ÁREA DE EDUCACIÓN
CUADERNOS PEDAGÓGICOS 2018

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

CP Nº 15
LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

NIVEL MEDIO

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

ÁREA DE EDUCACIÓN
CUADERNOS PEDAGÓGICOS 2018

Material producido por el Área Gestión de Públicos.
Colaboración pedagógica: Durán, Ana; Jaroslavsky, Sonia; Mc Loughlin, Verónica; Corcuera, Milagros; Gómez, Juan Pablo y Pansera, Aimé.

Gestión de públicos. Educación.
Teatro Nacional Argentino – Teatro Cervantes.
gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar
Tel. 4815-8880 int 188 y 117, int 137 (FAX)
www.teatrocervantes.gob.ar

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

CP
15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

Palabras de bienvenida

Estimadx docente

Bienvenido al ciclo lectivo 2018 del Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes. Esta gestión, orientada a la inclusión y construcción de ciudadanía, considera al docente como una "bisagra" social que propicia el acercamiento de las nuevas generaciones a las artes escénicas. Queremos un Teatro de todxs y para todxs. Por eso hemos diseñado varias estrategias que ofrecen una amplia gama de posibilidades para la formación, acercamiento y desarrollo de nuevos públicos, así como instancias de perfeccionamiento con especialistas para ustedes. Estas estrategias están dirigidas a pensar a los bienes culturales y al arte como un derecho, y al TNA – TC como un espacio de reflexión acerca de "lo nacional". Por eso, desarrollamos programas para todos los niveles educativos, que van desde un primer acercamiento hasta diferentes niveles de profundización, como los programas de mediación *Jóvenes y Escuela* y *Jóvenes Periodistas*, que cuentan con profesionales especializados en diferentes disciplinas.

El objetivo final de esa manera de pensar al Teatro Nacional para la Educación es abrir los espacios para que niñxs y jóvenes se acerquen, lo recorran y se apropien simbólicamente de una institución que nos pertenece a todxs.

Esperamos que este camino de ida y vuelta sea muy fructífero para todos.

Muchas gracias. ¡Lxs esperamos!

Alejandro Tantanian
Director General y Artístico

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

CP

15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

La formación de espectadores desde el área de Educación TNA - TC

Este cuadernillo con actividades pedagógicas se concibe como una colección de recursos para continuar desarrollando aprendizajes antes y después de las funciones en el espacio de la escuela. Creemos que la formación de espectadores se realiza de manera gradual, a través del despliegue de la experiencia de ser público de manera reiterada, y dialogando con diversas estéticas y lenguajes artísticos.

Aquí desarrollaremos información acerca del abordaje que realiza el área de Educación del TNA - TC de los espectáculos para las escuelas de nivel inicial, primario y medio. También presentaremos los vínculos con algunos ejes curriculares en relación con el espectáculo, visita guiada o actividad.

El objetivo de estas actividades es que los alumnos establezcan una continuidad entre el aula y el Teatro, con actividades previas y posteriores que sugerimos para que trabajen con sus docentes. Pero depende de cada docente abordar las propuestas. Entendemos que existen dentro de las escuelas que asisten grupos que están muy entrenados y son grandes conocedores, otros que hace poco han iniciado sus primeras experiencias teatrales, y por último, aquellos que asistirán por primera vez.

En cualquier caso, creemos que ***formar a los jóvenes como espectadores*** es una tarea conjunta con el docente y más compleja que únicamente invitarlos a ver una función de manera aislada, en todo su recorrido educativo.

Ana Duran y Sonia Jaroslavsky

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

CP
15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

TNA - TC Produce en el país

El programa Teatro Nacional Argentino – Teatro Cervantes Produce en el país tiene como objetivo generar producciones teatrales en distintos puntos del territorio nacional. A través de convocatorias abiertas en las que participan artistas de todo el país, el Teatro selecciona proyectos germinales y los produce integralmente, desde la financiación, los recursos humanos y la coordinación artística, del mismo modo que lo hace en su sede central. El programa apoya el desarrollo de artistas locales que ya vienen produciendo en diferentes ciudades y que de este modo se integran al repertorio del TNA – TC. Por medio de este programa, el TNA – TC se propone cumplir una misión descentralizadora y trascender los límites del edificio histórico del Cervantes, con el objetivo de estimular la producción, investigación y experimentación escénica en diferentes puntos del país.

Cynthia Edul
Coordinación artística

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

CP
15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

Material para el docente

Lectura

Los circuitos de las artes escénicas - El teatro público en nuestro país

Hay muchas maneras de hacer teatro, tanto desde la perspectiva de la creación de una obra, su producción y financiación, como de su exhibición y circulación. Se pueden distinguir en líneas generales tres grandes circuitos de producción y circulación de las artes escénicas en nuestro país:

- el oficial o público
- el comercial o privado
- el independiente u *off*

El Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes es el único teatro nacional de nuestro país. En Argentina existen otros teatros estatales, de gestión provincial y municipal. Son las salas financiadas por el Estado, no tienen fines de lucro y frecuentemente están ubicadas en lugares centrales y turísticos. A veces sus edificios son monumentos históricos nacionales, como es el caso del TNA - TC.
Una característica particular de nuestro único Teatro Nacional Argentino, es que su sede principal está en Buenos Aires (en el edificio histórico), pero se desarrolla, a su vez, en otras capitales o ciudades de las diferentes provincias argentinas. Las giras de sus diversos espectáculos y la producción integral de proyectos escénicos en diferentes provincias, representan dos de sus variables más significativas en una red que busca ser cada vez más transversal en el territorio nacional. De esta manera, el Teatro Nacional Argentino – Teatro Cervantes está presente físicamente en aquellos puntos del país donde, por diversos motivos, se vuelve necesario afianzar la red de producción y circulación de teatro en sus diversos formatos.

