

Hacia un Mapa de la Producción Teatral en el Conurbano Bonaerense en la Actualidad

LIFSCHITZ, Andrés/ Instituto de Artes del Espectáculo -
alproductorteatral@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: Conurbano, Teatro, Producción, Periferia*

› **Resumen**

La presente investigación pretende posibilitar un acercamiento al mapa teatral del Conurbano Bonaerense. Esta región alberga una enorme densidad demográfica, gran diversidad de subregiones culturales, diversos centros y periferias dentro de la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, una gran diversidad de poéticas teatrales y de estrategias de gestión para enfrentar la baja visibilización y la escasez de recursos. A partir de la investigación iniciada es posible identificar a las organizaciones teatrales de la región como las redes que posibilitarían el desarrollo de una cartografía ampliada. Todas las organizaciones contactadas para la presente investigación se han visto sumamente afectadas ante el regreso de las políticas neoliberales a los gobiernos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires en diciembre del 2015 y es en este marco que se inicia el análisis cartográfico del Gran Buenos Aires a partir del trabajo de estas redes de teatreras y teatros.

› **Presentación**

Este trabajo surge a partir del trabajo de coordinación de los Encuentros Sobre Producción y Políticas Teatrales en el Gran Buenos Aires realizado desde el Área de Investigación en Políticas Culturales y Gestión Vinculadas a las Artes Escénicas del Instituto de Artes del Espectáculo (IAE) de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UBA. A partir de estos encuentros, guiados por el debate sobre las fortalezas y dificultades de hacer teatro en el Conurbano y el vínculo de la producción con el territorio, este artículo abre la pregunta sobre cómo iniciar una cartografía de la actividad de los teatros y teatreras de la región.

Durante el 2018 los encuentros incluyeron:

- Una primera invitación a organizaciones teatrales del Conurbano, el 20 de Abril en el IAE,

- Un encuentro con artistas, gestores e investigadores de las zonas sur y oeste el 18 de Junio en el IAE,
- Un encuentro con los teatreros y teatreras de zona norte en el marco del Congreso Internacional de Estudios de Teatro Iberoamericano y Argentino del Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano (GETEA) de la FFyL-UBA en el Centro Cultural Paco Urondo el 03 de Agosto y
- Un cierre de año el día 14 de Noviembre con el desmontaje de la obra “Al Carajo Clown” de Carla Pollacchi con dirección de Marcos Tesoro y Graciela Pereyra, en el marco del ciclo Microcentro del Centro Cultural Paco Urondo.

Estas actividades formaron un marco fructífero de reflexión para profundizar en el análisis tanto sobre las poéticas teatrales del conurbano y su vínculo con su territorio como sobre las estrategias de gestión de salas y grupos de toda la región. Una primera respuesta a la pregunta que nos ocupa se vincula directamente con la intensa actividad y pasión de los teatreros y las teatreras. Esta se canaliza por medio de las organizaciones que han logrado un trabajo colectivo, y son dichas organizaciones las que posibilitan una cartografía ampliada de la actividad teatral de la región.

Las políticas desde el regreso del Neoliberalismo

Una primera forma de aproximarse a toda esta gran región es a través de sus redes. Tomaremos los casos de Norestada, Teatristas Independientes de Merlo (TIM) y Este Sur alcanzando de esta forma a una organización del conurbano sur, otra del oeste y una tercera del norte.

Este Sur cuenta con tres años de antigüedad y reúne a salas y grupos de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela en el sur este del Conurbano. Esta organización nació con el objetivo de descentralizar la producción teatral del sur, concentrada en Lomas de Zamora, en el marco del retorno del neoliberalismo y del desmantelamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que desarrollaremos más adelante. Ha desarrollado el plenario del Sur Este, capacitaciones internacionales con precios accesibles y tres ediciones del Festival Este Sur Teatral. Han logrado que el municipio de Quilmes exima de los impuestos municipales a la actividad teatral, mientras que en los restantes partidos de toda la región esta excepción aún no existe.

