

ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS EN LA CIUDAD DE LA PLATA *DESAFÍOS EN LA PRÁCTICA DEL ACTIVISMO Y LA GESTIÓN CULTURAL*

Emprender una gestión cultural que modifique estructuras fosilizadas y que desafíe las prácticas burocráticas, elitistas y excluyentes.

Dar cuenta de un tiempo histórico, de un lugar en el mapa, de un sentido de vivir. Propiciar una educación en arte contemporáneo y formar una nueva generación de jóvenes en oficios escénicos tradicionales y aggiornandos a las necesidades que nos plantea un mundo hiperconectado y en descubrimientos permanentes.

Compartiremos en este texto la experiencia de la TAE, la Escuela de Arte y Oficios del Teatro Argentino de La Plata, expondremos un método y una forma de trabajo que hemos creado, experimentado y desarrollado. Haremos un recorrido por los puntos centrales para que pueda replicarse y extenderse en la región y sea un recurso que nos ayude a pensar en la gestión y mediación en cultura, en los procesos de educación en arte y en los alcances de la política, entendida como el espacio de promoción de ciudadanía para el bien común y la felicidad colectiva.

La **TAE** -Escuela de Arte y Oficios del Teatro Argentino de La Plata- fue creada en 2010, en el primer subsuelo del Centro Cultural de las Artes del Teatro Argentino, un antiguo teatro lírico inaugurado en 1890 pero que con el incendio que lo destruyó en 1977 pasó a reconstruirse como un nuevo centro que reunió en un mismo edificio salas de exposiciones, salas teatrales y de proyecciones experimentales, una sala de música de cámara y su sala mayor, para 2000 espectadores, dedicada a la lírica, a una tradición de ópera que la inmigración italiana había traído y sostenido por más de un siglo en la capital de la Provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada de Argentina.

El Teatro Argentino cuenta con una Orquesta, un Coro y una Compañía de Ballet Estables, a la vez que posee Talleres de Producción Escenotécnica con trabajadores permanentes en las secciones de Caracterización, Maquillaje, Peluquería y Posticería, Vestuario y Costura, Zapatería, Carpintería, Herrería, Escenografía y Pintura de Telones, Escultura y Utilería.

Su centralidad en la escena platense es fundante de la propia ciudad, con lo cual un sinnúmero de artistas de todas las disciplinas, nacionales e internacionales, han

pasado por sus salas a lo largo de la historia.

“*El Argentino*” es el orgullo de la escena local.

La **TAE** surge de la necesidad de debatir el lugar del arte en la cultura y de confrontar los discursos sobre educación de sus productores.

La educación en arte no es un término arbitrario, sino el nombre de un paradigma político, específico de desarrollo social y cultural que se inicia en la formación más temprana y cuyo objetivo principal tiene el propósito de entender los procesos de aprendizajes como procesos de pensamiento y procesos de acción.

¿Para qué se hace arte y dónde y cómo se forma un artista?

La TAE es una escuela dedicada a la formación y perfeccionamiento de jóvenes artistas y técnicos profesionales en el espectáculo y el arte contemporáneo.

Concebimos la cultura como la trama en donde se desarrolla la inclusión social plena ya que es generada de ideas, pensamiento y trabajo.

En este espacio convergen las iniciativas de los jóvenes que buscan un proceso de formación estrechamente ligado a la producción e intercambio de conocimiento en arte. El método de enseñanza prioriza las inquietudes personales de cada alumno, quién elige el trayecto formativo a realizar según sus propias necesidades artísticas y/o técnicas, un esquema que resultó innovador dentro de la enseñanza en arte, un reconocimiento otorgado en 2012 por UNESCO.

En un mundo en movimiento constante y de tensiones de convivencia, hacemos arte para cambiar las estructuras conservadoras y estáticas del pensamiento, ya que es la única arma que tenemos los pueblos para desafiar la hegemonía de un poder elitista, que pretende mantener su estado de cosas.

El arte no es un lujo decorativo sino la herramienta estética, y por lo tanto, racional y emocional, con la que se vale la cultura para cambiar los símbolos y signos, valores y conocimientos que determinan nuestra manera de estar, hacer, sentir y vivir de una comunidad en un territorio.

Creamos la TAE para dotarnos de las capacidades necesarias para incidir en el debate del nuevo mundo, o al menos, de nuestro mundo inmediato y cercano.

Como no hubo escuela en la que mirarnos, no había proyecto que nos sirviera para adaptarlo a nuestra realidad y a nuestras necesidades. La experiencia de la TAE fue

la primera de este tipo en la región por lo tanto no había desarrollo previo sobre el aprendizaje de estos oficios ni sistematización sobre estos conocimientos que pudieramos trasladar a nuestro subsuelo. Una escuela nueva y contemporánea, necesitaba nuevos métodos.

