del país, a concebirse como grupos libres y autodidactas en cuestiones creativas y de administración.

Según Ordaz, (2003) la palabra *Independiente*, surge a consecuencia de una expresión del ya mencionado Octavio Palazzolo, que el estar dirigiendo una obra en el teatro Blanca Podestá, y verse forzado por el empresario de la sala a cambiar el repertorio, por no estar proporcionando el rédito económico esperado, Palazzolo, responde diciendo, que eso sería luchar contra su *Independencia*. Es claro que Palazzolo decide abandonar la compañía, y a partir de entonces conforma el primer grupo de *escena libre*; Son varias las agrupaciones que surgen en ese entonces, armándose y desdoblándose, y así formando nuevos grupos. Los más destacados son El Teatro del Pueblo, La Máscara y el Teatro Popular Fray Mocho.

El movimiento de teatro independiente enarboló las banderas de la libertad creativa, del no divismo, y la no importancia del resultado económico como objetivo principal; decidieron dedicar sus vidas a su arte dejando de lado otras obligaciones para convertirse en profesionales, de *profesar*, como dice Ordaz (1999.p118).

Desde su sólida constitución en el año 1930, el Movimiento Teatral Independiente debió enfrentar el gobierno de Uriburu, envueltos en una situación caótica de crisis en todos los estratos sociales. Durante mucho tiempo el teatro independiente fue hostigado desde el gobierno con posiciones legales que establecían demoliciones y clausuras de edificios donde el movimiento independiente expresaba su arte "libremente". Es cierto, que ninguno de los grupos constituidos contaba con un edificio propio; en su mayoría eran inquilinos de propiedades municipales, tal es así el efecto de las decisiones tomadas por el gobierno de turno de cerrar o demoler alguna de estas edificaciones a libre albedrío.

"Total falta de apoyo oficial, así como censuras y prohibiciones, convirtieron muchas veces al Teatro Independiente no solo en un lugar para el desarrollo de una tarea artística sino también en un lugar para la militancia en defensa de la cultura en libertad". (Marial 1984. p135)

Apareció por ese entonces en escena los llamados *cuadros filodramáticos*; nucleados en clubes o en distintas asociaciones, eran llevados a cabo por *actores aficionados* que poco tenían que ver con el teatro independiente. Este grupo de personas carecía de una capacidad y elementos contundentes para llevar adelante obras que copiaban de la escena Nacional del momento. Estos grupos eran llamados

vocacionales. Para Luis Ordaz, se trataba de aficionados del teatro, separando el significado de afición y vocación. La afición es algo que se cumple como al pasar, mientras que la vocación, es una fuerza indomable que por más que se intente callar siempre estará esperando poder exteriorizarse. (1957)

Los cuadros filodramáticos tenían como objetivo mostrar su trabajo a familiares y a amigos, y se diferenciaban principalmente con el teatro independiente por no tener pretensión creadora ni una inquietud por el problema escénico.

Durante los años 1945-1955, período del gobierno peronista, el movimiento teatral independiente encuentra su época más fructífera, siendo este el momento en el que surgen los mejores autores, directores, escenógrafos y técnicos que dio la escena libre. El teatro independiente era claramente antiperonista, como lo era la mitad del país en ese entonces. El público y los autores que participaron del movimiento, también lo eran. La administración peronista fue tolerante con el movimiento, aunque no prestó colaboración material de ningún tipo.

Hacia los años 1961-63, la actividad independiente comienza a desmoronarse; por ese entonces habían surgido dos canales de televisión que se llevó consigo a trabajadores del teatro buscando otra forma de subsistir; había cansancio por parte de los hacedores teatrales de no lograr nunca llegar al

objetivo buscado; los artistas que disfrutaron de vivir de su arte, se encontraron al poco tiempo con una necesidad económica concreta, era claro que vivir del arte resultaría imposible. Cuando la necesidad de comer, mantener una familia, y llevar una vida digna se enfrentó con la libertad creativa de directores, actores y autores del movimiento independiente de Buenos Aires, comenzó la decadencia de esta forma libre de expresión y se vio apagada por la necesidad de vivir, más que por la necesidad de una expresión libre y creativa. Hacia los años 70' la escena independiente baja el telón, por lo menos lo que respecta en la Capital Federal, ya que en el interior del país mantuvieron su actividad continua hasta nuestros días.

El teatro independiente fue quien ejerció la enseñanza del teatro Argentino desde sus pequeñas escuelas. "...hizo de sus tablados una tribuna de cultura con sus conferencias, cursillos, conciertos, debates, exposiciones, danza, dispuesto siempre al sacrificio de dar sin esperar recompensas..." (Marial 1984. p130)

2.3. El teatro del Pueblo. Primer teatro independiente.

En 1930, Leonidas Barletta fundó el Teatro del Pueblo; fue el primer grupo independiente constituido como tal. Procuraba una formación cultural popular, pero no populachero. Fue el primero en crear una corriente teatral,

que si bien en un comienzo no tuvo una gran aceptación de público, con el tiempo formó un nuevo espectador y pronto logro colmar su sala de espectadores asiduos e interesados.

Es Barletta, quien consigue introducir al poeta Roberto Arlt en el mundo del teatro. Para Leonidas Barletta, los autores argentinos que hasta ese momento estaban, no conformaban una idea interesante de lo que podía hacerse en la escena dramática, es por tal motivo que luego de poner en escena un fragmento de los siete locos, logra maravillar a Arlt y éste decide comenzar a escribir piezas teatrales.

Al no contar con un lugar propio, estable, la Municipalidad de Buenos Aires, le proporciona durante varios años distintos lugares donde poder asentar las bases edilicias de su arte. Sin embargo en el año 1943, el gobierno militar de turno lo desaloja del edificio ubicado en Corrientes al 1530, lugar que ocupaba desde el año 1937. Es a partir de ese momento que el Teatro del Pueblo, alquila el subsuelo que se encuentra en Diagonal Norte 943, donde todavía permanece.

"También se realizaron exposiciones, conciertos, lográndose una actividad continua que mantenía casi diariamente una corriente viva de espectadores." (Ordaz. 1957 p, 211)

En 1976, con la muerte de Leónidas Barletta, su director, cesa la actividad del grupo siendo su etapa más fructífera el período entre 1937- 1943. Antes de llegar a ser el Teatro del Pueblo como se lo conoce hoy, luego de concluir la

actividad con el fallecimiento de Barletta, se transforma en un centro de exposiciones de artes plásticas; y es recién en el año 1987 que de la mano de un grupo de teatristas de la escena independiente, es recuperado con el nombre de *Teatro de la Campana*. En 1996, mediante un convenio que suscriben el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Fundación Carlos Somigliana (SOMI), abrió nuevamente sus puertas con el nombre de Teatro del Pueblo. Es desde entonces que la Fundación se encarga de la producción artística y ejecutiva del teatro.

"El teatro del Pueblo fue muy útil. Creó un movimiento de arte y cimentó cultura popular del teatro". (Ordaz. 1957. p 214)

2.4 Teatro abierto

El movimiento *Teatro Abierto* surgió bajo el régimen militar en el año 1981 a partir de la necesidad de un grupo de autores de reafirmar la dramaturgia nacional, que por ese entonces, se encontraba censurada en las salas oficiales. Osvaldo Dragún fue el principal inspirador de Teatro Abierto, pero fueron aproximadamente 21 autores nacionales que escribieron obras breves, donde participaron actores, directores, escenógrafos y técnicos, conformando un grupo de más de 200 artistas de la escena independiente. Se inauguró el 28 de julio en el Teatro El Picadero. "...un ciclo de teatro

de nuevo tipo, heredado de nuestras mejores tradiciones, con el aporte no rentado de todos sus trabajadores...en un esfuerzo patriótico por restablecer para la dramática nacional, el rango elevado que merece su historial. (Marial 1984, p179)

Una semana después de su inauguración la sala del teatro El Picadero fue incendiada. Con el único propósito de silenciar a los autores con sus dramaturgias poco amables para el gobierno militar, trataron por algún medio apagar un movimiento que por ese entonces daba a luz un pensamiento "molesto" para las autoridades del momento. Sin embargo, el movimiento de Teatro Abierto pudo seguir adelante a pesar de tan increíble atentado. Más de 17 salas comerciales de Buenos Aires, abrieron sus puertas en una suerte de solidaridad con todos los integrantes del movimiento independiente. Las distintas personalidades del arte y de la cultura del país, se indignaron por el hecho ocurrido y se solidarizaron con el movimiento colaborando de distintas formas para que el objetivo pueda llevarse a cabo. Fue así que el Teatro Abierto retoma su actividad en la sala del teatro Tabaris, sala comercial de la calle Corrientes con el doble de capacidad que El Picadero. El ciclo tuvo excelente aceptación y apoyo por parte del público, por lo que se desarrolló hasta el año 1985. Sus tres primeras ediciones se llevaron a cabo bajo el régimen militar, y luego ya con la aparición de la democracia las últimas dos, que hicieron replantearse a los integrantes

del movimiento la continuidad, ya que había surgido como una forma de expresión durante el gobierno militar y eso ya no estaba.

3. El teatro independiente desde 2001 en Capital Federal.

3.1. Desarrollo de la actividad teatral independiente desde el 2001 hasta la fecha.

Desde sus comienzos la actividad teatral independiente se forjó como una expresión artística pura. Tuvo una importante labor y crecimiento hasta los años 70', donde los artistas se juntaban para manifestar su capacidad y vocación, pero fue la necesidad de vida que hizo que la actividad se disolviera. Comenzó nuevamente en la década del 80', cuando la democracia cobro vida y la necesidad de expresión llevo al teatro a ser una manifestación importante del pensamiento de la época.

En el año 2001, cuando el país atravesaba una de las crisis más importantes de los últimos años, la actividad teatral lógicamente también se vio afectada. La crisis socio-política y económica del momento desbastaba a la población, y la incertidumbre era el pensamiento común de todos los ciudadanos. Sin embargo para la actividad teatral, esta crisis fue un disparador, partiendo de la necesidad real de producir teatro de otra manera.

Si bien la autogestión en el ámbito teatral era algo que ya se venía viendo en la actividad escénica de la época, fue sin lugar a dudas en este período que tomó primera plana a la hora de concretar un proyecto teatral desde el punto de vista del teatro independiente.

