

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

CP N° 15

**Jamlet de
Villa Elvira**

**NIVEL MEDIO
COMUNIDADES**

Material producido por Gestión de públicos.
Educación-TNA-TC.

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

Gestión de públicos. Educación. Teatro Nacional 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

Palabras de bienvenida

¡Bienvenidos todos y todas al ciclo lectivo 2020 del 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 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'Audía
Director Teatro Nacional Cervantes

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 o visualizaciones online. 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 para las escuelas de nivel inicial, primario, medio y de nivel terciario, superior y comunidades. Y en el contexto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio es un aporte para vincularnos con las familias. También presentaremos los vínculos con algunos ejes curriculares (en el caso de nivel primario y medio) 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 las propuestas estéticas, con actividades previas y posteriores que sugerimos para que trabajen con sus docentes o en sus hogares de manera remota.

De este modo sumamos al Teatro Nacional Cervantes al esfuerzo de toda la comunidad educativa para seguir enseñando y aprendiendo a distancia. Esta vez, facilitando materiales que nos acerquen durante este tiempo y favorezcan el pensamiento crítico, el aprendizaje y el disfrute.

Sonia Jaroslavsky
Coordinadora - Gestión de Públicos

Teatro Nacional Argentino — Teatro Cervantes 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. 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 escénicas en diferentes puntos del país. En sinergia con distintos organismos e instituciones provinciales, 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.

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: *Jamlet de Villa Elvira*

El autor y director Blas Arrese Igor trabaja para su tesis doctoral con un grupo de teatro y su contexto en Villa Elvira, barrio periférico de la ciudad de La Plata.

En su obra convergen tanto su investigación como la experiencia con el grupo La Franja Social Teatral, cuya sede es un lugar de pertenencia, un refugio para las inundaciones y un espacio de resistencia y creación en torno a la práctica teatral. El director y el grupo crean una versión contemporánea, libre y experimental del *Hamlet* shakesperiano: indagaciones teatrales,

subjetividades del grupo, biografías personales e investigación etnográfica se tensan en una propuesta que imbrica la materia ficcional con el género documental.

Emerge una reescritura de orden plástico-conceptual que disuelve toda dependencia con el clásico de Shakespeare.

Jamlet de Villa Elvira atraviesa el texto del autor isabelino y su dimensión histórica para encontrar en él otros relatos, otras asociaciones perceptivas.

Llega a través del texto clásico a una tesis sobre nuestra coyuntura y, finalmente, torna material aquello que apunta Jan Kott: *“cada generación encuentra en Hamlet sus propios rasgos, su sensibilidad contemporánea”*.

Duración aproximada: 1 hora 15 minutos

2 - Ficha técnico artística:

Con: **Norma Camiña, Maju Cartaman, Giuliana Ojeda, Marcelo Perona, Pedro Rodríguez**

Asistencia de dirección: **María Ibarlin**

Video: **Marianela Constantino**

Iluminación: **Juan Zurueta**

Sonido y música: **Juan Pablo Pettoruti**

Escenografía y vestuario: **Margarita Dillon**

Dirección: **Blas Arrese Igor**

Actividad previa

Hamlet nuestro contemporáneo

Objetivos:

- Que te familiarices con la obra de William Shakespeare. Especialmente con Hamlet, que sirve de marco para la creación del espectáculo *Jamlet de Villa Elvira*.
- Que reconstruyas el argumento del clásico shakesperiano previamente a visionar el espectáculo.

El actor Lars Eidinger en Hamlet versión de la Schaubühne. Dir: Thomas Ostermeier.

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 más que desplegarse, 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.*

“Lo de tu viejo es posta. No des vuelta, Jamito.
El Claudio lo vendió por 30 lucas.
Tu viejo se colgó px no aguantó a los polis
Eso no se hace. Yuta contra su sangre
Son los peores. Secálo gato, secálo”.

Mensaje de celular que advierte a Hamlet que
Claudio, su tío, traicionó a su padre.
Jamlet de Villa Elvira

Es difícil exagerar la importancia de William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, Inglaterra, nacido aproximadamente en 1564 y fallecido en 1616 en el mismo lugar) 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".

