Teatro Nacional Argentino — Educación TNA-TC — Cuadernos pedagógicos 2020

CP N° 4 La terquedad

NIVEL MEDIO COMUNIDADES

Material producido por Educación TNA-TC.

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

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 Celular Educación TNA-TC: 11-2456-2633 FNA Educación TNA - TC CP 4 / La terquedad Pág. 3 2020

Palabras de bienvenida

Estimados y estimadas docentes:

Bienvenidos todos y todas al ciclo lectivo 2020 del Teatro Nacional Argentino – Teatro Cervantes. Esta nueva gestión que comienza en el Teatro Nacional se orienta hacia la inclusión, la construcción democrática y el desarrollo de un bien simbólico fundamental como es el teatro. Para nosotros y nosotras, la posibilidad de acceder a las artes escénicas es el ejercicio de un derecho cultural inalienable.

En esta tarea que emprendemos, las y los docentes tienen un rol fundamental: acercar a sus alumnos a las artes y a los espacios culturales de nuestro país. Queremos un Teatro Nacional para todos y todas. Vivan donde vivan.

Para eso, pensamos y llevamos a cabo distintas acciones que ofrecen un amplio abanico de posibilidades: formación, seguimiento y estudio de nuestro público, desarrollo de nuevos e instancias de perfeccionamiento con especialistas del arte, la academia y el pensamiento en general. Estas actividades tienen en su base, un claro norte: lograr un teatro plural, abierto a los públicos de todas las edades y que sirva como un espacio de encuentro de la ciudadanía y transformación social. En esta lógica, los programas están dirigidos y segmentados para todos los niveles educativos, desde un primer acercamiento al arte teatral hasta sucesivos niveles de profundización a cargo de especialistas. El objetivo final de esta forma de trabajo es abrir los espacios para que las infancias, las juventudes y personas adultas se acerquen, disfruten y sientan propia una institución pública que pertenece a toda la comunidad.

Esperamos que este camino de ida y vuelta nos encuentre y nos acerque. ¡Nos vemos en el teatro!

Rubén D'Audia Director Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes Educación TNA - TC CP 4 / La terquedad

Pág. 4

La formación de espectadores

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 les docentes y más compleja que únicamente invitarlos a ver una función de manera aislada, en todo su recorrido educativo.

Sonia Jaroslavsky Coordinadora - 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.

El Teatro Nacional Cervantes

Fue inaugurado en 1921. El edificio fue ideado, financiado y construido por Fernando Díaz de Mendoza, co-director de una célebre compañía de teatro español, junto a su esposa, la actriz María Guerrero. Junto a los arquitectos, la pareja decidió que la fachada del edificio reprodujera en todos los detalles la de la Universidad española de Alcalá de Henares, de estilo Renacimiento.

María Guerrero en La dama boba de Lope de Vega y el programa inaugural de la misma obra, 1921

Casi diez años después, el edificio es adquirido por el Banco de la Nación Argentina y pasa a formar parte de nuestro patrimonio nacional. Grandes directores y dramaturgos argentinos fueron los sucesivos directores del teatro.

Ellos mejoraron el nivel de las producciones, crearon una compañía estable de actores y actrices, apoyando y difundiendo autores y artistas nacionales.

En 1961 un incendio destruyó gran parte de las instalaciones del Teatro Nacional Cervantes, que se mantuvo cerrado hasta 1968. En 1997 el teatro pasa a constituir un ente autárquico y a administrar sus recursos de forma autónoma.

Grandes directores, dramaturgos y elencos argentinos y extranjeros realizaron sus obras en el Cervantes; te mostramos a continuación algunas imágenes de esas puestas en escena.

Hombre y superhombre, de Bernard Shaw. Con Inda Ledesma y Ernesto Bianco. Dir.: Orestes Caviglia. 1960. Archivo histórico TC-TNA

Calé. Buenos Aires en camiseta, de M. M. Hernández. Dir.: Francisco Javier. 1993. Archivo histórico TC-TNA

La invención de Morel, de A. Bioy Casares, versión para títeres y Dir. Eva Halac. 1995. Archivo histórico TC-TNA

La granada, de Rodolfo Walsh. Dir.: Carlos Alvarenga. 2003. Archivo histórico TC-TNA

No me pienso morir de Mariana Chaud. Dir: Mariana Chaud. 2017. Sala Orestes Caviglia.

La Terquedad de Rafael Spregelburd. Dir: Rafael Spregelburd. 2017 Sala María Guerrero.