Para muchos artistas, directores, actores y dramaturgos, la época de crisis tuvo una relación directa con la creatividad, o bien la creatividad tuvo una relación directa con la crisis. La escasez de recursos, la poca ayuda otorgada por el estado a través de los subsidios, sumado a la crisis teatral a nivel tanto comercial como pública, llevó a los amantes del teatro alternativo a verse forzados por la realidad cotidiana del no recurso para comenzar a crear sin límites. Se puede decir que la actividad teatral independiente marco un cambio a partir de ese año, la autogestión llevo a realizar tareas que antes se repartían en distintos roles a ser llevadas a cabo por una misma persona; Héctor Bidonde dice "...revelando capacidades de multiplicidad de roles: uniendo dirección, dramaturgia, actuación; y autogestionando sus producciones" (2004. p249). La escasez de recursos comenzó a ser una herramienta más dentro de la producción de los espectáculos alternativos, y las ganas de crear parecían no tener límites. Una silla, una luz y un actor en medio de un espacio vacío, dotaban la acción de carga poética y abrió una nueva puerta dentro de la escena porteña. La falta de recursos sirve para experimentar nuevas formas de producción pero que eso no tiene por qué estar ligado a la calidad. El *teatro de living* utilizado hace más de 20 años, donde al abrirse el telón se encontraba un living de una casa y ahí sucedía la historia, dio lugar a

algo más poético pero que, sin embargo, esta poética posiblemente deviniera de una escasez de recursos y no de una intención poética en si (Rottemberg, C. 2004. p 222). Fue así que la autogestión tomó protagonismo dentro del circuito alternativo de teatro en Buenos Aires. Varios actores y directores al no tener una propuesta por parte de los empresarios, decidieron abrir sus propios lugares donde poder expresar su arte. Surgieron de esta manera numerosos espacios no convencionales para ser acondicionados como espacios escénicos: una casa antigua, el living de un PH, un sótano; cualquier espacio servía para armar el lugar necesario donde expresarse. Es desde este momento, que comienzan a surgir la mayoría de las salas alternativas que existen hoy por hoy. Comenzaban a abrirse numerosos espacios chicos, pero la crisis provoco también el cierre de numerosas salas grandes. Con respecto a este tema Ignacio Apolo sostiene: "En principio, paraliza, y después obliga a experimentar nuevas formas de creación artística y proyectos de autogestión." (2004. p175) Si bien en los comienzos el teatro independiente tenía otra forma de encarar los proyectos, también es cierto que nunca hubo dinero; justamente una de las cuestiones por la que se ve disuelto el movimiento, como ya fue mencionado anteriormente, fue la necesidad subsistencia de aquellos que dejaron todo por dedicarse de lleno a la actividad teatral. Desde entonces y en todas las épocas, el teatro alternativo o

independiente, nunca dejo un rédito económico a las personas que lo llevaron adelante. La crisis del 2001, forzó a muchos *teatristas* a cambiar la forma de expresarse, las producciones ya no se podían llevar adelante si los costos eran muy grandes, pero el teatro de la autogestión, fue la salida más sólida para mantener firme el oficio y emprender una nueva mirada de la escena. Con respecto a la multiplicidad de roles dentro de un proyecto, fue esto lo que generó el surgimiento de las *creaciones colectivas*. Hasta ese entonces, era necesario la existencia de un autor, con la mirada atenta de un director que marcara el rumbo de un grupo de actores; a partir de entonces las creaciones colectivas enarbolan la bandera de la multiplicidad de roles y todos los integrantes del grupo deciden sobre la totalidad del proyecto, pero por sobre todo las cosas, son quienes lo idean y escriben.

La mala situación económica del país, hizo que los argentinos aprendieran a hacer mucho con poco, y esa manera de producir acompañó al quehacer teatral a lo largo del tiempo. Si bien la crisis de 2001 marcó un importante cambio dentro de la escena independiente y del teatro en general, en la actualidad el teatro tiene un lugar importante dentro del interés cultural general.

Desde la crisis hasta la actualidad, la actividad teatral fue creciendo y mutando hasta encontrar un lugar de privilegio en la escena mundial; es decir, gracias a la creación de salas

alternativas, la cartelera porteña se convirtió en una de las más grandes del mundo, teniendo por momentos mayor cantidad de espectáculos que en Broadway o el West End londinense. Los días viernes y sábados hay más de 150 espectáculos en cartel, lo que da a conocer la gran cantidad de oferta que hay en la actualidad, sin embargo no significa, que a todos los espectáculos tenga buena convocatoria y demanda de público.

3.2 Público.

Así como hay diferentes formas de producción teatral hay diferentes públicos, cada forma tiene su estilo de público, aunque muchas veces pueden variar de uno a otro; hay un público interesado en ver teatro, con cierta cultura general o teatral, en su mayoría gente de mas de 45 años que busca en el teatro una buen momento, con buenas condiciones dadas, exigente en un resultado inmediato y acostumbrado a ver tanto obras clásicas, como no, y actores de renombre que puedan llevar adelante dignamente el trabajo. Se podría decir que este target de espectadores concuerda con el teatro oficial y comercial y muy pocas veces con el teatro independiente. Se remite a una necesidad concreta de diversión y entretenimiento, y en algunos casos de reflexión; pero el teatro no siempre es un lugar de reflexión, sobre todo si se trata de algunas obras del circuito comercial.

En lo que respecta al público del teatro independiente, aparece aquí un tema importante a destacar que tiene que ver directamente con la actividad del circuito alternativo de teatro. Como ya se ha mencionado, la cartelera porteña tiene una gran cantidad de ofertas teatrales por fin de semana, lo que implica que es casi imposible que todas las obras tengan la sala llena o casi llena. Marcelo Urresti (2008) sostiene "...tenés tanta oferta y tantas salas, que se vuelve poco viable su propio sustento, porque no hay público para tanta cantidad de producción." Una cuestión importante a tener en cuenta con respecto a este tema es preguntarse ¿Quién es el público realmente asiduo del teatro independiente? ¿Por qué el espectador prefiere ver una obra en una sala alternativa de no más de 60 sillas y un espacio escénico al nivel del piso y no ir a un teatro a la italiana y sentarse en cómodas butacas? Básicamente la respuesta esa casi obvia, con solo observar el estilo de gente que suele concurrir a las salas independientes, es posible ver que se trata de *gente de teatro*. Existe una especie de circuito o mejor dicho de círculo, en el que los espectadores son actores también, es decir, un día son los que están arriba del escenario y al otro día van a otra sala alternativa a ver lo que hacen sus colegas. Para Marcelo Urresti (2008), se trata de un grupo al que se lo llama *prosumidor*, los productores son consumidores y viceversa. La realidad de la escena independiente porteña,

es que la gran cantidad de grupos que quieren encontrar un lugar donde presentar sus trabajos, hace que cada vez haya más salas alternativas o en su defecto, exagerada demanda de los grupos por encontrar un lugar y una fecha donde estrenar sus espectáculos.

También es cierto que el teatro independiente basa sus raíces en la experimentación, en la pura expresión y que esto hace que muchas veces, el público en general que no es de teatro, no le interese la propuesta por ser demasiada *enroscada* o pretenciosa en la resultante; no todo el mundo tiene interés de asistir al teatro para pensar y reflexionar sobre temas demasiado profundos, políticos o sociales.

En la actualidad, la necesidad del público en el teatro independiente es real y mas concreta; es decir, cuando la actividad comenzó y luego en los años 80` donde se sostuvo como una resistencia a la dictadura militar, las bases estaban planteadas desde la pura experimentación y el hacer por la expresión misma y la necesidad interna de cada integrante y del grupo que conformaban. El público en ese momento era un condimento necesario para cerrar el círculo del hecho teatral. Sin embargo en la actualidad, es diferente; si bien no es una actividad comercial, es una actividad artística por la que se cobra una entrada de un cierto valor, y si bien no es la base del sustento del grupo, es necesario para que este se mantenga. La mayorías de los

grupos independientes, los que tiene sala y los que no, cuentan con el apoyo de entidades como el *Instituto Nacional de Teatro* (INT), o *Pro Teatro*, que otorgan subsidios de producción, de mantenimiento de sala y a grupos. Refiriéndose al problema del público, Marcelo Urresti (2008) dice:

Ése es el problema actual que atraviesa de una manera muy fuerte el teatro independiente, porque la actividad teatral, es mucho más amplia que el público al que se la destina. En otra época la actividad teatral tenía un público que la misma actividad podía absorber. Las ofertas era menores y el público era relativamente mayor. Hoy en día el público, si uno compara la relación entre oferta y demanda, está reducido. Se nota en la capacidad de las salas. Antes había muchas menos salas, pero más grandes. Hoy hay una gran cantidad de salas, pero muy pequeñas.

El problema del público del teatro independiente es real y complejo, en algunos casos consigue expandir sus horizontes obteniendo una buena crítica o una buena difusión de los mismos espectadores mediante comentarios de *boca a boca*, es en estos casos que consigue mayor afluencia de un público no propio, es decir de los mismos teatristas, generalmente pertenecientes a la clase media, sino que llega a ser una obra elegida por espectadores de otros circuitos. No siempre se da esto, mejor dicho sucede en raras ocasiones y suelen en

su mayoría, por tratarse de director que lograron también forjar un camino en el ámbito comercial y/u oficial, dejando un sello de calidad que se torna deseoso de ver por un sector del público que de no ser así, no asistiría a una sala independiente.

3.3. Forma de producción del teatro independiente.

El teatro independiente varía bastante en su forma de producción en relación con los otros sistemas de producción. Como se ha mencionado anteriormente, el teatro independiente no tiene como fin el rédito económico, pero es así como también, su manera de producción en cuanto al capital que se invierte es mucho menor que en el caso del teatro comercial o el público. En la mayoría de los casos, los diferentes grupos alternativos producen sus espectáculos armando *cooperativas*, o *colectivos teatrales*, para poder llevar a adelante la obra. Se llama cooperativa a la: "Sociedad establecida por varias personas, generalmente actores, para llevar adelante un proyecto teatral mediante la oportuna distribución de gastos de producción y beneficios" (García Gómez, 1997. p212)

Se llama colectivo:" Conjunto de personas que se agrupan para hacer teatro, y en el que la autoría del texto dramático y de la dirección suele ser compartida, llegando a omitirse en los programas y carteles los nombres de los interpretes, en un

afán de carencia de protagonismo e indiferencia" (García Gómez, 1997. p185)

El teatro independiente en sus comienzos se mezclaba con lo que era el teatro vocacional, donde el único interés del grupo era la experimentación; en la actualidad está mucho más desvirtuado, ya que se cuestiona si la mayoría de los grupos alternativos ponen en escena obras, muchas veces sin conocimientos básicos teatrales, como puente para llegar a ser conocidos, en los medios y a la crítica. (Duran,A. 2008.)

Existe un factor importante con respecto a la producción de los grupos alternativos, tiene que ver con el interés del grupo, es decir, por qué se conformaron como agrupación teatral, y los intereses y objetivos personales; qué identidad tienen como grupo, si el sustento es la experimentación, el trabajo y la necesidad de manifestarse artísticamente y eso marca de algún modo también el camino a través de los objetivos que quieren lograr. A diferencia de lo que ocurre en las ciudades del interior del país, incluso de la provincia de Buenos Aires, donde los grupos tienen una continuidad de trabajo y de número de integrantes, pareciera ser que por momentos, el teatro independiente en la gran ciudad, está formado por gente que se agrupa por una necesidad de momento, para producir determinado espectáculo, ponerlo en escena y exhibirlo esperando más que la

satisfacción de la expresión como resultante primaria. En la actualidad la mayoría de los grupos independientes cuentan con un subsidio para la producción de sus obras. Hay innumerable cantidad de actores que se agrupan y junto con un director, tratan con muy bajos presupuestos poner en escena un espectáculo. Como se ha mencionado anteriormente, los integrantes de estas agrupaciones artísticas, en su mayoría, no viven de la actividad teatral. Uno de los puntos principales es la forma en la que se presentan las obras; casi la totalidad de las salas independientes tiene una capacidad que no supera las 80 localidades, el valor de la entrada es bastante bajo, y por lo general las obras se presentan una vez a la semana; la actividad teatral independiente es muy grande porque hay mucha oferta, pero no porque exactamente se caracterice por tener una excesiva demanda de público, salvo raras ocasiones. Existe en este momento un fenómeno con respecto a las producciones independientes, cada semana se estrenan entre siete u ocho obras, y hay en cartelera más de trescientos espectáculos. Es real que la mayoría de estos grupos tiene un subsidio del estado, ya sea de ProTeatro, del INT, o del Fondo Nacional de las Artes.

Proteatro.

El Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral no oficial de la Ciudad de Buenos Aires otorga ayudas económicas a salas y grupos teatrales, éstos últimos pueden ser estables o eventuales. (Página oficial. Disponible en:

(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/teatro/presentacion.php?menu_id=10291)

INT.