El tren Sarmiento circula entre el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires y Moreno. Merlo es la anteúltima parada partiendo desde la Plaza Miserere del barrio porteño antes nombrado. Es un partido fundado mucho antes de que llegara el ferrocarril del oeste, en 1859. Hoy cuenta con 650.000 habitantes. En ese marco, desde el tercer cordón del Conurbano, desarrollan su actividad los Teatristas Independientes de Merlo (TIM). Mes a mes llevan adelante el encuentro Varietim y anualmente producen el Ciclo de Teatro de Verano en la Casa de la Cultura. Estos ciclos no cuentan con un carácter competitivo y buscan reunir a toda la actividad teatral del partido para generar lazos entre teatreros y

teatreras de la región. El formato de “teatro al sobre”, surgido en el marco de la presente crisis, permite que el público aporte en la medida de sus posibilidades y que no se sienta intimidado.

Norestada integra a los grupos y salas unidos por medio del tren Mitre que une la terminal de Retiro, en el barrio homónimo de la Ciudad de Buenos Aires, y las de Tigre, José León Suarez, Mitre, Zarate y Capilla del Señor, en sus distintos ramales. El río de la plata y el Delta del Paraná, en el partido de Tigre, marcan el territorio en el que trabajan estos grupos. Un proceso demográfico particular de esta región que los integrantes de Norestada destacan es el despoblamiento de las islas del archipiélago del Tigre a causa de las políticas neoliberales. En este ámbito geográfico Norestada desarrolla su actividad desde hace una década. Entre su amplia variedad de actividades, producen cada año el actualmente llamado Contrafestival Regional, seminarios nacionales e internacionales a precios accesibles, ediciones de autores de la región, etc.

El Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) fue creado en el 2009 por la ley provincial 14.037 como organismo oficial de fomento a la actividad teatral. Su financiamiento es, según la ley, de carácter autárquico y proviene del 8,25% del 67% que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires obtiene por premios prescriptos de la Quiniela y sus variantes, con un piso mínimo de 3,5mll anuales con los que el organismo funcionó de hecho según refirió el exconsejero regional ad honorem, Alejandro Pepe, integrante de Este Sur. A pesar de su autarquía financiera, el organismo se ordena bajo la órbita del Instituto Cultural y su funcionamiento posibilitó hasta diciembre del 2015 un gran desarrollo de la actividad teatral. Las organizaciones nombradas potenciaron este enriquecimiento y buscaron siempre mantener distintas posibilidades de financiamiento por fuera de la ofrecida por el CPTI y el Instituto Nacional del Teatro o los municipios.

Al comparar la actividad organizacional de las regiones presentes en el primer encuentro, observamos que tanto el norte como el sur han logrado en distintos momentos conformar redes que superan o superaron al territorio de cada municipio. La Red Teatral Sur logro unificar a todo el Conurbano Sur hasta la asunción del gobierno del PRO, luego del desmantelamiento del CPTI, y continúa vigente con menos participantes. Tanto el norte como el sur son regiones que cuentan con una gran densidad teatral y una historia organizacional de décadas. El oeste también ha sumado un creciente nivel de producción en las últimas décadas. Desde la llegada del PRO a los ejecutivos Nacional y Provincial las políticas de corte neoliberal han marcado un quiebre en la historia organizacional de las regiones.

A diferencia del Norte y el Sur, el oeste parece estar limitado al trabajo organizacional por los territorios de cada municipio. Los teatreros y teatreras de Moreno lograron la organización más longeva que funcionó hasta poco después de la llegada del macrismo. Fue el Encuentro Permanente de Teatristas de Morón, que actualmente no logra coordinar acciones ni asambleas. También se destaca, entre las organizaciones históricas del oeste, la existencia anterior de Terrafirme.

La historia de estas redes se ha visto signada por la llegada del actual gobierno, y su marcado corte neoliberal. El recorte presupuestario de la Provincia de Buenos Aires en cultura afectó gravemente al CPTI. Dicha intervención se concretó no solamente mediante el ajuste financiero de la institución, sino también por la eliminación de las designaciones de consejeros electos por concurso en 2016 por parte de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, en ese mismo año la Secretaría redujo las 15 regiones culturales a las 8 regiones electorales. Esta desafortunada decisión cartográfica impidió la continuidad del trato personalizado que podían tener los consejeros con los teatreros y teatreras de cada región según señalaron los integrantes de la organización de Teatristas Independientes de Merlo (TIM) en el primero de los encuentros realizados en el IAE. En 2016 el Poder Ejecutivo nombró a Alejandro Casavalle como director ejecutivo del Instituto y desde entonces los consejeros en ejercicio y distintas organizaciones y teatreros de la provincia han denunciado el adeudamiento de subsidios y la falta total de presentación de balances anuales e informes desde el inicio de la nueva gestión. En 2018 Casavalle renunció y asumió el cargo Federico Irazábal quien sostiene el cargo de Director del Festival Internacional de Buenos Aires.

