

**Teatro Nacional Argentino —  
Teatro Cervantes — Educación  
TNA-TC — Cuadernos  
pedagógicos 2019**

**CP N° 9**

**5 S M**

**ÚLTIMO CICLO NIVEL MEDIO  
NIVEL SUPERIOR  
COMUNIDADES**

Material producido por el Área Educación.

Colaboración pedagógica: Jaroslavsky, Sonia;  
Gómez, Juan Pablo y Pansera, Aimé.

**Gestión de públicos. Educación.  
Teatro Nacional Argentino –  
Teatro Cervantes.**

[gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar](mailto:gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar)

Tel. 4815-8880 int. 188 y 117, int 137 (Fax)

[www.teatrocervantes.gob.ar](http://www.teatrocervantes.gob.ar)

Celular Educación TNA-TC: 11-2456-2633

**TNA**  
TEATRO NACIONAL  
ARGENTINO  
TEATRO CERVANTES

**CP 9**  
SSM  
Educación TNA - TC  
2019

# Introducción — Misión

Desde nuestro único Teatro Nacional encaramos el desafío de pensar el teatro y lo nacional en toda su complejidad. Entendemos que el teatro nacional es una institución que va mucho más allá del edificio del Teatro Cervantes: abarca todo el país. No como centro irradiador, de la capital al interior; no como lugar de convergencia, del interior a la capital, sino como un nodo en una vasta red: la red de las prácticas teatrales del país.

Estas prácticas definen y amplían nuestro ámbito de acción. No puede restringirse el sentido de teatro nacional a las obras de autorxs argentinx. Teatro nacional es el teatro que se hace en el país, o para el país, o que es relevante para el país, y que puede contribuir a agitar o transformar el país. A crearlo, en suma.

Pensamos que un teatro nacional debe ser una caja de resonancia de los conflictos estéticos y sociales actuales, y que estos deben orientar nuestra mirada sobre el pasado y nuestra tradición. Más que un teatro-museo, queremos un teatro-reflejo del presente y, con suerte, un teatro-reloj que adelante lo que vendrá.

El Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes buscará hacerse cargo de su especificidad en tanto teatro público, sin imitar/mimar/copiar los procedimientos y requerimientos del teatro comercial, sin vampirizar las prácticas del teatro independiente. Nuestro teatro se propone convertirse en la casa de lxs artistas vivxs: el lugar donde puedan trabajar desde la experimentación, el desafío, el riesgo y el error.

**TNA**  
TEATRO NACIONAL  
ARGENTINO  
TEATRO CERVANTES

**CP 9**  
SSM  
Educación TNA - TC  
2019

Concebimos el teatro público no como un servicio obligado a satisfacer una demanda preexistente, o que esté al servicio de determinada política oficial, sino como una institución que ofrezca a la ciudadanía expresiones artísticas en las cuales reflejarse o negarse, que discuta los modelos dominantes, que estimule la diversidad, que pueda transformarse en una plataforma para el desarrollo de nuevas asociaciones de artistas y públicos que piensen crítica y activamente su arte y su época.

**TNA**  
TEATRO NACIONAL  
ARGENTINO  
TEATRO CERVANTES

**CP 9**  
SSM  
Educación TNA - TC  
2019

# Palabras de bienvenida

Estimadx docente:

Bienvenidx al ciclo lectivo 2019 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, 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 todxs.

Muchas gracias. ¡Lxs esperamos!

Alejandro Rafael Tantanian  
Director General y Artístico

# 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.

Para finalizar, en el apartado “¿Por dónde seguir?”, ofreceremos una serie de pistas para que los alumnos sigan acercándose al Teatro con otras propuestas de la programación anual.

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

Sonia Jaroslavsky  
Coordinadora Área Gestión de Públicos

# Material para docentes

## 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.

# Actividades

## 1 - Presentación de la obra: 5 S M



5 S M es a la vez un palimpsesto y una secuela del espectáculo 3 8 S M, estrenado en el Teatro Cervantes en octubre del 2017, y que presentaba 38 versiones de las 38 obras dramáticas escritas por William Shakespeare. La propuesta es condensar en una sola velada las energías de ese material universal y a la vez encontrar un nuevo camino en nuestro entendimiento de lo que es el teatro de Shakespeare. En 5 S M tratamos de alcanzar la esencia de un pulso que atraviesa todo su teatro: la cuestión del deseo y de su contradicción. A través de cinco obras tan distintas como *Los dos nobles primos*, *Ricardo II*, *Cimbelino*, *Sueño de una noche de verano* o *Macbeth*, nos sumergimos en los destinos turbulentos de jóvenes monarcas, amantes, aventureros que tratan de inventarse un camino en la vida para cristalizar sus deseos más secretos. No importa cuál sea el plan, ingenioso, violento

o de seducción, siempre es contrariado por los deseos opuestos de la gente que los rodea, rivales, amantes, amigos o familiares. ¿Cómo cumplir con los objetivos en un mundo que no nos permite alcanzarlos? ¿Cómo acomodar los deseos propios o manipular el deseo ajeno para lograr lo que uno quiere? Tal es la cuestión que fundamenta los actos de los héroes shakesperianos y que hoy también dirige nuestras acciones y emociones. Para revelar esos combates internos, ficticios o reales, *5 S M* se pasea entre la performance, la creación audiovisual, la danza y el teatro, en una contracción eléctrica del tiempo, donde las raíces mitológicas e históricas se enfrentan con nuestra mirada contemporánea, y donde la ficción hace estallar la realidad. Es una concentración de tiempo y de espacio que abarca el universo entero de Shakespeare en un instante suspendido y potente donde el resplandor de la imaginación puede alumbrar brevemente la belleza caótica de nuestras vidas y el misterio de nuestros deseos. *5 S M (Shakespeare Material)* es una adaptación de *3 8 S M (Shakespeare Material)*, espectáculo estrenado en octubre de 2017 en la Sala María Guerrero en colaboración con la Universidad Nacional de las Artes – UNA y la Escuela Metropolitana de Arte Dramático – EMAD en coproducción con el XI FIBA – Festival Internacional de Buenos Aires.