A partir de la sanción de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800, se crea el Instituto Nacional del Teatro como organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral en todo el territorio del país. Las amplias facultades que otorga la Ley al Instituto permiten la elaboración, ejecución y seguimiento de una política teatral en todo el territorio del país, y su carácter federal hace de las provincias las principales beneficiarias de la promoción y apoyo que realiza este Instituto.

El Instituto Nacional del Teatro otorga preferente atención a las obras de autores nacionales y a los grupos que las representen, impulsando la actividad teatral, favoreciendo su más alta calidad artística y posibilitando el acceso de la comunidad a esta manifestación de la cultura.

Asimismo, se fomentan las actividades teatrales a través de concursos, certámenes, muestras y festivales; se otorgan premios y becas, se respetan las particularidades locales y regionales y se estimula la conservación y creación de espacios teatrales, a la vez que se difunde el conocimiento del teatro, su enseñanza, su práctica y su historia.

(Página oficial. Disponible en:

<http://www.inteatro.gov.ar/2008/institucional.php>)

Fondo Nacional de las Artes

...El fondo constituye un mecanismo financiero especializado que actúa como un verdadero banco nacional de la cultura, a título de administrador y redistribuidor de medios y recursos adecuados de fomento para la promoción y desarrollo de las actividades vinculadas a la cultura del país... (Página oficial. Disponible en: <http://www.fnartes.gov.ar/>)

"...el teatro independiente se ha convertido en un teatro subsidiado, antes se pedía un subsidio para hacer una obra, ahora se pide una obra como autor para obtener un subsidio". (Perinelli, R. 2008). Es cierto que la realidad actual de los grupos alternativos, hace que sin la obtención de algún tipo de apoyo por parte del estado, sea imposible o casi imposible desarrollar una producción. En general estos grupos no son

estables, es también esa una de las causas por lo cual surgen nuevos casi constantemente; "...la gente se junta por deseo y después ve lo que hace". (Bartís, R. 2008). Lo que es cierto en el ámbito de la producción independiente es, que las ganas de expresarse y de mostrar su arte, superan la realidad económica de la mayoría de las personas que eligen esta forma de expresión teatral. Aunque quizás en algunas ocasiones, sea tomado esto como un peldaño de una escalera el cual el último escalón sea llegar a trabajar en un teatro oficial, comercial o por que no, en la televisión.

Con lo referido a las legislaciones que amparan la actividad teatral, como ya ha mencionado el Instituto Nacional de Teatro, la ley que ampara y protege a la actividad teatral a nivel nacional es la ley 24.800, sancionada en 1997; a partir de la cual se crea el INT como organismo regulador de la actividad teatral y autoridad de aplicación de la ley, tiene autarquía administrativa y funciona en jurisdicción de la secretaría de Cultura de la Nación.

Referido a la distribución de los subsidios a los distintos grupos Gustavo Schraier sostiene: "...más allá de la intención de distribución equitativa de estos organismos, solo un cierto porcentaje de colectivos teatrales recibe ayuda financiera debido a los limitados y variables presupuestos destinados a la cultura." (2008, p32). Es quizás claro también que exista dicha problemática por la cantidad de

grupos alternativos que presentan solicitud de subsidios y es imposible o casi imposible subsidiar tanta cantidad de proyectos, como de salas. Más allá de la problemática planteada, y en vista de que el teatro alternativo es un teatro subsidiado en su mayoría, es la forma teatral independiente por excelencia, donde se mantiene la libertad de elección de aquello que se quiere transmitir, bajo decisiones propias de aquellos que forman parte del grupo.

4. Otras zonas del desarrollo teatral

4.1 El teatro independiente en las provincias

A lo largo de todo el país la actividad teatral independiente esta sostenida por el interés artístico de las personas que integran los diferentes grupos, que a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, se mantienen solidamente a través del tiempo. En su mayoría son agrupaciones que vienen desde hace años trabajando, llevando adelante esta actividad en mejor o peor medida, es decir, muchos de ellos cuentan con una sala propia donde presentar sus obras, y otros solo cuentan con las ganas y la vocación. Hay un movimiento muy grande del teatro en las distintas provincias, hay ciudades del interior que incluso son anfitriones de distintos festivales teatrales independientes.

4.1.1 Cómo se lleva acabo la producción teatral en las distintas provincias.

Perduran en el tiempo como trabajadores de un arte en el cual creen profundamente y parece ser ese uno de los principales motivos por el cual a pesar de las adversidades, continúan produciendo sus espectáculos y mostrando su arte. Algunos son exponentes del teatro independiente en su tierra, otros son agrupaciones de teatristas que se expresan en donde pueden encontrar un lugar para hacerlo. La mayoría de ellos cuentan con una antigüedad considerada y que, por momentos llama la

atención comparándolos con grupos de la capital que muy poco permanecen en el tiempo. Algunos hacen más de 20 años que están conformados como grupo, como es el caso del Grupo de teatro *Cajamarca*, de la ciudad de Mendoza. "Tenemos 25 años de antigüedad, surgimos el 19 de julio de 1984. Han pasado mas de 130 artistas y su formación base ha tenido tres periodos de continuidad." (Víctor Arrojo, director del grupo. Entrevista.) Es difícil encontrar en la ciudad de Buenos Aires grupos que puedan decir lo mismo, y es quizás la forma en la que viven el arte teatral lo que hace que tengan trascendencia en el tiempo; como también es el caso de *Centro Cultural la Mascara*, en la ciudad de Rafaela, en Santa Fé; con el director y actor Marcelo Allasino a la cabeza del grupo, que desde hace 20 años lidera la actividad teatral independiente en la ciudad. Este centro cultural, después de haber pasado por diversas situaciones desde 1989, año en el que se dio el puntapié inicial con el *Grupo T*. logró tener un espacio físico propio donde sentar las bases de un teatro de experimentación y trabajo. En 1991, Allasino decidió expandir el espacio de experimentación y entrenamiento de la compañía, y propuso la realización de un taller abierto a la comunidad. Surgió así el Taller de Teatro La Máscara. Tanto el grupo *Cajamarca*, como la *Mascara*, cuentan con un espacio propio donde ensayar y experimentar, así también, para poder mostrar y poner en escenas sus espectáculos. Hay otros grupos, en

otras provincias, como es el caso del grupo *Garavat* en Tucumán, que cuenta con una trayectoria de más de 10 años, pero no tiene su propio lugar. "Hace 8 años, que llevamos este nombre, mientras vivió mi viejo fue el teatro de la Comedia, al morir él y nosotros preferir no continuar con algunos compañeros, lo nombramos con el apellido de mi viejo, *Garavat*." (Manuel Garavat. 2009. Entrevista) Es sin lugar a dudas emotivo e importante que un hijo actor siga lo que su padre había comenzado varios años antes, sin embargo no lograron tener un espacio propio de experimentación y de exhibición. Quizás sea este uno de los grandes problemas que radica en la mayoría de los grupos del interior. "Aprendí que se puede hacer teatro en cualquier parte" dice Manuel Garavat en la entrevista; es que quizás no existe una forma segura y continua de trabajo. Hay casos de grupo más nuevos, surgidos a partir de jóvenes artistas con ganas de crecer y mirar hacia delante que se agruparon para trabajar y enseñar en distintas ciudades donde la actividad quizás no es tan fuerte; el grupo *Puzzle*, de Julián de Bonis, en Allen, provincia de Río Negro, tiene una antigüedad de 2 años. En la entrevista hecha a Julián sostiene, "Se llama *puzzle* por la heterogeneidad en cuanto a edades, sexos, profesiones, aficiones de sus integrantes, pero unidad en cuanto al disfrute de hacer teatro." Son 28 los integrantes de este grupo, y entre todos se reparten todas las tareas. Los que no

forman parte de la producción de turno, colaboran con la vender entradas, otros se encargan de la parte técnica, o de la publicidad. Los roles van variando según las necesidades del momento, sin embargo el lugar del director casi siempre está ocupado por Julián de Bonis que es quién lleva adelante la dirección general del grupo, o por algún otro profesor que de clases en los talleres, según lo requiera la producción. El grupo *Marfil Verde* de San Miguel de Tucumán, cuenta con un espacio que tomó en comodato en 1995 y al que llamó *La Sodería casa de Teatro*. Con ayuda de un subsidio del INT en el año 2007 pudieron comprar esa antigua sodería, prácticamente abandonada, convertida en basural que limpiaron y reciclaron. La mayoría de los grupos independientes del interior del país, por no decir todos, en algún momento fueron subvencionados por el INT para llevar adelante una producción o por manutención de la sala, en caso de contar con un espacio propio. Sin embargo, todos coinciden que como primera fuente de producción es el capital propio; en algunos casos ayudados por venta de publicidad, otros con la ayuda de sponsor o como en el caso del centro cultural La Máscara con apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, que es un organismo participativo y democrático creado por la municipalidad de Rafaela, que subsidia proyectos culturales a través de fondos propios. No es casual, que el joven director del centro cultural, Marcelo

Allasino, interesado en la actividad teatral de la ciudad, haya sido presidente de este organismo durante el período 2001- 2005. El movimiento teatral independiente en el interior, es muy poco redituable. Al igual de lo que ocurre con muchos de los grupos de capital o de la zona norte de Buenos Aires, la actividad se mantiene por un deseo de manifestarse artísticamente, que por el rédito económico que deja. Si bien se sabe que desde los comienzos del teatro independiente, no tenia como objetivo el negocio, también es cierto que cada vez son más lo grupos o salas alternativas que hacen lo posible para subsistir de su arte. Lo que sucede en las ciudades del interior, es básicamente repetitivo en unas y otras, con algunas excepciones claro. Las municipalidades no suelen dar ningún tipo de apoyo a la actividad; Sin embargo en Mendoza, la secretaria de cultura, suele contratar a los elencos, sobre todo referido a la programación de teatro para chicos, con algunas funciones y raras veces, da apoyo en la gráfica y difusión. Pero en lo general, no brinda ningún sostén continuo a la actividad teatral. La mayoría de los integrantes de estos grupos tiene otras ocupaciones o actividades laborales; con excepción de los directores, que por lo general son también docentes de teatro tanto en talleres como en colegios. En la entrevista hecha a Julián de Bonis con respecto al rédito económico afirma: "la actividad docente ayuda". Otras opciones son los

espectáculos que se presentan en bares o café concert. En la entrevista a Víctor Arrojo del grupo Cajamataca cuenta, "Hay una producción de teatro-concert, o teatro de humor en bares que tiene la mayor cantidad de público,...No logramos que ese público se vuelque a las salas de teatro independiente. Pero varios compañeros pueden vivir de la actuación gracias a este formato." Como sucede en Buenos Aires y en otras ciudades del interior, los infantiles, sobre todo durante el receso escolar de invierno, es una buena opción para aquellos elencos que tiene en su repertorio producciones para chicos. Hay un público asiduo que durante dos semanas concurre a ver casi todos los espectáculos que presentan, y es de esta manera que los grupos independientes encuentran una buena continuidad de trabajo y logran así una temporada redituable que no sucede en otras épocas del año o con otro tipo de espectáculos. En algunos casos el porcentaje obtenido en boletería colabora a la recuperación de lo invertido en la producción, que siendo por lo general a modo de cooperativa, se reparte en porcentajes iguales para cada uno de los integrantes del grupo.

