

DOSSIER

**Categorías y
criterios artísticos
en las artes del
espectáculo**

coordinado por
Karina Mauro y
Pablo Salas Tonello

Presentación

Categorías y criterios artísticos en las artes del espectáculo: evaluación, gusto, tradición, enseñanza

Karina Mauro¹

Pablo Salas Tonello²

El objetivo del presente *dossier* es reunir una serie de estudios que tienen por objeto el análisis de categorías y criterios artísticos con los que se organizan diversos ámbitos de las artes escénicas en nuestro país: la enseñanza, las políticas públicas, las fronteras entre circuitos y los procesos de consagración. Estos trabajos no indagan dichos criterios como ideas abstractas, sino como formas incorporadas que guían la acción y tienen efectos notables en las dinámicas de la actividad. De este modo, el lector o la lectora de estas páginas podrá ver una serie de disputas sobre la definición del valor, la calidad artística, los principios de identificación entre artistas, las dimensiones éticas, entre otras cuestiones, diseminadas en una gran variedad de contextos y procesos: los talleres de actuación, la legislación y los concursos estatales, las disputas identitarias en el seno de una tradición, las instancias de consagración artística, los procesos de institucionalización de una práctica.

La iniciativa de este *dossier* surgió en el X Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA) realizado en septiembre de 2019, donde coordinamos una mesa de trabajo con el título que lleva este *dossier*. A partir de este encuentro, nos propusimos poner al día estos debates mediante la convocatoria que realizamos desde la Revista Papeles de Trabajo de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, quienes con generosidad y cuidado acompañaron la confección final del documento. Agradecemos especialmente a la revista por su interés, por el trabajo de edición y, sobre todo, la oportunidad que nos ofrecieron para dar lugar a esta agenda de investigación.

Consideramos que las artes escénicas conforman una vastísima tradición de la cultura de nuestro país y desde hace décadas miles de personas formaron parte de la profesión a lo largo y a lo ancho del territorio. Gran parte de los estudios sobre teatro fueron elaborados en los campos de la crítica y el análisis literario, ámbitos disciplinares que habitualmente privilegian el análisis semiológico de los espectáculos y los textos, y manifiestan sobre todo una voluntad por elaborar reconocimientos al participar activamente en las disputas del campo artístico en la elaboración y el debate sobre el valor estético de las obras. De este modo, los campos artísticos, y especialmente el teatro en nuestro país, han acumulado bibliografía orientada a

1 Universidad Nacional del Arte y Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. karinamauro@hotmail.com

2 Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales/Universidad Nacional de San Martín. pablosalast.89@gmail.com

acrecentar su valor, volviéndose objetos con un notable blindaje de legitimidad ante los proyectos que buscan explicar las operaciones sociales que dentro de ellos ocurren (Bourdieu, 2011). En contraste, quienes coordinamos este *dossier* nos interesamos por la indagación de las artes escénicas no desde los significados, sino desde sus prácticas sociales, conflictos y procesos históricos.³

En suma, en este *dossier* nos interesó recuperar trabajos que se destacan por un afán objetivante de la actividad del campo, no preocupadas por instituir reconocimientos hacia tal o cual forma teatral, sino por explicar desde una posición exterior cómo ocurren este tipo de tensiones en el teatro de nuestro país. Consideramos que es de gran importancia constituir un campo disciplinar de este tipo para las artes, el cual pueda distinguirse con claridad de aquellos estudios que intervienen de forma directa en el campo de la crítica, ya sea al subrayar su valor estético o su valor político. En este sentido, los autores de este *dossier* formamos recientemente el equipo de investigación EITyA (Estudios Interdisciplinario sobre Trabajo y Arte), el cual nuclea a investigadores de distintas áreas e intereses temáticos donde analizamos las artes desde sus condiciones laborales, organización económica, carreras profesionales, entre otras cuestiones.