## 2 - Ficha técnico artística:

Con:

**Victoria Baldomir, Carlos Cano, Lucila Casalis, Santiago García Ibañez, Paco Gorriz, Juan Diego Massut, Sergio Mayorquín, Rosita Micale, Santiago Pedrero, Ludmila Owen, Delfina Valente**

Actores en video: : **Carlos Cano, Julián Cnochaert, Paco Gorriz, Juan Diego Massut, Iván Moschner, Luciano Suardi, Wenceslao Tejerina**

Iluminación: **Laurent Berger**

Video: **Sven Kreter**

Escenografía y vestuario: **Oria Puppo**

Dirección: **Laurent Berger**

# Aviso importante

Estimadxs docentes: el espectáculo *5SM* contiene **lenguaje adulto y escenas de contenido erótico** que pueden incomodar a alumnos menores de 18 años y/o a sus padres. No está concebido para ilustrar la currícula escolar sino que se trata de una obra de ficción; una especulación performática alrededor de la obra de William Shakespeare. Hecha esta advertencia, y habiendo abundante material sobre el contenido disponible, la presencia de jóvenes en estas funciones se hace bajo el exclusivo consentimiento de sus docentes.

Asimismo, solicitamos trabajar con los alumnos, previamente a la función asignada, las actividades que enviamos a continuación.

# Actividades previas

## Shakespeare y la representación de la mujer



### Objetivos:

- Que tu grupo de estudiantes se acerque críticamente a la noción de tradición en el teatro.
- Que el grupo reflexione acerca del carácter epocal de las tramas y contenidos en la obra de William Shakespeare.
- Que el grupo de estudiantes, a la luz de los lineamientos propuestos por la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) se interrogue sobre cómo, elementos de la obra de William Shakespeare y su versión contemporánea en *5 S M*, pueden utilizarse para debatir nociones como género, sexualidad, amor, consentimiento, intimidad, amistad y relaciones violentas.

## Introducción:

Como se dice en la "Misión" del teatro (página 4 de este cuadernillo) *"pensamos que un teatro nacional debe ser una caja de resonancia de los conflictos estéticos y sociales actuales y que estos deben orientar nuestra mirada sobre el pasado y nuestra tradición"*.

Tratándose de un trabajo sobre la obra de William Shakespeare, la palabra tradición resuena en el teatro con más fuerza que nunca. Tradición plagada de claroscuros, contradicciones y contenidos que cambian y se reversionan. La propuesta de *5 S M* sintetiza, en una hora y media, los argumentos de *Los dos nobles primos*, *Ricardo II*, *Cimbelino*, *Sueño de una noche de verano* y *Macbeth*. A su vez, *5 S M* es un intento de condensar las energías de un material donde no faltan el deseo, los anhelos humanos, la filosofía y el humor, así como tampoco la violencia, el maltrato, la traición y los vínculos asimétricos entre hombres y mujeres. Los **personajes** de este ciclo de obras no se detienen ante nada para lograr sus **objetivos**: la mentira, el engaño, el asesinato, la seducción y la violencia giran a toda velocidad en un caleidoscopio de sensaciones. Caleidoscopio renacentista que solo una tradición pasteurizada pudo haber hecho llegar a nuestros días como un teatro solemne, hecho sólo de intenciones nobles, inocuo y sin contradicciones profundas. *5 S M*, esta versión contemporánea, es lo contrario a eso.

La obra de William Shakespeare es una ventana abierta a la cosmovisión de la sociedad y sus estructuras en la Inglaterra del siglo XVI. Cosmovisión que muchas veces no coincide con la escala de valores contemporánea. A través de múltiples recursos teatrales y discursivos tales como exageración, literalidad, ironías al arte povera o una parodia sobre los trillados argumentos del videoclip, que pueblan la televisión con su obsesiva cosificación de la mujer, *5 S M* se convierte en una invitación a reflexionar alrededor de la época del teatro isabelino y también, sobre la nuestra.

## **Negros, judíos, gitanos, salvajes y... mujeres...**

Imágenes de diferencias culturales, raciales, nacionales y religiosas pueblan el teatro de Shakespeare y también el de su época. Indios y moros, gitanos y judíos, etíopes,

turcos y otros pueblos son referidos con epítetos como “irlandés salvaje” o “tártaros incivilizados”. A veces incluso estos “extranjeros” (tema recurrente en el teatro isabelino) ocupan el lugar central de la escena como en el caso de *Othello*, Shylock en el *Mercader de Venecia* o *El Judío de Malta* de Christopher Marlowe, otro gran autor del período isabelino.