Con respecto al tipo de espectáculos que se presentan, la mayoría de los grupos del interior tiene un factor común: la dramaturgia propia. Son en general agrupaciones con inquietudes por la investigación y la experimentación y esto los lleva a realizar un trabajo de búsqueda que desencadena

casi siempre en creaciones colectivas, donde el hacer lleva a la palabra y así a la dramaturgia propia del lenguaje del grupo. En otros casos, el género por excelencia es la comedia, realizando espectáculos con intención de entretener a toda la familia, puesto que en muchas ciudades del interior, la actividad teatral es un hecho popular que suele suceder en lugares al aire libre. Por otra parte, como es el caso del grupo mendocino Cajamarca, el trabajo consiste en experimentar con el texto de autor y adaptarlo luego por el grupo en el proceso creativo. Son todos ellos agrupaciones independientes que vuelcan su pasión por el arte teatral en sus espectáculos y en su forma tenaz de seguir adelante muy a pesar de las dificultades, es quizás por esta razón que también exista un común denominador dentro de sus objetivos como grupo o como hacedores del arte teatral en su región: desarrollarse como grupo, organizar festivales y encuentros para poder circular con las obras por otras ciudades y países, generar nuevos espectadores para fomentar una público asiduo de la actividad independiente , pero por sobre todas las cosas continuar investigando y experimentados las distintas formas de expresión que llevan a cabo desde cada pequeño rincón del país. Dentro de la importante actividad teatral que se realiza en el interior, es de notable relevancia la organización de los distintos festivales que se llevan a cabo, muchos de ellos incluso a nivel internacional.

En Mendoza por ejemplo, se realiza el festival de teatro internacional al pie del Aconcagua o semana del teatro organizado por el INT, que convoca a importantes compañías internacionales y nacionales. Es justamente en la ciudad de Mendoza que se llevan a cabo varios festivales, incluso de forma independiente, al respecto Víctor Arrojo comenta:..." nosotros hemos organizado tres festivales encuentro aniversario Cajamarca en forma discontinua convocando grupo de teatro del interior. El grupo Argonautas organiza un festival con referentes latinoamericanos, el grupo El Taller organiza en forma discontinua encuentro de teatro de grupos de teatro popular. Hay titiriteros que mantienen festivales y circuitos permanentes; y existe una productora de teatreros usina 4 que mantiene un importante continuidad con un festival todos al teatro que se realiza en la zona este de la provincia y cada vez es mas importante." En lo que respecta a otras provincias, esta el festival de Teatro Experimental Víctor García en la provincia de Tucumán, también de nivel internacional; el encuentro Nacional de Teatro Popular *Tinku* que organiza el grupo Farsantes; entre muchos otros que se realizan a lo largo del año. En el sur del país, por ejemplo, se realiza el festival internacional de teatro en Cipolletti, así como también el festival regional de teatro en Fundación Cultural Patagonia en Roca. Por su parte el centro cultural La Mascara, en Rafaela, provincia de Santa Fé, realiza en su

espacio dos ciclos muy importantes: Ciclo de Teatro Independiente Iniciado en 1998 y Ciclo de Café Concert; también se lleva a cabo el Festival de Teatro de Rafaela.

4.1.2 Apoyo y subsidio. Formas de producción.

Es sin dudas Instituto Nacional de Teatro el organismo por excelencia que apoya la actividad teatral independiente y también es el caso del interior del país. Como ya se ha mencionado, la mayoría de los grupos cuenta con los subsidios otorgados por INT para la producción de sus espectáculos, así como también muchas de las salas independientes cuentan con un subsidio de sala para la posible manutención de la misma. Refiriéndose al centro cultural la Mascara, Marcelo Allasino sostiene: "La sala recibe subsidio desde que surgió el INT. Está categorizada con el mayor puntaje". Por su parte con respecto al mismo tema, Víctor Arrojo del grupo Cajamarca dice: "...desde la creación del INT siempre hemos recibido subsidio para las producciones, para equipamiento y desde hace 3 años optamos por un tipo de subsidio que se llama <la actividad de grupo> es mas amplio y uno diseña su proyecto de producción anual." Sin embargo, ocurre también como en la mayoría de los grupos de Buenos Aires, que el apoyo brindado por los subsidios no siempre llega en el momento adecuado. Es clara la problemática que existe con el tiempo que tienen las instituciones con el tema del dinero, desde el momento en el que se solicita el subsidio hasta que es otorgado, el plazo

es tan grande, que el espectáculo ya fue montado en su totalidad con recursos buscados por el propio grupo. La autogestión es una de las maneras más comunes dentro de la producción de los grupos, y surge de la misma necesidad de llevar adelante el proyecto más allá de los obstáculos puestos en el camino. No solo los subsidios forman parte del aporte financiero que se requiere para llevar delante un proyecto teatral, muchas veces se realizan coproducciones, y hasta algunos casos patrocinios de empresas importantes que apoyan el enriquecimiento cultural de la región en la que se encuentran. Los premios obtenidos en diferentes festivales a nivel nacional, en su mayoría, también forman parte del dinero recibido que luego servirá para apaciguar los gastos obtenidos en la realización del espectáculo.

4.1.3 Agrupaciones destacadas.

El movimiento teatral independiente en el interior de las provincias es muy importante y existen por tal motivo muchas agrupaciones de teatro destacadas. En las ciudades más importantes de las distintas regiones hay por lo menos más de cinco grupos de teatro. Sin embargo hay algunos que por su labor de producción, por su forma de experimentar o por la propuesta hecha desde su propio espacio, se hacen notar más que otras. En Tucumán, entre los grupos más destacados figuran: Teodora Ciega Caníbal, programado en el FIBA 2009; Manojó de Calles, La Vorágine, Cooperativa Dominó, Gente No

Convencida, Garavat, Farsantes, entre otros. En la zona sur del país precisamente en Río Negro, se encuentran: el grupo Puzzle y Cosechadores de Sueños, teatro con chicos con capacidades diferentes; Papa puré, La comedia de fundación cultural patagónica. Mientras que en Neuquén capital está Gustavo Azar la Vega con Araca la barda teatro, Gustavo Lioy con su grupo sur- Menga. En Mendoza sin lugar a dudas es el grupo Cajamarca teatro su exponente más destacado, no solo por su labor sino por su trayectoria. En Santa Fé, Rafaela, esta el Centro Cultural La Máscara, sala independiente que promueve la actividad y la experimentación del teatro y otras artes; Centro Ciudad de Rafaela, Grupo Punto T, Grupo Caldo de Cultivo. En zonas como Córdoba, sobre todo en la capital, hay mucho movimiento teatral, los grupos más representativos de este momento son DocumentA Escénicas y el teatro La Cochera, de Paco Giménez. Es justamente este director cordobés que a partir de un intenso trabajo en su ciudad natal, donde tiene su sala de experimentación y de exhibición, logra llamar la atención obteniendo como resultado de su persistente tarea, ser convocado por el teatro municipal San Martín de la ciudad autónoma de Buenos Aires para dirigir allí; a consecuencia de esto, también tiene grupos de alumnos que lo siguen en la ciudad. La Sillas en Mendoza, que surgió a partir de tres elencos en

forma de cooperativa, existe desde 1986 época en que regreso la democracia.

4.2 El quehacer teatral en la zona norte de Bs As

De las localidades que conforman la zona norte del conurbano bonaerense, se tomara a modo comparativo del objeto de investigación la ciudad de San Isidro, a sus dos localidades vecinas Vicente López, y San Fernando.

4.2.2 Municipalidades que apoyan el desarrollo del teatro dentro de la cultura.

4.2.2.1. Vicente López.

En Vicente López, la *movida cultural* es importante. Cuenta con dos espacios donde se lleva a cabo la actividad teatral, el Cine Teatro York y el centro Cultural Munro, que en realidad es un cine que se adapta como sala teatral en algunas ocasiones; por otra parte cuenta con los centros culturales, la Casa de la Cultura, Centro Cultural Paseo Quinta Trabucco, Centro de Participación Cultural de la Costa. En todos estos centros se desarrolla una activa tarea cultural con los talleres que brinda la municipalidad. Para Julieta Magaña (Directora de programación. Entrevista.) "...el teatro tiene mucha importancia dentro de los planes culturales del municipio. Una expresión artística muestra la cultura, para poder conocer la sociedad."

Haciendo un recorrido por las salas municipales, se puede observar que tiene una buena programación, sobre todo a lo que refiere a espectáculos de danza, y musicales; en verdad son estos espectáculos lo que atraen la mayor afluencia de gente (Magaña, J.). El público de Vicente López está conformado en su mayoría por los vecinos de la ciudad; existe una gran parte de este público que es asiduo a espectáculos de danza ya sea clásica, contemporánea, zarzuela, tango o folclore; así como también a espectáculos de índole musical: Jazz, lírico, clásico, entre ellos conciertos de la orquesta municipal. En general en todos los municipios el público es el vecino del barrio, es decir, se trabaja para un público interesado en la cultura, pero también es cierto que se trata un poco de la misma gente siempre. En Vicente López el público es heterogéneo; le gusta ir al teatro, sobre todo entre el target de edad desde los 35, 40 años y más. En la entrevista Magaña sostiene "Lo que estamos tratando de hacer ahora es promover un público más joven poniendo espectáculos de rock...". Pero también es cierto que el estilo y edad del público tiene que ver directamente con el tipo de espectáculo, y hay espectáculos que convocan más que otros.

Hay un interés por el *teatro de texto*, ya que desde la dirección de cultura se programan tres o cuatro obras por mes, pero no utilizan la modalidad de *temporada*, es decir, las obras se presentan una vez y cambian todas las semanas.

Entre esta línea de espectáculos, se presentan unipersonales, teatro leído, musicales y piezas teatrales de autores clásicos. También tiene importancia el teatro infantil, todos los fines de semana se ponen en escena obras para chicos en el Paseo de la Costa, y durante el receso escolar de invierno, se suman el Cine teatro York, y el centro Cultural de Munro, donde hay espectáculos todos los días a precios muy económicos. Con la reapertura y acondicionamiento del cine teatro York en el año 2000, momento en que es comprado por la municipalidad de Vicente López, la actividad tuvo un gran auge, sobre todo a lo referente a cine. El York tiene una programación semanal de cine y teatro.

Dentro de la programación de las tres salas se pueden ver elencos de todos lados inclusive del interior del país. Por lo general presentan los proyectos se hace una incorporación de datos, una pre-selección y luego se deriva a cada coordinador de sala para la elección final de ellos. (Magaña, entrevista). El municipio presta la sala a los grupos, y el convenio de trabajo siempre es a *borderó*, 80% para el grupo, 20% para la sala, 10% argentares.

Borderó: plantilla que contiene el balance de la venta de localidades realizada en el día. (Gómez García, M. 1997 p111). En algunas ocasiones en las que son convocadas figuras de renombre, trabajan con *cachet*. La directora de programación, Julieta Magaña, actriz y mujer de teatro, es

una persona interesada en la actividad cultural del lugar.
"Yo voy mucho a ver teatro al centro y después trato de programar alguna de esas obras para que este en el York."

(Entrevista.)

Los grupos independientes de la localidad de Vicente López, en su mayoría cuenta con un espacio propio donde ensaya y muestra sus espectáculos, es quizás por esta razón que los grupos que se presentan en el teatro York y en el Paseo de la Costa son agrupaciones independientes de localidades vecinas, incluso de capital o de otras regiones.

Los mayores exponentes del teatro alternativo dentro del municipio son: Comunicando;

La Bodega; Grupo teatral Mester. También existen grupos formados por los alumnos de los talleres de teatro, que luego de experimentar durante el año, muestran sus trabajos y estos mismos integrantes devienen en un grupo de teatro independiente.