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

CP
15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

Actividades

1- Presentación de la obra: *Los desentrañadores de enigmas*

El drama satírico ofrecía a los espectadores del teatro griego una posibilidad de distender la intensidad provocada por las emociones de la tragedia. Este género híbrido que amalgama la épica, la comedia y la tragedia, es protagonizado por un coro de sátiros, dispuestos a burlarse de los héroes, de sus acciones de carácter elevado, de la ideología y la política que defienden. La resultante es un juego donde comedia y tragedia pierden su pureza y se confunden dando lugar a formas divergentes, raíces del grotesco, la comedia del arte, los bufones o el clown. La puesta de David Piccotto reemplaza la arena griega por la geografía argentina y suplanta los mitos trágicos antiguos por los de nuestra propia cultura. Su obra busca horadar la estabilidad de nuestros héroes, perforar el corset de bronce que envuelve las figuras relevantes de nuestra patria, y sembrar, allí donde pareciera haberse clausurado el relato de nuestro pasado, una sospecha, un anverso que permita observar, con la lupa del drama satírico, esa manta en apariencia impenetrable que llamamos historia.

Ficha artística y técnica

Escrita por **David Piccotto** y **Guillermo De Santis**
Con: **Nelson Balmaceda, Maximiliano Gallo, Rodrigo Gagliardino** y **Marcos Cáceres**
Entrenamiento físico: **Diego Haas**
Diseño escenográfico y de vestuario: **Ariel Merlo**
Diseño de luces: **Rafael Rodríguez**
Composición musical y diseño sonoro: **Jorge Fernández**
Asistencia de dirección: **María Paula del Prato**
Dirección: **David Piccotto**

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

CP
15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

¿Es posible un drama satírico "a la griega" en el teatro griego de Córdoba?

Con la licencia que otorgan de las traducciones culturales, es posible revisar algunas condiciones del medio local y actual de Córdoba que permiten replantear o reposicionar un forma teatral como el drama satírico en la escena.
El drama satírico tenía una estrecha dependencia de las tragedias junto a las que conformaba la tetralogía trágica, núcleo escénico de la representación. Esta dependencia podía ser temática pero, fundamentalmente, era emocional ya que el drama satírico distendía las fuertes emociones trágicas a través de un efecto risible.
La mixtura entre lo trágico y lo gracioso es, podría decirse, una característica idiosincrática del cordobés: la queja, la lucha, la pelea va acompañada y explicada a través de un prisma jocoso que trata, precisamente, de desafectar emociones fuertes y reconducirlas a un momento de relajación. Sucede en las calles, en las aulas universitarias, en los estadios de fútbol en los bailes, etc. Por lo tanto, la operación cultural es factible.
Pero hay problemas a solucionar. El primero es que el drama satírico no trabaja con la actualidad sino con el mito. Una vía de recreación de una circunstancia mítica es reconducir la noción de mito hacia la de imaginario. En efecto, algunos imaginarios de Córdoba y del cordobés pueden estar frente a los sátiros para que ellos ofrezcan las claves de su interpretación. Estos imaginarios atraviesan diversas tensiones: la intelectualidad universitaria y lo popular, actividades definidas por grupos de pertenencia social o las formas de habla que identifican al cordobés. Estos tres vectores imaginarios pueden ser vistos de manera trágica y satírica: la oposición de marginalidad y centro (geográfica y cultural), es muy operativa. El drama satírico, a su modo y en su contexto, reflejaba muy bien esta situación pues los sátiros habitan un mundo de los márgenes respecto del centro cívico que, en nuestro caso podríamos identificar con el centro cultural y universitario, por ejemplo, o económico y político.
De esta manera, es factible presentar a un grupo de sátiros que desde los límites del "centro de la ciudad" (el Teatro griego del Parque Sarmiento se halla en esta situación) observan y definen la oposición entre una vieja tradición universitaria y "doctoral" (como dice la canción) y una que arrasa en medios de comunicación y publicidad, el "baile", que pasa a ser la nueva imagen dominante de una ciudad, y que se une a la ya tradicional forma de habla distintiva y el carácter cómico permanente de los cordobeses. Esta dicotomía hubiera sido muy bien explotada por un satirógrafo antiguo.
El segundo problema es la dependencia del drama satírico de una situación trágica. Córdoba ha dejado de ser una ciudad amable para la vida ciudadana. Más allá de las condiciones socioeconómicas asimilables a cualquier ciudad, Córdoba ostenta un deplorable estado de organización general: calles, sitios públicos, espacios de recreación, etc. todo está semiderruido. Hay una mirada compasiva para con la ciudad que elude el desastre y resalta el valor histórico de sus edificios, sus tradicionales iglesias y su manzana jesuítica. Para un dios como Dionisio, acostumbrado a la Atenas de Pericles, vivir en una ciudad tal es una *katastrophé*, literalmente trágica. Si un oráculo así se lo hubiera predicho, hubiera sido un peso emocional que devendría en infelicidad al hacerse patente.
La única manera de saber si Córdoba es la ciudad "predicha", es ingresando desde la "periferia al centro" y poniéndose en el medio de la tensión entre estos imaginarios,

la universidad y el baile, o la verborragia culturosa de los estudiados y el refranero ocurrente del cordobés.
Dionisio y sus sátiros han quedado en medio y cada uno evalúa la situación desde su lugar: Sileno, fervientemente quiere el baile, el vino y las mujeres, en síntesis, la fiesta; Dionisio asume su destino de vivir en Córdoba como un castigo proprio de Sísifo: educar en la "justa medida" a los cordobeses. Nunca lo logrará y esa es su tragedia. Entre ellos, los sátiros que desean una vida feliz y están dispuestos a adecuarse al "ser cordobés", pero sienten piedad por Dionisio (son los espectadores de su tragedia) y no lo abandonarán a su suerte en esta ciudad.
Para una mirada desde el margen, Córdoba es, sin dudas, una buena oportunidad para este género teatral.

Guillermo de Santis

El Dr. Guillermo De Santis es docente, investigador y traductor en las áreas de latín, griego y filología y cultura clásica. Es profesor de Lengua y Cultura Latina II y de Filología Latina I y II en la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del Conicet y miembro del Consejo Editorial de la Revista de Estudios Clásicos Ordia Prima. Entre otras obras, es autor de "Cosmos y Justicia en la obra de Esquilo. Imágenes literarias y argumentación" y coautor de "Manual de Lingüística Clásica".

