

Dar Mall teatro

UN ENCUENTRO DE FANTASÍAS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dar teatro

UN ENCUENTRO DE FANTASÍAS

"(...) Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en la vida. Asistan al espectáculo que va a comenzar; después, en sus casas con sus amigos, hagan sus obras ustedes mismos y vean lo que jamás pudieron ver: aquello que salta a nuestros ojos. El teatro no puede ser solamente un evento, jes forma de vida!

Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que vive en sociedad: ¡es aquel que la transforma!"

(Augusto Boal. Fragmento del mensaje por el Día Mundial del Teatro, 2009)

Estudiantes disfrutando de una obra de teatro en una escuela primaria de Brandsen. Fuente: Archivo DGCyE.

El teatro en la escuela

En el marco del Día mundial del Teatro, incluido en el <u>calendario escolar</u> (DGCyE, 2025) se presenta este material de trabajo con el propósito de poner en valor su enseñanza en las escuelas bonaerenses, desde una perspectiva de derechos.

Se trata de una propuesta destinada a docentes especialistas del lenguaje teatral en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Se sugiere realizar las contextualizaciones necesarias de acuerdo a las características del grupo de estudiantes con el que se trabaje.

El lenguaje teatral en el ámbito de la educación se plantea y desarrolla, desde su esencia básica como un proceso de retroalimentación, un suceso dinámico, colectivo y democrático; se trata de un intercambio de saberes, y fundamentalmente un trueque de imaginarios y fantasías. Desde esta perspectiva, se propone un dar desde quien enseña y un dar desde quien aprende; mediante la exploración, la investigación y el "aprender haciendo" se conceptualiza, sintetiza, organiza, compone y realiza una producción artística.

La técnica misma surge del juego, porque solo se puede adquirir la técnica por "la práctica de la práctica", experimentando y jugando persistentemente con las propias herramientas, probando sus límites y sus resistencias. El trabajo creativo es juego; es especulación libre usando los materiales de la forma que se elija.

Por todo esto, se pretende incentivar y alimentar en las y los estudiantes un abordaje hacia el teatro, construyendo un camino lúdico y colectivo, generador de multiplicidad de miradas e inconmensurables lecturas.

¿Qué es el teatro?

En 1938, el actor y director francés Antonin Artaud irrumpe con la gran pregunta:

¿Cómo es posible que el teatro al menos tal como lo conocemos en Europa, o mejor dicho en Occidente, haya relegado a último término todo lo específicamente teatral, es decir, todo aquello que no puede expresarse con palabras, o si se quiere todo aquello que no cabe en el diálogo? (Artaud, 1938, p. 41)

Este interrogante pone un punto de inflexión en el mundo del teatro.

La pregunta representa un gran desafío que ayuda a caminar, a transitar los escenarios en busca de esa esmeralda perdida que comienza siendo *theatron*, *convivio* y para muchas personas, sorpresivamente y durante la pandemia, en *tecnovivio*. Cientos de personas tratan de definirlo, de comprimirlo, hasta de matarlo, pero el teatro sigue firme, mientras haya dos personas dispuestas a jugar ese juego.

"Anacrónico, obsoleto, anticuado, arcaico, vetusto, inservible, inútil. Y gracias a eso, irremplazable. Original en sus dos sentidos: diferente y primigenio. Agotado. Terminado. Caduco. Extinguido. Y resurrecto. Bien podría ponerse sobre su tumba vacía:

Se creía imprescindible. E inmortal.

Y lo terminó siendo"

(Mauricio Kartún, 2009)

¿Teatro infantil o teatro para infancias?

Para seguir indagando sobre las preguntas, en este compendio es posible orientar la brújula y situarse en la categoría de teatro para las infancias. Es muy común escuchar la expresión "teatro infantil" para lo que está destinado a niñas y niños, referenciando y encasillando con esa terminología ese tipo de teatro. A partir de este concepto, Diego Biancotto (2022) plantea que:

(...) si queremos encasillar los espectáculos en virtud de las audiencias para las que fueron concebidos, más que en un adjetivo calificativo que acompañe la palabra teatro, se debería pensar sencillamente en una preposición: "para", ya que, lo que se enuncia, es lo que se sistematiza, y en cuanto a su significación, la categoría de "teatro infantil" remite en el imaginario algo menor, lo que puede ser una forma de negar, de menospreciar, de banalizar, de quitar importancia. (Biancotto, 2022)

Se insiste en la necesidad de tensionar la forma de nombrar este campo de las artes escénicas, para profundizar el territorio en el cual las chicas y los chicos serán no solo espectadoras y espectadores, sino protagonistas de su desarrollo y construcción.

