

Aprendiendo a analizar poéticas teatrales*

En la actualidad la Educación Artística (y las disciplinas que la integran, siendo el Teatro una de ellas), es considerada por ley y por todas las normativas emitidas por el Consejo Federal de Educación de Argentina, como un campo de conocimiento productor de imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos sociales y culturales que se manifiestan a través de los procesos de realización y transmisión de sus producciones. Y parafraseando a la resolución 111/10, Anexo 1 del CFE, la Educación Artística centra su atención en los procesos de interpretación estético-artística que se vinculan fundamentalmente con saberes y capacidades específicos afines a la experiencia artística, es decir a la enseñanza de los lenguajes/disciplinas artísticas, a los procesos de producción y a los de análisis crítico relacionados con la contextualización socio-cultural. El campo de la Educación Artística es un área privilegiada para el desarrollo de capacidades vinculadas a la interpretación crítica de la realidad socio-histórica, a la producción cultural identitaria y para la producción, circulación y distribución de bienes simbólicos.

Acorde con este enfoque describiré una secuencia de estrategias y actividades que desarrollé en dos divisiones de 5to año de un Secundario Orientado en Arte Multimedia y tiene por objeto brindar herramientas a los estudiantes para el análisis de poéticas teatrales diversas.

Esta Orientación del Colegio Universitario Central es la única de su tipo en la provincia de Mendoza, puesto que dicho colegio es uno de los seis que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo y no de la Dirección General de Escuelas como el resto de los de Nivel Secundario (en la jurisdicción provincial existen Secundarios de Arte con Especialidad en Teatro Popular y en Teatro y Medios, además de los Orientados y con especialidad en Música, Artes Visuales, Danzas, Diseño y Artes Audiovisuales).

Los estudiantes que cursan esta orientación transitan por diversos espacios relacionados con el Arte y las disciplinas que lo integran. Los espacios que cursan en 5to año, además de los nuevos saberes, son integradores y de profundización de los aprendizajes construidos en años anteriores.

Para la comprensión de la articulación del trayecto que realizan los estudiantes, presento aquí la estructura curricular de la Educación Artística (Tabla 1), en la que puede observarse la presencia de la Educación Artística y las cargas horarias de cada espacio.

* Este artículo fue publicado con modificaciones también en la Revista APES, Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, Volumen 3, Número 6, 2021, España

ORIENTACIÓN ARTE MULTIMEDIA- COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL
CAJA CURRICULAR: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

	1° Año	2° Año	3° Año	4° Año	5° Año
Formación General	Música (3 h/c)	A. Visuales (3 h/c)	Teatro (3 h/c)	H. Del Arte (2 h/c)	
Formación Específica			Diseño Artístico (3 h/c)	Expresiones Artísticas Argentinas y Latinoam. (3 h/c)	Poéticas Artísticas Contemporáneas Universales (3 h/c)
				Producción Multimedial (3 h/c)	Circuitos de Actualización Artístico Local (4 h/c)
	EDI: Filosofía Teatro/A. Visuales (3 h/c)	EDI: Filosofía Música/Diseño (3 h/c)	EDI : Producción Musical (3 h/c)	EDI: Producción A. Visuales (3 h/c)	EDI: Producción Teatral (3 h/c)
					EDI: Producción Multimedia (3 h/c)

Tabla 1: Caja Curricular de la Educación Artística. Orientación Arte Multimedia

Gris: Formación General (para todas las Orientaciones de la Educación Secundaria)

Rosado: Formación Específica (solo para Orientación Arte Multimedia)

Naranja: Poéticas Artísticas Contemporáneas (Espacio al que me referiré en este artículo)

(Violeta): Espacios que están integrados por la disciplina Teatro

El espacio curricular del que forma parte la experiencia que describiré se denomina Poéticas Artísticas Contemporáneas Universales (PACU) y se ajusta al formato de Seminario. Tiene como principal propósito el desarrollo de competencias necesarias para el ingreso y permanencia de los estudiantes en los estudios superiores. Se organiza en torno a dos ejes fundamentales: el concepto de "Poética artística" como marco de referencia teórica del espacio, las metodologías para su análisis y la iniciación en metodologías de la investigación y la producción de textos. La Comprensión lectora atraviesa todo el proceso, además de ser una competencia básica que se trabaja desde primer año y en todos los espacios curriculares.

