TEATROXLAIDENTIDAD 2011

III FESTIVAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS
BUENOS AIRES
GRAN

ZONA CRÍTICA
LA IDEA FIJA
LOS POSIBLES
CASANDRA

MAR DEL PLATA

HASTA QUE LOS MUROS CAIGAN

11 FESTIVAL Y CONGRESO DE ARTE
"UNA PUERTA A LA LIBERTAD, NO AL MANICOMIO"

PERIÓDICO DE ARTES ESCÉNICAS Cultura Independiente | Año 11 Nro. 52 | Octubre 2011

La Colmenita Argentina

Compañía Escuela de Artes Escénicas para Niños y Adolescentes

Si crees que desde el arte y la cultura se puede construir un ser humano sensible y solidario…sumate al Proyecto La Colmenita

CONVOCATORIA

La Compañía Escuela de Artes Escénicas LA COLMENITA ARGENTINA convoca a niños y niñas de entre 5 y 14 años para participar de forma gratuita del elenco fundacional del Proyecto en Argentina.

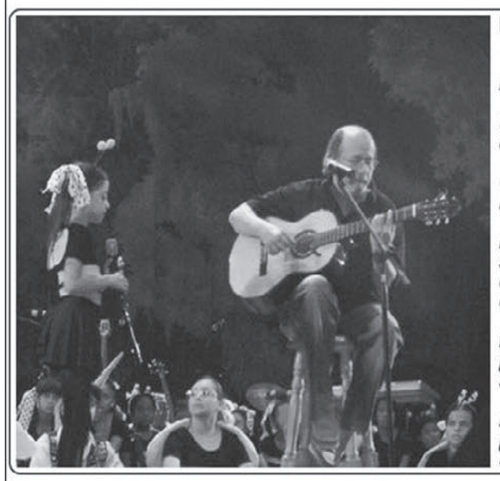
Se trabajará mediante una puesta en escena en la que los que los chicos a través del juego aprenden canto, baile, actuación, tocan instrumentos musicales y realizarán la puesta en escena del trabajo desarrollado.

Los talleres son coordinados por Profesores cubanos del staff de La Colmenita Cuba

Más informes contactar a claudiocuentos@gmail.com

La Colmenita es un Proyecto Social que tiene su origen en Cuba, y hoy es uno de los proyectos sociales más relevantes de la Isla. Se han multiplicado sedes de La Colmenita dentro y fuera de Cuba, miles y miles de niños y sus familias se han integrado a este movimiento y las diferentes Colmenitas brillan en todos los escenarios donde muestran todo su amor y entusiasmo por el arte.

Desarrollando el imaginario infantil y colectivo con lo mejor de la literatura universal y folklórica de los pueblos llevado a escena, el Proyecto La Colmenita logra contener a niños, adolescentes y sus familias, integrándolos a una comunidad que se dedica a la práctica cotidiana del teatro y la música.



Dijo Silvio Rodriguez

"Ir a una función de La Colmenita es como hacerse varios regalos a la vez:

Uno de ellos es que son muy disfrutables sus puestas en escena, sus actuaciones, su música y sus interpretaciones.

Otro es que, si alguna vez olvidaste ser niño, aquí no sólo lo recuerdas sino que puedes volver a vivir algunas maravillas.

Es una gran lección estar en una sala enorme, llena de esos seres que persistimos en llamar "pequeños", y ver que para ellos apenas existen los tan mencionados problemas de comunicación.

Es contagioso ver como se saludan y se sonríen antes de pensar que relacionarse pudiera ser problemático en algún sentido.

Los niños no prejuzgan a los otros por su manera de pensar o por su color, por su creencia religiosa o por su poder adquisitivo, por su tamaño, forma de vestir, o por lo que sea. "

TIP TRAVEL BUREAU

La Colmenita Argentina es el Proyecto de Responsabilidad Social del Operador Turistico TIP Travel Bureau, quien agradece el apoyo y acompañamiento de las siguientes instituciones, organismos y empresas, que hacen posible el Proyecto:

Cuba

Ministerio de Cultura de Cuba - Embajada Argentina en Cuba - Embajada Cubana en Argentina - Ministerio de Turismo de Cuba - Ministerio de Turismo de Argentina - Taca Airlines - Cubana de Aviación - Copa Airlines - Grupo Cubanacan - Cubatur - Gran Caribe - Occidental Cuba - Grupo Gaviota - Isla Azul - Sol Melia Cuba - Coris

SEMINARIO INTEGRAL de TEATRO para NIÑOS

"Problemáticas del acontecimiento teatral para niños. Estudios y prácticas en producción y

Docente asesor: **Dr. Jorge Dubatti**
Docente a cargo: **Silvina Patrignoni**
Con la participación de especialistas y artistas invitados.

DESTINATARIOS : artistas, investigadores, críticos, docentes, estudiantes y público en general interesado en la producción de teatro para niños.

día y horario: **martes de 18:30 a 21:30 hs.** -las clases son cada 15 días. **(Inicia en abril).**
duración: **1° módulo: de abril a julio / 2° módulo: de agosto a noviembre.**
costo por módulo: **$ 180.-**

Centro de Producción e Investigación En Artes

Av. Medina Allende s/n. Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina
| Tel.: 0351 4334110 cepia@ffyh.unc.edu.ar. | comunicacioncepia@gmail.com

cepia unc | ffyh escuela de artes

Www.editorialcepia.blogspot.com

Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Filosofía y Humanidades

PERIÓDICO DE ARTES ESCÉNICAS
Cultura Independiente

Publicación cultural de distribución gratuita
Año 13 N° 52 | Octubre de 2011

STAFF

Director Claudio Pansera
Secretaria de redacción Javiera Gutiérrez
Escriben en esta edición Laura Cedeira, Patricia Devesa, Clarisa Fernández, Marina García Barros, Tony González, Juan Martins, Marco Antonio Medina, Analía Melgar, Silvina Patrignoni, Paula Pérez Diez, Luis Rivera López.
Fotografías Instituto Nacional del Teatro, Julia Celeiro, Coni Rosman, Paula Zacharías.
Diseño gráfico Iumi Kataoka
Publicidad publicidad@artesescenicas.org.ar

REDACCIÓN

Matheu 1763 Piso 11° Dpto. 7 (C1249AAJ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (011) 4941-0327 / 4942-0514
E-mail: info@artesescenicas.org.ar
Sitios web: www.periodicoartesescenicas.org / www.artesescenicas.org.ar

Impreso en Rohnos Industrias Gráficas y Ediciones Artes Escénicas.
Por ser un espacio donde intentamos reflejar todas las ideas y opiniones a través de sus protagonistas, el contenido de las notas firmadas es exclusiva responsabilidad de sus autores. El contenido de las publicidades es responsabilidad de los anunciantes. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de los editores. Esta es una publicación absolutamente independiente que se financia a través de donaciones, suscriptores y anunciantes.
Registro de la propiedad intelectual N° 134.938. Propietario: Claudio Pansera. Editor responsable: Asociación Civil Artes Escénicas. Una asociación civil sin fines de lucro con el registro N° 736 de la Inspección General de Justicia.
ISSN 1669-7170

Realizado con el Apoyo de: PRO TEATRO
Ministerio de Cultura - GCBA

E editorial

El último cuatrimestre del año, desde una perspectiva de las artes escénicas, es una época atravesada por los festivales. Pequeños o grandes; locales, regionales o internacionales; de gestión independiente, estatal o coorganizados; breves o de meses de extensión; artísticos o de fuerte contenido sociopolítico. Esta edición del periódico es una pequeña muestra de la diversidad que nos acompaña este final del 2011. La patria festivalera se multiplica hasta en los rincones más lejanos, proponiéndose como espacios de recepción y multiplicación de culturas. Lugares de confluencias de intereses de grupos humanos, ideologías políticas o tendencias estéticas. En definitiva, puentes entre nuevas ideas, nuevas gentes, nuevos mundos, que sirven en el fondo, para reafirmar la propia identidad.

Nuestro recorrido los llevará por la pequeña ciudad bonaerense de Rivadavia donde pueblos de entre 300 y 13.000 habitantes son invadidos por más de 1.000 vecinos de otros barrios y pueblos del país, deseosos de mostrar sus producciones, en el IX Encuentro Nacional de Teatro Comunitario. En el conurbano sur, un recorrido por más de 23 km de teatro tuvo lugar en el Festival de Artes Escénicas Buenos Aires Gran. En Córdoba, Señores niños, ¡al teatro! es un festival organizado por un colectivo de grupos de teatro infantil. Desde la Patagonia, llegaron los vientos pamperos que trajeron noticias del Encuentro Regional del Teatro Patagónico. En la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar otra edición del ciclo Teatro x la Identidad, impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo. Y por último, en cuanto a festivales, en Mar del Plata se realizó el 11º Festival y Congreso de Arte "Una puerta a la libertad", que reunió a más de 500 artistas internados en hospitales psiquiátricos de todo el país.