Entre toda su producción dramática, la tragedia *Hamlet*, se encuentra casi con seguridad, entre las más conocidas. No sólo la obra teatral sino también el personaje, que desde su nacimiento en el contexto del Teatro Isabelino, ha ido cobrando autonomía respecto de su propia historia.

El dubitativo joven príncipe que no sabe si vengar a su padre o cómo, ha funcionado a lo largo de la Historia y en diferentes latitudes, como la condensación de las dudas existenciales, la dificultad de "ser" y la perplejidad ante la muerte y el destino humanos.

1) Respondé en clase y **reconstruí** lo que conocés de este personaje y de su autor:

¿Qué obras de William Shakespeare conocés?

¿Podés narrar el argumento de alguna?

¿De qué se trata la tragedia *Hamlet*?

¿La viste alguna vez representada en un escenario?

¿Y en un film?

¿Por qué creés que en todas las latitudes y épocas se lo representa?

¿Qué podés decir de la noción de "clásico"?

¿Creés que debe existir fidelidad en la representación de un clásico o puede adaptarse según la época e intenciones de cada artista?

¿Conoces la frase "Ser o no ser. He aquí la cuestión"?

¿A qué se refiere?

Espacios para nuestras historias

Objetivos:

- Que descubras o profundices tu conocimiento sobre los espacios culturales de La Plata.
- Que dimensiones el carácter social y político de esos espacios.

Introducción

La obra que vas a ver con tu grupo fue creada en la sala de teatro Dynamo, abierta en 2018, en el barrio Meridiano V. Las actrices y actores de la obra conforman un grupo de teatro amateur, no profesional, que se reúne todo el año en el espacio cultural El Galpón, en Villa Elvira.

1) Investiguen en grupo qué otras salas teatrales y espacios culturales existen en el barrio Meridiano V. ¿Y en sus barrios?

2) En la programación del TC TNA del pasado año, otra creadora platense, Beatriz Catani, produjo una obra. **Enumerá** otras y otros creadores escénicos (de teatro, danza o circo) de la ciudad. **Hagan** una lista de los espacios teatrales o centros culturales que conozcan en La Plata y alrededores (La Grieta, El Núcleo, Espacio 44, Teatro Estudio, La Estación, Galpón de las Artes, Sala 420, el teatro de la UNLP, etc.).

2) Respondan en grupo las siguientes preguntas:
¿Conocen espacios que hayan sido creados por grupos de personas organizadas, como agrupaciones barriales, clubes, grupos de artistas, etc.? ¿Cómo se sostienen esos espacios, económica y organizativamente?
¿Forman parte de alguna agrupación similar? De ser así, ¿qué espacio defiende y qué proyectos realiza?

4) Reflexionen acerca de para qué sirve un espacio cultural. ¿Sólo para ver o hacer actividades culturales? O también ¿para reunir a las personas? ¿Para preservar la memoria de un lugar? ¿Para discutir y organizar modos de vivir en conjunto y construir el futuro?

Actividades posteriores

Revisitando los "clásicos": fidelidad y subversión

Objetivos:

- Que discutas el espectáculo articulando las nociones de "estética" y "política"
- Que puedas acercarte críticamente a la noción de "clásico"

1) **Lean** en grupo el siguiente texto:

"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*

2) Ahora **discutan** en clase alrededor del espectáculo visto y la noción de “clásico” teniendo en cuenta el texto de Emilio García Wehbi (director y artista argentino contemporáneo).

¿Qué elementos pudieron encontrar en Jamlet de Villa Elvira del argumento de *Hamlet* de William Shakespeare? Pueden ser personajes, situaciones, problemáticas o momentos que hayan reconocido.

Siguiendo el texto de Emilio García Wehbi, ¿creen que hay un gesto político en realizar esta versión de Hamlet y de este modo? ¿En qué consistiría dicho gesto?

¿Qué sería un “clásico” a la luz del texto leído y del trabajo que el director Blas Arrese Igor hace sobre *Hamlet*?

¿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?

Buscar una definición de la palabra “palimpsesto”.

¿Qué creen que significa “pensar el teatro como un palimpsesto”?

Ciento un Hamlets

Objetivos:

- Que descubras diferentes puestas del *Hamlet* de William Shakespeare.
- Que, pudiendo compararlas, puedas tomar contacto con los diferentes usos y funciones a los que los “clásicos” son sometidos.