4.2.2.2. San Fernando

San Fernando cuenta con 5 espacios para desarrollar la diversa oferta de actividades culturales que brinda a los vecinos de la ciudad y de las islas del Delta. Los Centros Culturales Municipales se encuentran abiertos al público de lunes a viernes, de 9 a 19. Estos son: Quinta el Ombú; Teatro municipal Julio Martinelli; Centro cultural Carlos

Gardel; C.C. Manuel Belgrano; Centro cultural isleño arroyo Felicaria. En todos se ellos se desarrolla una gran actividad cultural, sobre todo a lo referido a talleres.

La municipalidad no brinda ningún tipo de apoyo económico a los grupos independientes

En San Fernando, desde sus comienzos la actividad teatral municipal esta ligada con el estilo de teatro *callejero*; es decir, espectáculos que pueden ser presentados tanto en una plaza como en un parque, como así también en el teatro municipal. Existe una corriente de agrupaciones sanfernandinas con este estilo de expresión que forjó un camino sólido y marcó de alguna manera la impronta teatral del lugar. Hay nombres que resuenan desde hace años y son aquellos directores y cabezas de compañías que, formaron teatristas y éstos a su vez hoy, formaron nuevos grupos independientes. Más allá del estilo de teatro que se presente, San Fernando desde su dirección de cultura siempre brindo un fuerte apoyo a la actividad, sobre todo desde hace un par de años a este tiempo, en el que dio lugar a promover la actividad de grupos independientes con inquietudes diversas.

San Fernando tiene un tipo de público, más popular, sobre todo a lo referido al teatro específicamente.

4.2.3. Encuentro Metropolitano de Teatro 2009.

En el mes de septiembre próximo pasado, se realizó el primer encuentro Metropolitano de teatro, en el cual participaron grupos independientes de las localidades de San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre. Auspiciado por el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Cultural de la Provincia de Bs. As. y la Comedia de la Provincia de Buenos Aires.

Se presentaron más de 50 grupos de la zona norte del conurbano bonaerense, todos tuvieron la oportunidad de ser vistos por un jurado conformado por tres personas, un representante de la comedia de la provincia y un representante de cada localidad; Vicente López, finalmente no presentó jurado, ni cedió las instalaciones de ninguna de sus salas para el encuentro. (González, G. Entrevista, jurado de San Fernando.) El evento era abierto al público con entrada libre y gratuita; cada fin de semana se presentaron más de 5 obras por día, en los teatros de Viejo Concejo de San Isidro, y el Martinelli en San Fernando. Allí se pudo ver claramente no solo la cantidad de movimiento teatral de la zona, sino también el estilo de teatro que trabajan estos grupos, y por sobre todo, la forma de producción que tienen. "Se hizo para generar un corredor teatral, entre Tigre, San Fernando, San Isidro, y Vicente López, para que las obras fueran cambiando de lugar; que las salas municipales sirvan para mostrar las obras de los distintos municipios". (González, G.

Entrevista). De las 45 obras presentadas, se seleccionaron 16, pero solo ocho valían la pena. Se presentaron todo estilo de obras y formas teatrales: unipersonales, con una muy buena impronta teatral que denotaban una buena preparación y producción del grupo; obras de textos clásicos argentinos; espectáculos de café concert; una versión de obras como *Lisístrata*, y sainetes como *El conventillo de la paloma*. Hubo grupos como *Espacio Artístico al Fondo*, de Alejandro Sáenz, San Fernando, que claramente mantuvo la impronta de espectáculo callejero dentro de un sala a *la italiana*. Este tipo de espectáculo mantiene un dialogo directo con el público, haciéndolo por momentos partícipe de la acción dramática. Por otra parte se mostraron varias obras de autores argentinos, "...son obras más fáciles de trabajar, no digo que los autores sean fáciles, pero concretamente las obras que se dieron son obras simples de mostrar... Hay autores argentinos que son muy claros y le es claro al grupo entender la propuesta del autor... Y por supuesto más claro lo que encuentra el público" (González, G). En general el nivel de los grupos era bastante bajo, excepto algunos, que demostraron en el escenario el sustento de conocimiento y preparación. Era en estos grupos que en verdad se veía un cuidado desde la puesta, el trabajo de los actores y la mirada atenta de un director que guía el trabajo. Este encuentro de teatro en la zona, con sus dos etapas de pre-

encuentro y encuentro, es la primera vez que se lleva a cabo, sin embargo es el comienzo de una nueva movida teatral en la zona, ya que parte de la necesidad de los grupos que tiene mayor antigüedad y siempre se enfrenten a la misma problemática: no contar con un espacio donde mostrar sus trabajos. La diferencia entre la calidad de los grupos que se presentaron fue bastante importante, considerando sobre todo que muchos eran jóvenes inexpertos con ganas de hacer cosas, que solo quedaron en el intento, y otros eran grupos con mayor trayectoria en la zona. En cuanto a la diferencia de producción de los grupos con lo que respecta a cada uno de los municipios, también fue importante. Sin lugar a dudas, fueron los grupos de la localidad de San Fernando, quienes tienen forjada una trayectoria importante, más allá de la corriente teatral que sigan o del estilo de teatro que presenten en sí. No solo fue el municipio que más obras mostró, sino los que tenían mayor calidad; y no justamente por caracterizarse por tener mayores recursos, quizás sea todo lo contrario. "...La falta de recursos, no esta asociada a la falta de creatividad. Hay grupos que con muy poca cosa hicieron mucho y otros con mucha cosa mal puesta, hicieron nada." (González, G) Vicente López, por su parte, presento pocas obras pero de muy buena calidad, tanto en lo actoral, como en lo cuidado de la puesta y la producción en sí. En la entrevista el jurado sostiene "..., desde mi lugar de jurado

pero como director, sirvió para darme cuenta como se trabaja en cada uno de los distritos y la diferencia abismal que hay entre los grupos”.

Una de las intenciones con las que se llevó a cabo el encuentro metropolitano de teatro, fue con el objetivo de crear un *corredor teatral* entre todos los grupos de las distintas municipales que conforman el área metropolitana, como son Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López; y de esta manera, provocar un encuentro de las distintas formas de expresión teatrales y permitir que los distintos grupos se presenten en los distintos distritos.

4.2.4 Ley de Teatro Independiente de la provincia de Buenos Aires

El pasado 1° de octubre se celebró el acto de la promulgación de la Ley de Teatro Independiente recientemente sancionada por la Legislatura bonaerense y promulgada por el Gobernador de la provincia, Daniel Scioli. El Presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires Juan Carlos D’Amico, fue quien encabezó dicho acto, donde por otra parte, asistieron personalidades destacadas del ambiente teatral y funcionarios públicos interesados en la promulgación de la ley como beneficio cultural de la provincia de Buenos Aires. La Ley de Teatro Independiente reconoce la importancia de la actividad teatral independiente como un trabajo cultural

esencial para el desarrollo integral de la comunidad. Se prevé la creación del Consejo Provincial de Teatro Independiente como organismo rector de la protección, promoción y apoyo a la actividad teatral independiente. El nuevo organismo tendrá autonomía funcional, administrativa y operativa, y dependerá del Instituto Cultural de la Provincia. La ley establece entre otras cosas la creación de un Fondo Especial del teatro Independiente para la actividad que recibirá fondos provenientes de un porcentaje de los recursos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con un piso de \$ 3.000.000 anuales. Dichos fondos serán destinados a salas que tengan como máximo 300 butacas y a grupos teatrales. El Fondo también podrá contar con contribuciones, subsidios y donaciones, que provengan tanto del ámbito público como privado.

Hace cuatro años nació la idea de crear esta ley provincial para promover la actividad impulsada por el INT, la Federación de Teatristas Independientes Bonaerenses (FETIBO), la Asociación Argentina de Actores, la Comedia de la provincia de Buenos Aires y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores).

La ley de teatro independiente comenzará a tener vigencia a partir del 2010. Sin lugar a dudas, es muy importante para el desarrollo de la actividad teatral independiente de la provincia, ya que existe una actividad muy importante

referida a grupos que subsisten desde la pasión misma de hacer lo que mas les gusta y disfrutan.

Los subsidios que se van a otorgar a partir de la existencia de dicha ley, harán beneficiarios a los grupos que necesitan ayuda para llevara a cabo sus producciones y de esta manera jerarquizar sus trabajos, permitiendo así que las obras presentadas cuenten con un resultado positivo en cuanto a su realización y exhibición.

La nueva ley que ampara el trabajo de los teatrístas bonaerenses permitirá entre otras cosas fomentar la investigación y la capacitación en el ámbito teatral, fomentando no solo la producción teatral como concreción de un espectáculo, sino, el estudio y capacitación de aquellos interesados en conocer más sobre los distintos quehaceres teatrales.

5. El teatro independiente en la Municipalidad de San Isidro.

El teatro independiente en San Isidro se desarrolla hace varios años, sobre todo a lo referido a grupos que son de talleres de la misma Municipalidad y como trabajo de fin de curso se ponen en escena obras de textos, en su mayoría argentinos, con alumnos y que con el tiempo conforman distintas agrupaciones de teatro. Pero también existen grupos que de forma independiente de lo referido a talleres municipales, trabajan en la creación de espectáculos que en su mayoría se trata de gente de la zona, alumnos de colegios privados que presentan grandes musicales con numerosos integrantes en el elenco y que luego por decisión de algunos, se agrupan y ponen en escena obras pequeñas de texto dramático con muy buena calidad. Por otra parte, están los grupos de teatro formados por gente de distintos lugares, entre San Fernando, San Isidro, y Vicente López, que por afinidad de intereses o pensamientos con respecto a la actividad del oficio, se conforman como grupo, tienen un director que muchas veces es quien elige la obra, trabajan de forma más solitaria y se presentan en los espacios municipales cuando quieren mostrar sus trabajos.

5.1 El por qué de la falta de producción teatral independiente en el municipio.

Es claro que la mayoría de los grupos que trabajan en la zona tienen un interés en mostrar sus trabajos; es que en verdad el artista trabaja para el público y para compartir de alguna manera su trabajo de investigación o expresión. Como se ha mencionado anteriormente, muchos de los grupos independientes de la zona surge de gente interesada que estudia en talleres, y es este uno de los problemas de la calidad de la producción de los espectáculos en su mayoría. Suelen presentar obras que trabajan durante el taller, y muchas veces son varias obras hechas por los mismos actores, y casi con la misma escenografía. A comparación con lo que sucede en los distritos vecinos, como ya se ha mencionado, San Isidro no tiene una cultura teatral en cuanto a la formación de actores, directores y la conformación en consecuencia de grupos interesados por el quehacer teatral, este problema se vio claramente en el encuentro Metropolitano de teatro. "...Hay buen profesores; Creo que nos esta faltando un poco de producción y dirección en teatro de texto..." (Gunn, D. Director de espectáculos y eventos. Entrevista) Los grupos independientes de la zona, son claramente alumnos, estudiantes amateurs con ganas de estar arriba de un escenario pero sin ninguna inquietud artística concreta, ni con ansias de experimentación, o en su defecto, con objetivos

claros. Hay un grupo que cuenta con un lugar propio, o mejor dicho tomó posesión del teatro Luz y Fuerza (LYF) de Martínez, que está dentro del municipio de San Isidro sin obtener de la Dirección de Cultura absolutamente ningún respaldo, que genera una movida interesante desde el pensamiento y el hecho teatral en sí. Este grupo a cargo del director Leonel Figliolo, quien es profesor de los talleres y gestor de la sala, marca una impronta distinta y denota la experiencia y conocimientos de la cabeza de compañía siendo una guía clara y sólida del grupo. Funcionan como grupo desde el año 2002; "Los integrantes van rotando y no hay un grupo fijo, pero los que vamos llevando el espacio somos alrededor de ocho personas." (Figliolo, L. entrevista). Según las propias palabras del director, el gobierno municipal está ausente, y el apoyo que reciben a través de la provincia es por medio de los festivales; y reciben el apoyo nacional a través del INT, solicitando subsidios para las distintas producciones. No es sorpresiva tal respuesta, ya que parece ser un factor común en la mayoría de los distritos, aun en lo investigado en el interior; son organismos a nivel nacional los que apoyan al teatro y no las fuentes más directas las que apuntalan la actividad teatral en cada región. Con respecto a la forma concreta de obtener el capital para llevara a cabo las producciones, ningún elenco o grupo

independiente recibe apoyo alguno de la Municipalidad. Leonel Figliolo dice:

"... producimos de la forma que podemos, a pulmón como quién dice..." Es este sin lugar a dudas el factor común en lo que refiere a la *movida teatral* independiente, el hacer con lo que se puede, como ya se ha mencionado, una de las principales fuentes de financiación de los proyectos son del propio grupo. Para David Gunn, "...El apoyo es el teatro...Si vienen 20 personas le damos el 100%; Y ponemos toda la infraestructura". Refiriéndose concretamente con lo que sucede dentro del teatro del Viejo Concejo; y eso pasa cuando el grupo solicita alguna fecha para mostrar su trabajo, porque en lo referente a lo que implica la producción en general, no brinda ninguna ayuda.