En la sección de opiniones, aparecen miradas sobre espectáculos de Rhea Volij, Omar Aíta, Pablo Rotemberg y Juan Onofri Barbato. Y también opinamos sobre la nueva revista teatral entrerriana AUCA.

Y cierra la edición una mirada sobre el funcionamiento del Teatro María Castaña en Córdoba, una experiencia de Teatro en la Unidad Penal Nro. 3 de mujeres, en los suburbios de Mendoza, y algunas palabras desde los inquietos sectores de la Cultura, en España.

Hasta aquí los contenidos. Y como siempre, los invitamos a ponerse en contacto para enviarnos propuestas para la edición de diciembre.

imagen de tapa **MARGARITA Y AZAHARES.** Si hay una imagen que identifica a la Patagonia, suele ser la de las extensas y áridas tierras, cruzadas por vientos que separan aún más los dispersos poblados. Pero aún en esa superficie desierta, florecen racimos de producciones culturales que se conforman por los cruces de los distintos orígenes de sus hacedores. Esta obra teatral, es un espectáculo concertado de La Pampa, de la joven directora Nadia Grandón. Participó en Junio, del Encuentro Regional del Teatro Patagónico 2011, realizado en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

periódico de artesEscénicas
www.periodicoartesescenicas.org
14 años CULTURA INDEPENDIENTE
+ artesescenicas + opiniones + publicaciones + infatiles +otras artes
artesEscénicas ASOCIACIÓN CIVIL ARTES ESCÉNICAS

IX ENCUENTRO NACIONAL DE TEATRO COMUNITARIO

HUELLAS DE TIERRA, GRITOS DE IDENTIDAD

Durante los días 8, 9 y 10 de octubre tuvo lugar en el Distrito de Rivadavia el XI Encuentro Nacional de Teatro Comunitario. Participaron del evento 30 grupos teatrales con 21 espectáculos, se realizaron talleres de memoria y muestras de la Red de Fotógrafos e Investigadores de Teatro Comunitario. Una experiencia inconmensurable e intensa.

Por Clarisa Fernández
clarisainesfernandez@gmail.com

El distrito de Rivadavia fue la sede de un evento que marcó su historia: más de mil vecinos de todo el país se reunieron allí para la gran fiesta de teatro comunitario que convocó múltiples voluntades y esfuerzos. Hace aproximadamente un año surgió entre los habitantes de estas tierras la iniciativa de organizar un evento inédito, que significaría la construcción de una red de acción de extensa magnitud. América, Roosevelt, Sansinena, González Moreno, Fortín Olavarría y San Mauricio, fueron las seis sedes por las cuales transitaron los grupos invitados durante los tres días.

Anfitriones esmerados, los habitantes de estos pueblos –de los cuáles América es el más poblado con unos 16.000 habitantes– se organizaron para recibir a más de 200 vecinos actores. Como un ejemplo de gestión, este encuentro involucró a miles de personas y decenas de instituciones, movilizó recursos insospechados y conjugó un sinnúmero de colaboradores. La emotividad atravesó cada espectáculo y cada charla, marcando a fuego las huellas de una experiencia que echó sus raíces en los caminos de tierra, protagonistas destacados que unen los pueblos del Partido.

Un largo camino recorrido

María Emilia de la Iglesia, coordinadora general del Grupo de Teatro Comunitario de Rivadavia, trabajó codo a codo con una extensa red de coordinadores locales de cada pueblo, a través de reuniones periódicas de gestión y ensayos. Esta gran maquinaria creativa se tradujo en una impecable organización, en donde cada día del Encuentro significaba un nuevo capítulo para compartir con compañeros de grupos de otros lares, la transmisión de experiencias y la reflexión conjunta.

Es imprescindible recrear en estas líneas los paisajes que recibieron a los visitantes: pueblos en su mayoría rurales, que significaban para el citadino percibir situaciones y personajes tal vez desconocidos. Observar grandes extensiones de sembrados, vacas, ovejas, burros y caballos entremezclados con la geografía cotidiana, edificaciones de la época fundacional –algunas de ellas habitadas por los descendientes de los propietarios originales- vivir la idiosincrasia pueblerina en la calidez y entrega de sus habitantes. Una sentida reciprocidad de agradecimiento cubrió los vínculos entre anfitriones y visitantes, quienes, felices de recibir y ser recibidos, se expresaron a través de canciones y cantos colectivos. El factor climático, fantasma que amenazaba con aguar el festejo, finalmente suscitó un repentino cambio de planes en la programación, pero no logró interrumpir la celebración.

Se levanta el telón

El sábado 8 fue la llegada de los grupos a América –ciudad en donde mayormente se concentraba la actividad-. Durante la mañana los grandes contingentes deambularon por las calles del pueblo, preparándose para el almuerzo, pautado para el mediodía. El Polideportivo de América albergó hacia las horas de la tarde a los más de mil vecinos, congregados para escuchar la charla de los representantes de los grupos de Italia y Uruguay. Allí se hizo la bienvenida oficial, y luego se armaron grupos de reflexión que, guiados por una serie de consignas, se proponían reflexionar sobre cuestiones que siguen generando debate en la práctica comunitaria, como los modos de gestión, relación con el Estado, entre otras. El cierre con dos espectáculos fue el broche de oro para un día inolvidable.

Comienza la función

La jornada del domingo 9 comenzó temprano para todos. La programación propuso que cada pueblo sede reciba la visita de tres grupos, los que brindarían allí su espectáculo y serían recibidos por los lugareños. Cada pueblo preparó un almuerzo popular, que incluía desde guiso de mongo a pollo asado, pasando por cordero y ensaladas; hubo feria de artesanos y una cantina esmerada. Esta división por pueblos permitió que todos puedan ser partícipes de la celebración, y que los visitantes conozcan más no sea una parte del Partido, su gente y sus costumbres.

La fiesta siguió en América, adonde volvieron luego todos los grupos y disfrutaron de más funciones, comidas y baile. Fue un día agotador, que colmó a todos los vecinos de emoción y entusiasmo para seguir.

Saludo y aplausos

Lunes 10, último día y grandes expectativas. La función del Grupo de Teatro Comunitario de Rivadavia, con más de 200 personas en escena, el pueblo de San Mauricio como escenario y una multitud extasiada fue impactante. La obra, una creación colectiva que cuenta la historia del Partido de Rivadavia a través de diversas escenas construidas por los vecinos, es itinerante y propone al espectador involucrarse con la memoria de Rivadavia, sus costumbres, sus personajes, sus recuerdos, tristezas y alegrías. Un mar de aplausos y lágrimas recorrió las gradas en donde los espectadores se convirtieron, por un rato, en vecinos de estos pueblos con historia. El asado de cierre, las palabras de los organizadores y directores, la murga que inundó con su música las callecitas de San Mauricio y el sol arrollador, conformaron un cuadro difícil de olvidar.

Sin lugar a dudas, el IX Encuentro de Teatro Comunitario marcó un antes y un después en la historia de esta práctica cultural, a través de la construcción de un evento que superó las expectativas de los visitantes y los lugareños, y desmintió el "no se puede" que atraviesa muchos de los discursos sobre políticas culturales. El Encuentro en Rivadavia demostró no solo que sí se puede, sino también que se puede a lo grande, siempre que la voluntad, el trabajo y las ilusiones vayan en una misma dirección, promoviendo el arte colectivo, levantando el estandarte de la memoria y la identidad.

www.encuentronacionalenrivadavia.blogspot.com

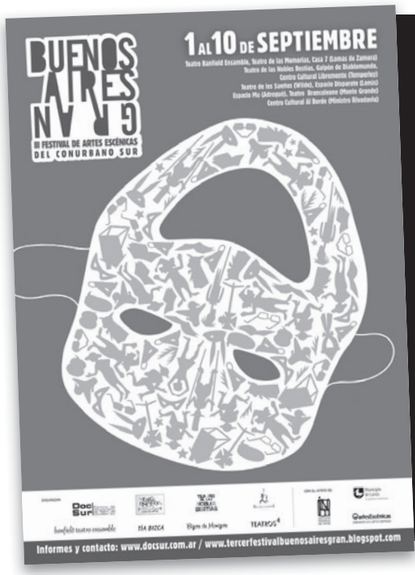
PARTICIPARON GRUPOS DE:
Provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Córdoba, Misiones, Catamarca, Italia y Uruguay.

AUSPICIARON:
Municipalidad de Rivadavia, Consejo Provincial de Teatro Independiente e Instituto Nacional de Teatro. Y decenas de instituciones, comercios, cámaras, cooperativas y colaboradores de todos los pueblos.

III FESTIVAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS BUENOS AIRES GRAN 2011

Del 1 al 10 de Septiembre se llevó a cabo este evento que abarcó más de 20 kilómetros con quince obras, dieciocho funciones en doce teatros y espacios no convencionales, que dan muestra de la enorme producción artística del conurbano sur bonaerense.