Diseños. Por lo antedicho, lo primero que realizamos fueron plataformas para cada curso y seminario de arte que fueron, y son, diseñados por los propios artistas que los dictan y resultan de una selección de propuestas específicas y exclusivas para la TAE. En los años transcurridos produjimos 15 diseños curriculares de cursos de oficios basados en las competencias laborales requeridas para desarrollo de manera que se ajustara a nuestras necesidades. Los diseños son elaborados por la dirección de la TAE conjuntamente con profesores y técnicos especializados que se desempeñan con reconocimiento y trayectoria en el oficio, muchos de ellos trabajadores del propio Teatro Argentino que ven así valorizados sus saberes y experiencias acumuladas en años de trabajo. Valorar el patrimonio humano es una clave en los procesos de inclusión educativa.

Escuela Colaborativa. Un modo de participación de los alumnos en experiencias educativas exitosas es la apropiación del espacio por medio, no sólo de su vinculación formativa, sino también por el sostenimiento material del propio espacio. Por esta razón, al concebir una escuela abierta, libre y gratuita (con financiamiento mixto de UNESCO y Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación) se hizo imprescindible realizar acuerdos de responsabilidad social compartida, concibiendo una escuela de matriz colaborativa, en la que los alumnos participan de modo directo en su desarrollo y mantenimiento.

Ya que la producción artística se realiza siempre como intercambio y trabajo conjunto entre artistas y técnicos que en igualdad de condiciones entregan lo mejor de sí para una producción colectiva, el mantenimiento de esos espacios de creación también tienen que reflejar las concepciones de arte.

La utilización de recursos públicos nos obliga a transparentar las acciones y utilizar los fondos de manera óptima, por lo que las actividades de mantenimiento cotidiano que generan gasto, son realizadas por los alumnos en colaboraciones de horas disponibles mensuales, un mecanismo de intercambio por los cursos gratuitos que realizan en la TAE. Las *horas colaborativas*, son horas que cada alumno dispone para las necesidades de funcionamiento de la escuela. Esta modalidad genera

responsabilidad colectiva e individual sobre el uso de recursos financieros públicos, introduce problemáticas, y soluciones, diarias de las instituciones y sobretodo, conforma un cruce entre los alumnos de los diversos cursos que se congregan en una tarea común, resultando intercambios culturales de saberes y experiencias que plasman la idea de arte que producimos.

Docentes. Los profesores de arte son artistas en actividad de reconocida trayectoria nacional e internacional que participan dictando cursos, seminarios, workshop o presentando sus trabajos en conversaciones públicas. Quienes dictan los cursos de oficios son trabajadores especializados del Teatro Argentino con reconocimiento de sus competencias logrados en años de trayectoria dentro del teatro. Sus asistentes son trabajadores del teatro o alumnos que se han destacado en los cursos y que trabajan en emprendimientos en donde ejercen sus oficios.

Programa de Formación en Dirección Escénica. Esta plataforma única en la provincia de Buenos Aires se inició en abril de 2013 y acompaña todas las acciones formativas de los cursos. Está destinada a directores, actores, escritores, artistas visuales, bailarines, músicos y a todos aquellos interesados en la dirección escénica, combianando la práctica con la reflexión teórica para promover en los participantes el pensamiento crítico y el reconocimiento de la singularidad como valor principal del artista. Se desarrollan textos dramáticos, visuales, experimentales y sonoros generando el diálogo de formas teatrales convencionales con otras disciplinas y géneros periféricos que amplían la mirada y la posibilidad de generación de materiales escénicos concretos e innovadores. Este Programa reúne y pone en escena las producciones de los artistas y de los técnicos que se forman cada año.

Actividades de Formación y Plan de Estudios. En la TAE se enseñan oficios que hacen al arte, especialmente escénico, siempre transformados a la luz de las expresiones contemporáneas.

La apuesta de preservar los oficios tradicionales que se perdían a medida que los trabajadores se jubilaban y se retiraban del teatro, dejaban espacios vacíos, rupturas generacionales y discontinuidades en el saber, huecos que se volvían irremplazables y que afectaban el patrimonio cultural de la comunidad. Una sombrerera con décadas de oficio que se retiraba del teatro, eran años de saberes que la sociedad olvidaba.

Apostar a revisar y actualizar las tradiciones, nos impulsó a desafíos en los procesos

de innovación pedagógica, así el curso tradicional de Maquillaje y Caracterización se transformó en curso de Drag Queen, Drag King y Drag Queer; estimulando de este modo una mirada nueva sobre las tradiciones a la vez que nos acercaba al interés real de las nuevas generaciones de profesionales y artistas.

