

MÚSICA CLÁSICA 3.0

UNA PUBLICACIÓN DE MCBA

**JAQUELINA
LIVIERI**

La ópera es teatro cantado.

**OLIVERIO
DUHALDE**

Música cinematográfica

**ELISABETTA
RIVA**

El consumo cultural y el deseo

#CONVOCATORIAS #VIDEOS #AGENDA
#RESEÑAS #OTRASMUSICAS

#8

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019

“EL CONSUMO CULTURAL ES EL ÚLTIMO ESLABÓN DEL DESEO”

Elisabetta Riva dirige el Teatro Coliseo hace ya más de 5 años. En esta nota nos cuenta todo lo que implica el verbo dirigir. Además reflexiona sobre las posibilidades de la programación en relación a nuevos públicos y nos brinda su experiencia respecto a su formación como gestora cultural y a su postura como profesional del medio.

Por Lucila Bruno

Una mujer ávida de conocimiento, que adoptó Buenos Aires como su bastión de creación cultural y que encuentra en el hacer su mejor escuela.

Sos Dra. en Letras y Filosofía especializada en cine, actriz, productora, docente, gestora cultural. ¿Todos estos estudios respondieron a una misma inquietud o bien fuiste buscando diferentes enfoques sobre el arte?

Las dos cosas. Cuando era adolescente tenía un horizonte de interés muy amplio sobre el arte, que iba desde las artes plásticas a la literatura, pasando por el cine y el teatro. Me interesaba y seducía tanto la parte académica como la práctica.

Me parecía imprescindible estudiar todo lo que permea y genera arte: los contextos históricos, filosóficos, geográficos, las biografías de los artistas, etc. Y de la misma manera me encantaba pintar, actuar y escribir. Me costaba sentir una vocación profesional clara y precisa, con lo cual elegí una carrera universitaria que me permitiera nutrir la amplitud del interés, para darme tiempo de poner en foco la vocación. Fue durante la carrera de Letras que empecé a focalizar y a encontrar en el teatro mi camino. Sentí que era una forma de arte ‘completa’ en la que confluía mucho de lo que me interesaba, y que de alguna manera sanaba la distancia entre lo

académico y la práctica. Así que el teatro se transformo de a poco en mi horizonte de búsqueda. Pero la amplitud de intereses [algunen la podría definir como delirio de omnipotencia] siguió siendo mi rasgo inevitable, tanto que se fueron sumando la producción y la gestión cultural.

El consumo es el último eslabón del deseo, que se nutre de impulsos y estímulos que se forman en la casa, en los ámbitos educativos, en la sociedad.*

Desde 2014 sos la Directora general del Teatro Coliseo. ¿Qué implica ese cargo? ¿Cuáles son tus tareas principales?

En el Teatro Coliseo el puesto implica ocuparse de todo. La amplitud de horizontes me sigue persiguiendo. Hay teatros en los que el rol del director general tiene un alcance más limitado. Las tareas que cubro sola, en otras instituciones se reparten en distintas direcciones o áreas de subgerencias. Aca no es delirio de omnipotencia, es la limitación de recursos que impone hacer de dicha necesidad una virtud.

En el Coliseo me ocupo de la gestión general, de la programación de sala y de las temporadas de producción propias (NuovaHarmonia e Italia XXI, por ejemplo), de los recursos humanos, del fundraising, de la comunicación, etc. En los primeros

años me he ocupado del master plan de relanzamiento, que incluye el proyecto de restauración del edificio y de modernización del sistema de management. He aprendido mucho gracias a este amplio alcance. Me encanta aprender.

¿Cuál fue el objetivo principal de este proceso de modernización?

El objetivo a alcanzar era mejorar la oferta artística a nivel cualitativo y cuantitativo y para alcanzar ese objetivo había que ocuparse de un relanzamiento integral. El eslabón fundamental fue el relanzamiento edilicio particularmente la reforma escenotécnica. En paralelo había que avanzar en todos los otros frentes para ponerlos al día con las actuales dinámicas de gestión cultural. Trabajamos en el acercamiento a productores y artistas para una mejora de la propuesta, el posicionamiento de la institución frente al público y los medios y realizamos un análisis de gestión para optimizar recursos y potenciar su eficacia.

¿Cómo ves el panorama de la música llamada clásica o académica? ¿Crees que se modificaron los hábitos de consumo?

Es un contexto muy crítico. Los hábitos de consumo se modificaron mucho para todas las artes escénicas que se consumen en vivo. La música clásica quizás sea la más afectada porque, además, es un género que parece no interesar a las nuevas generaciones. No se estaría logrando el cambio generacional en las salas, ni siquiera en las mismísimas familias de abuelos. Los jóvenes prefieren otros

géneros. Esto es un desafío. ¿Cómo acercar los jóvenes a la experiencia de la música clásica? ¿Cómo seducirlos en un contexto cultural que privilegia la forma al contenido, con algo que es puro contenido? ¿Hay que esforzarse para hacerlo más glamoroso para las sensibilidades actuales? O quizás hay que modificar el ritual, la manera en el cual se presenta. Son muchas preguntas que quedan aún sin respuestas, para mí. Lo que es cierto es que se trata de un contenido que necesita un mínimo de preparación, de educación. El consumo es el último eslabón del deseo, que se nutre de impulsos y estímulos que se forman en la casa, en los ámbitos educativos, en la sociedad. Es allí donde no hay mucho de música clásica. Así que es difícil convencer si no se ha generado el deseo en primer lugar.

Como programadores podemos esforzarnos en renovar, buscar nuevas maneras de comunicar pero si falta todo el resto en la sociedad, no sé si lo vamos a poder lograr!