¿Por qué un Drama Satírico en Córdoba?

Palabras del director sobre **Los desentrañadores de enigmas**

"Si la Tragedia genera en el espectador fuertes tensiones y una respuesta anímica e intelectual conmovedora, el Drama Satírico tiene la función de desactivar tales emociones y reencauzar el espectáculo hacia una representación distendida, lo que no significa, necesariamente, que fuera un arte carente de sutilezas o alejado de toda experiencia política"

Guillermo De Santis

Conozco a Guillermo de Santis, estudioso de la tragedia y el teatro griego, desde hace mucho tiempo. En cada uno de nuestros encuentros Guillermo siempre me mantuvo al tanto de sus investigaciones, los temas de su tesis doctoral y su amor, en definitiva, hacia ese teatro que ya no está. Que, dicen, "ha muerto".
Hace unos años, Guillermo me comentó, como al pasar, que su nuevo objetivo de estudio eran los dramas satíricos. Charlamos durante horas y, como no podía ser de otra manera siendo yo actor y payaso devenido director escénico, lo relacionamos al humor del clown. Nunca imaginamos que pasarían varios años desde esa lejana charla de utopías y que hoy este texto escrito en conjunto pudiera hacerse realidad. Hoy Guillermo sigue hablando y yo lo sigo escuchando atentamente para dilucidar esta nueva escena que tenemos por delante.

CP
15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

Los desentrañadores de enigmas propone construir una pieza dramática contemporánea en base al drama satírico. La propuesta escénica del proyecto tiene como objetivo principal crear objetos artísticos populares en un sentido extenso y renovado de la palabra "popular", retomando el espíritu originario de la práctica teatral griega en el impulso de crear una forma de arte pensado para las multitudes. Este es el móvil que impulsa el proyecto: recuperar, por medio del género clásico, estrategias para pensar una manera de re-vincular el arte escénico con las comunidades en que se inscribe su práctica.

En un lectura rápida, quizás, podría pensarse el trabajo con un género clásico como un gesto propio de una concepción del arte como "alta cultura". No obstante, nuestro objetivo es justamente el contrario. Nos proponemos seguir los lineamientos de un género que ha sido signado por su capacidad de convocar e interesar a un público diverso, para perforar diferencias culturales y sociales llegando a conmover el corazón de los sujetos más variados.

El drama satírico es el único de los tres géneros de arte dramático de la Antigüedad (Tragedia, Comedia y Drama Satírico) que no ha sobrevivido hasta nuestros días. A pesar de que para ciertos teóricos se encuentra asociado al origen coral de la tragedia, el drama satírico ha sido considerado un tipo de pieza de menor valía y de allí que su preservación en el tiempo, a diferencia de lo ocurrido con sus dos géneros hermanos, de los cuales se conservan múltiples piezas tanto completas como en fragmentos, ha sido prácticamente nula.

El drama satírico es un subgénero teatral que se caracteriza por "invertir" el mensaje y las emociones de la tragedia, forma teatral a la que se halla asociada no solo por compartir la festividad, ocasión de su representación, sino por su modo de constituir la trama, la estructura y la presencia de los personajes más elevados del mito que, en el drama satírico, interactúan con sátiros, monstruos y otros seres no presentes en la tragedia.

En nuestra versión contemporánea, el lugar a donde llegan los sátiros es Córdoba capital. Específicamente a un teatro griego al aire libre, dentro de un parque a metros del zoológico. Allí, cerca de la Ciudad Universitaria, los cordobeses y cordobesas se reúnen a tomar mate. Para apreciar la belleza de este teatro Griego de Córdoba hay que entrar en él ya que se encuentra entre dos colinas que lo ocultan. Es un teatro imponente que está ahí hace años, pero donde también hace años no ocurre teatro. Es allí donde caen estos sátiros, del cortejo de Dioniso, dios del vino y del éxtasis. Todo está servido para que este coro de sátiros, silenos y Dioniso mismo descubran dónde han llegado y cuánto pueden resistir sin saber qué clase de lugar es éste. La música de Córdoba sonará entonces entre las graderías del teatro griego, mezclando el pasado con el presente, la palabra, el decir, los cuerpos y la arquitectura de la Córdoba actual con la antigua Grecia.

David Piccotto

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

David Oscar Piccotto es actor, director y docente de teatro. Dirigió **Las de nadie, estampa gaucha**, versión libre de *Las de Barranco* de Gregorio de Laferrère; **La niña, el corazón y la casa**, una adaptación de la novela de María Teresa Andruetto con el elenco Infanto Juvenil de Córdoba y **Eran cinco hermanos y ella no era muy santa** (Opereta Cuartetera) de Miguel Iriarte con el elenco de la Comedia Cordobesa. Adaptó y dirigió también una versión libre de **Las Tres Hermanas** de Antón Chéjov y **Payasos en familia**, una versión propia de *En familia* de Florencio Sánchez con el grupo Impresentables Teatro.
Ha recibido el Premio provincial de Teatro 2015 a Mejor dirección y Mejor obra por las Tres Hermanas, el Premio Municipal y Premio Provincial de teatro Mejor dirección y puesta en escena por Obra Payasos en Familia. Premio Producción 2011 para Directores de Escena de Teatro Independiente y ha sido nominado al Cordobés del año por la labor teatral destacada de los últimos cinco años en Córdoba y el país, distinción que otorga el Diario La Voz del Interior.

Actividades

Actividad previa 1 (para espectadores con experiencia):
El drama satírico: personajes y forma del espectáculo

Objetivos:
- **Que lxs alumnxs, previamente a asistir al espectáculo, descubran algunas de las referencias con las que trabaja la obra**
- **Que lxs alumnxs comprendan la función social del drama satírico y de las celebraciones en la Grecia antigua**

Introducción

Los desentrañadores de enigmas es un drama satírico. Este género nació en la Grecia antigua y se representó desde finales del siglo VI a.c. Los dramas satíricos se realizaban durante el ritual de las Grandes Dionisíacas, fiestas dedicadas al culto de este dios pero también a la celebración cívica, y eran representados después de las tragedias. Como su nombre lo indica, los protagonistas son un coro de sátiros, divinidades de la naturaleza, mezcla de hombre y animal, compañeros y seguidores del dios Dionisio. En estos dramas, los sátiros se ríen de los grandes ideales políticos y de los valores de los héroes de las tragedias, con un tono burlón, que puede pensarse como origen del grotesco, el clown y otras formas de humor en el teatro.