"En su apariencia el municipio de San Isidro no cuenta con una política teatral clara, es quizás debido a la falta de una política cultural más sólida. En verdad los tres municipios que conforman el área metropolitana no tienen una política cultural referida al teatro en particular, que sea clara y concreta." (Marina Merello. Cultura San Fernando. Entrevista).

En lo referente a lo que sucede con el rédito económico que deja la actividad teatral en la localidad de San Isidro, es muy bajo a comparación de Vicente López por ejemplo, que como ya se ha mencionado la actividad cultural es un aporte

importante de la economía municipal. La mala gestión de la actividad teatral en San Isidro y en el teatro del Viejo Concejo en particular hace que no se genere una continuidad de trabajo y tanto los grupos como la secretaria de cultura, no obtienen beneficio económico alguno al respecto. David Gunn (entrevista) afirma que no existe ningún beneficio económico por la presentación de los grupos independientes en el teatro del Viejo Concejo, ya que el bajo valor de las entradas sumado a la poca convocatoria de público, da por resultado cero ganancias para ambas partes.

Lo concerniente al apoyo brindado desde la Dirección de Cultura a los grupos independientes es muy poca. La posibilidad de presentar una obra o espectáculo una o dos fechas al mes en la única sala municipal, es el aval que ofrece la Municipalidad. Sin embargo, durante la entrevista hecha al Director de espectáculos y eventos de la secretaria de cultura de San Isidro el Sr. David Gunn, sostiene..." existe la posibilidad de brindar un apoyo solicitando préstamos al INT, o al Inst. Cultural de la Provincia de Buenos Aires, o al Fondo Nacional de las artes, quizás no el apoyo total, pero podría pedirse; el inconveniente es que como hace años que llevamos otra línea política que el gobierno nacional, no nos hemos molestado en pedirlos." Es quizás este el gran problema de la política cultural de la localidad y es en cierta medida una razón que poco tiene que ver con el

desarrollo cultural de la región, ya que el teatro, sobre todo como actividad independiente, desde sus comienzos forma parte de la cultura de una sociedad en desarrollo.

5.2 Interés del teatro en la cultura de la zona.

En general tiene poco interés por el teatro, o mejor dicho hay una *elite* de vecinos de San Isidro que son asiduos de espectáculos de teatro. La Dirección General de Cultura del municipio organiza festivales de música, recitales, espectáculos de danza, por lo general en otros lugares o centros culturales con mayor espacio, donde sí concurre un público interesado por cierta música en particular. Hay distintos tipos de públicos interesados, los que quieren ver un espectáculo de música clásica, no vienen a ver otros estilos musicales. (Verónica. Producción de eventos y espectáculos de la secretaria de cultura de San Isidro. Entrevista). El público que frecuenta el teatro del Viejo Concejo, lo hace por diferentes motivos que no siempre tienen que ver con la actividad teatral en sí. Este teatro al ser municipal, es el lugar donde se centra mucha actividad de distintas índoles.

Tomando como dato informativo 10 encuestas realizadas, sabiendo que carecen de valor de investigación, es curioso, que en el total de ellas, las personas encuestadas respondieron no tener mayor conocimiento del teatro del Viejo

Concejo o de la actividad teatral en si. Siendo todas ellas vecinas del partido de San Isidro, es importante tomar como punto de partida la poca información que ejerce el municipio sobre la actividad teatral.

5.3 Gestión y programación de sala municipal.

La gestión de la única sala municipal esta a cargo del director de programación, espectáculos y eventos, el Sr. David Gunn. Debido a la programación de la sala y a la forma de trabajo con los grupos que se presentan, la sala tiene una forma poco eficaz de administración. Durante la semana raras veces se encuentra abierto, excepto que exista un evento en particular que justifique su apertura. Sí hay empleados de guardia, que en la mayoría de las veces se trata de los técnicos, pero que en lugar de estar haciendo la debida manutención de los equipos, se dedican a mirar televisión. La boletería esta vacía, excepto una hora antes de cada evento. La sala se encuentra ubicada en la calle 9 de julio y 25 de mayo, en el casco histórico de San Isidro, a una cuadra de la plaza y de la catedral. Los fines de semana es innumerable la cantidad de gente que pasa por la puerta que va a la feria de la plaza o al tren de la costa que está a dos cuadas. La sala carece de una cartelera importante donde se muestren los espectáculos que se van a presentar durante el mes. Ocurre

muchas veces que las personas que pasan por la puerta, no saben que ahí, hay un teatro.

La programación del teatro del Viejo Concejo es variada. En su mayoría se presentan espectáculos musicales o de danza; en comparación se presentan muy pocas obras de teatro. No tiene una programación definida, es decir, solo con un par de meses de anticipación se arma la programación y se da a conocer apenas unas semanas antes. Hay un interés por parte del director de espectáculos y eventos de modificar esto, programando mayor cantidad de obras de texto durante el año. Lo cierto es que cuando llega la gacetilla vía mail de la programación del mes o de la semana, es mucho mayor en comparación otro tipo de eventos, inclusive actividades que no acontecen en el teatro del Viejo Concejo, que una actividad programada de teatro dentro del mismo.

Existen ciclos de cine, con temáticas específicas o de algún director de cine de autor; esta actividad es gratuita. Por otra parte los espectáculos de música folklórica, atrae un buen caudal de público, pero como se explicó anteriormente sobre el interés de la gente, solo asiste a ver lo que le interesa exclusivamente.

Figural: Flyer programación Viejo Concejo cine.
 Disponible en: culturamsi@mailingweb.com.ar

Figura 2: Flyer programación Viejo Concejo Música.
 Disponible en: culturamsi@mailingweb.com.ar

En comparación con obras de teatro, es clara la diferencia de espectáculos que hay programados, y es también claro que no hay mucha programación teatral.

En la entrevista el Sr. David Gunn, director de espectáculos y programación afirma:

Como es un teatro chico, y es un teatro polifuncional, tenemos conferencias, ciclo de cine, presentaciones oficiales del intendente o de algún programa que tenga que ver con alguna acción de gobierno de la municipalidad, pero cuando la semana laboral termina deja paso al fin de

semana, donde hay producciones teatrales, musicales, eventos, foros. Este no es un teatro convencional como cualquier otro, sino que es como un centro cultural, donde pasan diferentes expresiones artísticas, como también literarias. Es totalmente claro que se utilizan las instalaciones de la sala con otros objetivos y fines. No hay una impronta teatral concreta, ni ciclos de teatro, ni espectáculos en cartel que duren más de un fin de semana o dos fechas salteadas dentro de la programación del mes. A diferencia de lo que sucede en Vicente López, que arma su programación a comienzo de año, sabiendo desde antes de comenzar la actividad los espectáculos que se van a presentar, facilitando así una mejor difusión de los mismos. Con respecto a la actividad en el Viejo Concejo, la programación del teatro no se hace con la anticipación necesaria; hasta un mes antes o quizás un par de semanas, no se sabe con certeza que se va a ver; esto genera también una mala respuesta del público, o mejor dicho, no estimulo a la gente a ir al teatro.

En la entrevista a Verónica productora de eventos dentro de la Dirección de Cultura de San Isidro, con respecto a la programación dice: "Incluiría más teatro, que en este año se empezó a incluir un poco más. Pondría una cartelera fija, una agenda, para que la gente sepa que habrá a continuación y sea más habitué, saber que habrá la semana que viene." Es difícil

en un lugar donde no hay un público asiduo, involucrar a la gente y hacerla habitué del teatro. La gente que va a ver las obras de los grupos que se presentan, por lo general son conocidos de los integrantes del mismo. Hay espectáculos que por su estilo atraen a un público quizás no tan ávido de teatro, pero de alguna manera forman parte del target de espectadores. La mayoría van al teatro cuando hay obras cómicas, grotescos o de estilo café concert; y esto también tiene que ver con la cultura popular del lugar y de la gente que simplemente se acerca al teatro para divertirse o entretenerse un rato.

5.4 Grupos independientes.

Los grupos que pertenecen de alguna manera el municipio de San Isidro son: el grupo La tanda, de Adriana Colombo; elenco formado en su mayoría por alumnos de taller que luego se conformaron como grupo de teatro independiente poniendo en escena varias obras, sobre todo de autores argentinos. Este grupo liderado por su directora, trabaja sobre todo en la localidad de Villa Adelina, perteneciente al parido de San Isidro. Hay otros grupos también conformados por alumnos de los tantos talleres, como es el caso de Claudio Mesina, o Carlos Aringoli. En algunos casos estas agrupaciones conforman un cierto nivel de trabajo y otras veces queda en el intento de producir un hecho artístico. En el caso de

Emilio Urdapilleta, director del grupo Gente de teatro, también conformado por alumnos, intenta de alguna manera de buscar nuevas alternativas en cuanto a textos y códigos escénicos. Los grupos que se formaron a partir de elencos de colegios privados en los cuales ponían en escena comedia musicales, y hoy trabajan obras de texto en su mayoría comedias o vodevil, por lo general no tienen la necesidad de los otros grupos independientes, ya que en su mayoría están conformados por gente de buena posición económica que hace obras de teatro por placer, pero desde un lado más amateur que profesional del quehacer independiente. Es cierto también, que el teatro del Viejo Concejo, suele albergar elencos de municipios vecinos que tengan la necesidad de solicitar una fecha para mostrar sus trabajos.

5.5 Centros culturales.

El partido de San Isidro cuenta con varios centros culturales, denominados *Casa de la Cultura* ubicados en cada zona de la localidad, donde se llevan a cabo numerosas actividades artísticas y culturales sobre todo a lo referente a talleres, ya que las mismas son Cedes educativas comunitarias que brindan talleres a toda la comunidad por un valor muy bajo. Las mismas son La Casa de Cultura Acassuso; Centro Cívico Cultural Becar, Sede de entidades y asociaciones artísticas, culturales, educativas,

comunitarias y de servicios, así como de programas sociales. Centro Cívico Cultural Boulogne. Casa de Cultura Martínez Centro, que cuentan con tres establecimientos en sus distintas zonas. Casa de Cultura San Isidro Centro Casa de Cultura Villa Adelina Sede de entidades y asociaciones artísticas, culturales, educativas, comunitarias y de servicios, así como de programas sociales.