Estas diferencias con la actual gestión han derivado en la propuesta de la organización Norestada de denominar a su festival anual del 2017 como Contrafestival y a que tanto ellos como Este Sur hayan convocado a los teatreros de sus regiones a no participar del festival del CPTI. También desde el TIM buscaron sumar a los otros municipios del oeste en la negativa al festival del CPTI sin lograr este objetivo. Tanto Alejandro Sáenz como Alejandro Pepe renunciaron a sus cargos no remunerativos como consejeros regionales del CPTI luego de la intervención del organismo. Norestada ha tomado la decisión de no solicitar subsidios al CPTI hasta tanto no se reestablezca el cumplimiento de la ley.

Si bien continúan sus festivales anuales y en 2018 hubo solicitudes de subsidios, el CPTI hoy se acerca más al temor de los teatreros de transformarse temporariamente en un organismo vacío. Las organizaciones toman entonces el dificultoso rol de ocuparse de la ausencia del Estado.

Poéticas del Conurbano

A los fines de continuar con el análisis, es preciso ahondar en las tradiciones presentes en esta región desde las generaciones de teatreros aún vigentes y, que en algunos casos continúan su producción con el fin de abrir nuevas preguntas que contribuyan a ahondar en el desarrollo de una cartografía de la región. Con este motivo, las siguientes líneas se desviarán brevemente por el relato de las experiencias vividas por dos teatreros cuyos trabajos marcaron a distintas generaciones: En una vuelta al perro, caminando entre las estaciones cercanas al bajo del río, Hugo Midón se acercó a sus 15 años junto a un grupo de amigos a una función callejera de El debut de la piba de Roberto Lino Cayol. Desde ese mismo partido

Roberto "Tito" Cossa rescataría sus primeras experiencias teatrales. Midón había nacido en Valentín Alsina, Lanús, y a sus pocos años se mudó a San Isidro. Cossa comenzó como actor a sus 17 años en un teatro de dicho partido. Son nombres conocidos. Han salido de una escuela menos conocida, de las primeras escuelas de teatro municipal del país, en el actual Teatro del Viejo Mercado.

¿Es posible pensar poéticas teatrales territoriales? Esta pregunta encuentra una respuesta en el realismo de Cossa, en las poéticas de la infancia de Midón, marcadas por la poesía de su San Isidro natal ¿Esto impide una relación franca entre poética y territorio para los teatreros más jóvenes o urbanos? El realismo no acapara todas las relaciones posibles en este vínculo, intrínseco a la producción teatral. El territorio cruza matices identitarios aún en el centro del mercado y en plena globalización y las periferias generan sus propios centros, además de un campo de actividad diversa.

El carácter intrínsecamente territorial de la producción teatral, se basa en su necesidad convivial para la producción de poesis en un espacio-tiempo. Así define Jorge Dubatti al acontecimiento convivial:

Sostenemos que el punto de partida del teatro es la institución ancestral del convivio: la reunión, el encuentro de un grupo de hombres y mujeres en un centro territorial, en un punto del espacio y del tiempo. En términos de Florence Dupont: la "cultura viviente del mundo antiguo". Conjunción de presencias e intercambio humano directo, sin intermediaciones ni delegaciones que posibiliten la ausencia de los cuerpos. No se va al teatro para estar solo: el convivio es una práctica de socialización de cuerpos presentes, de afectación comunitaria, y significa una actitud negativa ante la desterritorialización sociocomunicacional propiciada por las intermediaciones técnicas. (Dubatti, 2005:1)

La anécdota del primer párrafo aporta como ejemplo de esta ancestralidad convivial y amplía el contexto espacial en el que se produce teatro en el conurbano. La cartografía de esta gran región, con una diversidad estéticas y redes de producción, merece un análisis detenido en sus escuelas de teatro, en los espacios de formación, en sus salas, espacios y grupos y en las primeras experiencias de convivio y expectación. Esta necesidad aún no se encuentra cubierta por ninguna investigación anterior.