1) Mirá atentamente las siguientes fotografías. Son imágenes de distintas puestas de Hamlet de William Shakespeare en distintas épocas y en distintos lugares del mundo.

Alfredo Alcón interpretando *Hamlet* con dirección de Omar Grasso. La puesta de Omar Grasso se cuenta entre las más representativas del repertorio del Teatro San Martín (Cdad. de Buenos Aires, Argentina). Por un lado, la notable interpretación de Alfredo Alcón en el papel del príncipe. Pero también por el particular contexto político de la Argentina: en 1980, en plena dictadura militar, el célebre “algo huele podrido en Dinamarca” cobraba una resonancia especial entre las y los espectadores.

Hamlet, película de 1996 dirigida y protagonizada por el director inglés Kenneth Branagh, quien también ha llevado a creado versiones cinematográficas de *Como gustéis*, *Trabajos de amor perdidos*, *Mucho ruido y pocas nueces* y *Enrique V*.

Clásica versión cinematográfica británica de 1948, escrita, producida, actuada y dirigida por Laurence Olivier y ganadora de numerosos premios cinematográficos internacionales.

El actor Mike Amigorena como Hamlet. Detrás Esmeralda Mitre como Ofelia en una versión del año 2011 dirigida por Juan Carlos Gené y estrenada en el ahora clausurado Teatro Alvear (Cdad. de Buenos Aires, Argentina).

Richard Burton en la producción de Broadway (Nueva York, Estados Unidos) de 1964, dirigida por John Gielgud. Otra versión e interpretación "clásica" del príncipe de Dinamarca. Luego llevada al cine con el mismo elenco.

Versión de The Wooster Group (Nueva York, Estados Unidos). Estreno 2007. Versión contemporánea que combina la proyección del film de 1964 protagonizada por Richard Burton (versión cinematográfica de la obra de Broadway que se muestra arriba) con la compañía reproduciendo, milimétricamente en vivo, todos los movimientos de la película.

La venganza del príncipe Zi Dan versión de la Ópera de Pekín

Versión “sin género” del teatro The Globe (Londres, Inglaterra; lugar original donde se representaban las obras de William Shakespeare) dirigida por Michelle Terry. En esta escena, Hamlet (interpretado por la propia directora) se encuentra con el espectro de su padre.

El actor Shubham Saraf interpretando el papel de Ofelia en la misma producción londinense.

El actor Shubham Saraf interpretando el papel de Ofelia en la misma producción londinense.

Escena del duelo entre Hamlet (izquierda) y Laertes (derecha) para el espectáculo *Globe to Globe*, dirigida por Dominic Dromgoole también para el teatro The Globe.

Joaquín Furriel en la adaptación de Rubén Szuchmacher y Lautaro Vilo con dirección de Szuchmacher para el Teatro San Martín. Año 2019

Pedro Rodríguez en *Jamlet de Villa Elvira*.

2) Respondé: ¿Qué diferencias y similitudes encontrás?
Argumentá tu respuesta.

Hacé tu *Hamlet*

Objetivos:

- Que te relaciones lúdica y creativamente con la tradición teatral
- Que puedas generar tus propios contenidos a partir de lo visto y leído

1) Lean en grupo la tragedia *Hamlet* de William Shakespeare y anímense a imaginar su propia adaptación. Anoten los puntos principales del argumento que inventaron y **compártanlos** con el resto de la clase.

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 o ser en el contexto de un palacio. Puede ser otro tipo de figura de poder (un presidente, un empresario, un director de escuela)
El lugar de la acción (cuáles son los escenarios, en qué país transcurre)
En qué se transforman los demás 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=100264

(consultados el 17/06/20)

El lugar de la mujer en *Jamlet*

Pedro Rodríguez como Jamlet y Maju Cartamán como Ofelia en *Jamlet de Villa Elvira*.

Objetivo:

- Que, a la luz de los lineamientos propuestos por la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) puedas debatir nociones como género, sexualidad, amor, consentimiento, intimidad, amistad y relaciones violentas utilizando esta versión contemporánea de la obra de William Shakespeare.

1) Lean en grupo 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 homosexualidad del propio 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 reprenderlo 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.