Durante una primera instancia, en PACU, se trabaja en la identificación del enfoque contemporáneo del Arte, la comprensión del concepto de poética artística y el aprendizaje de procedimientos que permitan identificar y analizar poéticas contemporáneas de las diversas

disciplinas artísticas. Luego, los estudiantes agrupados según sus intereses identifican un tema/problema estético para iniciar el proceso de investigación que concluye con la redacción del informe final y su exposición y defensa ante el curso, con la utilización de los recursos necesarios para socializar dichas producciones.

El equipo docente está conformado por profesores de distintas disciplinas del arte (Artes Visuales, Teatro, Música). Se trabaja en forma articulada e integrada, permitiendo la rotación de los docentes en ambas divisiones, según las poéticas/problemáticas abordadas. Durante el proceso de investigación los estudiantes cuentan con el equipo completo de docentes como orientadores, según las demandas de los proyectos de investigación que llevan a cabo.

La experiencia que describiré corresponde al Eje 1 del programa y los saberes que lo integran son:

- Identificación del **enfoque contemporáneo del arte** a partir de la reflexión sobre diversos enfoques (al que no me referiré en este artículo)
- Conocimiento del significado atribuido a **las poéticas artísticas** como marco de referencia teórico de la disciplina.
- Identificación de **poéticas artísticas contemporáneas universales** (musicales, visuales, teatrales, interdisciplinarias), a partir de su caracterización desde los rasgos particulares, referentes, grupos, obras y circuitos convencionales y alternativos de circulación y distribución.
- Reflexión sobre las **poéticas entendidas como procesos constructivos**, centrados en los modos de creación o producción de las expresiones artísticas y/o de problemas culturales emergentes, desde el debate, diálogo, puestas en común para explorar en temáticas que motiven y orienten el interés de los alumnos hacia la investigación.

El marco teórico que da sustento a esta práctica es el del teatro entendido como acontecimiento (integrado por los sub acontecimientos convivio, lenguajes poético y expectación), (Dubatti; 2002) y que los estudiantes conocen y comprenden desde su 3° año de cursado.

La concepción de poética de la que partimos, también formulada por Dubatti (2002), es: *“el conjunto de constructos morfo temáticos que, por procedimientos de selección y combinación, constituyen una estructura teatral, generan un determinado efecto, producen sentido y portan una ideología estética en su práctica”*. Planteado con un lenguaje más accesible a los estudiantes: *“La utilización particular de cada creador o equipo artístico de signos, técnicas y procedimientos en sus procesos creativos genera poéticas particulares”*. (Dubatti, 2002). Es una construcción de naturaleza ficcional y metafórica, hecha de procedimientos, de trabajo humano con una concepción¹. Se analiza además la inscripción/traducción de la cultura en las poéticas, tanto en el objeto artístico, como en las condiciones de producción, circulación y recepción.

Para identificar el concepto de poética teatral y aprender algunas estrategias para su análisis seleccioné al creador Tadeusz Kantor y algunas de sus obras. Motivó mi elección la impronta visual notoria a partir del trabajo de los cuerpos, los objetos y los dispositivos escénicos, cuyo tratamiento podían llamar la atención y ser fácilmente identificables por los

¹Clase magistral Jorge Dubatti «Herramientas para el análisis de las poéticas teatrales. (Cogestión Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo e instituto de Artes del espectáculo) Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BBgc9bEfezY&t=2s>

estudiantes, además de su riqueza para la integración con la música y las artes visuales. La intencionalidad didáctica no es el abordaje en profundidad de la poética de Kantor, sino que utilizo la producción de este creador como recurso para la identificación y conceptualización de la poética teatral como proceso constructivo.

La presente propuesta fue desarrollada en cuatro clases de 2 horas reloj cada una (3 horas cátedra cada una).

Las consignas brindadas a los estudiantes en una primera clase fueron:

- Observaremos y analizaremos videos de fragmentos de dos espectáculos representativos del creador Tadeusz Kantor: “La Clase Muerta”² y “Wielopole, wilopole”³
- Mientras observan los videos, anoten todo lo que les llame la atención sobre: la utilización de los componentes del teatro, las actuaciones, la utilización del espacio, el cuerpo, los objetos.
- Luego del visionado de los videos reúnanse en grupos y: Lean sus anotaciones, sintetizen y construyan una definición con los rasgos sobresalientes de la producción de este creador. Completar:
- La producción de T. Kantor se caracteriza por..... (*enunciar sintéticamente*)
- Puesta en común de las producciones de los grupos, advirtiendo similitudes y diferencias. Redacción conjunta en el pizarrón de una síntesis integradora.