Chocante puede resultar hoy leer, por ejemplo, cuando en el *Mercader de Venecia*, el personaje de Porcia, quien teme y desprecia la piel oscura de su pretendiente, el príncipe de Marruecos, dice:

*“Si tiene la condición de un santo pero la apariencia de un demonio, prefiero entonces ser confesada antes que desposada” (“If he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than wive me”).* Ejemplos como éste, que serían ofensivos para personas de raíces africanas, se encuentran diseminados en sus obras.

¿Y qué decir entonces del lugar que ocupa la mujer al leer, en el final de *La fierecilla domada* cuando el personaje de Katherine se dirige a las otras mujeres diciéndoles:

“Vuestro marido es vuestro señor, vuestra vida, vuestro guardián, vuestra cabeza y soberano. El que cuida de ustedes. Y en ese cuidado compromete su cuerpo a penosas labores tanto en tierra como en el mar, a vigilar la noche tormentosa o pasar el gélido día a la intemperie, mientras ustedes permanecen tibias en el hogar, seguras y a salvo. Por esto, él no desea otro tributo que vuestro amor, una apariencia hermosa y una obediencia verdadera. Pequeña paga para tan grande deuda” (“Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, Thy head, thy sovereign, one that cares for thee, And for thy maintenance commits his body To painful labour both by sea and land, To watch the night in storms, the day in cold, Whilst thou liest warm at home, secure and safe, And craves no other tribute at thy hands But love, fair looks, and true obedience, Too little payment for so great a debt.”)

Por supuesto no todo es así en la obra del célebre dramaturgo inglés. Los géneros, la sexualidad, los vínculos humanos y la forma de la conciencia contemporánea aparecen representadas de muchas y diferentes maneras a lo largo de sus treinta y ocho obras de las cuales aquí, sólo veremos cinco. La invitación es, entonces, a descubrir esas concepciones, compararlas con las nuestras y poder utilizar el teatro, poderosa herramienta, como se lo ha utilizado durante cientos y cientos de años: un espejo de lo humano, donde mirarse y reflexionar.

## Actividad

### Sueño de una noche de verano



- **Lean** el siguiente texto:

“Durante gran parte del siglo XX, los académicos interesados en la manera en que los temas de género y sexualidad influían en el significado de la obra de Shakespeare, tomaban solamente unos pocos caminos. Muchos críticos tomaban nota de los ingeniosos e inteligentes personajes femeninos y alababan su representación del amor romántico. Se

publicaban guías para entender los “chistes verdes” y juegos de palabras presentes en sus obras mientras rumores sobre la propia homosexualidad de Shakespeare circulaban entre los lectores de sus *Sonetos*.

Pero no fue hasta fines de los años ´70 y principios de los ´80 que los críticos, motivados por el feminismo y los movimientos de liberación gay, comenzaron un sistemático examen de género y sexualidad en la obra del “Poeta Patriarcal”. La conversación teórica, desde esos debates iniciales, ha aclarado que el objetivo del acercamiento feminista o “queer” no se trata de encontrar evidencia de que Shakespeare estaba a favor de la desesperada situación de las mujeres o de reprimirlo por ser misógino o incluso probar que era homosexual. Más bien, el análisis a partir del género y la sexualidad permite entender la variedad de formas en que Shakespeare respondía imaginativamente a las cuestiones de sexo, género y sexualidad como determinantes cruciales de la identidad y el poder político”

Valerie Traub. *Género y sexualidad en Shakespeare. The Cambridge Companion to Shakespeare.*

- **Lean** ahora, algunos ejes sobre los que se construye la EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)
  - Considerar al género como una categoría relacional que abarca a las mujeres y a los varones.
  - Reconocer la diferencia sexual entre unas y otros.
  - Analizar las desigualdades entre hombres y mujeres.
  - Problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino identificando prejuicios y estereotipos de género y las consecuencias negativas que provocan a mujeres y varones.
  - Cuestionar la “presunción de heterosexualidad”.
  - Respetar la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas.
  - Tener en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en toda interacción humana.
  - Considerar que la afectividad puede contribuir al

encuentro o desencuentro con los/as otros/as que interactuamos cotidianamente.

- Generar las condiciones para que todos/as puedan expresar sus puntos de vista respetando las diferencias, sin anular las tensiones y conflictos presentes en los vínculos.
  - Rechazar toda manifestación coercitiva del afecto, y al abuso y violencia de género y sexual.
  - Reflexionar críticamente sobre las representaciones sobre el cuerpo y la salud que se tiene en la escuela y en la sociedad.
  - Problematizar y reflexionar sobre los estereotipos de belleza para varones y mujeres.
- 
- Por último, **sepárense** en grupos de 4 personas, **elijan** un personaje por persona y lean los diálogos en voz alta. No es necesario que los varones lean los personajes “masculinos” y las chicas los “femeninos”. **Elijan** el que más les guste y que se sientan cómodos y cómodas leyendo.