2) 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.
- Problematicar 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 y las otros y otras que interactuamos cotidianamente.
- Generar las condiciones para que todos y todas 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.
- Problematicar y reflexionar sobre los estereotipos de belleza para varones y mujeres.

3) Teniendo en cuenta el texto de Valerie Traub, los ejes de la ESI y habiendo visto *Jamlet de Villa Elvira* **respondan** y **debatan** con el resto del grupo:

¿Qué lugar creen que ocupan las mujeres en la obra Jamlet? ¿Cuál es su rol?
¿Cuál creen que es la relación entre Hamlet y Ofelia?
¿Pueden ponerle palabras a este vínculo y a estos sentimientos?
¿Sintieron identificadas situaciones de la vida real en esas escenas?
¿Qué opinan de esta forma de vincularse?
¿Que otras representaciones sobre el poder, la sexualidad y el cuerpo femenino encontraron en el espectáculo?
Puede ser tanto en un personaje como en textos dichos por alguno de ellos.

Formas del teatro político

Objetivos:

- Que indagues en el teatro comunitario y en el género documental en las artes escénicas.
- Que reflexiones sobre la politicidad de estos géneros profundizando en estas otras formas de hacer teatro.

Jamlet de Villa Elvira es una creación escénica actuada por un grupo de personas que viven en Villa Elvira y estudian teatro. No son profesionales, sino actrices y actores *amateur*, convocados por un director teatral para el proyecto. En el ámbito de las artes escénicas existe una gran producción realizada por artistas no profesionales. En esta actividad grupal trataremos sobre dos géneros dentro de este gran espectro de prácticas.

1) En primer lugar junto algún integrante de tu grupo **investiguen** acerca del teatro comunitario en Argentina. ¿En qué consiste y cómo se define? **Observen**, ahora, las siguientes imágenes:

Los chicos del Cordel ('99-'01/'06-'07) y Cambio climático o recalentamiento barrial ('09-'15), Circuito Cultural Barracas (teatro comunitario, Cdad. de Bs. As.)

Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, Los Okupas del Andén (2019)

Teatro Comunitario de Berisso

2) Miren la siguiente entrevista breve a uno de los referentes del teatro comunitario en Argentina y Uruguay, Adhemar Bianchi, uno de los directores del Grupo Catalinas Sur, producido por Alternativa Teatral en 2011:

<http://www.alternativateatral.com/video772-alternativa-teatral-tv-6-adhemar-bianchi>

Para profundizar, recomendamos también las entrevistas a Ricardo Talento, director del grupo de teatro comunitario Circuito Cultural Barracas y a Claudio Pansera, gestor e investigador de los vínculos entre arte y la transformación social:

<http://www.alternativateatral.com/video840-alternativa-teatral-tv-8-ricardo-talento>

<http://www.alternativateatral.com/video1420-alternativa-teatral-tv-21-victoria-eandi-a-claudio-pansera-que-es-el-teatro-social-argentino>
(consultados el 17/6/20)

3) Indaguen en el trabajo de los grupos Okupas del Andén, del mismo barrio que el Dynamo Teatro y del Teatro Comunitario de Berisso, La Caterna de City Bell y Elenco Abierto de Quilmes. ¿Qué temas tratan en sus espectáculos? ¿De qué tradiciones teatrales y disciplinas artísticas se nutren sus prácticas?

4) Ahora ahondaremos en otro género, el teatro documental. **Vean** los 3 primeros minutos de esta entrevista a Lola Arias, escritora y directora teatral argentina:

<https://www.youtube.com/watch?v=poukoP96AdM>
(Ivanna Soto, Revista Ñ. 2011; consultado el 17/6/20)

5) Respondan: ¿cómo definirían al teatro documental? ¿Qué es un documento o archivo? ¿Qué otras disciplinas artísticas se interesan por las mismas cuestiones?

6) Investiguen otras obras de teatro documental realizadas en nuestro país. Para ello, compartimos algunas imágenes de obras y artistas de gran trayectoria. **Busquen** qué temáticas trata cada una de ellas.

Los amigos. Dir: Vivi Tellas (2018) y *Mi vida después,* dir: Lola Arias (2009) Cdad. de Bs. As.