1) Observen las siguientes imágenes: la primera es una representación de los preparativos de un drama satírico. Pongan atención a lo que los actores llevan consigo: máscaras, pieles de animales, partes del cuerpo desnudas:

Detalle del jarrón de Pronomos, conservado en el Museo Arqueológico de Nápoles.

Aquí se representa un tiaso dionisíaco, el cortejo del culto a este dios:

Placa de terracota. Siglos I a.c./I d.c. Italia

Ahora observen otras representaciones posteriores de Sileno, un personaje asociado a los sátiros:

El triunfo de Sileno. Aimé Jules Dalou, hacia 1884, Jardines de Luxemburgo, Francia.

Sileno ebrio cargado por sátiros, Van Dyck, hacia 1620. National Gallery Londres (Inglaterra)

Figurines de vestuario Sileno para *Los desentrañadores de Enigmas*. Ariel Merlo

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

- 2) Buscar información sobre los mitos de Dionisio y sobre Sileno, nombre dado en general a los sátiros viejos y también al personaje que habría educado a Dionisio.

- 3) Leer el siguiente fragmento acerca de las Grandes Dionisíacas, marco en el que se representaban en la Grecia antigua los dramas satíricos:

"Una tragedia, o una comedia se insertaban siempre en un concurso "musical" oponiendo tres poetas-compositores que se denominaban a ellos mismos "cantores" (*aoidoi*). Lo que llamamos el teatro era una entre otras actuaciones musicales –por lo general coros- ofrecidas a los diosevs en el marco de grandes ceremonias de culto. El adjetivo "musical" (*mousikos*) designa sin distinción lo que llamamos canto, poesía o teatro. (...)
En consecuencia, como en muchas culturas en las que la poesía es una práctica colectiva y ritualizada, celebrada en fiestas en las que cada uno participa, las actuaciones teatrales están insertas en el marco de las Grandes Dionisías. Estas fiestas movilizan a toda la ciudad durante al menos seis o siete días. El ceremonial de cada día está minuciosamente regulado, permitiendo a la ciudad de Atenas mostrar su riqueza, su potencia, su cultura musical ante los extranjeros y exaltar la gloria de sus mejores ciudadanos.
No es posible aislar la tragedia [ni el drama satírico] de todo ese contexto litúrgico y demostrativo, sólo observando su material verbal e interpretándolos como si fuesen textos. Porque esto significa cortarlos de este acontecimiento que les da sentido conjugando placeres musicales y glorificación de la ciudad."

Aristóteles o el vampiro del teatro occidental, de Florence Dupont. Paris: Flammarion, 2007

Responder:

- Según la helenista Florence Dupont, ¿cómo era el teatro en la Grecia Antigua? ¿Qué lugar ocupaba la música, y qué lugar el texto? ¿El teatro tal y como lo conocemos hoy en día, se parece a lo que describe el texto, en su función y su forma?

- Teniendo en cuenta lo que se describe en el texto y lo que observaste en las imágenes, imaginar cómo será el drama satírico que vas a ver en el anfiteatro del parque Sarmiento. ¿Qué elementos creés que lo compondrán? ¿Qué personajes intervendrán en la obra? ¿Cómo será su vestuario? ¿Habrá danza? ¿Cómo imaginás que serán los movimientos que la componen?

Actividad previa 2 (para espectadores muy jóvenes o con poca experiencia):

Las artes escénicas

- **Objetivo:**
  Que lxs alumnxs pongan en valor las experiencias (reconocidas o no) que hayan tenido con las artes escénicas durante su vida escolar y/o extra escolar.

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

- 1) Recordar si se ha tenido alguna de las experiencias ilustradas al final de la actividad y compartir las impresiones personales con el resto de los compañeros.

- 2) ¿Qué tienen en común todas ellas? A modo de ayuda, algunas preguntas guía:
  a) ¿Cuándo se realiza? Día/noche
  b) ¿Dónde se realiza? Sala/calle/en cualquier parte
  c) ¿Quién lo protagoniza? Actor/títere (con su titiritero)
  d) ¿Dónde se ubica el público? Butacas/piso/en cualquier parte

- 3) Por último... ¿el actor/titiritero tiene que estar "necesariamente" presente en la representación o es como en el cine, la tv, el video, internet, etc.?

Teatro para chicos

Teatro de títeres

Circo

Circo tradicional / payasos

Teatro de calle

EL ESPACIO TEATRAL

Objetivos:

- **Que lxs alumnxs, previamente a asistir al espectáculo, reconozcan al Parque Sarmiento como un posible espacio teatral callejero de valor artístico.**
- **Que lxs alumnxs conozcan las vías de acceso al espacio de la Ciudad.**

Actividad grupal: Contestar en grupo las siguientes preguntas

- 1) ¿Fuiste alguna vez al Parque Sarmiento? ¿Cómo lo describirías? ¿En cuál de estos espacios te detuviste?