PREMISAS FUNDANTES: EL PÚBLICO Y EL TRABAJO COLECTIVO

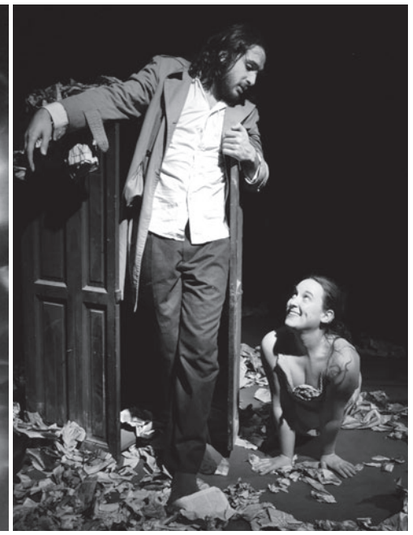


El Festival de Artes Escénicas *Buenos Aires Gran* se inicia en el año 2009; quienes conformamos Doc/Sur, Centro de Documentación e Investigación del Teatro del Conurbano Sur, somos sus creadores y organizadores. De nuestras investigaciones y ensayos emergen diversas problemáticas de este campo teatral: la escasa difusión de las producciones escénicas estrenadas, la dificultad de establecer vínculos y organización entre los propios teatristas que permitan la promoción de políticas colectivas –no por desinterés, sino por el tiempo y energía que demanda mantener los espacios teatrales– y la necesidad de profundizar el contacto con el público local. Como creemos en la investigación para la acción, hemos diseñado y puesto en marcha varios programas que promueven políticas que intervienen en dichas problemáticas. Por eso organizamos Mundos Imposibles, un programa de formación de espectadores que permite a estudiantes de escuelas públicas concurrir gratuitamente al teatro, y el Festival de Artes Escénicas Buenos Aires Gran, donde artistas locales, nacionales e internacionales se congregan durante diez días para ofrecer a la comunidad sus últimas producciones, dictar talleres y compartir la pasión teatral.

El Festival conforma un corredor artístico que se extiende desde Avellaneda hasta Monte Grande, pasando por Lanús, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué y Ministro Rivadavia, donde hubo propuestas teatrales para el público infantil y adulto, con espectáculos gratuitos, a la gorra o con entradas a precios promocionados. Este punto ha sido un factor fundamental para generar accesibilidad a los bienes culturales, en general, y a las artes escénicas, en particular. Nuestro interés por el público y las estrategias para acercarlo ha ido en dos sentidos: el público teatrero y el público potencial que no acude al teatro, ni a ningún evento artístico "extradoméstico": la mayoría de nuestros vecinos han sido excluidos no solo de las prácticas artísticas sino también de los consumos culturales. Para el primer caso, que además supera la cuestión público y establece una articulación con los futuros jóvenes artistas, hemos incorporado a los estudiantes avanzados meritorios de las escuelas de teatro local a la asistencia en la producción del Festival, ofreciéndoles una capacitación específica, cupos en los talleres que se desarrollaron en el mismo y entradas gratuitas a todas las obras, más allá del trabajo específico que realizaron que les permitió ponerse en contacto con el teatro desde adentro. En tanto para el público que no asiste al teatro, se realizaron funciones gratuitas en centros culturales de un sindicato de base territorial y del hospital psiquiátrico local y se distribuyeron entradas para alumnos de las escuelas públicas periféricas que participan del Mundos Imposibles, como para los jóvenes que forman parte de organizaciones sociales y barriales.

Proyectar, organizar y llevar adelante un festival de estas características solo se logra a través de un trabajo conjunto. Es por ello que, desde la segunda edición, Doc/Sur lo organiza junto a los grupos y salas locales: Banfield Teatro Ensamble, Teatro de las Nobles Bestias, Espacio Disparate, Teatro Brancaleone, Bigote de Monigote, Teatro 4 y Tía Bizca. En el marco del fortalecimiento e intercambio artístico, en esta tercera edición se organizó el Varieté "Buenos Aires Gran" que reunió piezas breves de las artes del varieté ofrecidas por diferentes artistas y grupos locales. Además, se estrena la obra El canto de la oveja, escrita y dirigida por Omar Aita, que ha sido el ganadora del Concurso de Coproducciones que ha lanzado el propio Festival. Dicha convocatoria promueve la realización de propuestas escénicas en espacios no convencionales y que la integración del elenco esté compuesta por actrices y actores de distintas compañías del Gran Buenos Aires. Es por ello que, luego de efectuar la apertura del encuentro en el Banfield Teatro Ensamble, el espectáculo se trasladó en una casona del centro lomense perteneciente a la Logia Giuseppe Mazzini. En dicha oportunidad, también se presentó el texto dramático del mencionado espectáculo, al ser la primera publicación de la colección "Dramaturgias regionales" que lanzan en conjunto Ediciones Doc/Sur y Artes Escénicas.

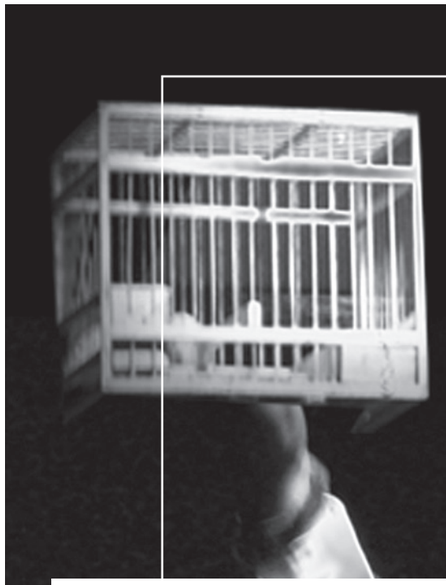
Tenemos un compromiso compartido: dar cuenta de lo que sucede en donde vivimos y trabajamos cotidianamente, cuya producción artística, no solo teatral, es riquísima y constante, pero está invisibilizada.



De der. a izq.: afiche del festival; "La cantante calva", Cía. Banfield Teatro Ensamble; Gr. Bigote de Monigote; "La Terracita", Gr. El Disparate Violeta; "Postales Argentinas", Gr. Teatro Las Nobles Bestias.

Por Patricia Devesa
Directora Doc/Sur

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL FESTIVAL Y SUS EDICIONES:
www.docsur.com.ar



UNA COPRODUCCIÓN DEL III FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS BUENOS AIRES GRAN

EL CANTO DE LA OVEJA

Por Juan Martins
Escritor y crítico venezolano.
Director de la revista de crítica «Teatralidad», con trayectoria internacional.
Además de director y dramaturgo destacado y premiado en su país como en España.

El canto de la oveja, escrita y dirigida por Omar Aita, una coproducción exclusiva del Festival de Artes Escénicas «Buenos Aires Gran», ha mostrado la posibilidad de cómo reunir talento desde la periferia de la ciudad de Buenos Aires (en tanto se separa de los centros de comercialización del teatro de la ciudad) para constituir el conjunto de una experiencia estética que logra consolidar el discurso escénico en la relación con un grupo de actores entregados al oficio desde el discurso y el rigor de la disciplina. La coherencia actoral viene dada por el ritmo de la propuesta: a partir de pocos recursos se define esta composición actoral que mostró conocer las razones del discurso que propone Omar Aita, tanto como escritor y director de la misma. Encontrar una relación propicia entre ritmo, estructura y cadencia (siempre que los actores y las actrices «interpretan» el texto dramático en función de ese discurso de la puesta en escena) con la que organizan el espacio escénico y lo reducen al carácter de tal interpretación. Éste, el espacio escénico, edifica la posibilidad de que el público participe de la cercanía con la que se dispuso: el público era parte de la representación, conformaba un conjunto sólido de «visitantes» en una «casa de velatorios», donde se compone el relato teatral. De alguna manera formamos parte de la propuesta: nuestra cercanía con los actores y actrices nos contenía en esa casa cuando la dinámica de los diálogos nos comprometía a su vez con el discurso del drama. Es decir, la tensión del discurso se sentía con la misma intención con la que participábamos. Escuchamos, *sentimos* su oratoria al ritmo del parlamento, por lo tanto, la vocalización del drama nos contenía en esa relación orgánica de la actuación. Y para alcanzarlo, cada tratamiento del texto nos conducía en la representación. Por tanto, habría que delimitar el uso del espacio escénico, en tanto al espacio escénico propiamente dicho y el nivel de las actuaciones por otra parte. Ambos niveles del discurso se reúnen en un montaje placentero, en el que el divertimento estuvo acorde a la estructura del texto dramático, por lo demás, muy bien compuesto en cuanto a su estructura. Así que sería por lo mismo una exigencia más para el grupo de actores. Lo entendieron así. Y lo hicieron entender con dominio del oficio. Cada actor y actriz supo entender este compromiso con el texto y con su público, como si el contexto social y político de ese discurso fuera relevantes para nuestra memoria y la intimidad usada en esa relación nos acerca a este compromiso con la historia, el país y la poética con la que se quiere representar. A partir de aquí el cuidado del texto: su cadencia, su ritmo, el giro de las voces, incluso, cierta caricaturización del personaje querían suscribirse a esta manera de entender al teatro. Cada quien como actor y actriz registró su comprensión del humor y cómo podía acercarse a un divertimento que no dejara en el público la sonrisa fácil, sino la reflexión, no la inspiración sino la conciencia de esa realidad escénica que se estaba creando, como ya dije, con la participación del público. El público es parte de esa receptividad del contexto político en el que se desarrolla el drama, lo sabemos. Pero se artificia mediante el humor las condiciones de los personajes para constituir ese lugar del drama: espacio-público-texto-actor. Una relación alienada a la mayor exigencia para el actor y se logra. La constituyen. Se hace incuestionable porque el colectivo actoral lo condujo en su ritmo y la expectativa era sostenida en el placer que nos otorga las buenas actuaciones. A lo que hay que agregar que las actuaciones están sobre un mismo nivel a pesar de las diferencias profesionales. Es, para Omar Aita, un compromiso con la estructura, con el artificio de la actuación, permitiendo que lo estético dialogue con el discurso político. Es decir, ésta la obra, funcionaría, mediante el lenguaje del autor, en cualquier contexto diferencial y allí la solidez de lo alcanzado de acuerdo a cómo lo entiendo: constituir una poética de carácter irreversible y que pueda funcionar ante cualquier tipo de público. Un aspecto de localidad que se introduce en una problemática mayor: el contexto latinoamericano.