Campo minado, dir: Lola Arias (2016), Argentina-Inglaterra y otros países.

Los muertos, dir: Beatriz Catani y Mariano Pensotti (2004). Bélgica

Para profundizar, pueden ver estos fragmentos de *Mi vida después*: <https://vimeo.com/47814295> (consultado el 17/06/20)

7) El teatro documental es una forma de hacer teatro que mezcla ficción y acontecimientos reales y a veces incide en la vida fuera del teatro creando nuevos acontecimientos, como por ejemplo la reunión de ex - combatientes argentinos e ingleses, en el caso de *Campo Minado*. Por otra parte, el teatro comunitario es la reunión de habitantes

de un barrio o localidad que, mediante la producción de ficción amateur, es decir no profesional, logran muchas veces restaurar lazos sociales perdidos y transformar el entorno de quienes lo realizan. Ambas son formas del teatro político.

Debatan entre ustedes acerca del carácter político de ambas formas de teatro. ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias? ¿Podemos pensar a *Jamlet de Villa Elvira* como perteneciente a uno u otro tipo de teatro? ¿Qué características comparte con cada uno de estos géneros?

Modos de ver

Objetivos:

- Que reflexiones acerca de los sentidos y de la relación entre discapacidad visual y capacidad para elaborar imágenes.
- Que te sensibilices a la problemática de la accesibilidad cultural.

El Teatro Cervantes – Teatro Nacional Argentino implementa junto con el Ministerio de Cultura de la Nación un plan de accesibilidad cultural, realizando funciones con recursos accesibles de parte de las obras de su programación. *Jamlet de Villa Elvira* tuvo una función con estos recursos para personas ciegas y para la comunidad sorda. Aprovechamos esta oportunidad para problematizar estas cuestiones con todos los grupos de espectadores y reflexionar acerca de las prácticas integradas e inclusivas.

1) Investiguen en grupo la figura de la sinestesia (como figura retórica, poética, pero también para la biología).

2) Respondan y debatan en grupos:

“Todos los sentidos pueden mirar”, ¿qué opinan de esta afirmación?

¿Cómo colaboran los sentidos para procesar las informaciones del exterior de nuestro cuerpo? ¿Consideran que cada órgano está “atado” a un solo sentido? ¿Sólo ven los ojos? ¿Solamente las manos tocan? ¿Dónde se constituyen las imágenes?

3) Les proponemos como ejercicio planificar cómo elaborar un recurso para la accesibilidad de la obra para las personas con discapacidad visual.

La audiodescripción en teatro consiste en describir los movimientos de los actores y actrices, las imágenes cuando hay proyecciones, el vestuario, escenografía y los elementos visuales significativos necesarios para el disfrute y la comprensión de la obra. Cuando existen los recursos y la tecnología necesaria, la audiodescripción se emite a través de auriculares que las personas ciegas recogen antes de que comience el espectáculo y cuando no los hay, o cuando se decide hacer una función accesible e integrada, es decir con los mismos recursos para espectadores con y sin discapacidad, se amplifica el sonido y todos los grupos de espectadores

escuchan esos textos. Siempre se aprovechan los silencios para condensar la información necesaria y se toman decisiones acerca de qué describir y qué no.

A partir del recuerdo del visionado de la obra, **hacé una lista** de los aspectos que te parecen indispensables para incorporar a la descripción, desde el ingreso a la sala hasta el final de la obra. De las pantallas que proyectan imágenes, pasando por los movimientos de los y las intérpretes, a los objetos en escena, **elegí** cómo describirlos, **decidí** qué poner de relieve. Luego **redactá** de forma sintética, sencilla y ordenada esta información. **Compartí** la descripción con tus compañeros y compañeras y destaquen las similitudes y diferencias acerca de lo que cada uno eligió como indispensable para describir.

Ejes curriculares

Les sugerimos a los docentes algunas referencias entre la obra vista y las principales propuestas curriculares de escuela media de la Provincia de Buenos Aires 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, POLITICA Y CIUDADANÍA, TRABAJO Y CIUDADANÍA, FILOSOFÍA, HISTORIA, GEOGRAFÍA.

Más las materias específicas de las orientaciones ARTE (Teatro, Visuales, Música, Literatura) y Ciencias Sociales (no detalladas en este apartado).