Los estudios sobre teatro en Argentina

En nuestro país, la elaboración de historias, teoría y crítica de teatro tiene una larga tradición. Entre las más recientes, se destacan las historias del teatro de Osvaldo Pellettieri, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias, así como su interés por recuperar la tradición del actor nacional (Pellettieri, 2001) e introducir la teoría del campo artístico de Bourdieu para pensar el teatro argentino. Más recientemente, Jorge Dubatti desarrolló nuevos aportes orientados sobre todo a fundar los estudios de teatro como un campo autónomo, con la propuesta de categorías y herramientas conceptuales que tuvieron gran difusión en investigaciones sobre teatro en todo el país. Al respecto, pueden revisarse sobre todo sus volúmenes sobre Filosofía del teatro (2007, 2010, 2014), así como su propuesta para elaborar una “cartografía teatral” (2008) que utiliza herramientas de la literatura comparada.

Las nuevas tendencias en las artes escénicas rioplatenses de finales de los años 1980 y 1990 se caracterizaron por colocar en el centro del hecho escénico a la actuación, y que, en algunos casos, recuperan la tradición del actor popular argentino, especialmente Alberto Ure y Ricardo Bartís. Estas transformaciones pusieron de relieve las escasas herramientas de los estudios de teatro para explicar “qué es lo que hacen los actores y las actrices, que ha fascinado y fascina a los espectadores desde hace siglos” (Mauro, 2014). En este sentido, los estudios teatrales han priorizado el análisis de los textos, y cuando no, el sentido de los espectáculos, con serias dificultades para nombrar esa materia evanescente tan constitutiva del teatro que son su presencia física, destrezas, gestos y emocionales de actores y actrices. De este modo, una importante línea

3 Al respecto, véase los trabajos coordinados por Mauro sobre condiciones laborales en mundos artísticos (Mauro; 2018, 2020a, 2020b) y estudios sobre la actuación (Mauro; 2014, 2015, 2016), o los trabajos de Salas Tonello sobre jurados de teatro (2016), criterios de premiación en un festival de teatro (2019) y de reclutamiento en el ámbito del casting audiovisual (2020).

de investigación de las artes escénicas se propuso indagar la actuación como un campo autónomo de otras tareas del quehacer teatral, como las áreas técnicas, la dramaturgia o la dirección.

Por otro lado, la antropología social será un campo de estudios fecundo para el teatro. A finales de la década del '90, Bayardo (1995) condujo su investigación doctoral sobre el circuito del teatro *off Corrientes*, donde analizó las relaciones entre los criterios estéticos del circuito y las formas de organización del trabajo. El trabajo de Bayardo puso de relieve las dificultades que suponía la organización en cooperativas que había impulsado la Asociación Argentina de Actores, lo que implicó magras ganancias y poca estabilidad laboral para los artistas a cambio de muchas horas de dedicación. También este trabajo abrió camino para estudiar los modos de circulación y las fronteras internas en el campo del *off* del teatro porteño. Recientemente, distintas investigaciones doctorales de las ciencias sociales se ocuparon de la actividad teatral: en el campo de la antropología, se destaca el trabajo etnográfico de Mariana Del Mármol (2016) sobre la cuestión del cuerpo en las experiencias de aprendizaje del teatro en La Plata, o el trabajo de Santiago Battezzati (2017) sobre cómo se aprende a actuar, y qué lugar tiene la palabra en este proceso, dentro de dos estilos de actuación en talleres de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Romina Sánchez Salinas (2018) se interesó por las complejas relaciones entre teatro comunitario y distintas agencias del Estado –nacional, provincial, municipal– en la provincia de Mendoza mediante el seguimiento pormenorizado del itinerario de una compañía de teatro comunitario desde su fundación hasta obtener una sala propia y ganar un rol importante en su interlocución con las instituciones. Estos dos últimos investigadores son autores de artículos del presente *dossier*.