La utilización del movimiento conducía una gracia hacia ese divertimento, como si los espectadores estuviéramos alucinando con el tiempo y la historia, puesto que en este uso de la actuación permite que los espectadores se conecten emocionalmente con el relato teatral. Esto quiere decir que el discurso actoral (y esto se evidenció en cada uno de ellos) trataba con los elementos bufos de los personajes a modo de introducir aquellos aspectos lúdicos y necesarios para entender la obra como una comedia inteligente y cuidada en la dirección escénica. Tanto así que el tiempo de la obra se nos acortó en el medio del placer y el divertimento que nos produjo. Tal caricaturización de los personajes adquiere diferentes matices en cada uno como para diferenciar lo grotesco con lo lúdico y lo gracioso con la gestualidad a modo de hacer entender que algunos recursos de la *commedia dell'arte* han sido utilizados para construir de esta obra aquella poética que lo define y le otorga éxito ante el público, ante el hecho de que el recurso estético no es más que una instrumentación del artificio actoral, liberando el peso conceptual para ofrecer a la audiencia, en cambio, una comprensión de sus propios estados de ánimos. Esto, por una parte, y por la otra, está la formalidad con que cada actriz y actor dispuso este tratamiento en la construcción de su propia estética, siempre, dirigida a esa riqueza del teatro orgánico, donde el actor: su voz, su movimiento y su desplazamiento componen la teatralidad que tanto gusta al público y sobre todo (como ha sido en esa ocasión) cuando éste está cerca de los actores. Cada actor y actriz, insisto, lo artificó desde su poética y lo condujo a este nivel del discurso escénico por igual. Así que cada quien dispuso a su vez una gracia y una relación personal con este sentido del humor de la obra. Ha sido entonces excelente esa relación recurso-estética-calidad alcanzada. Necesitaríamos un seguimiento de cada actor/actriz en seguidas funciones para detallar en análisis. Espero tener la oportunidad de hacerlo.

Casa Logia Giuseppe Mazzini, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Festival de Artes Escénicas "Buenos Aires Gran"

FESTIVAL PARA TODO PÚBLICO Y QUEHACER COLECTIVO

Señores niños, ¡AL TEATRO!

Participantes del espacio de análisis, edición 2011 del Festival.

El colectivo **Señores niños, ¡al teatro!** Surge en el 2001, en medio de la crisis financiera de nuestro país con los fines de aunar fuerzas y generar, propulsando el trabajo en grupo, modos de producción y espacios para el teatro destinado a niños. Este año, realizó en junio su 11° edición, en un festival que tuvo como invitados a compañías de Río Negro, Santa Fe y Buenos Aires.

Por Silvina Patrignoni
Directora, dramaturga, investigadora y crítica teatral
spatrignoni@gmail.com

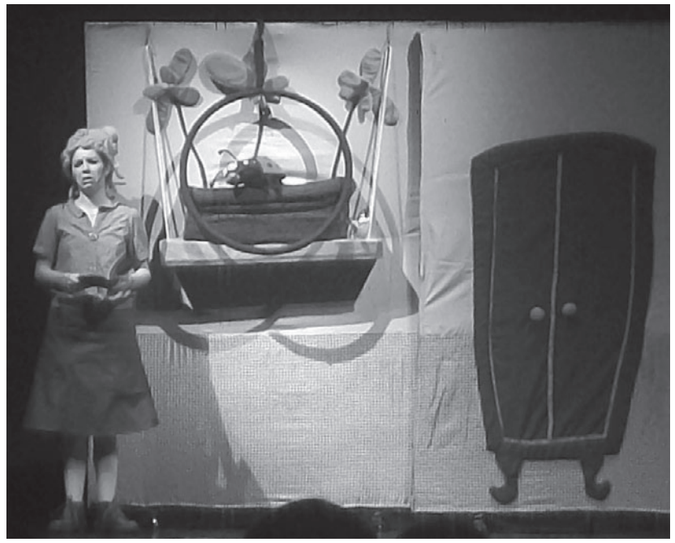
Con 9 espectáculos, un taller y espacios de análisis, se desarrolló en Córdoba capital y sedes en otras localidades de la provincia, este evento que postuló no sólo la realización de puestas en escena, sino que además impulsó el diálogo para pensar sobre las prácticas destinadas a niños y sus problemáticas específicas.

Acción colectiva

Señores niños, ¡al teatro! es "un grupo de grupos" que hace 11 años viene forjando y consolidando un lugar para las producciones de teatro para niños en el circuito teatral cordobés y trasciende las fronteras de la Docta. Conformado por *Los solitarios Banda de Teatro*, *Grupo Ulularia*, *Tres Tigres Teatro*, *Impresentables grupo* y *La Jauja*, ha transitado un fructífero camino en el que los festivales son un punto de encuentro, formación y debate para forjar lazos con una cuestión ideológica común: el teatro para niños con sentido, pulsión y propuestas de cambio, gestando sin moralejas -con más deseo de interacción e interpelación y menos dogma- una forma de hacer teatro que considera al niño como un sujeto complejo, sin molde y sin estandarizar.

Vale destacar que no sólo se dedican a la realización de su festival anual, un clásico de Córdoba capital y la región, sino que producen eventos en otras épocas del año y son los responsables de una de las únicas publicaciones de dramaturgia para niños de autores cordobeses, como es *Señores niños, ¡al libro!* (*El Apuntador*, 2010) que reúne 5 obras de conjunción grupal, una de cada compañía que constituye el grupo macro.

Obra Vaquitas en la cabeza de Grupo Ulularia.

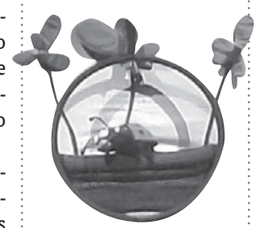


"un espacio de unión y coordinación con la convicción de que la niñez y la juventud tienen derecho a recibir arte pensado cuidadosamente para ellos",