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.

(4°/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.

Relaciones de la literatura con otras expresiones artísticas.

POLITICA Y CIUDADANIA**(5° año)****Política y poder**

La política como vida en común. El sujeto político. La política como posibilidad de creación y recreación del mundo. La política como programa de acción. La política como resolución de conflictos. Discursos y enunciados que circulan en la sociedad contemporánea sobre la política. Las formas actuales de la política. La relación entre cultura y política. Ética y política. Distintas nociones de poder: el poder al servicio de la explotación de una clase social sobre otra. El poder como ejercicio. El poder como estrategia. El poder como red. La agencia como capacidad de poder de los sujetos. ¿Cuándo el poder es legítimo y cómo se consigue la legitimidad del poder? Ideología. Hegemonía y luchas de poder en el campo simbólico. El papel de los símbolos en la política.

Ciudadanía, participación y organización política

El vínculo político básico del individuo con el Estado: la ciudadanía. Problematicación del concepto de ciudadanía. Las críticas de Karl Marx al concepto de ciudadanía. Los derechos como producto de luchas sociales. La ciudadanía como expresión del triunfo de una clase o sector social. El problema de la desigualdad social y económica y la ciudadanía. La historia de la construcción de

la ciudadanía según Thomas Marshall. La fuente de legalidad y legitimidad de las prácticas ciudadanas: el derecho. La ciudadanía como ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales(desce). Exigibilidad del cumplimiento de derechos y responsabilidades. La expansión de los derechos de ciudadanía como forma de reducir la desigualdad económica, política y social. Derecho al voto.Derechos de reunión y asociación. Luchas por los derechos políticos de las minorías.

Participación y organización política

La relación entre participación, acción y organizaciones políticas. Acción individual y acción colectiva. Organismos no gubernamentales. Relaciones actuales entre Estado y sociedad civil.El sistema de partidos. Las características de los partidos políticos en la actualidad. El problema de la representatividad. El surgimiento del sistema de partidos y del lenguaje político de la derecha y de la izquierda.Movimientos sociales en Argentina: definición, y tipos de movimiento, estrategias políticas,proyectos, modos de participación política, símbolos. Redes sociales: redes primarias y secundarias. Las demandas sociales de las organizaciones populares.La protesta social como vehículo de demandas. Distintas modalidades de participación sociopolítica en la argentina contemporánea. La acción política mediante el arte. La participación sociopolítica de los jóvenes.

TRABAJO Y CIUDADANÍA

Relaciones de poder (formas y relaciones de explotación; dominación y hegemonía). Mecanismos de legitimidad del poder. Relaciones de poder en los macroescenarios del Estado y la sociedad y en los microescenarios de la familia, la escuela, los grupos de pares, la comunidad o los lugares de trabajo, entre otros espacios sociales.

- Constitución de la subjetividad. Construcción de identidades.
- Lo público, lo privado y lo social (Hannah Arendt)
- La sociedad, la cultura y la política.
- La dimensión simbólica de las relaciones humanas: los universos simbólicos, el imaginario social, las ideologías.

Desigualdad/diversidad/diferencia. Exclusión/inclusión

- La cuestión de la otredad en las sociedades modernas.
- Control social: vigilancia, disciplina, seguridad.
- Sujeto político. Luchas sociales y acción política. Participación. Agrupamientos, agremiaciones, organizaciones, partidos y movimientos sociales.
- Sujeto de derecho. Los Derechos Humanos. Derechos y responsabilidades en el marco del Estado Nación: ciudadanía. Incumplimiento, obstaculización, vulneración y violación de derechos. Mecanismos de exigibilidad de derechos y responsabilidades. Expansión de derechos.
- Agenda pública: la intervención política del ciudadano. Acciones de incidencia.

FILOSOFÍA

(5to año)

¿En qué sentido la filosofía puede ser considerada un pensamiento problematizador?

- ¿Filosofía o filosofar? La filosofía y los filósofos. La historia de la filosofía.
- ¿Qué es el pensamiento crítico? La imagen dogmática del pensamiento vs. el pensamiento crítico. Sentidos de la crítica. La importancia de la argumentación y el pensamiento crítico en esta actualidad

¿Todo es arte, nada es arte? ¿Es factible fijar criterios de demarcación para establecer su posibilidad?