Luego de este trabajo, presento a través de un Power Point:

Algunos datos referidos a los espectáculos visionados (año de producción, título, intencionalidad del creador, contexto histórico, los personajes, la presencia de muñecos/maniqués y del personaje de la muerte), acompañados por imágenes de los espectáculos.

Datos biográficos de Tadeusz Kantor y etapas de su producción.

Una síntesis/listado con los rasgos poéticos de la producción de Kantor en su etapa del Teatro de la Muerte.

Y les propongo una nueva actividad:

Comparen los rasgos que ustedes anotaron con los enunciados en el listado/síntesis de los rasgos poéticos de T. Kantor

Identifiquen aquellos rasgos que coinciden con los que ustedes anotaron y los que no advirtieron durante el visionado.

Luego paso a explicarles un concepto sobre su “Teatro de la Muerte” y leemos, comentamos y analizamos fragmentos pertenecientes a su manifiesto “Los clichés de la memoria”⁴ y fragmentos de un artículo aparecido en la edición impresa del diario El País en Madrid el 5 de marzo de 1986, titulado “Los verdaderos artistas revientan siempre, según Kantor” de Rosana Torres⁵.

² La Clase Muerta”: Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=U0wdk3N53XY>

³ “Wielopole, wilopole” Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=M39RhNan_Qs

⁴ Manifiesto completo disponible en: <https://locomotoroblog.wordpress.com/2009/05/08/tadeusz-kantor-los-cliches-de-la-memoria/>

⁵ Torres, Rosana “Los verdaderos artistas revientan siempre, según Kantor”. Diario El País, Madrid, 1986. Disponible en: http://elpais.com/diario/1986/03/05/cultura/510361204_850215.html

Propongo una nueva actividad:

Luego de las actividades realizadas, en grupos, construyan una definición de poética.

Puesta en común de las definiciones construidas, comparación y debate a partir de las definiciones construidas con una reformulación de las propuestas por Dubatti (2002):

La utilización particular de cada creador o equipo artístico de instrumentos, materiales, signos, técnicas y procedimientos en sus procesos creativos. Los creadores los seleccionan y combinan para crear sus obras, producen sentido a partir de su ideología estética (una concepción del mundo y del arte)

Si reconstruimos el trayecto realizado hasta aquí, ¿qué estrategias podemos utilizar para analizar/estudiar/investigar una poética?

Los estudiantes aportan sus ideas, se anotan y ordenan en el pizarrón:

Analizamos las obras (de un mismo creador, o de varios creadores que presenten similitudes -Teatro comparado-)

Identificamos los rasgos particulares y comunes

Buscamos información sobre el creador: Época en la que vivió y creó (contexto), dónde se formó, quiénes o qué los influenció, etapas de su producción.

Contextualizamos: época en las que fueron creadas (contexto socio-político-cultural artístico) para observar qué relación guarda con la obra, que “*marcas*” del contexto se evidencian en la obra.

Buscamos información sobre las condiciones de circulación y recepción de las obras (dónde y cuándo se pusieron en contacto con el público y qué respuesta tuvo del mismo).

Si encontramos, leemos materiales escritos por el autor, ensayos, entrevistas que le hayan realizado.

Analizamos, si existen, sus manifiestos (son las declaraciones de los principios artísticos de los creadores hechos público, es una toma de posición)

Leemos críticas a sus espectáculos o trabajos de investigadores que se hayan ocupado de ese creador y su obra.

También podemos analizar las influencias que este creador tuvo en otros creadores. (Por ejemplo: La influencia de Kantor en las obras del director mendocino Walter Neira, o si influencia en las puestas en escena de Nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia)

Para terminar: Partiendo de sus intereses particulares: ¿Sobre poéticas de qué disciplina artística (música, teatro, danza, artes visuales, audiovisuales) les gustaría investigar?

Para la próxima clase, se propone a los estudiantes que traigan objetos queridos de su infancia, porque los vamos a utilizar en una clase de exploración y producción.