Categorías y criterios artísticos en las artes del espectáculo

Toda práctica de evaluación humana supone un proceso compuesto de distintas acciones: clasificar objetos o personas, conmensurarlos, realizar acciones para estandarizarlos, construir equivalencias y marcar algunos y no otros. Estas evaluaciones no ocurren dentro de mentes individuales, sino en prácticas y experiencias compartidas. Más aún, existen tecnologías elaboradas para estabilizar criterios y categorías que hacen de la evaluación una práctica transportable de un contexto a otro y lo menos controversial posible (Lamont, 2012: 204-205). Las categorías y criterios artísticos de las que se ocupan los trabajos reunidos en el presente *dossier* emergen de este tipo de prácticas, donde agentes e instituciones disputan sentidos y criterios de valor. A su vez, un objetivo central del *dossier* será recorrer distintos contextos donde estos problemas se ponen en juego: la formación, las instituciones, las corrientes estéticas, las compañías de teatro.

A diferencia de otros mundos profesionales, las artes engendran formas enigmáticas y poco acordadas explícitamente sobre cómo se crea el valor (Lizé, 2015: 5-6), lo cual hace especialmente desafiante la indagación por cómo se definen y ponen en práctica los criterios y categorías de valor. El teatro es un ámbito donde las credenciales académicas no garantizan oportunidades laborales, donde personas con muy poca experiencia alcanzan importantes reconocimientos, sumado a que existen notables diferencias entre circuitos. Por ejemplo, los criterios de valor en el seno del teatro independiente pueden diferir mucho de los válidos en el comercial o el oficial. En consecuencia, las categorías y criterios de valor son un tema de especial interés para las artes del espectáculo.

Desde hace tiempo, distintas investigaciones se interesaron por estudiar específicamente los criterios de valor en los campos artísticos. En 2015, Lizé (2015) coordinó un *dossier* donde distintos autores analizaron los problemas del reconocimiento y la consagración en distintos campos. Este compendio incluyó un trabajo que analizó los problemas estéticos y de justicia a los que se enfrentaban un grupo de jurados de arte plástico en Canadá (Misdrahi, 2015), los motivos que impulsaron la exitosa carrera de la escritora Amélie Nothomb (Saunier, 2015) o los problemas vinculados al “talento” en el mercado laboral de actores y actrices de París (Thibault, 2015), entre otros trabajos. Por su parte, otros autores se interesaron por los evaluadores “expertos” dentro de los campos artísticos. Tal es el caso de Chong (2010), quien examinó los desafíos a los que se enfrentaban críticos literarios al escribir reseñas que aspiraban a realizar evaluaciones objetivas, para lo cual debían realizar un trabajo activo en pos de neutralizar elementos del proceso evaluativo que atentara contra dicha objetividad.

En el ámbito local, se destaca especialmente el trabajo realizado por Baldassarre y Giannini (2018), quienes también se ocuparon de evaluadores expertos, aunque en este caso en el ámbito de las artes plásticas. Las autoras analizaron cómo se definen los precios de las obras de arte en las subastas de la Ciudad de Buenos Aires, con un enfoque especial en las relaciones entre valor artístico y valor monetario. Esta investigación demostró que en las subastas hay un “dispositivo ritual” de especial relevancia, donde la performance del subastador, las inflexiones de su voz y los juegos de su discurso pueden ser determinantes para elevar o disminuir el precio final de la obra (Baldassarre, Giannini, 2018: 192). En este sentido, los criterios de valor emergen no sólo de acuerdos previos, sino en la interacción misma, donde los agentes involucrados tienen incorporados hábitos y estrategias con probada eficacia.

En suma, los criterios de evaluación artística invocan desafíos de gran complejidad para los agentes y no implican solamente poner en juego reglas previas sobre las cuales hay acuerdos inamovibles. Por el contrario, estos criterios suponen interacciones y negociaciones, y cobran especial importancia para comprender cómo se valora una obra de arte, las inflexiones de una carrera profesional, el proceso de institucionalización de una corriente estética, el trabajo de los expertos de un campo artístico. En consecuencia, confiamos en que los trabajos del presente *dossier* desatarán nuevos interrogantes y claves de análisis para diferentes agendas dentro de los estudios sobre artes.