Otro hacedor de las artes escénicas para las infancias, Guillermo Baldo (2023), opina que:

(...) el mundo adultocentrista en el que vivimos, favorece la aparición de recetas y seguridades alrededor de todo lo referido a la niñez. Un espectáculo destinado a las infancias no depende de complejas especificidades. Lo complejo es lograr limpiar nuestro propio panorama, viciado de ideas, imaginarios, razones morales, políticas, circuitos de legitimación, circulación y demandas de mercado. Este es un riesgo que merece nuestra atención. Lo que se encuentra en juego es no sacarle al público la experiencia de un debate con la realidad y con los demás seres humanos.

Por otro lado, se puede mencionar como analogía al "teatro infantil" lo que Graciela Montes (2001) expresa sobre la literatura infantil: "(...) durante muchos años pesó más el platillo de lo infantil; ahora está empezando a pesar el platillo de la literatura. La literatura, sospecho, nos va a sacar del corral".

Dentro del teatro para las infancias y las jóvenes audiencias, Biancotto (2022) propone reflexionar a partir de dos territorios de la creación: el Teatro de la Utopía y el Teatro de la Distopía. Plantea que, para crear desde el Teatro de la Utopía, se toma como eje la premisa de nunca llegar, y plantea que ese espacio a conquistar es un tiempo lejano para quien propone desde su mirada adulta. Por lo tanto, se pueden establecer preguntas que conlleven a nuevas incógnitas, como en un *moebius* eterno, con la certeza de que el destino es incierto.

Por otro lado, el Teatro de la Distopía es aquel del que se debería correr, alejar, una especie de teatro mortal según lo plantea Peter Brook (2000). Un teatro reglado por las normas que el adultocentrismo dictamina de lo que la infancia es, debe ser, debe ver, debe querer.

El camino no es fácil, pero se sugiere que una balsa sostiene al Teatro de la Utopía, y esa balsa es la metáfora. La metáfora construye una visión del mundo y, a través de ella, se pueden conectar imágenes y conceptos. La metáfora invita a poetizar, a jugar con aquello que se mira, que es como mirar el mundo por primera vez.

Quien enseña teatro a niñas y niños, tiene el desafío de dar teatro y de recibir teatro. Dar teatro en escuelas, en clubes, en teatros, en plazas; porque en ese dar está el aprender, el mirar, el ver, el redescubrir en las chicas y los chicos del hoy, una reminiscencia de aguel territorio que se atravesó años atrás. En esa observación, explota el Teatro de la Utopía, está ahí, casi al alcance de la mano. Cada grupo de chicas y chicos que generan teatralidad, ponen en evidencia cada uno de los conceptos que pretende alcanzar ese tipo de teatro. Se consigue, lo logran atrapar, pero es tan efímero, tan fugaz, que se desvanece luego de encenderse. Como el teatro. Como la vida.

Por todo esto, el teatro para las infancias en las escuelas se encuadra como un espacio fundamental para interpretar el mundo y construir nuevos relatos, nuevas imágenes y metáforas. Ayuda a crear poéticas personales, discursos autónomos y superar barreras comunicacionales; siempre a partir de acuerdos colectivos y prácticas democráticas.

En tiempos de virtualidad e individualismo, se pone en valor la potencia del teatro para encontrarse en la mirada con las otras personas, en el salón, en el patio, en los imaginarios y en las poéticas. Habitar de manera colectiva los mundos posibles que cada quien pueda crear.