Pensar las prácticas, hacer la escena

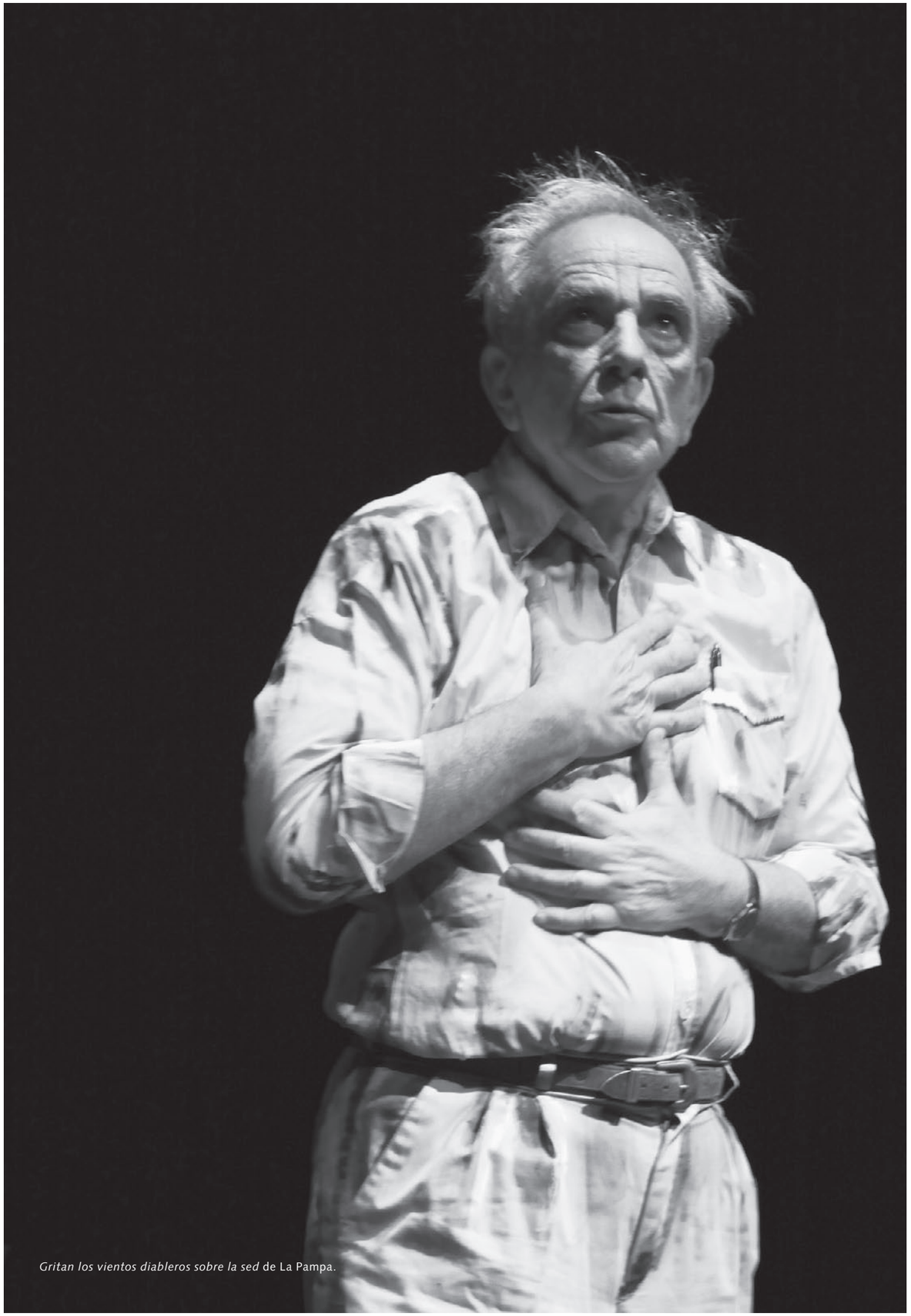
Una de las instancias significativas de **Señores niños, ¡al teatro!** es el intercambio que se sucede año a año durante los festivales, en los que con interés y compromiso, los hacedores (con distintas estéticas pero un interés común) desmontan el propio quehacer para poder reflexionar sobre las acciones de las artes escénicas destinadas al público infantil y juvenil.

Impulsado por uno de los objetivos de este colectivo cordobés que se funda para instituir "un espacio de unión y coordinación con la convicción de que la niñez y la juventud tienen derecho a recibir arte pensado cuidadosamente para ellos", provocan una dinamia que persiste, impulsando la consolidación de un quehacer destinado a niños que se postula interrogantes y suma a su consolidación, en desmedro de los prejuicios que pesan sobre este tipo de prácticas, debido –muchas veces- a las propias actitudes de quienes las llevan a cabo.



Así, los artistas involucrados en esta edición, que proponían desde sus obras ejes variados de modos de producción enfatizando unos el clown, otros el circo, algunos la relación con la literatura, otros el teatro de títeres y objetos, la narración oral, etc. se preguntaron por la misma cuestión: ¿en qué niño pensamos cuando hacemos teatro destinado a esta franja etaria?, y más aún, ¿cómo creo/siento que debo/puedo relacionarme con este tipo específico de público? El camino a seguir, sin dudas, es largo, pero paso a paso con estas apuestas se va instituyendo una base sólida de acción y reflexión conjunta.

TALLER DE NARRACIÓN ORAL "LA RONDA"
Videla 236 Quilmes Pcia. Buenos Aires
Coordina Giselle Rataus
Tel. 4254-4121 // 15-4413-4048
cuentacuentera@gmail.com
www.cuentacuentera.com.ar



Gritan los vientos diableros sobre la sed de La Pampa.

VIENTOS PAMPEROS

EL TEATRO DE LA PATAGONIA

SE ENCUENTRA EN LA PAMPA

Del 2 al 5 y del 9 al 12 de junio se desarrollo el Encuentro Regional del Teatro Patagónico 2011 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

Por Marina García Barros
marinagarciabarros@gmail.com

Organizado por el Instituto Nacional del Teatro; Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Pampa y con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, se logra reafirmar el Encuentro Regional de Teatro.

Seis provincias se reunieron para programa 16 funciones que se sucedieron sin demasiados altercados ni demoras. Las salas se llenaron a 5 pesos la entrada, los dos seminarios previstos para los teatristas visitantes fueron de intensas jornadas de trabajo (Iluminación por Lea Rodríguez y Puesta en Escena por Hugo Aristimuño).

La apertura permitió reflexionar sobre algunos interrogantes que circulan en el encuentro: ¿La Pampa integra la región patagónica? ¿A qué región debería pertenecer? Una proyección en la pared externa de la sala ATTP (Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano) muestra imágenes que 'hablan' la Patagonia. En 2:00 minutos un tráiler del encuentro proyecta imágenes de cada obra mientras un muchacho salta y corre hacia el horizonte de un campo árido y extenso. Casi pegadito al segundo 2:05, dos grúas suspenden sobre la calle telas de colores para que acróbatas dibujen el espacio. Sobre el coche autobomba del pueblo la banda local *Indio Mike* suena en vivo. Y entonces los festejos del bicentenario en la ciudad madre de Buenos Aires parecen haber dejado huellas aquí… y se dibuja una propia definición de La Pampa, como un cruce, una encrucijada entre el mundo citadino de Buenos Aires y el mundo de la inmensidad patagónica.

> Dos rasgos distinguen a las propuestas presentadas por cada provincia: por un lado, una serie de Obras se presentan bajo la dirección de directores de otras regiones. Por otro lado, un registro de actuación se vuelve preponderante y las diferentes historias son abordadas desde la comedia, el absurdo, el grotesco y el clown.

La programación

Jóvenes santarroseños despliegan sus habilidades en las diferentes intervenciones callejeras que se programaron. La población acompaño a las murgas "Los alegres de Juan", la "Murga de Toay" y el "Murgón Amalaya". Un apartado especial merece la intervención en el histórico edificio del Palacio de Justicia, que abrió sus ventanas y el grupo "artistas independientes" realizaron sus destrezas con diábolos, malabares, cintas y tela, mientras sonaba la cuerda de tambores "Mujeres en bandada". Veintidós mujeres hicieron resonar sus voces entre toque y toque: "Por las que están y las que no están y las que están en peligro" y agregaron "Hagamos florecer nuestros derechos". Algo similar sucedió el día de cierre, "Artistas Independientes" sobre los techos de la sala ATTP malabarearon con fuego mientras en la vereda sonaron los tambores de "Candombe Afropampa" (otro ejemplo de encrucijada).

Dos rasgos distinguen a las propuestas presentadas por cada provincia: por un lado, una serie de Obras se presentan bajo la dirección de directores de otras regiones. Por otro lado, un registro de actuación se vuelve preponderante y las diferentes historias son abordadas desde la comedia, el absurdo, el grotesco y el clown.

El Lazarillo de Tormes, de Rio Colorado, ganadora de la fiesta provincial de Rio Negro 2010, se presenta como una propuesta fresca y sincera actoralmente. Dos jóvenes en plena etapa de formación juegan en escena una adaptación de un clásico de la literatura española que por momentos se vuelve adoctrinador y extenso innecesariamente.

De la Pampa, **Solita contando, cantando y jugando** una payasa repasa en escena y junto con lxs espectadorxs las clásicas canciones y juegos de la infancia que se trasmiten oralmente (la rayuela, la payana, al don pirulero). La puesta en escena se encuentra muy condicionada al soporte sonoro: pistas musicales que se van insertando a medida que la payasa acciona. Un bello hallazgo es el uso de la sombra que proyecta el cuerpo de la payasa en la pared del fondo mientras juega a "¿Lobo esta?" con el público.

La Fin del Mundo -Lado A y B- se presenta provocadoramente con dos versiones de una misma obra. El mismo texto, los mismos actores realizan la misma obra en dos espacios distintos, dos registros de actuación diferente. En el medio, entre un lado y otro, los espectadores salen al hall del teatro y ven un video que explica, en boca de los mismos protagonistas, el proceso de creación. Este insert, a largo plazo termina presentándose como una justificación innecesaria a la extensión de la obra y su repetición. Los personajes hundidos en un pozo, asfixiados por un exterior temible pero deseable encuentran mejor resonancia en el Lado A. **La Fin del Mundo** es una interesante apuesta a la construcción de propias dramaturgias, a la investigación grupal y al desafío de ponerle el cuerpo y defender todo un proceso de trabajo más allá de su extensión.