1

2

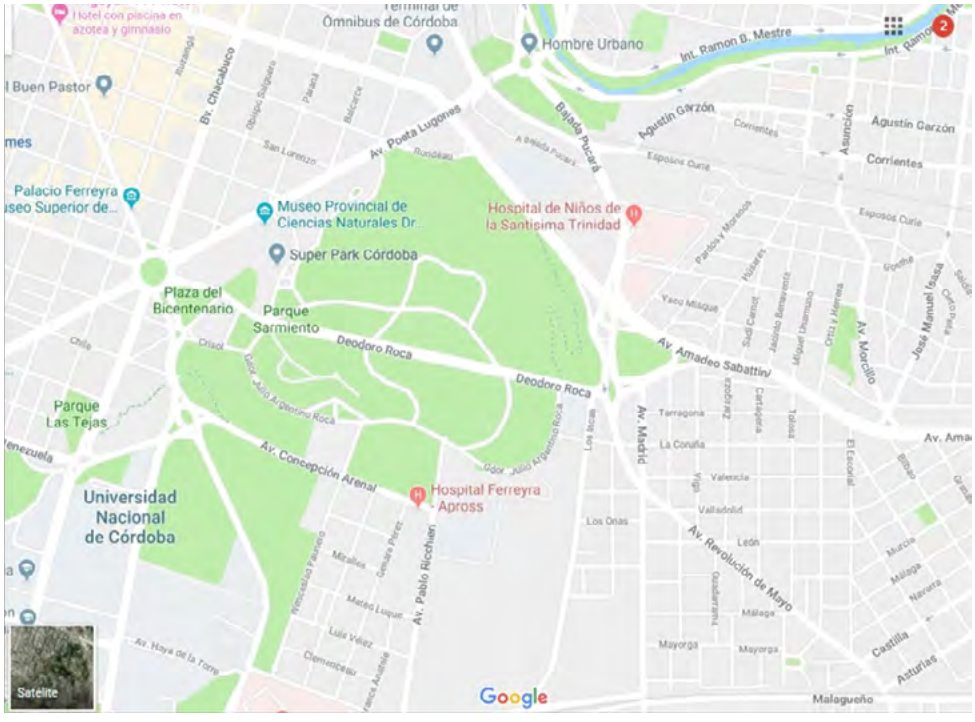
CP

15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

2) Junto a tus compañerxs ubicá en el mapa estos lugares. Entre ellos, el acceso al anfiteatro en el que se desarrollará el espectáculo que van a ver.

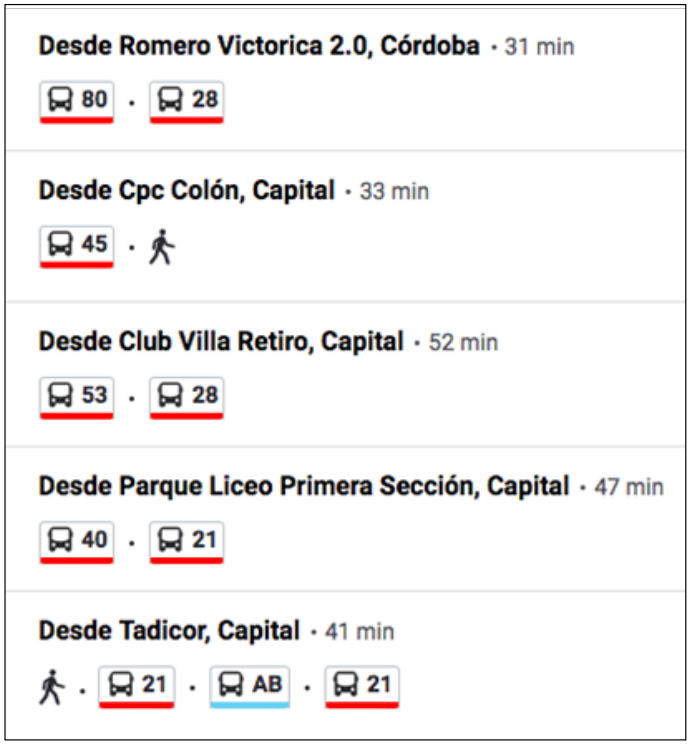


TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

3) Ahora identifiquen juntos los medios de transporte que deberían tomar para llegar desde sus casas o desde la escuela al Parque Sarmiento y a su anfiteatro:

Direcciones a Parque Sarmiento desde los principales destinos de Córdoba en Colectivo.



Actividades posteriores

Les sugerimos una serie de actividades posteriores: no es obligatorio realizar todas, sino que elijan cuáles son las que generarían mayor entusiasmo en su grupo de alumnxs, y que las adapten en función de las características del grupo.

1) Rituales de hoy

Objetivos:
- **Que lxs alumnxs profundicen el conocimiento de la cultura griega y reflexionen sobre los elementos culturales de esa época que podemos reconocer hoy en otras prácticas.**
- **Que lxs alumnxs reconozcan las categorías de cultura de elite, cultura popular y cultura de masas y reflexionen sobre su alcance para ampliar el sentido de la obra.**
- **Que lxs alumnxs desarrollen su creatividad mediante la escritura de un texto descriptivo que combine referencias a la cultura antigua, a la cultura de masas y a la cultura popular.**

1. En primer lugar, te proponemos que amplíes tu conocimiento sobre algunas referencias que aparecen en la obra. Buscar información sobre el tiaso, cortejo dionisíaco, y sobre el ditirambo, composición que cantaba el coro en estas celebraciones.
2. En la obra, los personajes de la antigua Grecia que desembarcan en Córdoba dicen que allí los templos son "el baile y el estadio". ¿A qué elementos culturales se le "rinde culto" en estos espacios? ¿Qué otros rituales y celebraciones populares que mezclen baile, música, alcohol, fe, canto y exaltación de la ciudad o del país conocés? ¿Y qué otras prácticas colectivas podrían tener en la actualidad una función, no equivalente, sino cercana, entre la ceremonia religiosa, la fiesta popular y la celebración nacional?
3. Te proponemos leer el siguiente texto sobre las categorías cultura de elite, cultura de masas y cultura popular y luego responder las preguntas:

Cultura Popular, Cultura de Masas y Cultura de élite

Se llama **cultura de masas** al conjunto de objetos, bienes o servicios culturales, producidos por las industrias culturales[1].
A finales del siglo XIX, el término sociedad de masas se refería a la sociedad como una masa de individuos indiferenciados, de la que formarían parte como átomos. En el siglo XX, la neomarxista Escuela de Frankfurt desarrolló un **enfoque crítico** de la sociedad de masas, entendiéndola como una sociedad de individuos alienados mantenidos unidos por la cultura industrial que servía a los intereses del capitalismo. Según esta escuela, la cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capital habría alcanzado su mayor éxito. Así, todo el sistema de producción en masa de bienes, servicios e ideas habría hecho aceptar, en términos generales, el modelo impuesto por el sistema capitalista de la mano del consumismo, la tecnología y la rápida satisfacción.
Esta cultura se define por y a través de los medios masivos de comunicación (imprenta, radio, cine, televisión, internet, redes sociales).
Los tres pilares fundamentales de esta cultura son: una cultura comercial, una sociedad de consumo y una institución publicitaria.
El término **cultura popular**, en cambio, se refiere al conjunto de costumbres, actividades, hechos culturales y reflexiones que son producidos por los mismos miembros de una comunidad. La **cultura popular** se produce para expresarse, sentir, compartir con otros, etc.
Asimismo, este término hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas creadas o consumidas preferentemente por las clases populares (clase baja o media sin instrucción académica) por contraposición con una cultura académica, alta u oficial centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y generalmente más elitista y excluyente.
Algunos ejemplos de la cultura popular del siglo XX son el tango, el rock, el hip-hop, el graffitti, el cómic, los videojuegos...
La cultura popular se distingue de la cultura de masas, porque, mientras que la cultura popular es construida a partir de valores de la propia gente, la cultura masiva es impuesta por los dueños del poder económico.

[1] Hace referencia a un conjunto de sectores encargados de la creación, producción, exhibición, distribución y/o difusión de servicios y bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el turismo.

Repasemos las referencias a la cultura antigua y a la cultura actual que aparecen en la obra: drama satírico, mitología griega y sus personajes, acrobacia, cuarteto, baile, asado, entre otras. ¿Podés identificar si son referencias a la cultura popular, a la cultura de masas o a la cultura académica? ¿En todos los casos se ve claramente la diferencia?

4. Formar pequeños grupos y elegir una de estas imágenes.

Corso de carnaval en la provincia de Corrientes

Espectáculo de la cía. Fuerza bruta en festejos por el bicentenario argentino

1) Identificar a qué se le "rinde culto" en cada una de ellas y los elementos que componen cada celebración. ¿En lugar de ditirambos, cuáles serían los cantos y coros en un festejo patriótico? ¿Y en vez del tiaso griego, el cortejo descontrolado que alienta a una comparsa en un corso de carnaval? Mezclando las referencias y elementos, imaginar nuevas celebraciones posibles, entre la fiesta, el festejo nacional y la creencia.

Como propuesta de escritura, imaginar que Los desentrañadores de enigmas abren una Grandes Dionisíacas cordobesas. Describir la escena inaugural de esa gran celebración, previa a la representación de la obra, detallando los elementos que la componen.

2) Disciplinas físicas del teatro.

Personajes de la Commedia dell´Arte

"La palabra es una urgencia del cuerpo" decía el pedagogo y director francésJacques Lecoq. Con sus múltiples investigaciones en el campo de la técnica actoral, que comienzan en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial y llegan hasta nuestros días a través de sus muchos discípulos, fue uno de los grandes renovadores de la técnica del actor, rescatando la Commedia del´Arte italiana del siglo XVI, las técnicas del teatro oriental y las acrobacias circenses como parte de las herramientas expresivas del intérprete contemporáneo.

Como habrán podido observar luego de ver el espectáculo, *Los desentrañadores de enigmas* introduce en el teatro al aire libre, una variedad de disciplinas físicas que, si bien forman parte de la más pura tradición teatral, no suelen verse cuando se aborda una obra de tema clásico.

Para conversar en grupo durante la clase:

- ¿Cuántas disciplinas físicas distintas, además de la actuación, pueden distinguir en el espectáculo?
- ¿Conocen los nombres de todas ellas?
- ¿Qué piensan que estas disciplinas aportaron al espectáculo?
- ¿Cómo imagina que hubiera sido la composición de los distintos personajes (Sátiros, Sileno, Dioniso) si el equipo artístico no hubiera recurrido a ellas?

Para investigar en grupos de tres o cuatro personas, prepararlo en casa y compartir luego con el resto de la clase.

CP

15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

- Busquen compañías teatrales argentinas de cualquier provincia o época que trabajen con algunas de las técnicas físicas que pudieron identificar en el punto anterior.
- Elijan una de estas compañías y acompañándose con fotos y, de ser posible, algún video, y hagan una presentación frente a sus compañerxs.
- Recuerden incluir los nombres de los integrantes, cómo se origina la compañía, cuáles fueron sus espectáculos y cómo era o es el tipo de teatro que hacen.
- Para orientarlxs les dejamos aquí estos ejemplos que pueden utilizar como punto de partida.

Tirolesa. Espectáculo de la Organización Negra. Año 1988

La Pipetuá. Compañía de Clown contemporánea.

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

CP

15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

Un Poyo Rojo. Espectáculo de danza y teatro físico. Año 2009 hasta la actualidad.

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

Ejes curriculares para escuela media

Les sugerimos a los docentes algunas referencias entre la obra vista y las principales propuestas curriculares de escuela media de nuestro país para que cada docente pueda vincular su propia planificación con algunos de los temas evocados en la obra.

Unidades curriculares y asignaturas:

LENGUA Y LITERATURA, CIENCIAS SOCIALES, ARTES VISUALES, MÚSICA, TEATRO, DANZA, EDUCACIÓN FÍSICA, CIUDADANIA Y PARTICIPACION, CICLOS ORIENTADOS: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, COMUNICACION, ARTES.

Contenidos:

LENGUA Y LITERATURA
(1 a 3er año)
Eje: Comprensión y producción oral
Desempeño participativo en situaciones de intercambio dialógico: conversaciones y discusiones sobre temas propios del área y del mundo de la cultura y la ciudadanía, conversaciones, discusiones y debates sobre temas polémicos diversos. Organización de estructura y contenido e incorporación de recursos específicos (definiciones, ejemplos, comparaciones) en las exposiciones.
Eje: Lectura y producción escrita
Empleo autónomo de estrategias apropiadas para la socialización de lo comprendido e interpretado.
Eje: Literatura
Escucha, lectura e interpretación de relatos tradicionales (mitos, leyendas, parábolas, cuentos).