Los artículos del presente *dossier*

Según anticipamos, los trabajos del presente *dossier* indagan los problemas enunciados en diferentes contextos y protagonizados por una variedad de actores sociales. El trabajo de Marina Suárez revitaliza los estudios sobre el teatro *under* de los '80 al analizar la figura de Batato Barea en la mirada de la artista plástica Marcia Schwartz. El estudio de Suárez analiza la representación retratística que Schwartz hace de Barea como un camino para comprender las inflexiones y procesos de legitimación que el teatro *under* ganó a comienzos de los '90. Con una documentación periodística minuciosa, además de un amplio acervo de fuentes orales contruidos por la autora, el artículo recupera las reacciones de la crítica y los agentes del campo artístico cuando el teatro *under* ingresa en una muestra del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, lo que permite mostrar las relaciones fluidas entre teatro y artes visuales, las disputas

por la legitimidad y cómo la consagración del *under* también lo transforma como objeto artístico. En suma, el trabajo de Suárez pone al día los debates sobre el *under* y la figura de Batato Barea poniendo la atención en el itinerario de su figura en el museo, una institución clave de consagración artística.

El artículo de Santiago Battezzati presenta una etnografía de dos talleres de actuación en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual de por sí resulta de especial interés para este *dossier*, ya que los criterios estéticos propios de cada técnica de actuación no aparecen como catálogos en abstracto, sino en la interacción entre maestro y estudiantes. La originalidad del trabajo reside en prestar atención a los aspectos climáticos y anímicos que van armándose en las clases —el silencio, el humor, la angustia, las ironías—según cómo el maestro conduce con sus intervenciones al momento de mirar escenas. Al mismo tiempo, el presente artículo pone de relieve la especial importancia que tiene ese “sentarse y mirar” por parte de los estudiantes, una actividad que, lejos de ser pasiva, tiene un lugar crucial en la experiencia de aprendizaje de la actuación al convocar la atención de los estudiantes en pos de ver, sentir y gustar de esas actuaciones como indica el maestro. En este caso, el trabajo de Battezzati analiza clases en dos espacios: las clases de Claudio Tolcachir y Lorena Barutta dentro de la tradición stanislavskiana, y las clases a cargo de Alejandro Catalán dentro del teatro de estados.

El trabajo de Francesca Rindone analiza los distintos momentos y sentidos del proceso de legitimación del teatro callejero en la Ciudad de Buenos Aires hasta constituirse el Curso de Formación del Actor-Actriz para la Actuación en los Espacios Abiertos en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). De este modo, la autora se pregunta qué transformaciones experimenta una práctica artística asociada a la cultura popular al incorporarse dentro de una dependencia estatal y constituirse como un lenguaje escénico que debe ser enseñado. El artículo analiza el caso del grupo La Runfla, que gestiona la habilitación de un espacio público de formación y una oferta de enseñanza que la autora analiza cuidadosamente en la parte final del escrito. En este caso, las categorías y criterios artísticos más destacados tendrán que ver con la patrimonialización y los recortes efectuados sobre la tradición, al seleccionar ciertos elementos de la tradición del teatro callejero sobre otros.

Por su parte, el artículo de Camila Mercado analiza las categorías identitarias y los principios clasificatorios y de valorización, estigmatización, legitimación o invisibilización que se ponen en juego en el campo del teatro comunitario en la Ciudad de Buenos Aires. Ubicada en una perspectiva antropológica, con un trabajo de campo de largo aliento, la autora recorrerá las inflexiones históricas y tensiones de sentido en torno a una variedad de ejes de gran importancia en el teatro comunitario: la transformación social, el espacio público, el tipo de gestión, la militancia, la dimensión artística de la práctica. En la sección final, el trabajo analiza la organización por proyectos del teatro comunitario, una estrategia de articulación con el Estado que, a la vez que garantiza la relativa autonomía de las compañías, implica desafíos para los teatristas que deben someterse a las exigencias —sociales o artísticas—de tal o cual dependencia estatal.