Desde Puerto Madryn, Chubut, se presento una versión de **La Funeraria**. Obra creada en Buenos Aires por B. Cappa y M. Otero. Una propuesta que atrapa por su detallada factura escénica. Una sala velatoria y una serie de personajes que rondan el absurdo y grotesco. La actuación de M. Bordenabe y de C. M. Ríos son los guías en escena del resto de actuaciones que parecen seguir a sus maestros. Ambos, desde la Sala La Escalera, se dedican a formar actores y actrices en Pto. Madryn y comentan que el elenco está formado por alumnos de los talleres.

La espera trágica llega desde Tierra del Fuego. Una dramaturgia consagra de la mano de Tato Pavlovsky y una propuesta escénica simple. Dos actores y dos actrices transitan este absurdo haciendo pie sobre el humor y buscando el momento de risa del espectador. Esta modalidad deja las actuaciones sin profundidad y se nos transforman en una secuencia de simpáticas fotos.

La pampa presenta **Supongamos**, una obra de Teatro x la Identidad donde dos mujeres –abuelas- dialogan sobre la posibilidad de que la nieta de una sea la nieta de la otra. Como suele suceder con estas propuestas, tanto la temática como la sensibilización que genera en lxs espectadorxs hacen que las actuaciones y la propuesta escénica queden supeditadas y sostenidas por la temática.

Cayo otoño en primavera es la 2da obra ganadora por la provincia de Rio Negro, y le cayó en suerte participar del encuentro ya que se había caído la presentación de la obra ganadora por la provincia de Santa Cruz. Paradójicamente, nada se cae en **Cayo otoño**… . Una delicada y sensible actriz presenta a Metonimia en una historia de payasa pensada para adultos. Los momentos más logrados están en la construcción en escena de otros personajes que nunca veremos: el maestro Scarlatti, Rosita y la mama de *Metonimia*. Una tierna historia que gana brillo de las manos de Maite Aranzabal y la acertada dirección de Darío Levin.

> ...estuvieron: las propuestas consagradas por la ´historia de grupo´; las jóvenes que se proyectan y aventuran a nuevos desafíos; las clásicas y de buena factura y las necesarias.

Margarita y azahares, unipersonal Pampeano nos deja con ganas de más. Una bailarina, una mesa, una acordeón, un mantel nos mantienen expectantes durante 20 minutos donde el movimiento y el silencio se hermanan. El ingreso de la voz de la protagonista es un bálsamo encantador extremadamente breve. Nadia Grandón, una joven directora prometedora, nos cuenta que están en proceso, que es la segunda función. Y efectivamente, **Margarita y Azahares** enuncia en escena un interesante popurrí de líneas para desarrollar.

Un paneo general por todo lo visto vuelve la mirada sobre un jurado que recorrió estas 6 provincias y selecciono estas obras como ganadoras. Durante 5 días vimos el recorte de mirada que entablaron M. del Lissi del Bolsón, F. Aragón de Neuquén y A. Porcel de Peralta de Bariloche. Solo conjeturas podemos elaborar sobre los criterios que pusieron en juego a la hora de premiar estas producciones. Pero si podemos reconocer que en este encuentro estuvieron: las propuestas consagradas por la ´historia de grupo´; las jóvenes que se proyectan y aventuran a nuevos desafíos; las clásicas y de buena factura y las necesarias.

11° FESTIVAL Y CONGRESO DE ARTE UNA PUERTA A LA LIBERTAD

HASTA QUE LOS MUROS CAIGAN

Del 4 al 8 de octubre más de 500 artistas y profesionales de la salud de hospitales y clínicas psiquiátricas de la región participaron en Mar del Plata del 11° Festival y Congreso de Arte organizado por el Frente de Artistas del Borda.

Por Laura Cedeira
lauricedeira@gmail.com

"Este teatro está lleno de locos", le dijo por lo bajo la señora a su marido que la miraba intrigado, sin comprender; luego lo agarró del brazo y lo llevó hacia la salida.

Mientras la desprevenida pareja salía a la calle y se perdía entre la gente, en el hall del Centro de Arte RadioCity Roxy y Melany de Mar del Plata el público esperaba ansioso por ingresar a la sala.

Era martes 4 de octubre, día de la inauguración del 11° Festival y Congreso de Arte "Una puerta a la libertad, no al manicomio", organizado por el Frente de Artistas del Borda; y esos "locos" de los cuales se escapaba la señora eran algunos de los artistas de los 27 grupos de todo el país que llegaban a Mar del Plata para compartir sus producciones, reflexionar, debatir y organizar actividades con una misma intención: promover la desmanicomialización.

Hace 22 años Alberto Sava, artista, psicólogo social y fundador del Frente de Artistas del Borda –la organización autónoma que desde 1984 lucha por el cierre de los manicomios, cuestionando el imaginario social sobre la locura y produciendo arte con personas internadas y externadas del Hospital de Salud Mental José Tiburcio Borda– impulsaba la creación del por entonces llamado Primer Festival Latinoamericano de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos. Único en el mundo por sus características, el evento creció y se consolidó al mismo tiempo que el arte se expandía por los hospitales psiquiátricos del país, generando espacios de reflexión y de organización desde el corazón mismo de los manicomios.

Años después, en 1995, el Festival motivaba la creación de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, organización que reúne a los integrantes y coordinadores de los talleres artísticos y creativos de un gran número de hospitales psiquiátricos o centros de salud mental, oficiales y comunitarios, del país.

Esta nueva edición se llevó a cabo en el contexto de la creación de la Ley Nacional de Salud Mental, norma que abrió, desde su sanción en 2010, un nuevo camino de desafíos y contradicciones en el tema.

Fueron cinco días de compartir momentos, intercambiar experiencias, presentar las producciones del año y, como dijo una participante, "una nueva oportunidad para continuar luchando por desmanicomializar también la vida cotidiana".

Libertad compartida

José Alberto Sivila es coordinador de los talleres de teatro del Hospital Dr. Miguel Ragone de la ciudad de Salta y participa del Festival desde su primera edición en 1989.

En aquel entonces ninguna de las autoridades de su hospital quisieron hacerse cargo de la responsabilidad de llevar a los usuarios del servicio a Mar del Plata y fue José quien, decidido y convencido sobre la importancia de la experiencia, firmó los papeles correspondientes y se subió al micro con su grupo de artistas.

Luego de veintidós años de esa primera participación, hoy este profesor de teatro reflexiona sobre el devenir del Festival: "Año a año va creciendo; en esta edición se dio un gran salto: hay más gente, mejor nivel artístico, mayor participación del público. Faltaría la presencia de la gente que habitualmente va al teatro, pero creo que ese es un proceso más lento. Para mí todo el personal que trabaja en un hospital psiquiátrico debería hacer un viaje de estos, porque ves al paciente en toda su libertad, toda su naturalidad; deberían poder conocerlos en esta situación".

Y esa "situación" fue el viaje desde sus hogares hasta la ciudad de Mar del Plata, una convivencia en el Complejo Turístico de Chapadmalal –espacio que gracias a la colaboración del Ministerio de Turismo de la Nación fue donde se alojaron los participantes– la presentación de sus producciones en el Teatro Roxy y algunos paseos por la rambla, el puerto, o la peatonal de la ciudad.

Cada día, después del almuerzo y un breve descanso, el movimiento de micros en la puerta del Hotel 4 era constante. Cada viaje era una oportunidad para conocerse: "¿Vos de dónde sos?, ¿con quién venís?", eran las frases más escuchadas. También, si no era muy tarde, al regreso se desenfundaba la guitarra y se despuntaba el vicio musical con "una que sepamos todos".

La mañana también era un momento especial; cuatro de los cinco días se compartieron talleres que la ONG de clown comunitario Los Payas, de Mar del Plata ofreció en los espacios de uso común del hotel.

Los que no participaban de los talleres, pudieron sumarse a las mesas de debate que impulsaron la reflexión y el intercambio de opiniones.

En ambos casos, el debate y la puesta en común de ideas fue muy productiva. Hacía dos años que no se reencontraban, o era la primera vez que se veían. La posibilidad de poder compartir la propia historia y experiencia de trabajo con compañeros dedicados a la misma labor, llenaba a los participantes de entusiasmo y de fuerzas para retornar a la cotidianidad de un sistema de salud injusto y desumanizado.

El viernes por la mañana en el Foro del Festival se juntaron representantes de todas las delegaciones para reflexionar y debatir acerca de la nueva coyuntura luego de la sanción de la Ley de Salud Mental, y reorganizar la Red de Arte y Salud Mental.