**DEMETRIO (a HELENA)** Yo digo que te quiero más que él.

**LISANDRO** Entonces ven conmigo a demostrarlo.

**DEMETRIO** Vamos, pronto!

**HERMIA** Lisandro, ¿adónde lleva todo esto?

**LISANDRO** ¡Suéltame, gitana! *\*(En inglés, en el original “Away, you Ethiopel = Etíope, de Etiopía. Haciendo referencia a su piel oscura)*

**DEMETRIO** Sí, claro. Parece que se suelta. Hace ademán de seguirme, pero no viene. – ¡Si serás miedoso!

**LISANDRO** ¡Quita, gata, lapa! ¡Suéltame, engendro, o te sacudiré de mí como a una víbora!

**HERMIA** ¿Por qué te pones tan grosero? ¿Por qué este cambio, amor mío?

**LISANDRO** ¿Amor tuyo? ¡Aparta, negra zíngara! ¡Quita, medicina vil, repugnante pócima! *\*(En inglés, en el original “Thy love? Out, tawny Tartar, out! Out, loathèd medicine! O hated potion, hence!” Donde “tawny” quiere decir “oscura” y “Tartar” haciendo referencia a los Tártaros, pueblo de Asia.*

**HERMIA** ¿Estás bromeando?

**HELENA** Sí, claro, y tú también.

**LISANDRO** Demetrio, mantengo mi palabra.

**DEMETRIO** Quisiera atarte a ella, al ver tu débil atadura.  
No me fío de tu palabra.

**LISANDRO** ¡Cómo! ¿Quieres que le pegue, la hiera, la mate? Por más que la odie, no pienso hacerle daño.

**HERMIA** ¿Y qué daño podría ser mayor que el odio? ¿Tú odiarme? ¿Por qué? ¡Ay de mí! ¿Qué ocurre, amor? ¿No soy Hermia? ¿Tú no eres Lisandro? Tan bella soy como era antes. Anoche me querías, y esta noche me has dejado. Entonces (¡los dioses me valgan!), ¿he de entender que me has dejado de verdad?

**LISANDRO** Sí, por mi vida, y no quería volver a verte. Abandona la esperanza, las palabras, toda duda. Ten por cierto y verdadero que te odio (no hablo en broma) y que amo a Helena.

**HERMIA** ¡Ah, tramposa, oruga roedora, ladrona de amores! ¿Le has robado a mi Lisandro el corazón al amparo de la noche?

**HELENA** ¡Eso está bien! ¿No hay en ti recato, pudor de doncella, ni pizca de sonrojo? ¿Quieres que mi dulce lengua te responda con rabia? ¡Quita, comediante, títere!

**HERMIA** ¿Cómo «títere»? ¡Ah, ése es tu juego! Ya entiendo: lo que hace es comparar nuestra estatura. Presume de alta, y con su figura, su larga figura, su talla, ¡sí, señor!, se lo ha conquistado. ¿Te tiene en tan alta estima porque yo soy tan baja y menuda? ¿Cómo soy de baja, poste pintado, eh? ¿Cómo soy de baja? Pues no tanto que las uñas no me lleguen a tus ojos.

**HELENA** Amigos, os lo ruego, aunque os burleis de mí, no dejéis que me haga daño. Nunca tuve mala lengua, ni soy una arpía. Como buena mujer soy muy cobarde. Que no me pegue. Acaso penséis que, porque ella es algo más baja, yo puedo con ella.

**HERMIA** ¿Más baja? ¡Otra vez!  
(Fragmento de Sueño de una noche de verano.  
*A midsummer night's dream.* William Shakespeare)

- Teniendo en cuenta el texto de Valerie Traub, los ejes de la ESI y habiendo leído este fragmento de Sueño de una noche de verano, **respondan** y **debatan** en la clase:
- ¿Qué sentimientos les produjo la lectura de los diálogos?
- ¿Qué creen que sienten los personajes? ¿Pueden ponerle palabras a estos sentimientos?
- Más allá de que se trata de una ficción escrita hace

ya 500 años ¿Creen que sigue representando algo de los vínculos que conocen?

- ¿Qué opinan de esta forma de vincularse en la vida real? ¿Creen que es aceptable?
- ¿Pueden imaginar esta misma situación pero resuelta de otro modo?
- Por último, **vean** estos dos fragmentos correspondientes a la misma escena. Uno es de estudiantes de la RESAD, la escuela de Arte Dramático de Madrid. El otro, de la teatro The Globe, donde la compañía de Shakespeare representaba sus obras, originalmente. **Presten atención** a cómo está distribuido el público con respecto a la escena.

<https://www.youtube.com/watch?v=6egV4zUsk2g>

**(Fragmento de la misma escena a la 1 hora 30 minutos)**

Real Escuela Superior de Arte Dramático. Madrid. 2015  
Dramaturgia y dirección: Charo Amador

<https://www.youtube.com/watch?v=oqmoIyIPEcc>

Director: Dominic Dromgoole

Recorded live at Shakespeare's Globe, London 2013

**(el fragmento se encuentra en inglés. Sugerimos observar la gestualidad de los actores y actrices)**

- **Respondan**

- ¿Qué diferencias pueden nombrar en el uso de los cuerpos en una versión y la otra?
- ¿A través de la fisicalidad se construye una idea de cómo debe ser una mujer y cómo un hombre?
- ¿Qué opinan de la siguiente frase? “Las niñas deben realizar juegos suaves, con poco contacto físico porque son más delicadas, mientras los varones son más bien brutos naturalmente”
- ¿Sienten que estas escenas son violentas ¿Que se ofende a las mujeres o es sólo ficción?
- ¿Cuándo la ficción deja de serlo en relación al contacto físico?
- ¿Cómo se imaginan esta escena en la versión del TNA - TC?