CIENCIAS SOCIALES
(1º año) Geografia
Conocimiento del espacio geográfico americano y de otros continentes teniendo en cuenta los elementos naturales y aquéllos construidos por el hombre que permiten diferenciar paisajes naturales y culturales.
Conocimiento de la diversidad cultural (creencias, valores, prácticas y tradiciones) y sus manifestaciones a partir del estudio de casos en distintos países americanos y regiones de otros continentes.
(2° año) Historia - La organización de la subsistencia y de los sistemas políticos
Conocimiento de diversos sistemas políticos y sus principales instituciones relativas a: la organización del trabajo, la distribución del excedente, la legitimación del poder a través del culto y la jerarquización social. Comparación de los procesos de organización de los estados en Oriente Próximo, en el Mediterráneo y en América.
(3º año) Geografia - El territorio y la sociedad argentina en el contexto latinoamericano
Reconocimiento de la realidad social argentina y local a partir del análisis de la diferenciación y desigual acceso a los bienes materiales y simbólicos a través del tiempo. Conocimiento y valoración de la diversidad cultural (creencias, valores,

prácticas y tradiciones), sus manifestaciones en distintas regiones de la provincia, argentina y países de Latinoamérica.

ARTES VISUALES I Y II
Análisis de producciones visuales de variadas épocas, espacios, géneros y estilos, advirtiendo que esta diversidad resulta de diferentes maneras de ver el mundo y, por lo tanto, de representarlo.
Comprensión del entorno natural y artificial/cultural como espacio susceptible de ser interpretado y/o intervenido estéticamente. Intervención en espacios públicos.

MÚSICA I Y II
Contextualización del lenguaje musical: Reconocimiento del contexto multicultural en el que se inscriben las producciones sonoras, que involucren la identificación de los diversos modos de producir sonidos en la actualidad. Relación entre las diversas fuentes sonoras y las características de estilo y procedencia de la obra. Construcción de la identidad a través del conocimiento de la diversidad de ámbito de circulación de manifestaciones musicales que ofrece el entorno cultural: centros culturales, peñas, festivales, clubes, salas de concierto, recitales al aire libre, plazas y diversos espacios alternativos. Identificación de los usos convencionales de las fuentes sonoras de acuerdo a estilos y situación social y/o marco cultural determinado. Identificación de relaciones entre las manifestaciones musicales y el entorno social geográfico, histórico en el que se producen (instrumentos, danzas típicas, lugares y situaciones donde circula la música). Aproximación a los profesionales de la música que desarrollan su actividad en distintos ámbitos (instrumentistas, compositores, musicalizadores, sonidistas, etc.). Indagación en torno a las diversas propuestas musicales que se presentan en su comunidad y su relación con los otros lenguajes artísticos (Teatro, Artes Visuales y Danza) Identificación de los ámbitos de circulación y consumo de la música popular y la música académica.

DANZA I Y II
Práctica de la danza: Aspectos técnicos del movimiento: Trabajo sobre las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y del cuerpo de los otros: alineación corporal, apoyos, descarga del propio peso, tono muscular, movimientos globales y focalizados, y formas de locomoción simple y compuesta. Ampliación de las posibilidades expresivas del cuerpo a partir de la profundización de cualidades físicas (coordinación, disociación, fuerza, resistencia, agilidad, flexibilización) y el desarrollo de habilidades (equilibrio, saltos, giros, caída y recuperación). El movimiento y su relación con el espacio. Uso exploratorio de las posibilidades del movimiento en el espacio: ámbitos espaciales (espacio total, personal, parcial y compartido), Exploración y uso de las posibilidades del movimiento en el espacio: ámbitos espaciales (espacio total, personal, parcial y compartido), Del espacio escénico y su organización en función del discurso coreográfico. Nociones de frente en relación con un punto de vista, elementos espaciales (niveles, frentes, puntos, líneas, trayectorias, diseños, ubicaciones iniciales y figuras de las danzas folklóricas), nociones espaciales (arriba/abajo, adelante/atrás, derecha/izquierda, centro/periferia, cerca/lejos, simetría/asimetría, paralelo y otras) el espacio escénico y su organización en función del discurso coreográfico. Nociones de frente en relación con un punto de vista. Espacios escénicos no convencionales, elementos espaciales (niveles, frentes, puntos, líneas, trayectorias, diseños, ubicaciones iniciales y figuras de las danzas folklóricas), nociones espaciales (arriba/abajo, adelante/atrás, derecha/izquierda, centro/periferia, cerca/lejos, simetría/asimetría, paralelo y otras).

Contextualización del lenguaje de la danza: Análisis y reflexión de las características particulares de las danzas, sus diversos contextos de producción y circulación.

TEATRO I y II

PRÁCTICA DEL LENGUAJE TEATRAL Construcción de conocimiento a partir de la exploración, en procesos de producción que requieran la ejercitación y la elaboración paulatina del esquema corporal propio y en relación con los demás. Experimentación con distintas calidades de movimiento (tiempo, espacio, energía), tensiones y ritmos corporales, integrando lo explorado en producciones con intencionalidad estética. Combinación de distintas calidades de movimiento (tiempo, espacio, energía), tensiones y ritmos corporales, integrando las diferentes combinaciones en producciones con intencionalidad estética. Selección, organización y utilización del gesto, del espacio y de los objetos para la codificación teatral. Selección, organización y utilización del gesto, del espacio y de los objetos para la codificación teatral con intencionalidad estética.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL LENGUAJE TEATRAL Contextualización de manifestaciones teatrales y análisis de manifestaciones artísticas dentro y/o fuera de su escuela mediante la apropiación paulatina de criterios de valoración. Conocimiento de distintos roles en la labor teatral: actores, directores, asistentes, dramaturgos, diseñadores, escenógrafos, bailarines, músicos, cantantes, técnicos (iluminadores, sonidistas, maquilladores, vestuaristas y otros). Valoración de los procesos de trabajo y su contexto de producción. Valoración del patrimonio cultural indagando en los orígenes de las prácticas artísticas y otros fenómenos culturales que aporten a la construcción de la identidad. Reflexión sobre los valores éticos y estéticos en los distintos medios de comunicación. Indagación en torno a las diversas propuestas teatrales que se presentan en su comunidad, y su relación con la propia cultura. Reconocimiento de diferentes manifestaciones teatrales representativas del propio entorno, su apreciación e identificación de rasgos distintivos. Reconocimiento de la evolución histórica del hecho teatral, estableciendo los nexos y diferencias entre la concepción tradicional y la concepción contemporánea. Valorización del teatro en Argentina, y la producción actual. Caracterización y diferenciación de manifestaciones teatrales de distintas culturas y épocas, a través de la apreciación e identificación de rasgos distintivos. Reconocimiento y diferenciación de los elementos de la estructura del Teatro y la Dramaturgia en especial el Texto y escena. Acercamiento a la dramaturgia del actor, reconociendo al cuerpo del actor como productor de texto. Reconocimiento de la diversidad cultural como discurso en relación con los contextos de producción. Reconocimiento de distintos contextos y circuitos teatrales (independiente, comunitario, comercial, entre otros). Comprensión del entorno en relación con la perspectiva desde el público, y relación público – escena. Conocimiento y comprensión de la evolución y transformación del espacio teatral.