Un ping pong artístico

"Este festival es un hecho político, es un acto de resistencia", afirma enérgico un tallerista en una de las mesas de debate en Chapadmalal. Para su fundador, Alberto Sava, el Festival es un hito en el proceso desmanicomializador porque además de ser un encuentro de pares donde muestran sus producciones artísticas, es un faro que permite ver un horizonte nuevo en el campo de la salud mental.

Marisa Wagner reflexiona sobre esa renovación de la esperanza: "Creo que el festival de este año está reflejando el espíritu político de la época, siento un renacimiento de la esperanza. Por primera vez podemos contar con una ley que levanta las banderas que lleva el Frente de Artistas del Borda hace veintiocho años y también la Red de Arte y Salud Mental. Es la primera vez que una ley se hace con nosotros y no para nosotros. Ahora es tinta pero queremos que se convierta en acto".

Dice "nosotros", y se incluye, porque ella ha conocido bien los caminos oscuros del encierro y la exclusión. Mientras estuvo manicomializada en la Colonia Montes de Oca de Luján encontró la forma de seguir conectada con "el otro lado" y con ella misma: un libro.

"Creo que el festival de este año está reflejando el espíritu político de la época, siento un renacimiento de la esperanza. Por primera vez podemos contar con una ley que levanta las banderas que lleva el Frente de Artistas del Borda hace veintiocho años y también la Red de Arte y Salud Mental. Es la primera vez que una ley se hace con nosotros y no para nosotros. Ahora es tinta pero queremos que se convierta en acto".

En Los montes de la loca regala palabras de singular belleza y profunda emotividad y lucidez.

"Hay gente que sufre en los hospitales y a través del arte se generan alternativas para ellos porque el arte tiene un poder transformador que no lo tiene ninguna otra disciplina. Este Festival es transformador también, desde lo personal, con toda la movilización interna que provoca la experiencia, desde lo grupal cuando se comparte con otros, y desde lo social porque hay una obra que trasciende los muros y llega a la sociedad", afirma la poetiza y profesora que estuvo leyendo fragmentos de su libro de poemas el día del cierre del evento.

En este "ping pong artístico" –como lo llamó Martín Abregú, miembro del equipo de organización del Festival y coordinador de talleres del FAB– se presentaron alrededor de 50 producciones, entre obras de teatro, muestras de danza y música, lecturas de poesías, proyecciones de films o documentales, radios abiertas y exposiciones de plástica y fotografía.

"Este es un hermoso escenario donde mostrar nuestras producciones, intercambiar y hacer circular los saberes", asegura contenta María Elena Scotto, directora del grupo Teatro para todos de Córdoba. El grupo que coordina se presentó en dos oportunidades con su obra Un flemón!, versión libre de Historias para ser contadas de Osvaldo Dragún.

Todos los grupos participantes –como Artepidol de Neuquén, Artquimia de Mar del Plata, la FM Desate del Hospital Moyano de Capital, el Centro de día Resistiré de Ituzaingó– luchan desde sus espacios a lo largo de todo el país por construir un sistema de salud diferente, en el cual se considere a la persona no sólo en relación a su padecimiento mental, sino en su totalidad y como un sujeto de derecho. Así, a través de las producciones artísticas, se interpela a los usuarios del sistema de salud, no como enfermos, ni pacientes, sino como sujetos que piensan, sienten y hacen, demostrando que son trabajadores del arte y la cultura y protagonistas de las propuestas desmanicomializadoras.

Terminar con los manicomios es, como afirma Nestor Gabis psicólogo social y coordinador artístico del taller de teatro participativo del Frente de Artistas del Borda, comenzar a ver al que está sufriendo mentalmente, como una persona de carne y hueso y no como una historia clínica o un número.

"Es la tercera vez que vengo, aunque el grupo lo hace desde la primera edición del Festival. El festival tiene dos patas, la artística y la ideológica. Desde lo artístico la intención es poder mostrar y compartir las producciones con los compañeros y desde lo ideológico es continuar luchando por lograr la total desmanicomialización. Creo que lo importante del Festival, es lo que representa simbólicamente", comenta Emilce Pérez Arias, psicóloga de la Colonia Montes de Oca, luego de que su grupo realizará una radio abierta en la puerta del teatro.

La convocatoria para participar del Festival llegó a organizaciones, servicios de salud y colectivos de arte de todo el país y el continente. El día de la inauguración un micro desde Rio Negro arribaba con una linda historia a cuestas. En él venían dos grupos de la provincia, Vincularte, espacio en el Hospital Carlos Ratti de Ingeniero Huergo y Saludarte del Hospital López Lima, de Roca. Si bien eran de la misma zona, no se conocían; viajaron juntos porque consiguieron el transporte a través de la municipalidad y así kilometro a kilometro fueron de a poco enterándose de la propuesta y los proyectos del otro.

Al llegar al Complejo Turístico en Chapadmalal se quedaron juntos ese primer día haciendo dinámicas de integración y luego se sumaron al resto de los participantes del Festival.

Saludarte presentó el musical de títeres Cantando a la libertad en el fogón de la vida y el video Conociendo nuestra ciudad y Vincularte el video documental Seguir adelante.

Marcelo Cáceres, miembro de Vincularte, de Ing. Huergo, hace el balance de la experiencia vivida: "Nos llevamos lindos recuerdos, nos conocimos con los otros compañeros de la provincia y compartimos mates, sonrisas y paseos. Nos hace muy bien salir a despejarnos".

También se llevan varios proyectos para realizar en conjunto con los compañeros de micro y la gratificación de haber colaborado en la conformación de la delegación sur de la Red de Arte y Salud Mental que incluye los proyectos desde La Pampa hasta Ushuaia.

Otros grupos que llegaron a Mar del Plata desde muy lejos fueron el Centro Arte Día, de Asunción, Paraguay y el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Ushuaia, Tierra del Fuego.

La directora de CAD, Alicia Martinez de la Pera, cuenta que emprendieron el viaje con muchas expectativas, ganas de conocer, aprender de la experiencia local y transmitir la suya.

Durante todo el Festival se exhibieron 15 obras realizados por miembros del grupo y el sábado 8 presentaron un video documental sobre la institución.

Para los artistas usuarios de los servicios de salud, la participación en los proyectos artísticos y luego en eventos de este tipo tiene un efecto especial. Carlos Moretti, coordinador del taller de plástica y fotografía del Frente de Artistas del Borda y ex usuario del servicio, lo define con precisión: "Hay un efecto que produce que es para todos, que es la posibilidad de recuperar el contacto con el afuera. Los talleres son la cocina, la previa, luego los productos salen a la calle, y junto con la obra, salimos los autores".

"Fue una experiencia maravillosa. Me sorprende que haya más de 500 personas y todo se desarrolle con respeto. Nos llevamos muchas ideas, hice muchos contactos y a partir de hoy formamos parte de la Red de Arte y Salud Mental, para poder trabajar e intercambiar".

En la otra punta, bien al sur del continente, se emite desde hace tres meses por la Radio Fundación Austral el programa Me chifla el moño, íntegramente realizado por usuarios del Hospital Regional de Ushuaia.

Para los artistas usuarios de los servicios de salud, la participación en los proyectos artísticos y luego en eventos de este tipo tiene un efecto especial. Carlos Moretti, coordinador del taller de plástica y fotografía del Frente de Artistas del Borda y ex usuario del servicio, lo define con precisión: "Hay un efecto que produce que es para todos, que es la posibilidad de recuperar el contacto con el afuera. Los talleres son la cocina, la previa, luego los productos salen a la calle, y junto con la obra, salimos los autores".

En el 11° Festival y Congreso de Arte organizado por el Frente de Artistas del Borda, fueron muchos los autores que salieron a la calle a mostrar quiénes son y qué pueden aportar a la sociedad, revelando que la capacidad creativa sigue intacta con padecimientos mentales o sin ellos.

Los días pasaron rápidamente en la ciudad feliz y el momento del cierre, el balance y las conclusiones estaba llegando. Los organizadores destacaron la gran cantidad de participantes y actividades programadas que tuvo esta edición, la recuperación de la Red Argentina de Arte y Salud Mental y la posibilidad de mostrar a la comunidad las producciones artísticas y sus efectos positivos en la salud.

Asimismo se señaló como positivo el fortalecimiento de los lazos y la cohesión grupal a través de la experiencia de vida solidaria durante la convivencia en el Complejo Turístico de Chapadmalal.

Pensando en las conclusiones finales, luego del último espectáculo, la entrega de los certificados de asistencia y las palabras de despedida, Alberto Sava reflexiona: "Este Festival reencontró a la Red Argentina de Arte y Salud Mental que puesta en marcha nuevamente, posibilitará una proyección distinta que ampliará y profundizará los espacios y niveles no solo artísticos sino también los debates políticos e ideológicos. El arte debe ayudar a la Ley y la Ley al arte. Por otro lado, el solo hecho que en el Festival Nº 11 hayan participado 27 grupos y 550 personas, casi el doble del 2009, demuestra cómo el arte atraviesa positivamente los nuevos tiempos y da fuerte transformaciones en Salud Mental y en pos de la desmanicomialización. Ésta, de la mano del arte, es un tsunami que arrasa a la lógica manicomial. El arte, el artista, tiene dos opciones: o es un afianzador, reproductor de un sistema establecido, o es un agente de cambio, un transformador, un revolucionario; en esta última opción, está el Festival, están sus protagonistas: los artistas".