Por último, Romina Sánchez Salinas indaga los complejos procesos de reconocimiento y valorización del teatro comunitario por parte de las políticas culturales públicas. Para ello, analiza la inclusión y permanencia del teatro comunitario dentro de la legislación y la agenda del Instituto Nacional del Teatro (INT) a partir de las disputas ocurridas entre 2008-2020,

mostrando cómo ciertos sentidos flexibles se transforman en categorías y clasificaciones sólidas con la intervención del Estado. En primer lugar, el artículo ofrece un recorrido por la relación entre políticas públicas y teatro comunitario en Argentina. A continuación, la autora analiza las controversias suscitadas por las primeras iniciativas para incluir al teatro comunitario en los concursos del INT, donde un primer desafío fue articularse a la distribución equitativa por regiones, algo atendible para el teatro independiente pero inadecuado para el comunitario. Por último, se propone un análisis pormenorizado de la Ley Nacional del Teatro según cómo define las fronteras de su accionar dentro de un circuito –el independiente– y un tipo de teatro.

Esperamos que el presente *dossier* contribuya a proponer nuevos problemas y encuadres en los estudios sociales sobre artes del espectáculo y, sobre todo, tender redes entre investigadores que realizan su trabajo son preocupaciones similares. La exploración y objetivación de las categorías y criterios con que se organizan y practican las artes del espectáculo no implica ser un “aguafiestas que vienen a destruir las comunidades mágicas”, como ironizaba Bourdieu (2011: 196) ni cometer un “crimen de “lesa majestad” contra los creadores, según señalaba Sergio Miceli (2012: 15) en su estudio sociológico sobre Borges. Por el contrario, consideramos que este tipo de indagaciones permiten entender mejor cómo funcionan las artes, adoptando una óptica que ponga de relieve sus territorios más conflictivos, con pocos acuerdos, donde los actores sociales están permanentemente renegociando las premisas de su práctica.

Referencias bibliográficas

- Baldasarre, María Isabel; Giannini, Ana Clara (2018). “¿Cuánto vale una obra de arte? Valuaciones artísticas en Buenos Aires a través de las subastas, 2000-2016”, en Wilkis, Ariel (ed.): *El poder de (e)valuar. La producción monetaria de jerarquías sociales, morales y estéticas en la sociedad contemporánea*. Buenos Aires, UNSAM Edita/UNR Editorial.
- Battezzati, Santiago (2017). *Histriónicos y emocionales: la formación de los estudiantes en dos estilos de actuación en Buenos Aires*. Tesis de Doctorado en Antropología Social. IDAES/UNSAM.
- Bayardo, Rubens (1997). *El Teatro “off Corrientes” ¿Una alternativa estético-cultural?* Tesis de Doctorado en Antropología. Facultad de Filosofía y Letras/UBA.
- Bourdieu, Pierre (2011). “Alta costura y alta cultura”, en: *Cuestiones de Sociología*. Akal, Madrid. pp. 195-204.
- Chong, Phillipa (2013). “Legitimate judgment in art, the scientific world reversed? Maintaining critical distance in evaluation”, *Social Studies of Science*, Vol. 43, pp. 265–281.
- Del Mármol, Mariana (2016). *Una corporalidad expandida. Cuerpo y afectividad en la formación de los actores y actrices en el circuito teatral independiente de la ciudad de La Plata*. Tesis de Doctorado en Antropología. Facultad de Filosofía y Letras/UBA.
- Dubatti, Jorge (2007). *Filosofía del teatro I: convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires, Atuel.
- Dubatti, Jorge (2008). *Cartografía teatral. Introducción al teatro comparado*. Buenos Aires, Atuel.
- Dubatti, Jorge (2010). *Filosofía del teatro II: Cuerpo poético y función ontológica*. Buenos Aires, Atuel.
- Dubatti, Jorge (2014). *Filosofía del teatro III: El teatro de los muertos*. Buenos Aires, Atuel.
- Lamont, Michèle (2012). “Towards a Comparative Sociology of Valuation and Evaluation”, *Annual Review of Sociology*, N° 38, pp. 201-221.