La municipalidad brinda un importante apoyo mediante la gran cantidad de talleres que brinda en las distintas sedes de Casa de la Cultura; todos los años, una gran cantidad de vecinos de los distintos distritos se inscriben en los talleres de capacitación de las diversas disciplinas, ya sea en adultos, jóvenes o niños. Entre los muchos talleres que se brindan, están los grupos de teatro que luego realizan muestras de sus trabajos de curso en el teatro del Viejo Concejo.

5.6 Teatro del Viejo consejo

Es la única sala de teatro municipal de la ciudad de San Isidro. Ubicada en el lugar donde antes funcionaba el Honorable Concejo Deliberante; se decidió construir en ese espacio una sala dedicada a acciones culturales y oficiales. Fue en el año 1999 que el teatro del Viejo Concejo abrió sus puertas. La sala tuvo dos etapas, la primera desde su fundación hasta el año 2005, fecha en la que es acondicionada con 139 butacas, equipamientos técnicos de luz y sonido de

última generación y remodelación total del espacio haciendo de esta pequeña sala un verdadero lugar de encuentro para la cultura.

A diferencia de las salas municipales de las localidades vecinas, el Viejo Concejo por su tamaño y confort reúne los requisitos necesarios para ser utilizada como tal; las dimensiones del escenario, equipado con telón de boca, patas y telón americano de fondo, proporciona el lugar adecuado para la presentación de obras teatrales sobre todo de texto. El equipamiento lumínico es de considerable importancia, manejado por consola automática, posicionan a la sala en lugar de jerarquía.

Figura 3: Fachada teatro del Viejo Concejo.
Disponible en: <http://www.sanisidro.gov.ar/es/nota.vnc?id=57>

Figura 4: escenario Viejo Concejo.
Disponible en: <http://www.sanisidro.gov.ar/es/nota.vnc?id=57>

Figura 5: butacas. Viejo Concejo
Disponible en: <http://www.sanisidro.gov.ar/es/nota.vnc?id=57>

6. Proyecto de gestión, teatro del Viejo Concejo.

6.1. Naturaleza del proyecto. Fundamentación.

El teatro del Viejo Concejo se encuentra dentro del marco de la gestión pública dependiendo de la Dirección General de Cultura de San Isidro; siendo esta la única sala teatral del municipio y no estando aprovechada en su máxima expresión como tal, se propone un proyecto de gestión y administración, para optimizar sus recursos técnicos y humanos en beneficio de la cultura en general y el ámbito teatral en particular. El proyecto plantea una nueva forma de gestión teniendo en cuenta como primer objetivo lograr una programación de calidad por su contenido y su producción y así mismo, dar lugar a los grupos independientes de la localidad de San Isidro y partidos aledaños de presentarse dentro del marco propuesto. Dicho proyecto consiste, por otra parte, en darle una nueva identidad y perfil al teatro, situar al teatro del Viejo Concejo dentro de la cotidianeidad de la gente de la zona, convirtiéndose en un referente de cultura y calidad artística.

Contemplando los problemas que aquejan a los grupos en el municipio, por su poca calidad de producción y la escasa ayuda recibida por parte de la secretaría de Cultura, se propone crear una forma de producción entre la sala y los grupos convocados, es decir, optimizar el presupuesto

asignado a Cultura para la concreción de un proyecto que avale el enriquecimiento del quehacer teatral en San Isidro. El proyecto principalmente consiste en: Subsidiar con el presupuesto asignado anualmente a la Dirección de Cultura de la Municipalidad, al menos cinco producciones anuales de distintos grupos independientes, siendo estos previamente seleccionados por concurso. Es decir, la existencia de un jurado con conocimientos sobre el hecho teatral, será el encargado de elegir las distintas propuestas presentadas y asignar los fondos correspondientes a cada grupo. Dichos grupos serán parte de la programación del teatro, teniendo la oportunidad por otra parte, de realizar *temporadas* de al menos un mes todos los fines de semana, generando una continuidad en el trabajo y en el interés del público. Se hará uso de las instalaciones del teatro, aprovechando al máximo sus condiciones técnicas, ya que la sala cuenta con buen equipamiento de luces y sonido, así como también de personal capacitado.

Por otra parte, con la promulgación de la ley de teatro independiente en la provincia, que comenzará a tener vigencia a partir del 2010, se otorgarán subsidios a los grupos independientes de todas las regiones bonaerenses, y de esta manera, las agrupaciones teatrales del partido de San Isidro y de los de toda la región metropolitana, que abarca las localidades de Vicente López, San Fernando y Tigre, podrán

llevar adelante sus producciones de manera más contundente y sólida en lo referido al capital necesario para la concreción de las mismas. Teniendo como referente a la posible distribución de capital por medio de estos subsidios, el teatro del Viejo Concejo, por otra parte, podrá seleccionar espectáculos ya producidos independientemente de la Dirección de Cultura y programarlos dentro de la grilla anual.

El proyecto consiste en generar una mayor actividad teatral en la zona aprovechando los recursos dados por el ámbito público y la actividad independiente que son quienes brindan la creatividad y el conocimiento.

6.2. Objetivos.

Los objetivos buscados con este proyecto claramente marcan un cambio en la forma de gestión y administración de la sala municipal y en cierto modo del manejo de los fondos destinados a cultura, ya que depende de ellos para poder llevarlo adelante.

Objetivo general: posicionar al teatro del Viejo Concejo dentro de los referentes culturales de la provincia como una entidad pública que apoya la actividad teatral independiente.

Objetivos específicos: crear una nueva entidad al teatro municipal; diseñar una programación de interés y calidad para la mayor aceptación del público. Concretar una comunión entre la actividad teatral independiente y la organización pública.

6.2.1. Enunciado de Misión y Visión.

Misión: es el teatro público con mayor apoyo a la comunidad artística independiente, que genera un lugar de encuentro y trabajo para todos aquellos que forman parte del oficio teatral, con el fin de contribuir al desarrollo cultural de toda la comunidad.

Visión: ser referente cultural de la provincia como una entidad pública que apoya la actividad teatral independiente.

6.2.2. Metas. Actividades y métodos.

Para alcanzar el desarrollo del proyecto presentado es necesario tener en cuenta las siguientes metas a alcanzar.

Diagramar una buena programación que realce la calidad del la sala así como también valore la calidad de los espectáculos en cartel.

Generar posibilidades de trabajo para los grupos independientes del partido, brindado el apoyo necesario a través de la sala municipal y con el apoyo de la Dirección General de Cultura.

Brindar fuentes de trabajo a directores con ciclos de diversos autores o corrientes teatrales. Llamando a concurso y evaluando las diversas propuestas hechas y dar los medios necesarios para la producción del mismo.

Fomentar el interés del público hacia el hecho teatral y hacia el teatro del Viejo Concejo en particular, como sede de actividades del quehacer espectacular.

Brindar apoyo institucional desde la Dirección General de Cultura a grupos de teatro para que puedan realizar sus producciones.

Crear festivales y encuentros de teatro independiente para que las distintas agrupaciones de la región metropolitana y de localidades vecinas, manifiesten su arte y comparta y valore el trabajo de los demás.

Para la realización de dicho proyecto será necesario programar las siguientes actividades:

Determinar los recursos humanos, seleccionar al personal necesario para realizar las actividades internas de la organización; designar un espacio físico dentro de la institución para el buen desempeño de los mismos.

Administrar los recursos materiales ya existentes en el edificio y conseguir aquellos que sean necesarios.

Gestionar aquellos recursos vinculados con lo económico y administrativo: presupuesto asignado por el Gobierno de la Provincia a la Dirección General de Cultura. Sponsors y auspiciantes.

Obtener sponsors y patrocinantes que aporten económicamente a la organización a cambio de publicidad o servicios exclusivos para su empresa u organización.

Realizar un evento para la inauguración de la nueva gestión del teatro que convoque y participe a toda la comunidad, dando a conocer la programación anual de la sala con todas sus actividades y espectáculos, provocando la integración y atracción de nuevos públicos. Se invitará a las autoridades de la municipalidad de San Isidro. Se convocará a los medios de comunicación zonales y a los grupos independientes de la zona. Dentro de la campaña de comunicación, se encuentra el diseñar y realizar una pagina Web propia del teatro. Así como también el diseño de un logotipo que identifique a la Sala del Viejo Concejo como sede cultural del teatro en la región. Crear un cartelera con la programación del mes en la puerta del teatro y una marquesina propia de la sala ya que carece de ella y es realmente necesaria como presentación del teatro, con su logo correspondiente.

Realizar una campaña de difusión en los medios locales de comunicación. Afiches en la vía pública, e Internet,

6.2.3. Programación, público y fuentes de financiación.

La programación de la sala del Viejo Concejo será diseñada con la suficiente anticipación para lograr efectividad en su resultado. La idea primaria es lograr una actividad casi todos los días de la semana, es decir los días viernes, sábados y domingos, serán destinados a la presentación de las obras de teatro o espectáculos realizados por los distintos

grupos de la zona, que permanecerán en cartel no menos de un mes, para generar una cierta continuidad y beneficio tanto económico como publicitario. Con diferentes improntas y encares, y serán los días sábados y domingos por la tarde que se presentaran espectáculos infantiles. De martes a jueves, las actividades serán más diversas; tratándose de un lugar municipal que es utilizado por otras áreas de la cultura y de la política, serán durante estos días que se llevaran a cabo, charlas, presentaciones, debates, etc. Así como también espectáculos de música y danza. Todo ellas programadas con su debida anticipación.

Uno de los elementos importantes dentro de la programación es la difusión de la misma. Además del mailing perteneciente a la Dirección de Cultura, se harán afiches en la vía pública, se contara con la publicación en los distintos medios zonales, gráficos, televisivos, radios e Internet. La comunicación es una de los principales elementos a tener en cuenta ya que es gracias a un buen mix de comunicación que depende el éxito de dicha programación.

Si bien este proyecto surge de la necesidad de fomentar y jerarquizar la actividad teatral independiente en la zona norte, es cierto que dicho proyecto gira en torno a la única sala municipal de teatro de San Isidro. Es por tal motivo, que el targeting de público al que esta dirigido es ciertamente a toda la comunidad. La heterogeneidad de los

espectáculos que se programaran fomentará el arribo de nuevos públicos, generando un espacio cultural de interés para todas las edades y gustos. De esta manera fomentar el interés tanto del vecino de San Isidro como de localidades aledañas, a ser un público asiduo e interesado en la actividad del teatro del Viejo Concejo.

En lo referido a las fuentes de financiamiento posibles, el teatro del Viejo Concejo depende de la Dirección de Cultura de San Isidro, por lo tanto es de este organismo que obtiene el presupuesto para su manutención. Sponsor y patrocinadores que apoyen la nueva actividad del teatro generará un importante ingreso que va a permitir brindar a los grupos una parte de los subsidios otorgados por cultura para sus producciones, conjuntamente con parte del presupuesto otorgado desde la provincia a la municipalidad. La recaudación obtenida en el borderaux también formara parte de los ingresos que se re invertirán en las producciones siguientes. Con respecto al valor de la entrada, poco tendrá que ver con lo que sucede en la actualidad. Pareciera ser que nadie se anima a pagar más de \$10.- por ver un espectáculo de los que suelen presentar hoy en día en la sala. Es por tal motivo que si se jerarquiza la actividad teatral fomentando nuevas y buenas producciones, esto generará un impronta nueva que será subir el valor de la entrada de manera tal que el resultado del borderaux sea positivo tanto para el grupo como

para el porcentaje obtenido por la sala. Comparando lo que sucede con la actividad teatral tanto independiente como pública en Capital, el valor de la entrada no excederá los \$30.- pero tampoco será de menos de \$20.-. Es posible que de esta manera se encuentre una rentabilidad a la actividad teatral dentro del municipio, siendo todas las partes beneficiarias y fomentando a su vez una actividad cultural teatral diversa y de categoría en todas sus formas.