En los cinco años de desarrollo de la TAE, realizamos cursos de Sastrería, Corsetería, Bordado, Sombrerería, Serigrafía y Conservación de Vestuario. Zapatería y Apliques. Tapicería, Herrería y Montaje de Obra, Maquetismo, Carpintería Escénica, Maquinista y Tramoyista, Restauración, Electricidad, Iluminación y Puesta de Luces, Escultura y Utilería, Pintura de Telones, Escenografía para Bandas Musicales, entre otros, cursos que no integran una programación fija sino que varían cada cuatrimestre según las necesidades de los estudiantes. Todos los cursos se desarrollan en talleres que adecuamos en la propia escuela y algunos otros, en los talleres de producción del propio Teatro Argentino. La formación es práctica y cada estudiante puede inscribirse a los cursos que necesite el trayecto laboral o artístico que quiere desplegar.

Los cursos y seminarios de arte apuntan a fortalecer la creación e invención de nuevos formatos para los géneros tradicionales. Acciones formativas en Robótica, New Media, After effects y Edición Digital. Fotografía de Moda, Fotografía Escénica y Fotografía de Retrato, Regié, Análisis e Historia de la Opera, Espacio Escénico, Dramaturgia, Teoría Actoral, Arte urbano, Intervenciones, Curaduría, Circuitos de Arte Contemporáneo, Gestión Cultural, Relevamiento de Patrimonio Cultural, Diseño Industrial, Diseño Aplicado al Arte, Estética de la Imágen, Literatura y Medialidad, Procesos Creativos de Producción Pictórica, Sonido, Modos de Grabación en Vivo, son algunas de las propuestas que hemos implementado y que han sido centrales para la identidad de una escuela de arte contemporánea.

Como consideramos que la formación es una instancia de profundización de las particularidades de cada artista, la curricula abierta y de elección libre permite que cada uno se forme según sus intereses y especificidades, sin tener que cursar aquello que sólo tiene sentido en lógicas ajenas a sus necesidades artísticas o técnicas, esas que se justifican por alguna otra razón extra formativa.

Alumnos. La posibilidad de formarse en una escuela específica para el espectáculo contemporáneo con reconocimiento internacional en el sector cultural y de modo gratuito es una oportunidad tanto para los estudiantes universitarios, como para quienes no tienen conocimientos previos o estudios formales, de hecho no se

necesita tener estudios formales para aprender ningún oficio ni para crear. Las alianzas que desarrollo la TAE con UNESCO y el MTEySS -Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la República Argentina- posibilitó principalmente que jóvenes que buscaban una experiencia formativa hayan convertido ese puntapié en el desarrollo de una carrera laboral especializada con requerimientos innovativos. Así pudimos observar que el 80% de quienes egresan de la TAE desarrollan trabajos dentro del sector cultural. Indicador que nos sirvió para profundizar una estrategia de fortalecimiento para la creación y consolidación de emprendimientos productivos independientes relacionados al sector cultural, promoviendo de este modo el trabajo genuino y el empleo directo. La política pública que implementó el MTEySS en esta última década, acompaña financieramente a aquellos que quieran iniciar su emprendimiento dotándolos también de herramientas y conocimientos del quehacer administrativo y financiero empresarial. Desarrollar la potencialidad en el empleo que tiene el sector cultural y el impacto en el desarrollo de nuestra comunidad fue también visibilizar a un conjunto de trabajadores que se mantenían al margen de las consideraciones sociales y de las políticas públicas. Trabajo y Cultura dejaron de ser términos separados. La cultura que genera el trabajo y el trabajo que genera la cultura se convirtió en una realidad efectiva que impulsamos desde el primer momento desde la TAE.

Admisión. Dada la gran cantidad de inscriptos, que se incrementa cada cuatrimestre, hemos visto sobrepasada la convocatoria y la capacidad de vacantes disponibles por curso y actividad. Esta exigencia nos motivó a buscar alternativas de ingreso en algunas actividades y seleccionar a los alumnos por un sistema de admisión que tendiera a la equidad y que contemplara y priorizara tanto el interés personal como las condiciones materiales de acceso a esta formación.

Así implementamos un sistema de entrevista personal de cada alumno con los directores de la TAE en donde se expone los motivos e intereses de incorporación al curso. Construimos variables de ponderación en el ingreso, priorizando a aquellos que no recibieran otra formación (en el sistema universitario, por ejemplo) para que pudieramos focalizarnos en aquellos que siempre se encuentran más alejados de su inclusión a los sistemas de calidad educativa. Alumnos que venían de barrios marginales, en condiciones económicas desfavorables o con derechos vulnerados, y que manifestaran su real interés, accedieron a las vacantes disponibles, iniciando de este modo un cambio trascendental en su historia personal, laboral y artística.