**TNA**  
TEATRO NACIONAL  
ARGENTINO  
TEATRO CERVANTES

**CP 9**  
SSM  
Educación TNA - TC  
2019

## Para finalizar:

Es muy probable que luego de ver 5 S M en el TNA - TC surjan preguntas, dudas, certezas y también emociones, sensaciones e incertidumbres, porque los temas que el espectáculo aborda (la sexualidad, los vínculos, las relaciones de poder, las relaciones sexo-afectivas, etc) son parte constitutiva de nuestro ser y se relacionan directamente con la construcción de la subjetividad, con la formación de la identidad, los vínculos y las relaciones con los/las otros/as. Por eso, es importante reflexionar individual y colectivamente sobre los supuestos, los prejuicios y los modelos que vamos incorporando durante nuestra formación. Y el teatro constituye una oportunidad de oro para cuestionar y pensar sobre eso: los estereotipos, los lugares fijos, los prejuicios y las miradas históricas sobre qué “debe” ser un hombre y qué “debe” ser una mujer o si “hay que” ser alguna de esas dos cosas.

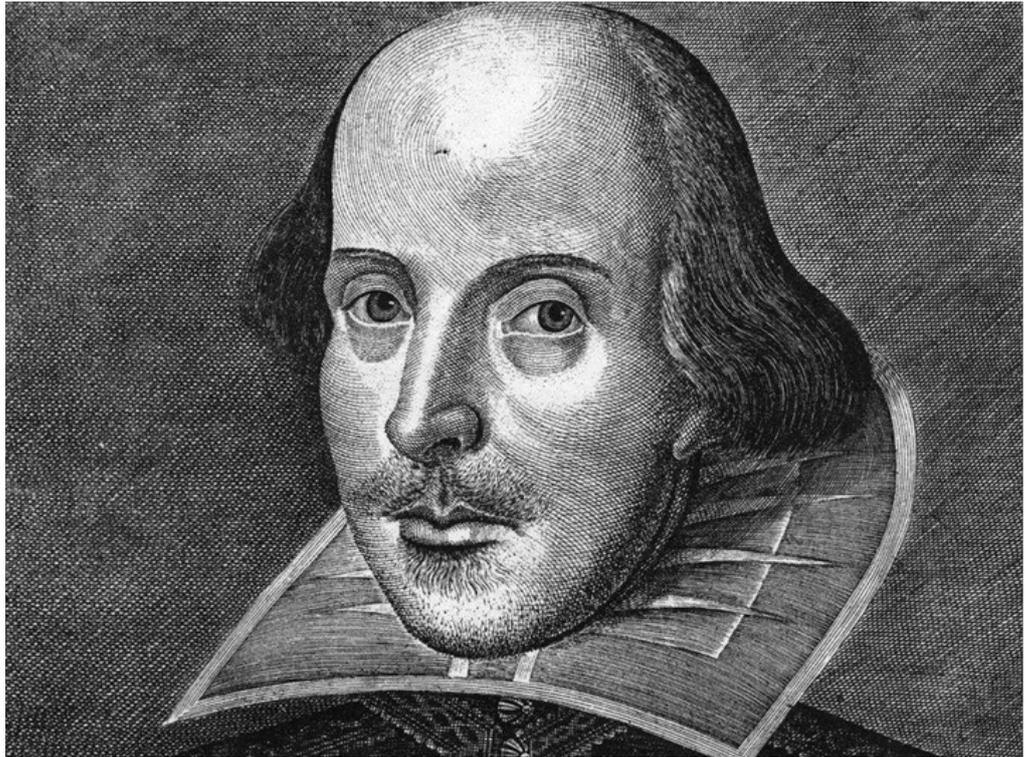
Estamos en un tiempo donde los enfoques emergentes sobre educación sexual entendida como integralidad, cuestionan los enfoques tradicionales, se comienzan a valorar dimensiones como la afectividad, la experiencia corporal de cada uno/a y se problematizan las relaciones y los vínculos. La creciente aparición de los colectivos de mujeres y los distintos feminismos mucho han tenido y tienen que ver con este repensarlo todo. Y está bien que así sea. Porque como escribe Virginie Despentes en un libro ya convertido en clásico:

*“El feminismo es una revolución, no un reordenamiento de consignas de marketing, ni una vaga promoción del intercambio de parejas o una cuestión de aumentar el segundo sueldo. El feminismo es una aventura colectiva, para las mujeres pero también para los hombres y para todos los demás. Una revolución que ya ha comenzado. Una visión del mundo, una opción. No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos de los hombres, sino de dinamitarlo todo”.*

Virginie Despentes. *Teoría King Kong*.

# Actividad

## Todos los caminos conducen a Shakespeare



### Objetivos:

- Que tu grupo de estudiantes se familiarice con la obra y figura de William Shakespeare
- Que el grupo tome conciencia de la importancia del llamado Teatro Isabelino en la historia del teatro
- Que el grupo de estudiantes se acerque a las distintas formas de lo teatral a lo largo de la Historia.