"Educar es un acto de magia donde nunca se sabe quién aprende y quién enseña, un vínculo invisible que hace nuditos en el descubrimiento del otro. Educar es preguntar y acompañar en las buenas y en las malas, abrir la rueda para que nadie quede afuera. Educar es presentir que somos parte, siempre, de la especie, de la comunidad, del territorio, de la poesía y la penumbra"

(Chiqui Gonzalez, 2021)

Ideas entre didascalias

En teatro, la didascalia (del griego antiguo, διδασκαλία «enseñanza») o acotación son las instrucciones que da quien escribe a quien actúa en una obra escrita. Lo que sigue pretende ser una gran didascalia de posibles actividades que puedan accionarse en el campo de las artes escénicas con estudiantes de todos los niveles y todas las modalidades del sistema educativo bonaerense.

A partir de las conceptualizaciones desarrolladas se proponen, solo a modo de orientación, algunas sugerencias para la exploración e indagación sobre el universo del teatro, desde una perspectiva de identidad y derechos, asumiendo el contexto histórico y la condición de escuela pública para la construcción de la identidad institucional, distrital, regional, bonaerense y nacional. Estas orientaciones son para que cada docente pueda seleccionar, reversionar u organizar de acuerdo a su intención pedagógica y en el marco de cada situación educativa.

Somos el mensaje

En el Día Mundial del Teatro, se lee encadenadamente en el mundo un mensaje para reflexionar sobre el teatro y su rol en la cultura. Se propone que cada grupo de estudiantes confeccione su propio manifiesto para compartir en la escuela.

Se sugiere una puesta en común sobre el teatro, anhelos, deseos y reflexiones; pueden circunscribirse en función de ciertos interrogantes para motivar esas consideraciones. Por ejemplo: ¿qué es para ustedes el teatro? ¿Para qué hacer teatro? ¿Qué les gusta hacer en teatro? ¿Qué les gusta mirar en teatro? ¿Cómo conocen el teatro? ¿Cómo imaginan que será el teatro en el futuro?

Se propone que una vez escrito el texto, y aprobado por todo el grupo, se imaginen formas posibles para presentarlo ante la escuela. Ejemplo: una lectura compartida, una lectura y cuerpos en movimiento sobre esas palabras dichas, un montaje que invite a otras personas a sumar frases o palabras sobre el teatro armando un mural interactivo, etc.

"Y el teatro verdadero apunta siempre, aunque casi nunca lo logre, a ser algo para alguien en algún momento determinado, para una comunidad, para un grupo humano, para una pareja que acaba de separarse, para una niña que descubre por primera vez la escena"

(Cristian Palacios, 2023)

Vamos al teatro

Se propone realizar una visita guiada a un teatro de la ciudad o del barrio, registrando cada espacio y los elementos que integran la arquitectura del edificio teatral.

Se sugiere formar agrupamientos de tres o cuatro estudiantes para que tomen un lugar diferente de la escuela y crear en ese espacio, mediante carteles u objetos, una parte de un edificio teatral (por ejemplo: grupo 1, escenario; grupo 2, platea; grupo 3, boletería, etc.). Cuando todos los emplazamientos estén listos, se invita a toda la comunidad de la escuela a recorrer los sectores del teatro recreado, transitando el espacio real de la escuela para conocer sus partes.

Se plantea el diseño y la realización de folletos con un mapa de la escuela, situando los espacios del teatro, para que cada persona pueda recorrerla y conocer las características de un teatro.

Visita guiada al Teatro Argentino de La Plata. Fuente: Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

Un poco de nuestra historia

Se propone invitar a grupos independientes o artistas del teatro, de la ciudad o del barrio, para mantener una conversación con las y los estudiantes. Esto permitirá conocer quiénes son, cómo y de qué manera hacen teatro en la región.

Se sugiere investigar el origen del teatro rioplatense, indagando en la historia de los Hermanos Podestá y construir escenas basadas en las imágenes encontradas. Luego, se propone representar las escenas y generar una charla sobre la historia que inspira cada una de ellas.

Pepino 88, mítico personaje de Pepe Podestá. Fuente: Archivo del teatro Coliseo Podestá, La Plata.

Todo puede ser teatro

Generar una articulación con otro lenguaje o espacio curricular de la escuela, vinculando algunos de los saberes que se están trabajando en las área de Matemática, Física, Historia, Literatura, etc. El desafío consiste en realizar un montaje teatral tomando como eje la articulación entre los diferentes espacios curriculares involucrados. Algunas preguntas para realizar la actividad pueden ser: ¿cómo es posible crear una escena a partir de contenidos específicos de otras materias? ¿Cómo se podría poetizar teatralmente sobre las multiplicaciones, la suma, las operaciones sintácticas? ¿Cuál sería la dramaturgia que metafóricamente representa el aparato circulatorio?