¿Cuál dirías que es la búsqueda principal del Ciclo NuovaHarmonia? ¿Cómo se estructuró la agenda de conciertos de 2015?

Buscamos variación entre lo tradicional y lo innovador, siempre anclados en la calidad artística. Presentamos programas clásicos como los de la Orquesta de Eslovenia con Misha Maisky (cuyo repertorio será Smetana, Schumann y Brahms) o como fue el caso de la Orquesta de Cámara Kiev Uirtousi (que se enfocaron en Mendelsahn y Mozart),

alternados con programas más innovadores como será el de Kremerata Baltica con Mario Brunello (que estrenare una versión para orquesta de cuerdas de Note scante de Solima) o del dúo Drazica Nuli (que se centró en obras de Adame, Beiro, Potal). Hemos impulsado la composición de obras nuevas como el concierto para piano y orquesta de Stefano Bollani o las piezas contemporáneas compuestas especialmente para el programa "De aquel inmenso mar", música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación del conjunto barroco La Folia. Hemos mezclado cine y música, propuesto danza clásica y contemporánea, ópera lírica clásica y menos conocida del repertorio argentino, con la Ópera di Roma.

El objetivo es ser abarcativos y acercar a varios tipos de público a la música clásica, desacartonar la experiencia y hacerla accesible aún para un público no necesariamente 'erudito.*'

Alguno podrá decir que así hemos generado algo híbrido, que no deja de ser convencional y no logra ser del todo revolucionario, puede ser. Pero el objetivo es ser abarcativos y acercar a varios tipos de

publico a la música clásica, desacartonar la experiencia y hacerla accesible aun para un público no necesariamente "erudito".

¿En algún momento de tu carrera sentiste dificultades u obstáculos por ser mujer?

El contexto me está empujando a una tema de conciencia mucho más profunda y radical de la que creía tener. Siempre me gusta pensar que mi género no era un límite, ni siquiera un tema. Nunca sentí que tendra que responsabilizar a mi género por las dificultades que encontraba, no tenía esa alarma "actuado", no fui criada con ese paradigma, con lo cual no lo sentí, en su debido momento. Empecé a registrar algo "raro" cuando empecé a tener roles con más "poder", en ámbitos típicamente masculinos. Una cosa era ser actriz o productora. Otra era ser Ucapresidenta de una Fundación que hace décadas era gestionada por hombres de negocios, grandes de edad o una directora de un teatro en plenas negociaciones o en plena gestión de una obra de refacción edilicia millonaria. Me tuve que ganar un rol de poder por fuera de los moldes que mis interlocutores me proponían por default: seducción o rol secundario.

Un día registré que había gente que hablaba sobre mi competencia y que ni siquiera me habían dirigido la palabra. Ahí me di cuenta que si no me imponía un poco, no me iban a respetar. Pero no estaba dispuesta a transformarme en una "mala" imitación de un hombre. No quería imitar lo que hacían mis pares masculinos. La lucha de género para mí era un cambio

de paradigma en la modalidad de hacer gestión, en la modalidad de ejercer el poder: de vivirlo más como verbo transitivo que como sustantivo. Era una cuestión de método, de formas.

No iba a luchar para ganar levantando el tono, no iba a "empujar", a "no escuchar", no iba a apropiarme de esas prerrogativas machistas para afirmarme: iba a usar la inteligencia, la escucha, la empatía. Busco siempre la complementariedad con lo masculino, con lo macho. No me interesa eliminarlo. Si me interesa poner el límite para que se me respete por lo que soy. Y hay maneras distintas de poner límites. La presencia de más mujeres es necesaria para naturalizar otras formas de diálogo de debate y de poder. No es suficiente que haya cupos, hay que romper con moldes de comportamiento.

¿Cuál sería tu recomendación para quien comienza en gestión cultural?

Hacer, hacer, hacer... y hacer! Trabajar mucho en la cancha no hay nada como la experiencia para formarse. Me encanta que estén surgiendo cursos de estudio en gestión cultural pero no valen absolutamente nada si no son integrados por una amplia experiencia. Me encuentro mucho con jóvenes o menos jóvenes que creen saber toda de gestión porque tienen títulos de estudio. Así como conozco genios exitosos de la gestión que no han leído ni un renglón de teoría. Esto es muy importante. Es como pretender de saber actuar habiendo leído los libros de Stanislavski o de saber tocar el piano por haber leído todo sobre Mozart.

UCA

MÚSICA

LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN

LICENCIATURA EN MÚSICA POPULAR

LICENCIATURA EN DIRECCIÓN ORQUESTAL

LICENCIATURA EN PIANO

LICENCIATURA EN MÚSICA CINEMATOGRÁFICA

DOCTORADO EN MÚSICA

CURSOS

- METODOLOGÍA DE LA MUSICOLOGÍA HISTÓRICA
- ORIENTACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS EN LA MUSICOLOGÍA
- METODOLOGÍA DE LA ETNOMUSICOLOGÍA Y LA MÚSICA POPULAR URBANA
- TALLER DE REINVENCIÓN INSTRUMENTAL
- MATEMÁTICA APLICADA A LA COMPOSICIÓN MUSICAL
- COMPOSICIÓN ASISTIDA Y PROCESAMIENTO DE SONIDO Y MÚSICA EN TIEMPO REAL
- PENSAMIENTO COMPOSICIONAL CONTEMPORÁNEO

Facultad de Artes y Ciencias Musicales - UCA
 @facultaddemusica
 +54 9 11 6488 0372

INFORMES E INSCRIPCIÓN
 4338-0716/17 - musica@uca.edu.ar
 Pontificia Universidad Católica Argentina
 Facultad de Artes y Ciencias Musicales
 Av. Alicia Moreau de Justo 1500, CABA