### Introducción:

“Antes de Shakespeare, el personaje literario cambia poco; se representa a las mujeres y a los hombres envejeciendo y muriendo, pero no cambiando porque su relación consigo mismos, más que con los dioses

o con Dios, haya cambiado. En Shakespeare, los personajes se desarrollan más que se despliegan, y se desarrollan porque se conciben de nuevo a sí mismos. A veces esto sucede porque se escuchan hablar, a sí mismos o mutuamente”

Harold Bloom. Shakespeare.  
*La invención de lo humano.*

“Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna, o tomar las armas contra un mar de adversidades y oponiéndose a ella, encontrar el fin? Morir, dormir. Nada más. Y con un sueño poder decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los mil choques que por naturaleza son herencia de la carne”

William Shakespeare. *Hamlet.*

Es difícil exagerar la importancia de William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, nacido aproximadamente en 1564 y fallecido en 1616) para la historia de la literatura en general y del teatro en particular. Dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido también como como el Bardo de Avon o simplemente, el Bardo (sinónimo de “poeta”)

Según la *Encyclopædia Britannica*, “Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos” y una figura única en la historia de la literatura. Se encuentra a la altura de otros poetas como Homero, Dante Alighieri, o de novelistas como Miguel de Cervantes, León Tolstoi o Charles Dickens para quienes parece haberse inventado el término de “clásicos”.

Toda la obra dramática de William Shakespeare se desarrolló en lo que se conoce como Teatro Isabelino (1578-1642) así denominado por ser escritas e interpretadas bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra. Se trata de un período de gran riqueza y producción donde no sólo se destacaba el Bardo de Avon sino que se trataba de una prolífica y verdadera “escena teatral”. Otro dramaturgo destacado y a quien suele asociarse la figura de Shakespeare, es su contemporáneo Christopher Marlowe.

Durante el Teatro Isabelino en general y en la obra de Shakespeare en particular se trataron muchos de los temas que forman nuestro acervo literario. Repertorio tras el cual la historia del teatro no ha dejado de correr: la ambición de poder, el trágico amor de la juventud, la vejez, las dudas existenciales, la dificultad de “ser”, la muerte, el destino del hombre y el mundo visto como representación.

**Recuerden y comenten** en la clase.

- ¿Qué obras de William Shakespeare conocen?
- ¿Puede alguien narrar el argumento de alguna?
- ¿Qué obras de William Shakespeare vieron representadas en un escenario?
- ¿Y en un film?
- ¿Por qué creen que en todas las latitudes y épocas se lo representa?
- ¿Qué podemos decir de la noción de “clásico”?
- ¿Existe una fidelidad en la representación de un clásico o puede adaptarse según la época e intenciones de cada artista?
- ¿Qué otros autores pueden considerarse clásicos y qué temas tocan sus argumentos?

# Actividades posteriores

## Objetivos:

- Que el grupo de estudiantes discuta la obra vista a la luz de reflexiones alrededor del teatro contemporáneo
- Que el grupo pueda polemizar alrededor de la noción de “clásico”

## Política y Performance

“La vida es un cuento contado por un idiota, sin ningún sentido. Lleno de ruido y de furia”

William Shakespeare. *Macbeth*, 5.º acto, escena V

“Padre Ubú: ¡Ah, no! ¡De eso, ni hablar! A ti, ahora mismo, te mato. No quiero dar dinero. Faltaría más. Me pagaban por hacer la guerra y ahora tengo que hacerla pagando yo. No, de por mi candela verde, hagamos la guerra ya que tanto os chifla, pero no desembolsemos ni un céntimo.

Todos: ¡Viva la guerra!”

Alfred Jarry. *Ubú rey*.

“El arte no es político por su temática sino por su modo o procedimiento formal de acción. Deviene político cuando propone una interrupción poética de las reglas de la cultura y de la ley. Deviene político cuando se transforma en potencia para cuestionar y desestabilizar al espectador en la construcción de su identidad y realidad, extendiéndose más allá del mimético y aristotélico sistema de representación y reproducción de ideologías existentes y prevalecientes (...) Hace falta mucho más que un texto para hacer teatro. El estado es el campo de la interdisciplinariedad, es un palimpsesto, pura

intertextualidad e intratextualidad, pura estética del espacio / tiempo / cuerpo. Mezcla de géneros: performance conceptual experimental, teatro-danza físicos, teatro multimedias, montaje de dramas clásicos con acento en su deconstrucción, instalaciones teatrales, etc; todos en contra de la histórica dominación del texto escrito”

Emilio García Wehbi.