La clase siguiente comienza con un caldeamiento que permita disponerse para el trabajo que pretendemos realizar. Para luego conectar a los estudiantes con sus recuerdos, mientras se desplazan por el espacio, se detienen un punto, interactúan con un compañero, o escriben en tiras de papel. Por ejemplo: Cuando eran pequeños: a qué les gustaba jugar, cuál era su juguete preferido, su salida/paseo preferido, su mascota, algún hecho importante en la familia (la llegada de un hermanito, una mudanza), el programa de TV favorito, la música que escuchaban, algún ídolo, el barrio, la plaza, qué me daba miedo, qué alegría, recuerdos del jardín de Infantes y primaria: la señorita, una canción, cuento, lo que más les gustaba hacer. Tomar el objeto que trajeron a clase, por qué lo eligieron, cómo llegó a sus manos,

dónde lo guardan, lo tienen muy guardado, o a la vista, accesible, díganles algunas palabras susurradas. Este momento, se cierra, colocando sus objetos en el espacio construyendo una instalación. Se sacan fotografías y selfies.

Luego del momento descrito, que es vivenciado con placer y entusiasmo por los estudiantes, se reúnen en grupos y les brindo nuevas consignas para propiciar la exploración, experimentación, selección de lo explorado para la elaboración de una composición y la realización de los ajustes necesarios (dinámicas que los estudiantes tienen ya muy ejercitadas en su tránsito por los diversos espacios de su formación). Los jóvenes trabajan durante un determinado tiempo, mientras voy rotando por los grupos acompañando y brindando orientaciones cuando es necesario, o solicitado. Las consignas brindadas son:

Dialogar e intercambiar experiencias sobre lo explorado en el primer momento de la clase (recuerdos de infancia, objetos).

Producir una escena breve integrando recuerdos y objetos.

Utilizar algunos rasgos poéticos del Teatro de la Muerte (recurrir a los apuntes de clases si es necesario) Recordar que T. Kantor concibió a su "Teatro de la Muerte" como modo más intenso de vida. La escena como apilación de los muertos (de cosas muertas, que ya fueron, ya no pertenecen a la vida diaria), y como espacio de memoria (porque esas cosas se guardan en la memoria). Como ruinas de acontecimientos pasados.

Pasado un tiempo suficiente de trabajo, los estudiantes presentan sus producciones ante los compañeros y se realiza el diálogo e intercambios sobre las múltiples interpretaciones construidas tanto desde el rol de productores, como desde el de espectadores y se identifica la selección y utilización particular de cada grupo de los rasgos *kantorianos* en las escenas, como así los efectos que producen. Muy interesantes son también los intercambios y aportes que se manifestaban a partir de las preguntas *si fuéramos a presentar estas escenas ante público ¿qué vestuario, accesorios, objetos, iluminación, sonidos/música, etc, utilizarían?, ¿podríamos crear un espectáculo integrando las escenas presentadas, ¿qué procedimientos/recurso/ podríamos utilizar para articularlas?*

Cabe aclarar aquí que la intención de incorporar rasgos de la poética del Teatro de la Muerte en sus trabajos, no es la de realizar una copia técnica, sino más bien la de brindar a los estudiantes procedimientos que les posibilite explorar modos de simbolizar sus universos subjetivos mediante la utilización de los cuerpos en relación en el espacio-tiempo, la utilización de los objetos y demás componentes del Teatro. Ejemplos de los rasgos más utilizados por los estudiantes son: la utilización del movimiento como si fueran autómatas, movimientos rítmicos en masa, momentos de silencio y no-acción, grupos escultóricos de actores, incorporación de la música y el canto, la utilización de objetos como atributos que resumen la historia de la vida del actor/personaje y de sonidos ininteligibles en vez de textos comprensibles. Esta experiencia de producción, además, nos permite trabajar en el terreno de lo práctico los conceptos teóricos construidos y reafirmar la noción de poética teatral como estructura (conjunto de procedimientos que por selección y combinación manifiestan fenomenológicamente la obra), como trabajo humano (el modo en que trabajaron para construirla y cómo están trabajando en el momento que la presentan ante sus compañeros) y con una concepción (como se manifiesta la relación con el mundo, la sociedad, la infancia, la adolescencia). (Dubatti,2021).