Sus salas

María Guerrero

Esta sala principal, de clásico diseño a la italiana, tiene capacidad para 860 espectadores distribuidos en los sillones fraileros de la platea, en los palcos bajos, balcón y altos, en la platea balcón, tertulia y paraíso. Las puertas de acceso a los palcos están diseñadas a la manera de las viejas abadías españolas. Pequeños candiles de bronce en forma de aceitera iluminan los pasillos. Cortinas de damasco de rayón separan los palcos de los antepalcos.

Orestes Caviglia

La Sala Orestes Caviglia, llamada hasta 1996 "Argentina", funcionó originalmente como confitería y bar. Luego fue ganada como otro ámbito para las representaciones teatrales. Propicia para obras de cámara y espectáculos de carácter intimista, tiene tres filas de sillas con tallado mudéjar que dan capacidad a 136 espectadores. Su disposición es en semicírculo, enmarcando el espacio escénico a nivel del piso.

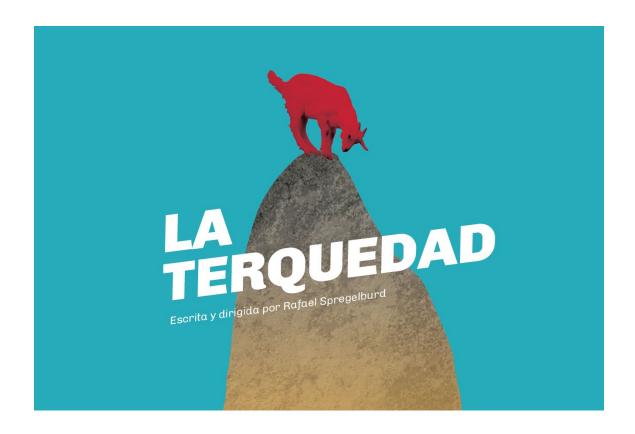
Luisa Vehil

La Sala Luisa Vehil, inspirada en el Salón María Luisa del Palacio de Oriente de Madrid, tiene capacidad para 70 espectadores. Es también conocida como Salón Dorado por el efecto de todos sus elementos decorativos con acabado en dorado a la hoja. No tiene escenario ni platea, y permite su acondicionamiento de acuerdo con las necesidades del espectáculo, conferencia u otro tipo de acontecimiento.

Actividades

1 - Presentación de la obra:Lα terquedαd

La obra está situada en la ciudad de Valencia, España, en el año 1939, sobre el final de la Guerra Civil Española. En esta guerra se enfrentaron las fuerzas de La República contra el levantamiento de los fascistas al mando del General Francisco Franco y suele considerársela como el preámbulo a la Segunda Guerra Mundial. La terquedad es la última obra de la Heptalogía de Hieronymus Bosch, un conjunto de siete obras, sobre los pecados capitales que escribió Rafael Spregelburd a lo largo de los últimos 20 años.

La obra que van a ver dura 3 horas 40 minutos con intervalo. Es una obra enorme, llena de ideas y conceptos pero también tremendamente divertida y con grandes actuaciones. Así, como no existe una sólo forma de ver teatro, tampoco existe un sólo tipo de espectador. La trama, lo que ocurre, es sólo una de las partes del espectáculo: es importante **prestar atención** al movimiento escenográfico, al de los personajes fuera de escena y a la música que está siempre presente, así como a las proyecciones, al vestuario, sus colores y a los diferentes personajes. Todo en la obra posee varias capas de lectura y apreciación. Distraerse por momentos e incluso aburrirse puede formar parte de ver un espectáculo contemporáneo de esta duración.

València, 1939, Guerra Civil
Un enorme misterio lo envuelve todo.
Una niña muerta hace años en un pozo mal cubierto
balbucea desde lejos.
¡Un solo sonido por cada letra!
¡Ninguna letra sin sonido!
Como en un déjàvu, las hermosas canciones de la derrota

preceden a la derrota.

¿Cuántas son las cosas que ocurren al mismo tiempo?

La terquedad, comisionada en 2007 por la Fundación BHF de Frankfurt, cierra el largo ciclo iniciado en 1996 con la Heptalogía de Hieronymus Bosch. Esta heptalogía reúne un conjunto de siete obras teatrales alrededor de la "Rueda de los Pecados Capitales", obra pictórica del pintor flamenco también conocido como El Bosco y realizada hacia fines del Siglo XV. En estas obras, escondidos bajo siete falsos títulos, estaban los otros falsos y temidos pecados. Y algunas cosas más: un desaforado diálogo de la figura con el fondo, la pérdida del centro, el detalle infinito, la escritura con un diccionario clarísimo pero perdido, en fin, todas aquellas cosas que yo veía en El Bosco y que -hablando del fin de la Edad mediacoincidían exactamente con el fin de nuestra guerida, vieja Modernidad.