*La poética del disenso. Manifiesto para mí mismo en Botella en un mensaje.*

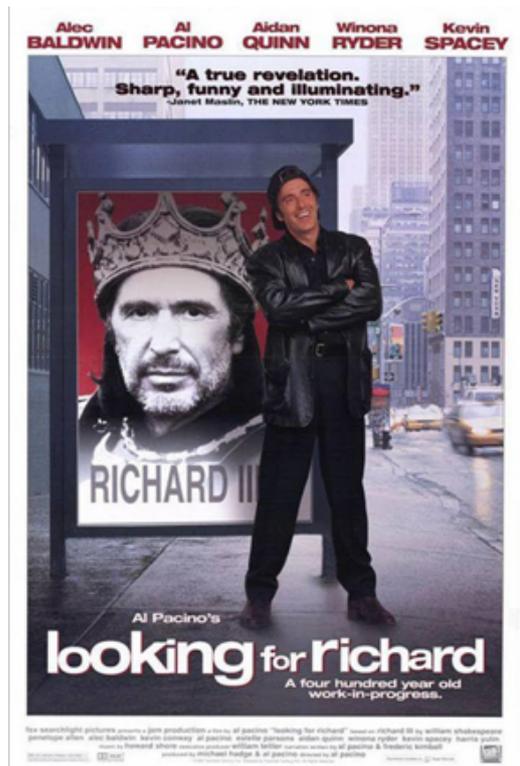
*Obra reunida*

### **Discusión en clase alrededor de la idea de performance y la noción de "clásico"**

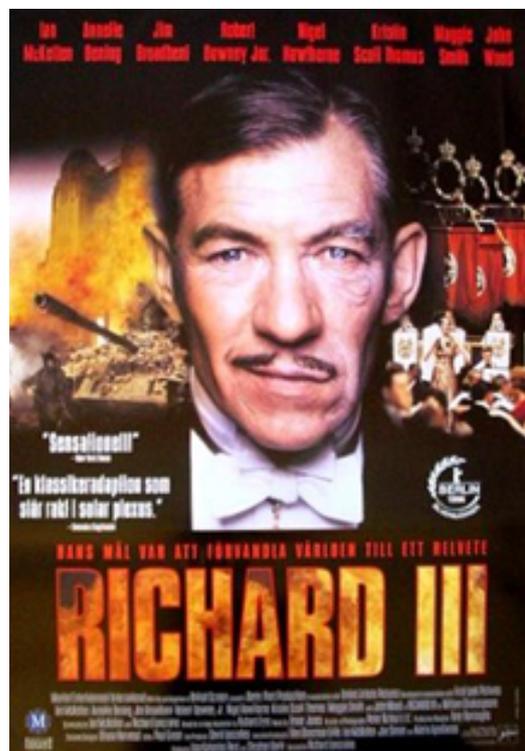
- ¿Cómo se relaciona la propuesta de 5 S M alrededor de la obra de Shakespeare y la cita de García Wehbi?
- ¿Qué significa pensar el teatro como un palimpsesto?
- ¿Qué elementos “deconstructivos” de la obra de William Shakespeare pueden reconocer en el episodio visto?
- ¿Por qué García Wehbi afirma que existe una “dominación histórica del texto escrito y qué consecuencias tiene para el arte y la cultura?
- ¿Son “arte” y “cultura” nociones equivalentes?
- ¿Qué ocurre con los cuerpos en el episodio visto y qué consecuencias tiene para la representación total?
- ¿Qué les sugiere la frase “El arte como práctica anti-institucional del saber”?

### **Buscando desesperadamente a Shakespeare**

- **Vean** el trailer de *Looking for Richard* dirigida por el actor ítaloo americano Al Pacino:



- Vean ahora el trailer de otra versión de *Ricardo III* protagonizada por el actor Ian McKellen  
<https://www.youtube.com/watch?v=OXc0-EME0C8>



**TNA**  
 TEATRO NACIONAL  
 ARGENTINO  
 TEATRO CERVANTES

**CP 9**  
**SSM**  
 Educación TNA - TC  
 2019

- Y ahora vean esta versión en forma de serie de la BBC protagonizada por el actor Benedict Cumberbatch

<https://www.youtube.com/watch?v=BiPwhLLWYvM>



**TNA**  
TEATRO NACIONAL  
ARGENTINO  
TEATRO CERVANTES

**CP 9**  
**SSM**  
Educación TNA - TC  
2019

# Actividad creativa

## Objetivos:

- Que el grupo de estudiantes se relacione lúdica y creativamente con la tradición teatral
- Que el grupo pueda generar sus propios contenidos a partir de lo visto y leído.

**1) Lean** la obra Ricardo III de William Shakespeare. y **anímense a imaginar** su propia adaptación de esta tragedia. **Anoten** los puntos principales y **compartanla** con el resto de la clase..

## Cosas a tener en cuenta:

Los puntos centrales de la historia y en qué se transforman en la versión de ustedes.

La época en que transcurre la versión.

No tiene por qué tratarse de una lucha por el trono.

Puede ser otro tipo de figura de poder (un presidente, un empresario, un director de escuela)

Lugar de la acción (cuáles son los escenarios, en qué país transcurre)

En qué se transforman los otros personajes.

Pueden respetar la línea de los acontecimientos o no.

Lo mismo con el final.

## Otros recursos útiles: Videos

¿Por qué es un clásico? Programa conducido por el actor Mauricio Dayub sobre los clásicos de William Shakespeare: *Hamlet* y *Sueño de una noche de verano*. Entrevistas con directores argentinos, actores y actrices que indagan en las razones que hacen de estas obras clásicos y recuerdan puestas en escena locales de estos textos.

[http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec\\_id=106887](http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=106887)

[http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec\\_id=100264](http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=100264)  
(consultados el 26/06/19)

# Ejes curriculares

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, FILOSOFÍA, HISTORIA, EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, ARTES VISUALES, MÚSICA, TEATRO**

## Contenidos:

### LENGUA Y LITERATURA

#### (4° año)

Escritura de un guión a partir de un texto literario.  
La planificación del guión para repensar la historia y el relato.

Transposición del lenguaje literario al lenguaje audiovisual: fragmentos del texto que se traducen en diálogos, motivaciones de los personajes que se traducen en gestos sugeridos en acotaciones, marcos espaciales y climas que se traducen en escenografías, traducciones entre sistemas simbólicos (del lenguaje a movimientos, sonidos, tonos, colores, diferentes planos, etcétera).

Inclusión de algunos recursos técnicos: vestuario, sonidos, planos, escenografía, voz en off, etcétera.

Análisis de las posibilidades de distintos soportes para construir sentido acerca de un relato.