También es preciso detenerse en el análisis de la diversidad de poéticas teatrales producidas en el Conurbano. El centro de documentación del conurbano sur Doc/Sur, a cargo de Patricia Devesa, ha publicado el libro *Estéticas de la Periferia*, que analiza el trabajo del Teatro de Las Nobles Bestias, El Banfield Teatro Ensemble, Omar Aita, Diablomundo, la Escuela de Mimoteatro de Bernal, entre otras cooperativas, artistas y salas del sur del conurbano. Claudio Pansera también ha desarrollado parte de su trabajo dedicado al arte con fines sociales de la región sur del Conurbano. Estos trabajos reflejan parte de la diversidad de poéticas del Conurbano sur.

Los vínculos de las poéticas del conurbano con el teatro judío estuvieron presentes en la III edición del festival Este Sur Teatral en la obra "Marcela" de Patricia Suarez, con la dirección de Alejandro Casagrande y las actuaciones de Rosa Gallo y Jorge Graffigna en el Centro Cultural Justo Lynch de

Wilde, Avellaneda. En el marco de ese mismo festival se presentó una muestra de la influencia de Lorca en el teatro local y nacional con "Moreno de Verde Luna" con dirección de Martín Casalongue y producción del Centro Cultural de la Calle Larga de Avellaneda centro. En el corriente 2019 Casalongue y La Calle Larga ampliaron la marca de la actual influencia lorqueana con la producción de "Poeta en Nueva York" con funciones en el teatro El Tinglado del barrio de Almagro de la Ciudad de Buenos Aires. En el Festival Contraregional de Norestada 2018, la obra "Nenina" de Iván Moschner y Olga Viglicca con dirección de Moschner y la actuación de Mirna Doldan Rodríguez, se presentó en el Colegio Polivalente de Arte de San Isidro para poner en debate las temáticas de género en el marco de la educación sexual integral (ESI) de la escuela secundaria. En el sub-ciclo de Microteatro del Ciclo de Teatro de Verano del TIM en la Casa de la Cultura en febrero de 2019 se presentó una obra corta de poética queer titulada Como la espuma, otra sobre la relación intrínseca entre el teatro y la muerte titulada Cuando me muera con las actuaciones de Barbara Posorski y Lorena Pángaro y también estuvo presente el debate de género desde perspectivas costumbristas con Lo de Juana por Dora Sajevidas o los clásicos con Ana Bolena por Miriam Borlebfhi Arleq. Este breve recorrido excluye la mayor parte de la producción teatral del conurbano ya que esta es imposible de cubrir en su totalidad, tal como le sucede a los críticos que trabajan sobre producción de la Ciudad de Buenos Aires. Pero incluye en su diversidad un panorama de diversos vínculos entre las poéticas del Conurbano y el territorio incluyendo no solo imágenes de lo local sino visiones locales de imágenes y poéticas no locales.

"Han puesto a la Ciudad de Buenos Aires en medio del Conurbano" dijo Esteban Bresolín en el Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino del Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano (GETEA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 2018. Esta reflexión merece su incorporación a este trabajo, ya que propone una reflexión territorial a partir de la modificación imaginaria del espacio geográfico. Dentro del rompecabezas de este espacio o aglomerado urbano, algunos afirman que quieren hacer teatro en sus barrios, con su gente. Otros se enfocan fin en la compleja tarea de traer sus obras a Capital.