EDUCACIÓN FÍSICA

Eje: Prácticas corporales, motrices y ludomotrices referidas a la disponibilidad de sí mismo / en interacción con otros

Sub-eje: La construcción de la disponibilidad motriz en interacción con otros con integración crítica y reflexiva.

Sub-eje: La construcción de códigos de expresión y comunicación corporal compartidos.

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

(1º y 2º año)

Construcción histórica de las identidades

Eje: Reflexion ética

CP

15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

Ejercicio del diálogo argumentativo y su valoración como herramienta para la explicitación de desacuerdos, la construcción de acuerdos, la resolución de conflictos, la apertura a puntos de vista diversos.
Lectura crítica de la pluralidad, expresiones culturales, cosmovisiones y sistemas valorativos, generando espacios de convivencia y participación para la difusión y defensa de derechos identitarios.
Reconocimiento y comprensión de la significación de símbolos que representan experiencias compartidas y expresan identidades o ideas colectivas de los jóvenes y diferentes grupos sociales.

Ciclo orientado de la educación secundaria: Ciencias sociales y humanidades
Eje Sociedad Cultura y Comunicación: CULTURA Y COMUNICACIÓN EN EL ESCENARIO CORDOBÉS, ARGENTINO Y LATINOAMERICANO ACTUAL
Eje: Problemáticas éticas y políticas: MODALIDADES Y PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Eje Patrimonio cultural: PATRIMONIO CULTURAL, BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES. PATRIMONIO E IDENTIDAD. SIGNIFICATIVIDAD COLECTIVA E INDIVIDUAL DE OBJETOS Y LENGUAJES CULTURALES DIVERSOS

Ciclo orientado de la educación secundaria: Artes: Música, Artes visuales, Teatro, Danza
Ciclo orientado de la educación secundaria: Comunicación
Eje: Arte y comunicación: CULTURA Y DERECHOS CIUDADANOS. LOS CONTEXTOS CULTURALES DE PRODUCCIÓN Y DE INTERPRETACIÓN. LA DIVERSIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

Información sobre páginas vinculadas a las artes escénicas

Sitios WEB

En la web hay varios portales y páginas de artes escénicas. Las mismas nos ayudan a conocer más del teatro que hay en nuestro país. Además, existen valiosas instituciones que brindan variada información e inclusive programas, documentales con grandes referentes y temas de la escena argentina.

http://www.teatrocervantes.gob.ar/
Portal del Teatro Cervantes – Teatro Nacional Argentino. Contiene la cartelera completa de los espectáculos que se realizarán en la sede de CABA y de todo el país, además de todas las acciones y actividades programadas, y permite el acceso para la compra de entradas vía Internet.

http://www.alternativateatral.com/
Espacio virtual autónomo que vende entradas y contiene información sobre teatros, cartelera de espectáculos, entrevistas, videos, publicaciones y opiniones de creadores argentinos.

http://www.inteatro.gov.ar/2008/index.php
Portal del Instituto Nacional del Teatro que contiene información y publicaciones especializadas de la esfera teatral, con una concepción federal.

http://www.encuentro.gov.ar/
Encuentro es un canal de TV del Ministerio de Educación de la República Argentina que ofrece, entre otros, programas en torno a temáticas de arte, artistas, obras teatrales, grupos de teatro, entrevistas, videos y recursos multimedia. Este sitio dispone de guías de trabajo para usar sus contenidos como material didáctico.

http://www.teatrosdeargentina.gob.ar/busqueda.php
Portal de Teatros de Argentina, contiene información técnica detallada de teatros de todas las provincias del país.

http://complejoteatral.gob.ar
Portal del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), contiene información de escenarios de Buenos Aires. Avances de los espectáculos e información cultural. Nuclea cinco teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Recomendamos visitar el Centro de Documentación de dicho teatro donde pueden consultar diversos materiales teatrales y videos.

http://www.celcit.org.ar
Portal del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, es un instituto de artes escénicas. En este sitio se pueden encontrar obras completas de los espectáculos, documentales breves acerca de diversos temas teatrales y publicaciones especializadas.

http://www.carteleralavalle.com.ar, http://www.cartelerabaires.com/teatros.htm, http://www.unica-cartelera.com.ar/
Carteleras de la ciudad autónoma de Buenos Aires que ofrecen localidades con descuentos.

https://issuu.com/mapa.de.las.artes
Mapa de las artes. Publicación que incluye mapas de los diferentes barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires con la ubicación de los teatros y centros culturales.

CP

15

LOS DESENTRAÑADORES DE ENIGMAS

TNA - TC PRODUCE EN EL PAÍS

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Área de educación
Cuadernos pedagógicos
2018

TEATRO NACIONAL ARGENTINO
TEATRO CERVANTES

Libertad 815, CABA / Argentina
+ 54 11 4816-4224 / + 54 11 4815-8883 al 6
www.teatrocervantes.gob.ar

Ministerio de Cultura
Presidencia de la Nación