#### (5° año)

Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y géneros (con énfasis en literatura

argentina), de manera compartida e intensiva, y organizada a través de recorridos de lectura, en diálogo con la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos, etc., que configuran o prefiguran modos de pensar la realidad y maneras de representarla a través del lenguaje literario.

Vinculaciones con otros discursos sociales: artísticos, científicos, técnicos, etc., que configuran o prefiguran modos de pensar la realidad o de representarla.

Prácticas literarias en la Argentina, sus condiciones de producción y los diversos contextos de circulación en distintos momentos y en la actualidad.

Relaciones de la literatura con otras expresiones artísticas.

## **FILOSOFÍA**

### **(5° año)**

Bloque orientado: filosofía y arte, filosofía y lenguaje.

## **HISTORIA**

### **(4° año)**

- La experiencia peronista del estado de bienestar en el contexto de la Guerra Fría

Las presidencias de Perón (1946-1955):

Las relaciones entre el Estado, los trabajadores y los empresarios. Industrialización, mercado interno y cambio social. La democratización del bienestar: salarios, consumo, ocio y vivienda.

La ley del voto femenino de 1947.

La Constitución de 1949.

La segunda presidencia. Cambios en la política económica. Educación y cultura peronista. El conflicto con la iglesia. El golpe de 1955.

- Inestabilidad política, violencia y autoritarismo en la Argentina en el contexto mundial y Latinoamericano

La democracia tutelada en el contexto del surgimiento del Tercer Mundo y la Revolución cubana.

La proscripción del peronismo.

El retorno del peronismo: 1973-1976.

## **EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL**

### **Contenidos:**

**Eje 1: Adolescencia, sexualidad y vínculos**

Distintos tipos de vínculos.

Relaciones de acuerdo y respeto.

Relaciones de respeto, afecto y cuidado recíproco.

Relaciones equitativas y responsables entre varones y mujeres.

Relaciones de dependencia, control, maltrato físico, psicológico.

- La violencia en los vínculos.

Formas en que se expresa la violencia.

- Tipos de maltrato.

- Violencia de género, trata de personas, abuso sexual, acoso escolar.

Los prejuicios y la discriminación.

### **Eje 2: Salud y calidad de vida**

- Promoción de la salud sexual y reproductiva.

- Prevención de infecciones de transmisión sexual

Representaciones sociales, mitos y creencias

- ITS (infecciones de transmisión sexual), VIH y SIDA.

### **Eje 5: Sexualidad, historia y derechos humanos**

- Género e historia.

Cambios en los roles de género a lo largo de la historia como organizadores sociales

Cambios culturales, políticos, y socioeconómicos a partir del siglo XX y su

impacto en las configuraciones familiares.

## **EDUCACION Y PREVENCIÓN SOBRE LAS ADICCIONES Y EL CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS.**

### **Contenidos:**

#### **(4° año)**

### **ARTES VISUALES**

#### **(4° año)**

Módulo - fractal, obra en progresión. Autosimilitud, expansión y desplazamiento.

Luz-color y fluorescencia

Color luz, mezclas aditivas y sustractivas.

Observación y análisis de las obras de los artistas

Recursos tecnológicos y puesta en escena de las creaciones contemporáneas.

### **MÚSICA**

#### **(4° año)**

Eje contextualización: La música como producto simbólico y como proceso sociocultural dinámico:

Diversos usos y funciones que cumple la música en las producciones audiovisuales. Relaciones existentes entre la música y el drama a través del tiempo: en el cine y el teatro (música incidental).

## **TEATRO** **(4° año)**

El juego de ficción. Entrar y salir de la ficción.

Narración de historias y actuación como modos de contar historias.

Continuidades y quiebres en el modo de organizar el relato.

Percepción del movimiento de los objetos inanimados:

Relaciones espaciales de los objetos en el espacio.

Movimiento de los objetos en el espacio.

Análisis y reflexión sobre los espectáculos y Lenguajes presentes en una puesta en escena.

- Lo visual: maquillajes, escenografía, iluminación, utilería.
- Lo auditivo: sonidos, música incidental, obras musicales utilizadas en la escena.
- Lo audiovisual: imágenes audiovisuales.
- Los dispositivos multimediales incorporados en la puesta teatral.
- Lo verbal: el texto a través de la intencionalidad y expresividad de los personajes.

### **El teatro y los teatristas del pasado y del presente**

Indagación sobre vidas y obras de actores, directores y dramaturgos, regisseurs o directores de cine.

Identificación de las tareas propias de cada uno de los que participan en una producción teatral profesional: escenógrafo, director, vestuarista, músico, actores, dramaturgo, etcétera.

La oferta teatral en la Ciudad. Propuestas culturales en la Ciudad.

Diferentes circuitos de producción de las obras teatrales: teatro comercial, teatro alternativo, teatro oficial, teatro comunitario. Intercambio directo entre los actores.

# 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.alternivateatral.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.gob.ar/>**

Portal del Instituto Nacional del Teatro que contiene información y publicaciones especializadas de la esfera teatral, con una concepción federal.

### **-<http://www.encuentro.gob.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://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.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 (buscar en los números con el título "Mapa del teatro").

# TNA

**TEATRO NACIONAL  
ARGENTINO**  
TEATRO CERVANTES

Libertad 815, CABA / Argentina  
+ 54 11 4816-4224 / + 54 11 4815-8883 al 6  
[www.teatrocervantes.gob.ar](http://www.teatrocervantes.gob.ar)