- Arte, teoría del arte y estética: un complejo entramado. La autonomía de la obra de arte como condición de posibilidad de la reflexión estética. La divisoria de aguas de Kant. Un recorrido histórico.
- Después de las vanguardias, ¿qué es lo artístico? El problema de la demarcación entre arte y no arte. La obra abierta de Umberto Eco. El fin de las narrativas artísticas, según Arthur Danto. Llegados a la posmodernidad: Vattimo y el crepúsculo del arte.
- Un problema desde la actualidad: El arte y la política. Entre la estetización y el compromiso: de Baudelaire a Sartre.

¿Con qué criterios pueden juzgarse las acciones humanas?

¿En qué medida somos libres y, por tanto, sujetos morales?

- La ética de Aristóteles como modelo de ética teleológica. Práctica y virtud como disposiciones a actuar bien. La eudaimonia como fin último; concepciones de la buena vida. Felicidad y placer. El utilitarismo de John Stuart Mill.
- El modelo de ética universalista de Kant: el hombre como fin en sí mismo y el reino de los fines. La condena de Nietzsche a los modelos éticos de la modernidad.
- Heteronomía y autonomía. Libertad y responsabilidad. La conciencia moral. El problema de la legitimación de las normas. Los derechos humanos y la búsqueda de un fundamento ético universal.

¿La política es una cuestión que nos compete a todos? ¿Quién es el sujeto político? ¿Cuál es el fundamento del orden político?

- La política como relación entre libres e iguales. Democracia y aristocracia: los muchos y los pocos en la concepción clásica de la polis. El hombre como animal político. La vida política y la excelencia humana (Aristóteles, Platón).
- La concepción moderna de la política como artificio: teorías del contrato social (Hobbes, Locke). Liberalismo y republicanismo: concepciones de la libertad. Efectos políticos de la desigualdad (Moro, Maquiavelo, Rousseau). El principio moderno de la representación y la división de los poderes (Montesquieu).
- Debates en torno de la noción de la democracia. Consenso y conflicto. Democracia como orden jurídico-institucional; democracia como poder constituyente. Ética y política: el problema de la legitimación popular del poder político y la producción de las normas (Rancière, Laclau, Lefort, Negri, Habermas, Esposito, Agamben).

HISTORIA

(5° año)

Los legados de una época

- Latinoamérica: la consolidación de las democracias post dictatoriales.

- Argentina en la última década: La crisis del 2001. El retorno de la centralidad del Estado. Las políticas públicas como ejes articuladores de los cambios actuales. Revalorización en las formas de participación política.

GEOGRAFÍA

(4° año)

- Género y trabajo. Roles de género y actividades realizadas por hombres y mujeres; fuentes y técnicas para medir el trabajo de hombres y mujeres.

Características de la actual metropolización del planeta.

Las hipótesis sobre la importancia de la urbanización en el funcionamiento del actual sistema socioeconómico mundial. La deslocalización de las industrias y la desindustrialización en el actual orden económico y su impacto en los espacios urbanos. El rol del Estado en el ordenamiento y la planificación urbana.

- Los mercados de trabajo metropolitanos actuales y su relación con las condiciones de vida. Polarización y fragmentación social y su impacto en los espacios urbanos. La creciente distancia social y geográfica entre los diferentes grupos y clases sociales que viven en la ciudad. La fragmentación de la estructura social: los nuevos ricos, las clases medias, los nuevos pobres y los pobres urbanos y su impacto en la estructura espacial urbana.

(5to año)

- La urbanización y el crecimiento del sistema urbano en la Argentina.

y

ARTES

(6° año)

toda la currícula

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.

- **<https://inet.cultura.gob.ar/>**
Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Su objetivo principal es el estudio y la difusión del patrimonio de carácter teatral, el cual forma parte del acervo cultural de la Argentina. Cuenta con biblioteca, hemeroteca y un archivo documental histórico, especializados en teatro en general y en teatro argentino en particular
- **<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.

TNA

**TEATRO NACIONAL
ARGENTINO**
TEATRO CERVANTES

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

DYNAMO
TEATRO

Ministerio de Cultura
Argentina