- Lizé, Wenceslas (2015). "Présentation: trajectoires de consécration et transformations des champs artistiques", *Sociologie et sociétés*, Vol. 47, N° 2, pp. 5-16.
- Mauro, Karina (2014). "El 'Yo Actor': Identidad, relato y estereotipos", *AURA. Revista de Historia y Teoría del arte*, N° 2, pp. 102-124.
- Mauro, Karina (2015). "La actuación popular porteña como patrimonio cultural intangible" en: *#PensarLaCulturaPública: aportes para una cartografía nacional*. Ministerio de Cultura de la Nación, Buenos Aires, pp. 177-183.
- Mauro, Karina (2016). "Apuntes sobre una cuestión pendiente: la actuación cinematográfica". *Imagofagia. Revista de la Asociación de Estudios de Cine y Audiovisual*. N° 13, pp. 1-25.
- Mauro, Karina (2018a). "Entre el mundo del arte y el mundo del trabajo. Herramientas conceptuales para comprender la dimensión laboral del trabajo artístico". *Telón de Fondo*, N° 27, pp. 114-143.
- Mauro, Karina (2018b). "Presentación: Condiciones laborales de los trabajadores del espectáculo en Buenos Aires (1902 – 1955)", *Telón de Fondo*, N° 27, pp. 108-113.
- Mauro, Karina (2020a). "Arte y trabajo: indagaciones en torno al trabajo artístico y cultural", *Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo*, N°8, pp. 1-17.
- Mauro, Karina (2020b) "Condiciones laborales en las artes y la cultura", *Telón de fondo*, N°31.
- Miceli, Sergio (2012). *Ensayos porteños. Borges, el nacionalismo y la vanguardia*. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal.
- Misdráhi, Marian (2015). "Être "découvert ou se faire reconnaître? Le processus de détermination de la valeur dans l'attribution de bourses en arts visuels", *Sociologie et Société*, Vol. 47, N° 2, pp. 65-83.
- Pellettieri, Osvaldo (2001). "En torno al actor nacional: el circo, el cómico italiano y el naturalismo", en: *De Totó a Sandrini. Del cómico italiano al "actor nacional" argentino*. Buenos Aires, Galerna.
- Salas Tonello, Pablo (2016). "La construcción de legitimidad del jurado en un festival oficial de teatro", *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, N°1, pp. 57–67.
- Salas Tonello, Pablo (2019). "La Orientación Generacional y Estética de una Premiación del Estado Dirigida al Teatro Independiente", *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, Vol. 9, N° 2, pp. 1-27.
- Salas Tonello, Pablo (2020). "Técnica actoral y cuidado emocional: las prácticas de casting en el mundo laboral de la actuación audiovisual", *Revista Latinoamericana de Antropología del trabajo*, Vol. 4, N° 8, pp. 1 – 24.
- Sánchez Salinas, Romina (2018). *Detrás de escena. Políticas culturales y teatro comunitario en Mendoza. El caso de Chacras para Todos (2008-2018)*. Tesis Doctoral en Sociología. IDAES-UNSAM.
- Saunier, Émilie (2015). "Accéder à la reconnaissance en tant que femme écrivaine belge: une étude du cas d'Amélie Nothomb dans le champ littéraire français", *Sociologie et sociétés*, Vol. 47, N° 2, pp. 113-135.
- Thibault, Adrien (2015). "Être o une pas être. La genèse de la consécration théâtrale ou la constitution primitive du talent", *Sociologie et Sociétés*, Vol. 47, N° 2, pp. 87-111.