La obra "Al Carajo Clown" de Carla Pollacchi fue seleccionada para el 9º Circuito Nacional del INT y forma parte del Catálogo de dicho instituto. Hasta noviembre del 2018 había recorrido todas las provincias del país con excepción de Córdoba y Formosa. En su experiencia itinerante el co-director, Marcos Tesoro, destacó en el marco del desmontaje de la obra realizado el 14/11 en el Centro Cultural Paco Urondo que en cada presentación se enfrentaban a un nuevo país. La producción estaba marcada en cada territorio por muy diversas condicionantes logísticas y artísticas según las costumbres del público. Esto incluía desde la puntualidad hasta la relación con la nariz de la actriz clown. En su período de funciones en el Centro Cultural de la Cooperación en 2018 la actriz no utilizó nariz. En distintos pueblos la nariz implicó un vínculo más cercano con públicos infantiles y familiares del que los artistas

imaginaron en su proyecto. Estas diversas costumbres o habitus teatrales, al decir de Bourdieu, habitan las diversas teatralidades de la Argentina. Desde el conurbano, los teatreros producen en un mapa de diversidad, una gran densidad en cada región y complejidades crecientes frente al corrimiento del Estado. Esa producción encuentra motor y refugio en sus organizaciones teatrales.

Desde la práctica, desde las preguntas

Ante la pregunta planteada sobre cómo abordar la especificidad del trabajo de estos artistas, el ajuste a la cultura parece dejarnos sin respuestas. Sin embargo en su hacer se encuentran respuestas ya que hay continuidades. Continúa su circulación por los mismos medios de transporte que los unen con la capital, como el tren mitre, los que circulan entre estaciones, como las líneas de viajan por la Av. Hirigoyen por Avellaneda, Lanús, Lomas, Temperley, etc. o el tren Sarmiento. Sus redes se reacomodaron y continúan a pesar de la crisis. Los marca una impronta apasionada y activa. Su formación varía entre las escuelas de arte municipales, los teatros y centros culturales de sus barrios y partidos y los centros de formación de la Ciudad de Buenos Aires, como la Universidad Nacional de Arte (UNA) y la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) de CABA. Su trashumancia entre centros y periferias podría ser considerada una de las condicionantes más costosas aunque se dediquen al trabajo en barrios o partidos y encuentren allí a los socios principales para la visibilización de su trabajo.

Otra continuidad destacable es la notable capacidad para generar pensamiento a partir de su trabajo. Estas fueron las preguntas que orientaron el tercero de los encuentros citados, generado a partir del contacto de los teatreros de la región norte con la Diplomatura en Dramaturgias del Centro Cultural Paco Urondo y el Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino del GETEA:

¿Es posible pensar poéticas teatrales territoriales?

¿Existe tensión entre centro y periferia?

¿Podemos diferenciar el teatro independiente porteño con el del Conurbano? ¿Cuáles son las condiciones de producción? ¿Cómo es la organización de grupos y elencos? ¿Qué políticas públicas existen a nivel municipal y a nivel provincial? ¿Qué públicos asisten a nuestras obras? ¿Cuáles son las dificultades y las virtudes de hacer teatro en el Conurbano?

Estos mismos interrogantes continúan abriendo un camino de reflexión sobre el trabajo de estos teatreros y teatreras que continúan enriqueciendo el teatro de sus regiones. En cuanto a la relación entre centros y periferias, entendemos que la producción cada vez más densa de municipios como Victoria, Haedo, Morón, Moreno, Merlo, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y tantos otros que podrían completar este insuficiente y por demás sintético recorrido produce multipolaridad y subjetividades alternativas, evitando la concentración simbólica a pesar de las dificultades para visibilizar lo que se produce en las periferias.

Bibliografía

Devesa, P. y Fernández Chapo, G. (comp), 2009; Estéticas de la periferia; Buenos Aires: Ediciones del CCC, Centro Cultural de la Cooperación: Doc/Sur – Centro de Documentación Teatral del Conurbano Sur.

Dubatti, J (2012); Introducción a los estudios teatrales; Buenos Aires: Atuel.

Dubatti, Jorge, 2005; Cultura teatral y convivio en Revista Conjunto, Caracas, No 136, abril-junio.

Encuentros Sobre Producción Políticas Teatrales en el Gran Buenos Aire (2018), Lifschitz, A. y Picasso, F. (coordinación), Dubatti, J (dirección). Mesas redondas desarrolladas desde el Área de Investigación Políticas Culturales y Gestión Vinculadas a las Artes Escénicas del Instituto de Artes del Espectáculo (IAE), Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) – UBA.

Dall’Occhio, J; Las poéticas de la región metropolitana norte; Trabajo Inédito facilitado por el autor.