La obra fue se estrenó en el Schauspielfrankfurt y en el Teatro Nacional de Mannheim. Luego en París, en Ginebra, en Valencia. Recién diez años después de su escritura puedo montarla en mi lugar, en Buenos Aires, y no todas las explicaciones de esta demora son comprensibles. Su complejidad reclamaba de un teatro grande y probablemente su debate merecía un espacio público central. La terquedad pretende dar y no dar respuesta al tema de aquella remota bienal en Frankfurt para la que fue escrita: ¿Por qué hay tantos inventos científicos para mejorar el cuerpo y casi ninguno para el alma?

Una fábula real (un comisario valenciano que concibió una lengua artificial) es estilizada aquí para presentar la pregunta que más me inquieta: ¿por qué el fascismo no se presenta nunca como el mal, sino que acude disfrazado de humanismo?

Rafael Spregelburd

TNA Educación TNA - TC CP 4 / La terquedad 2020

Pág. 14

2 - Ficha técnico artística:

Con: Rafael Spregelburd, Diego Velázquez, Pilar Gamboa, Analía Couceyro, Paloma Contreras, Pablo Seijo, Andrea Garrote, Santiago Gobernori, Guido Losantos, Alberto Suárez, Lalo Rotavería, Javier Drolas, Mónica Raiola

Producción Cervantes: Yamila Rabinovich / Ana Riveros

Asistente de escenografía: **Isabel Gual** Asistente de dirección: **Juan Doumecq** Colaborador artístico: **Gabriel Guz** Música original: **Nicolás Varchausky**

Vestuario: **Julieta Álvarez**

Video: Pauli Coton / Agustín Genoud

Escenografía e iluminación: Santiago Badillo

Dirección: Rafael Spregelburd

TNA Educación TNA - TC CP 4 / La terquedad Pág. 15 2020

3 - Actividades

Las artes contemporáneas

Entre los rasgos con los que suelen caracterizarse el arte contemporáneo se destacan la indeterminación, la fragmentación, el uso del collage, la intertextualidad, el uso de géneros híbridos, la ruptura con la linealidad temporal y el cuestionamiento a los grandes relatos explicativos de la realidad. En ese sentido, se pone especialmente en duda el tema de "la verdad": se considera que no existe un acceso a la realidad que pueda considerarse como verdadero y válido para todo contexto, sino que la verdad, se construye como una perspectiva posible. El arte de hoy, a través de distintos dispositivos estéticos, critica la idea única de "realidad" y postula que no tenemos acceso a ella ni a la "verdadera" forma de las cosas sino que se trata de diferentes puntos de vista moldeados por el lenguaje y la posición relativa del sujeto.

Actividad 1: Conectando con la pantalla

Objetivo

 Que el grupo de estudiantes reconozca en otras obras de la cultura popular contemporánea procedimientos de crítica y ruptura con la linealidad temporal, propios del arte en la contemporaneidad

Se dice que la alteración de la linealidad temporal, ya sea presentando los acontecimientos de forma desordenada, desde el final hacia el comienzo o presentando los hechos desde distintos puntos de vista es una constante en la historia del cine.

Aquí te recordamos algunas películas y series donde la linealidad cronológica del relato se rompe.

Algunos ejemplos:

AMAR DESPUÉS DE AMAR

(Serie emitida en 2017 por Telefé, Argentina) El accidente de una pareja en la ruta desencadena una historia de amores y engaños contada en dos tiempos: los amantes secretos durante el pasado y el presente donde dos matrimonios se cruzan casualmente.

PERROS DE LA CALLE (Quentin Tarantino, 1992)

https://www.youtube.com/watch?v=e3fLxYZqFx0 El fallido robo de un banco y posterior escape de una banda de carismáticos delincuentes se cuenta en escenas desordenadas sin jamás mostrar el momento del asalto.

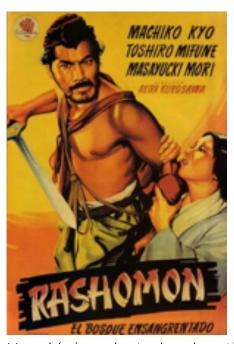

GOSFORD PARK (Robert Altman, 2001)

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=CjXdmXhwIQk

También podés ver GOSFORD PARK (Robert Altman, 2001), donde un asesinato es narrado desde el punto de vista de los dueños de la lujosa mansión y los sirvientes de la misma.

Un clásico de todos los tiempo que también trabaja con el problema de los puntos de vista, es el film **RASHOMON** (Akira Kurosawa, 1950)

Ambientada en el siglo XII narra el crimen de un samurai a través de cuatro testimonios: el del asesino del samurai, de la esposa del samurai, del samurai mismo (el cual habla a través de una médium) y de un leñador que fue testigo del hecho.