Hemos eliminado la arraigada estrategia de ingreso familiar, de modo que pudimos democratizar el acceso al conocimiento que había estado históricamente vedado para aquellos que no mantenían lazos de sangre o afecto con los maestros y profesores.

El cruce de alumnos con distintas realidades sociales y educativas es una realidad que caracteriza y enriquece a una escuela plural dedicada al arte.

Por último señalaremos el impacto que tuvo también el despliegue de las redes sociales para la visibilidad de la TAE. No hemos gastado dinero en construir grandes estrategias comunicacionales con agentes de prensa y posicionamientos publicitarios, la única estrategia publicitaria válida fue la satisfacción y el reconocimiento de los propios alumnos y de nuestras presentaciones públicas. La creación en febrero de 2011 de una cuenta de *Facebook*, herramienta utilizada por la mayoría de nuestra población, fue, y sigue siendo, nuestro principal canal de comunicación directa. Noticias, Fotos, Anuncios, Convocatoria, nuestros Post se hicieron característicos y reflejan la estética de una escuela contemporánea, abierta y plural.

Creamos un *Blogspot* para escribir textos críticos sobre la realidad social y artística y este último año creamos una *Web* para canalizar desde allí las inscripciones, en la que alumnos de otras ciudades o países pueden postularse y con los que mantenemos entrevistas de admisión vía *Skype*.

Lic. Leandro Hilario Torres

Profesor de Gestión Cultural UNDAV

Resumen. La TAE es una escuela dedicada al arte escénico contemporáneo creada y gestionada por CLAUDIA BILLOUROU y LEANDRO HILARIO TORRES.

Funciona actualmente en el Teatro Argentino de La Plata y está auspiciada por UNESCO y el Ministerio de Trabajo de la República Argentina.

Se realizan acciones de formación de artistas y técnicos profesionales en cursos, seminarios, conferencias y workshops; y presentaciones de espectáculos, conciertos, proyecciones, muestras y experiencias artísticas nacionales e internacionales.

También se llevaron a cabo intercambios y residencias de artistas y profesores en instituciones nacionales e internacionales.

Invitados por UNESCO a exponer su experiencia en la Conferencia Anual del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural en París en 2013, participaron de la campaña UNESCO *Your 1% counts for creativity de ese mismo año*.

El video que realizó la UNESCO sobre la TAE fue Nominado al mejor video documental en el festival The Action On Film Festival. California en junio de 2014.

Escuela de Creación y Dirección Conjunta.

Creemos en el trabajo y la creación en equipo en el arte. Proponemos un modo diferente de gestionar procesos creativos en el saber compartido. Valoramos el conocimiento que nace de la puesta en común con otros y ponemos en práctica construcciones colectivas surgidas de las riquezas individuales. Por estos motivos, quienes hacemos la TAE, nos presentamos:

CLAUDIA BILLOUROU (La Plata)

Directora de escena, vestuarista y escenógrafa. Dirigió en los últimos años ENTROPIA SHAKESPEARE (2014) AINADAMAR (Bogotá 2012/La Plata 2010) INTERMEDIO (2011) Desarrolló su carrera principalmente en teatros de Alemania, Austria, Suiza, Francia y Checoslovaquia. Dictó clases en Universidades de la República Alemana y participó tanto como artista como curadora en Muestras Internacionales representando a Alemania e integró proyectos culturales y educativos en organizaciones como UNESCO, le Centre Universitaire de Recherche Dramatiques y Theaterakademie des Landes Hessen, L'Université de Théâtres des Nations entre otras. Obtuvo reconocimientos y premios internacionales.

LEANDRO HILARIO TORRES (Avellaneda)

Artista Visual y Licenciado en Comunicación (Universidad de Buenos Aires). Realizó la Instalación AVISTAJE DE REBELION (2015) el Espacio Escénico para ENTROPÍA SHAKESPEARE (2014) y el Site Especific CAZA DE CAOS (2013). Presentaciones en Pintura LA ODISEA DE LA MARAÑA (2013) MIRAR (2011) MIRAR MIRAR MIRAR (2010) 98° SALON NACIONAL DE ARTES VISUALES. PINTURA 2° Premio (2009) 98° SALON NACIONAL DE ARTES VISUALES. DIBUJO (2009) 97° SALON NACIONAL DE ARTES VISUALES. PINTURA (2008) Integró los colectivos FAMILIE TASCHEN y SALE (2007-2006) y participó en Presentaciones Colectivas DESPLAZAMIENTOS (2005) m2 (2005) OFICINA (2004) TICS (2004) -entre otras- y desarrolló la muestra transdisciplinaria UN BLANCO (2003)

Dicta clases de cultura y arte en la Universidad Nacional de Avellaneda.

Octubre, 2015