Dentro de la programación, la realización de festivales de teatro independiente, tanto para adultos como para chicos, generando un encuentro de teatristas y público que enriquezca la cultura dentro de la actividad social del lugar.

Conclusiones

Después de este recorrido en la investigación, se puede observar con claridad la verdadera problemática que aqueja a la actividad teatral independiente de la zona norte de Buenos Aires, específicamente de San Isidro. Hay un interés por parte de las autoridades de modificar la política cultural teatral de la zona, pero en concreto no se lleva a cabo ningún cambio ni acción que corresponda a la solución de dicha problemática. En cuanto al trabajo de los grupos, es clara la diferencia de intereses y necesidades. Hay agrupaciones que vienen trabajando desde hace años peleando por espacios, por apoyo municipal para poder seguir adelante con una actividad que solo esta sostenida por la pasión y la pura necesidad de expresión de los integrantes de dichos grupos. El interés es fundamentalmente de los hacedores del arte teatral, no de quienes tiene el poder político para colaborar en una y otra forma a fomentar una actividad que debería ser obligatoria como parte de la cultura de un pueblo. Se puede notar en cierta manera la diferencia de políticas teatrales referidas a las localidades vecinas de San Fernando y Vicente López, donde si bien todavía existen carencias con respecto a al apoyo de la actividad independiente, tienen un accionar mas concreto con respecto al teatro en su región. En este trabajo de investigación se puede comprender el porque de la falta de un buen desarrollo

del teatro en la localidad de San Isidro en particular; existen dos verdades claras y ambas son culpables. Por un lado, los grupos propiamente de san isidro, no tiene un historial fuerte a nivel teatral, y sus inquietudes no llegan a ser tan grandes como para pelear por derechos que deberían tener; con la excepción de algunos grupos con directores interesados en el desarrollo y el crecimiento de la actividad, pero es su necesidad interna desde la formación y el querer hacer de este arte su medio de vida lo que realmente los moviliza.

A partir del encuentro Metropolitano de teatro, donde se pudo ver la realidad de cada grupo, su forma de trabajar, la seriedad de sus proyectos, más allá del dinero para su financiación, se abrió una nueva puerta. Al mismo tiempo en el que se desarrollaba este encuentro, se promulgó la Ley de Teatro Independiente para todo el territorio bonaerense; es sin lugar a dudas no solo significativo, sino que importante para todo el desarrollo teatral de la zona. Gracias a los beneficios otorgados a partir del 2010 por dicha ley, la actividad independiente de la zona norte y demás ciudades del interior de la provincia, contarán con el apoyo necesario para llevar a cabo tanto sus producciones así como también, el apoyo necesario para investigaciones, publicaciones, etc, lo que logrará un importante crecimiento de la actividad.

Las autoridades municipales de los distritos de San Fernando y Vicente López, mostraron un mayor interés por el desarrollo del teatro independiente en sus correspondientes regiones; por el contrario que San Isidro, que solo se limitó a tratar de justificar el por qué de la falta de desarrollo del teatro en la región, sin plantear posibles cambios y soluciones.

Es importante llegar a algún acuerdo que forje un nuevo camino para facilitar la relación entre los grupos y los organismos públicos. El teatro independiente es quien mantiene vivo permite la subsistencia de este arte propio de aquellos que trabajan con pasión por la cultura y la sociedad.

Lista de referencias bibliográficas

Apolo, I. (2004) citado en: Pellettieri, O. (2004). *Teatro Argentino y crisis (2001-2003)* Buenos Aires: Ed. Eudeba. Universidad de Buenos Aires

Bidonde, H. (2004) citado en: Pellettieri, O. (2004). *Teatro Argentino y crisis (2001-2003)* Buenos Aires: Ed. Eudeba. Universidad de Buenos Aires

Blejmar B. (2006): *Gestionar es hacer que las cosas sucedan.* Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas

Braun, E. (1992). *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski.* (ed. 2ª) Buenos Aires: Editorial Galerna

Fondo Nacional de las Artes. Disponible en:
<http://www.fnartes.gov.ar/>)

García Gomez, M. (1997). *Diccionario Akal de teatro.* Madrid: Ed. Akal.

Instituto Nacional de Teatro. Disponible en:
<http://www.inteatro.gov.ar/2008/institucional.php>.

Marial, J. (1955) *El teatro Independiente*. Buenos Aires:
Ediciones Alpe

Ordaz, L (1999). *Breve historia del teatro Argentino*. Buenos
Aires: Editorial Claridad S.A.

Ordaz, L. (2003) citado en: Dosio, C. (2003) *El Payró. Cincuenta años de teatro independiente*. Buenos Aires:
Ed. Emecé.

ProTeatro. Disponible en:

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/teatro/presentacion.php?menu_id=10291

Robino, A; Tambutti, S; Perinelli, R; Bartis, R; Duran, A.
(2008) Video de la Cuarta Charla: *Teatro Independiente e Identidad*. Teatro del Pueblo. Disponible
en: colectivo
teatral.<http://www.colectivoteatral.com.ar/2008/09/video-de-la-cuarta-charla-teatro.html>

Rottemberg, C. (2004). Citado en Pellettieri, O. (2004).
Teatro Argentino y crisis (2001- 2003) Buenos Aires: Ed.
Eudeba. Universidad de Buenos Aires

Schraier, G. (2008) *Laboratorio de producción teatral I. técnicas de gestión de producción aplicadas a proyectos alternativos*. Buenos Aires: Ed. Atuel.

Simkin-Franco (2008). Citado en Schraier, G. (2008) *Laboratorio de producción teatral I. técnicas de gestión de producción aplicadas a proyectos alternativos*. Buenos Aires: Ed. Atuel.

Szuchmacher, R. (abril 2008) *La puesta en escena*. Jornada de capacitación Universidad de Palermo. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/detalle.php?id_noticia=366

Urresti, M (2008) *Consumo cultural hoy y formación de público para el teatro independiente* entrevista. Disponible en: <http://www.alternativateatral.com/nota299-consumo-cultural-hoy-y-formacion-de-publico-para-el-teatro-independiente>

Bibliografía

Blejmar B. (2006): Gestionar es hacer que las cosas sucedan.

Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas

Braun, E. (1992). *El director y la escena. Del naturalismo a*

Grotowski. (ed. 2ª) Buenos Aires: Editorial Galerna

Cimarro, J. (1999) Manual. Producción, gestión y distribución

del teatro. (2ºed) Madrid: Edición Fundación autor.

Dosio, C. (2003) *El Payró. Cincuenta años de teatro*

independiente Buenos Aires: Ed. Emecé.

El litoral.com Cultura *Memorias del teatro independiente*

Santafesino Edición. Jueves 11 de setiembre de 2008

disponible en:

[http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/09/11/cultu
radiario/CULT- 01.html](http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/09/11/cultu
radiario/CULT-01.html)

Fondo Nacional de las Artes. Disponible en:

<http://www.fnartes.gov.ar/>)

García Gomez, M. (1997). *Diccionario Akal de teatro*. Madrid:

Ed. Akal.

Gómez, J, Bordegaray, L. (2007) *Teatro y responsabilidad civil. El Colectivo Teatral*.

Reportaje Por Sonia Jaroslavsky. Disponible en:

Harvey, E. (2005) *Política y Financiación pública del teatro. Países iberoamericanos en el contexto internacional (antecedentes, instituciones y experiencias)*. Madrid: Ed. Fundación autor.

Historia del teatro independiente argentino. Disponible en:

<http://artei-artei.blogspot.com/2007/11/brevisima-historia-del-teatro.html>

Instituto Cultural. (2009) *Unidades de comunicaciones e información*. Buenos Aires. Disponible en:

http://www.ic.gba.gov.ar/prensa/octubre_09/011009.htm

Instituto Nacional de Teatro. Disponible en:

<http://www.inteatro.gov.ar/2008/institucional.php>.

La historia a escena. Convenciones teatrales. Disponible en:

<http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/escena/pantalla3.htm>

Legislación cultural y producción teatral independiente.

Disponible en:

www.prensaeducativa.com.ar/edicion_22/osde3.htm

Mansilla, C. *Breve Historia del Teatro del Pueblo*. Disponible

en: <http://www.teatrodelpueblo.org.ar/>

Marial, J. (1955) *El teatro Independiente*. Buenos Aires:

Ediciones Alpe.

Marial, J. (1984) *Teatro y País*. Buenos Aires: ediciones

Agon.

Memorias del teatro independiente Santafesino se puede

encontrar en:

[http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/09/11/cultu
radiario/CULT-01.html](http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/09/11/cultu
radiario/CULT-01.html)

Mirlas, L. (1987) *Panorama del teatro contemporáneo*. Buenos

Aires: Editorial Abril.

Municipalidad de San Fernando. <http://www.sanfernando.gov.ar/>

Municipalidad de San Isidro

<http://www.sanisidro.gov.ar/es/index.vnc>

Municipalidad de Vicente López.<http://www.mvl.gov.ar/>

Ordaz, L (1957). *El Teatro en el Río de la Plata*. (2ª)
Buenos Aires: Ediciones Leviatán

Ordaz, L.(1999). *Breve historia del teatro Argentino*. Buenos
Aires: Editorial Claridad S.A.

Pellettieri, O. (2004). *Teatro Argentino y crisis (2001-
2003)* Buenos Aires: Ed. Eudeba. Universidad de Buenos
Aires

Promulgaron la Ley de Teatro Independiente (2009). Buenos
Aires. parlamentario.com. Disponible en:
<http://parlamentario.com/noticia-24576.html>

Proteatro. Disponible en:
[http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/teatro/
presentacion.php?menu_id=10291](http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/teatro/presentacion.php?menu_id=10291)

Robino, A; Tambutti, S; Perinelli, R; Bartis, R; Duran, A.
(2008) Video de la Cuarta Charla: *Teatro
Independiente e Identidad* .Teatro del Pueblo. Disponible
en: colectivo

teatral.<http://www.colectivoteatral.com.ar/2008/09/video-de-la-cuarta-charla-teatro.html>

Rottemberg, C. (2004). Citado en Pellettieri, O. (2004).
Teatro Argentino y crisis (2001- 2003) Buenos Aires: Ed.
Eudeba. Universidad de Buenos Aires

Seminario Nacional sobre Políticas Culturales, disponible en:
http://www.prensaeducativa.com.ar/edicion_21/politica_cultural.htm

Schraier, G. (2008) *Laboratorio de producción teatral I. técnicas de gestión de producción aplicadas a proyectos alternativos*. Buenos Aires: Ed. Atuel.

Szuchmacher, R. (abril 2008) *La puesta en escena*. Jornada de capacitación Universidad de Palermo. Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/detalle.php?id_noticia=366

Teatro Abierto. Disponible en:
http://www.teatrodelpueblo.org.ar/teatro_abierto/index.htm

Theatrica. (2008). Apuntes de la cátedra de gestión y comunicación de espectáculos I, II. Buenos Aires. Disponibles en: Palermo Gráfica.

Urresti, M_ (2008) *Consumo cultural hoy y formación de público para el teatro independiente* entrevista. Disponible en: <http://www.alternativateatral.com/nota299-consumo-cultural-hoy-y-formacion-de-publico-para-el-teatro-independiente>