Pensá en otras series, programas de TV o películas que conozcas en los que la historia que se cuenta no sea narrada de manera lineal o cronológica. **Comentá** con el grupo las distintas estrategias temporales para narrar cada historia.

Actividad 2: Espectadores contemporáneos

Objetivo

 Que tu grupo de estudiantes identifique sus reacciones durante la obra así como las operaciones cognitivas que realizó como espectador y las vincule a los elementos estéticos propios del arte contemporáneo.

Recordá tu experiencia como espectador de La terquedad. **Relacioná** algunos de los elementos del arte escénico contemporáneo con tu propia experiencia como espectador respondiendo estas preguntas:

- ¿Hubo interrupciones en la obra? ¿Qué hiciste durante éstas?
- ¿Pensaste en otras obras, películas, series, canciones, etc. durante la obra?
- ¿Dudaste acerca de tu comprensión del relato por momentos? ¿Es decir, creíste comprender algo y luego eso se desmintió, o entendiste otra cosa?
- ¿Recordaste escenas anteriores de la propia obra que te ayudaron o dificultaron a la hora de seguir mirándola?

Educación TNA - TC CP4/La terquedad 2020

Pág. 19

Actividad 3: Relatos

Un transeúnte camina por la calle cuando, sorpresivamente, una maceta cae desde el balcón de un segundo piso estrellándose contra el suelo a sólo centímetros de él.

¿Se trata de un accidente o alguien la ha tirado? ¿Quién? ¿Qué ha ocurrido?

Ponéle identidad a cada uno de los personajes e imaginá los distintos puntos de vista de esta situación y escribí un pequeño relato desde cada uno de ellos:

- Desde el punto de vista del transeúnte
- Desde el punto de vista del balcón del cual cae la maceta
- Desde un observador situado al otro lado de la calle
- ¡Desde la maceta!

Pág. 20 2020 Educación TNA - TC CP 4 / La terquedad Pág. 20

Ejes curriculares

(Corresponden al plan curricular vigente en C.A.B.A. y en Pcia. de Bs. As.)

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, HISTORIA, FILOSOFÍA, FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA, ARTES VISUALES, TEATRO.

Contenidos:

LENGUA Y LITERATURA

(4to. 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.

(5to. 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 recoridos 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.

La "literatura de ideas" en América (Latinoamérica, Norteamérica y del Caribe) y, en especial, de la Argentina; modos de expresión de miradas controversiales sobre la condición humana, la diversidad cultural, las problemáticas del mundo moderno, las creencias, y otras cuestiones vinculadas con el mundo de la literatura y la cultura en general.

Relaciones de la literatura con otras expresiones artísticas.

HISTORIA (4to. año)

El auge de los nacionalismos, Los regímenes autoritarios (comunismo, fascismo, nazismo).

La Segunda Guerra Mundial. Los genocidios.

Crisis de la década del treinta y Segunda Guerra Mundial.

La Alemania nazi.

El socialismo stalinista en la URSS.

El New Deal en Estados Unidos.

FILOSOFÍA (5to. año)

El lenguaje como tema de la filosofía. Lingüística, semiótica y filosofía. Lengua, habla y comunicación. Lenguaje y pensamiento. Sentido, significado y referencia. La metáfora.

Texto y narración.

Los actos humanos. La ética. Principales rasgos. Discusiones. La libertad. Distintas formulaciones de la ética: del bien, del

deber, de la utilidad. Teorías éticas contemporáneas. Formación y crisis de valores. Desarrollo tecnológico e implicancias éticas.

Filosofía y lenguaje.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA (3er. año)

Eje 2: En relación con la construcción histórica de las identidades La comprensión de los símbolos que expresan las identidades grupales, locales, regionales y/o nacionales y como construcciones históricas colectivas.

La participación en ejercicios de reflexión ética sobre diferentes formas de vida, creencias y costumbres, estableciendo relaciones con los contextos sociales, culturales, regionales y comunitarios en los que se desarrollan.

ARTES VISUALES

(4to. año)

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

Luz-color y fluorescencia

Color luz, mezclas aditivas y sustractivas.

El color en las pantallas y en las proyecciones.

Observación y análisis de las obras de los artistas

Recursos tecnológicos y puesta en escena de las creaciones contemporáneas.

TEATRO (4to. 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. 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, régisseurs 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.

¿Por dónde seguir?

Si tu grupo de alumnos vio *La terquedad* recomendamos seguir profundizando en el lenguaje de las artes escénicas a través de *Adela duerme serena* escrita por Teo Ibarzábal y dirigida por Andrea Garrote.

Educación TNA - TC CP 4 / La terquedad

Pág. 24

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.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 v centros culturales (buscar en los números con el título "Mapa del teatro").

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