Se propone experimentar y aprovechar el poder de la escena como catalizadora de discursos, basados en la metáfora y la poetización de saberes.

Los objetos cuentan su historia

Se propone que cada estudiante traiga un objeto de su casa, acompañado de un breve relato sobre la historia de ese elemento. En clase, sin saber lo que cada niña o niño ha escrito, los objetos se intercambian y cada estudiante inventa una historia sobre el objeto ajeno. Luego, pasan al escenario para narrar la historia inventada. Posteriormente, en grupos, se comparten las historias reales de los objetos y, a partir de las mismas y las fantásticas, deben armar una breve escena para presentar.

Se sugiere crear escenas utilizando los elementos cotidianos del aula, con el fin de producir teatralidad con aquello que comúnmente pasa desapercibido.

Se plantea la idea de corporalizar objetos utilizados en el ámbito teatral, humanizándolos, tomando parte de sus funciones y creando seres fabulosos (por ejemplo: una mujer con luz en su cabeza, un hombre con cuerpo de telón, etc.).

Moreira adaptado, Moreira reinventado

Se propone leer el texto de la obra *Juan Moreira*, de Juan José Podestá. Se sugiere formar grupos para que imaginen posibles adaptaciones de la historia, generando una analogía con la época actual, pensando cómo sería traer el relato de *Juan Moreira* a la actualidad. Además, se invita a reflexionar sobre las características de cada personaje: sus conflictos, intereses y vínculos, para despertar posibles comparaciones con el contexto actual.

Se plantea la creación de posibles producciones que puedan ser presentadas en la escuela.

Juan Moreira, 1890. Compañia Podestá-Scotti. A la izquierda, abajo: Pablo Podestá. Compañía Podestá, en su versión de Juan Moreira. Fuente: Archivo del teatro Coliseo Podestá, La Plata.

Referencias bibliográficas

- Artaud, A. (1938). El teatro y su doble. Barcelona, Pocket Edhasa.
- Biancotto, D. (2022). <u>Territorios y fronteras en el teatro para las infancias</u>. *Revista el Ojo y la Navaja -Plataforma de Teatro Performático-*, edición N° 7. La Plata, Editorial Malisia.
- Boal, A. (2009). <u>Mensaje por el día mundial del teatro</u>. Brasil, International Theatre Institute. Word Organization for the Performing Arts.
- Brook, P. (2000). El espacio vacío. México, Nexos.
- Baldo, G. (2023). La dramaturgia en el teatro para las infancias.
 Una escena que escuche. Cuaderno de picadero, Caja de herramientas. Teatro para las infancias y adolescencias, edición N° 45, p. 8. Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- Casella, G. (2023). <u>Teatro para niños: sobre bordes y fronteras conceptuales</u>. <u>Segundo Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina</u>. Repositorio Institucional (Sedici). La Plata, Universidad Nacional de La Plata.
- Casella, G. (2019). <u>Teatro para niños y performatividad de género</u>. El teatro infantil platense como estrategia de crianza heteronormada [Tesis]. Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Kartun, M. (2009). <u>La muerte del teatro y otras buenas noticias</u>. En Iparraguirre, S. *La literatura argentina por escritores argentinos. Narradores, poetas y dramaturgos.* Buenos Aires, Biblioteca Nacional.
- <u>Ley Provincial 13194</u>. Día Mundial del Teatro. Sistema de Información Normativa y Documental, provincia de Buenos Aires.
- Mell, R. (2010). El teatro para niños: paradojas. Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- Montes, G. (2001). *El corral de la infancia*. México D. F., Fondo de Cultura Económica.
- Palacios, C. (2017). Hacia una teoría del teatro para niños. Sobre los hombros de gigantes. Buenos Aires, Ed. Lugar.
- Palacios, C. (2023). Manual de instrucciones. Caja de herramientas. Cuaderno de picadero, Caja de herramientas. Teatro para las infancias y adolescencias, edición N° 45, p. 8. Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- Rodari, G. (1983). *Gramática de la fantasía*. Argentina, Argos.