

PRESENTACIÓN DEL DOSSIER HACIA UN ESTUDIO DE LA EXPERIENCIA DEL ESPECTADOR

Sandra Ferreyra

Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina

sferreyra@campus.ungs.edu.ar

Los trabajos que integran este Dossier sistematizan algunas reflexiones realizadas en el marco del grupo de investigación que dirijo y cuyos proyectos están radicados en el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde 2015, con la creación del Programa de investigación teatral y gestión de públicos ESPECTARES, un equipo conformado por estudiantes, graduadas e investigadores docentes hemos realizados diversas acciones en torno a la figura del espectador: 1) innovaciones pedagógicas orientadas a la formación como espectadores y gestores culturales de los estudiantes de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos; 2) la programación en las salas de la UNGS de eventos teatrales para desarrollar nuevos públicos en la región noroeste del Conurbano Bonaerense e 3) investigaciones que abordan al espectador no solo en su condición de componente indispensable de la producción escénica sino específicamente como experiencia que puede configurarse a partir del reparto social de prácticas culturales pero que no se limita al lugar que ese reparto le asigna.

Esta compilación en particular da cuenta de algunos problemas del estudio del espectador que surgieron de nuestras acciones y discusiones y que fueron constituyendo el devenir de nuestro pensamiento grupal. Esperamos que su publicación colabore con el fortalecimiento de un campo de investigación todavía en formación en nuestro país.

De manera general, observamos que la tan mentada multiplicidad de la escena argentina de los últimos cincuenta años está determinada por el surgimiento de modos de producción que apuestan a la dimensión materialista del lenguaje escénico en el marco de un sistema teatral fundado y alimentado por el idealismo. La concepción idealista de la escena que fue dominante entre las décadas de los treinta y de los setenta mide la atención del espectador en la eficacia de la mediación representativa y de la inmediatez ética; la concepción materialista de la escena, en cambio, inscribe la atención del espectador en la distancia estética que opera en las impresiones sensoriales y cuya condición de posibilidad es la suspensión de la relación causal entre las formas artísticas y un efecto determinado en el público. Esta suspensión habilita el reconocimiento de la dimensión perceptiva como campo de transformaciones estético-políticas que surgen en tensión con la referencialidad y la intencionalidad artística. Desde estas transformaciones es posible una nueva forma de solidaridad entre la escena y la platea que se sostiene en la capacidad emancipadora de asociar y disociar imágenes. Pone límites al mito de la relación directa entre una verdad que

la escena devela y la toma de conciencia por parte del espectador en función de ese develamiento.

Este mito forma parte del entramado conceptual fundante del teatro independiente de Buenos Aires, y en este sentido resulta fundamental revisar esas bases. El artículo de Brenda Sánchez analiza concepciones, especialmente la equiparación entre público y pueblo, que apuntalaron el mito de la relación directa entre la intención del artista y el efecto en el espectador en las publicaciones que sirvieron de órgano de difusión al programa que Leónidas Barletta delineó para el Teatro del Pueblo.

En la actualidad la relación entre los artistas y los espectadores es abordada por las instituciones culturales, por la academia y por los artistas a partir de diversas estrategias en las que se incorporan concepciones propias de la sociología, la filosofía y la pedagogía del arte. Daiana González se ocupa de indagar el alcance de tales concepciones y estrategias en tres espacios que actualmente trabajan en la formación de espectadores y la gestión de públicos en la ciudad de Buenos Aires.

Carolina Zunino, por su parte, se pregunta por la dimensión performática de la escritura y la lectura literaria, analizando algunos ciclos de lectura que se realizan en la provincia de Buenos Aires. Las participaciones en estos espacios son abordadas como performances que instituyen una forma de expectación, estableciendo una particular relación entre la literatura y los cuerpos.

Martín Rodríguez aporta una reflexión estético política sobre la risa del espectador popular en el marco de un trabajo que estudia a cómicos mexicanos y argentinos que tienen un origen y una trayectoria teatral, pero que alcanzan su popularidad en el cine. Rodríguez se pregunta por la potencia revolucionaria de la risa del pueblo apelando a categorías de Bergson y Spinoza.

Finalmente, en el artículo de mi autoría propongo pensar el alcance de la experiencia estética y su impacto en la trayectoria perceptiva de los espectadores de Buenos Aires. Con el objetivo de describir los movimientos atencionales, emocionales y hedónicos involucrados en la experiencia estética imaginamos una espectadora que oscila entre dos figuras de expectación: la alumna y la astróloga.

Esta presentación inicia para el grupo de investigación que constituimos la discusión sobre el alcance de la experiencia expectatorial atendiendo no solo a la dimensión referencial y ética del arte sino también a la dimensión estética en su interacción con las otras dos. Tomamos el espacio que nos ofrece la querida revista *Teatro XXI* para ensayar formas de comunicación de nuestras intuiciones en torno al espectador, especialmente aquellas que se fundan en el principio de igualdad de los saberes y acciones que le son propios respecto de los saberes y acciones de los artistas y de los doctos. En este sentido, buscamos entramar la reflexión sobre la experiencia del espectador con nuestras propias experiencias en tanto investigadores, tratando de sustraernos, dentro de nuestras posibilidades, a un orden explicador que ponga el discurso de especialistas por encima de la experiencia que estamos estudiando. No sabemos si lo lograremos, pero lo estamos intentando.