Sería muy extenso describir aquí las interesantísimas propuestas elaboradas por los estudiantes y quizá por la atención puesta en las experiencias compartidas, nunca registré en imágenes las producciones de clase de mis estudiantes. Sirva a modo de ejemplo la descripción de una que viene a mi recuerdo. Cinco chicas, peinadas con dos coletas y arrodilladas al borde del escenario del salón, de un metro de alto aproximado (sí, tuve la fortuna de trabajar en un espacio escolar así), con sus muñecos de peluche apretados sobre sus cuerpos, cantan en volumen medio, con articulación marcada y tono nostálgico una canción infantil. Lentamente y al unísono van estirando sus brazos con los muñecos entre sus manos, mirándolos tiernamente para finalmente, arrojar los peluches que caen y quedan en piso. Apagón.

Para concluir mi exposición, puedo expresar que, con la aplicación de esta secuencia durante tres años consecutivos, se logró la comprensión del concepto de poética y de las estrategias para su análisis, que fueron aplicados en los múltiples trabajos realizados en el resto del ciclo lectivo, como en sus procesos de investigación de poéticas diversas. Estos aprendizajes también fueron evidenciados en la interpretación de espectáculos teatrales que presenciaron y en el diálogo con los artistas en articulación con el espacio Circuitos de Actualización Artístico Local. La clase de exploración, producción, análisis y reflexión fue una experiencia muy disfrutada y agradecida por los estudiantes. Las excelentes producciones elaboradas cumplieron con los objetivos propuestos, puesto que fueron manifestación de la subjetividad de los estudiantes que integraron con libertad y creatividad los aprendizajes teatrales construidos, enriquecidos por el intercambio de ideas y el trabajo en grupos.

Para acceder a la presentación en power point de esta experiencia haga [CLICK AQUI](#)

Bibliografía:

- CFE Resolución N° 111/10 Anexo 1. La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/14862.pdf> [Consultado el 29/03/2019]
- Resolución N° 179/12. Anexo V. Marcos de Referencia de la Educación Secundaria de arte orientada y con especialidad en Teatro. <http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/u3/Resolucion%20179-12%20-CFE%20%28Anexo%2005%29.pdf> [Consultado el 29/03/2019]
- Dirección de Educación Secundaria. Universidad Nacional de Cuyo. Diseño Curricular de Educación Secundaria: Formación Específica: Arte Multimedia www.cuc.uncu.edu.ar/paginas/index/descargas16 [Consultado el 29/03/2019]
- Dubatti, J. (2002). El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral. Buenos Aires: ATUEL.
- Dubatti, J. (2009). Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas. Buenos Aires: Colihue Universidad.
- Dubatti, J. (2010). Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires: ATUEL
- Dubatti, J. (2010). Filosofía del teatro 2: cuerpo poético y función ontológica. Buenos Aires: Atuel.

Dubatti, J. (2021). Clase magistral «Herramientas para el análisis de las poéticas teatrales. (Co-gestión Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo e Instituto de Artes del Espectáculo) Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BBgc9bEfezY&t=2s>

SANDRA VIGGIANI

Actriz y Profesora de Teatro de amplia trayectoria en Mendoza, Argentina. Cuenta con formación en los ámbitos del teatro independiente y del académico en la Facultad de Artes y Diseño donde obtuvo los títulos de Intérprete Dramático y Profesora de Arte Dramático. Integrante de la Red Nacional de Profesores de Teatro DramaTiza.

Como docente se desempeñó en todos los niveles del sistema educativo y coordinó más de 40 montajes de espectáculos con elencos escolares de jóvenes. Conformó equipos técnicos en Dirección General de Escuelas de Mendoza y en el Ministerio de Educación de la Nación donde participó de la redacción de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de la Educación Artística: Teatro para el primero y segundo ciclo de la Educación Primaria y en la redacción de los Diseños Curriculares vigentes para la Educación Secundaria para todas las Orientaciones y Secundarios de Artes con Orientación en Teatro y con Especialidad en Teatro Popular, Especialidad en Teatro y Medios (DGE) y Orientación en Arte Multimedia (UNC). Tuvo a su cargo numerosas capacitaciones, talleres, ponencias y conferencias relacionados con el Teatro en la Educación.

Como actriz participó en más de 40 producciones teatrales, asistió a muchos festivales y encuentros de teatro nacionales y algunos internacionales. Trabajó siete años en radio y TV como actriz, guionista y productora ejecutiva. Es cofundadora de grupos y salas de Teatro Independiente de gran permanencia en Mendoza.