Y fueron los artistas quienes durante este Festival subieron al escenario para compartir con otros su arte y así, transformar algo de su existencia: "Me encantó. El teatro es vida, hoy ahí arriba yo viví. Lo otro es el encierro, estar enfermo es estar encerrado", dijo con sus ojos iluminados, Patricia Borba de Casa de Medio Camino de Resistencia, Chaco.

Tal vez, para dejar de sufrir ese encierro y continuar en el camino de la desmanicomialización haya que encontrar como sociedad una respuesta a la pregunta que le hizo un usuario a Leonardo Gorbacz: "¿Qué pasa doctor si me quedo solo en el mundo?".

Tal vez, para dejar de sufrir ese encierro y continuar en el camino de la desmanicomialización haya que encontrar como sociedad una respuesta a la pregunta que le hizo un usuario a Leonardo Gorbacz: "¿Qué pasa doctor si me quedo solo en el mundo?".

EDICIÓN 2011

teatroXlaidentidad
Concurso de textos teatrales 2012

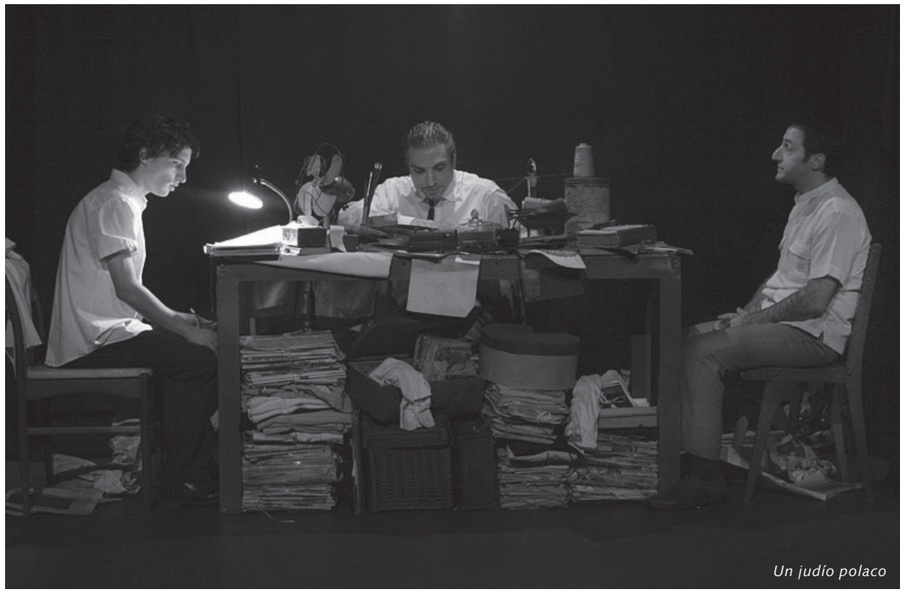
TEATRO X LA IDENTIDAD

En 2011, como viene sucediendo inexorablemente desde 2001, se realizó el ciclo de Teatroxlaidentidad en 8 importantes teatros del Buenos Aires.

Mariposas, Mónica Feiippa

Luego de una emotiva apertura, se realizaron durante los 5 lunes de Agosto, 14 espectáculos del más alto nivel artístico, a sala llena, con el objetivo de seguir aportando a la ineludible búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.

La temática del exilio y el extrañamiento de la identidad se presentó en el Teatro de la Comedia con "Kalvkott, carne de ternera", posteriormente ganadora del ACE. La persecución y el prejuicio en "Un Judío Polaco" de Alejandro Mateo en el IFT. El Metropolitan albergó nuevamente la fuerza de los micromonólogos en boca de grandes actores, bajo la batuta de Veronese: "Idéntico". La testimonial "Boulogne", con dirección de Manolo Callau, "Mariposas" de Mónica Felippa y "La biblioteca" de Virgina Kaufmann, fueron tres impactantes obras cortas presentadas en el Teatro del Pueblo, cada una ofreciendo distintas aristas del tema. ADN, de Andrea Juliá, se adentró de lleno en la temática central del ciclo eludiendo las obviedades (en el Multiteatro). La muchas veces ausente revisión de la década del 70 estalló con el mayor rigor estético en "Esa extraña forma de pasión" de Susana Torres Molina, presentada en el Bauen. Y en el Teatro del Globo, se programó uno de los más significativos eventos del ciclo: el homenaje a Tea-


Un judío polaco

tro Abierto. Hace 30 años un grupo de teatristas sentó las bases, en plena dictadura, o sea jugándose de verdad el pellejo, de lo que significa resistir desde la actividad teatral. Por eso txi quiere ver en estos casi próceres vivientes, el antecedente de Teatroxlaidentidad y por eso programó dos de las emblemáticas obras de aquella gesta: "Gris de ausencia" de Cossa y "El acompañamiento" de Gorostiza, con dirección de Hugo Urquijo. Varias producciones fueron invitadas a la enorme sala central del SHA: "Bastarda sin nombre" de Cristina Escofet, "El bululú" con la inefable actuación de Oski Guzmán, las canciones con identidad de Julia Zenko, "El último verso" de Patricia Zangaro con Daniel Fanego, y "Nunca es triste la verdad", una experiencia de Cecilia Rosetto interrelacionándose con nietos restituidos, canciones y recuerdos, traídos al presente escénico.

10.000 espectadores presenciaron además, textos leídos por las más importantes figuras del medio artístico y la presencia siempre movilizante de Abuelas y nietos recuperados que, con sus palabras finales, dan sentido a una acción de teatro político y comprometido que se va haciendo una buena costumbre en la cartelera teatral de la Ciudad de Buenos Aires gracias al trabajo incansable de la comisión de dirección de txi.

También fue profusa la actividad de Teatroxlaidentidad itinerante, presentándose más de 100 funciones en escuelas, teatros barriales, salas del interior y centros culturales, de las obras "Mi nombre es…", "Mariposas", "Vic y Vic", "El nombre", "El señor Martín", "Epígrafes" y monólogos testimoniales. Y en Junio se realizó por parte de las primeras figuras de cada producción, la lectura de la carta "todos somos teatroxlaidentidad" en todos (¡TODOS!) los teatros comerciales de la ciudad.

El año se cierra con la entrega del Premio KONEX a Teatroxlaidentidad por la labor realizada en los últimos 10 años y su aporte al engrandecimiento de la cultura nacional.

Si bien no está aún diseñado el ciclo 2012, ya se ha lanzado el concurso de textos teatrales, con la idea de dar a los autores el tiempo necesario para ahondar en la temática elegida y seguir prestigiando con calidad la posibilidad de que exista un teatro comprometido con su sociedad y su tiempo, capaz de hacer su aporte a la realidad para intentar la construcción de una sociedad mejor.

Antes de cada apertura de telón, fueron pronunciadas las siguientes palabras:

"Mi nombre es (aquí va el nombre de quien lee) y puedo decirlo porque sé quién soy. Otra vez Teatroxlaidentidad. El día que cada uno pueda tener la dignidad física, económica y espiritual de ser quien es, el día que no entre en la cabeza de nadie la posibilidad de que el estado se apropie de la vida de los ciudadanos, el día que todos tengamos, no solo voto, sino también voz, y, por supuesto, el día que todos los nietos sepan su verdadero origen, y las abuelas puedan dedicarse amorosamente a ser abuelas. Ese día podremos dejar de ser Teatroxlaidentidad. Por ahora, claro, y parece que por bastante tiempo, volveremos a decir, cada año: Puedo decir mi nombre porque sé quién soy. Y hay muchos... demasiados entre nosotros, que no pueden decir lo mismo."

¡Bienvenidos a Teatroxlaidentidad!

La comisión de dirección de Teatroxlaidentidad está integrada por Raquel Albéniz, Mathias Carnaghi, Susana Cart, Amancay Espíndola, Cristina Fridman, Patricia Ianigro, Eugenia Levín, Julieta Rivera López, Luis Rivera López, Claudio Santibañez, Mónica Scandizzo, Mauro Simone, Anabella Valencia, Andrea Marina Villamayor.

INFORMACIÓN ACERCA DEL CICLO, Y SOBRE EL CONCURSO DE TEXTOS, EN **www.teatroxlaidentidad.net**

ESPAÑA

EL SECTOR DE LA CULTURA Y EL MOVIMIENTO 15-M

Por Tony González
toni@escenaintbcn.org

¡ ENOJADOS ! la palabra que describe el estado emocional de miles de personas en el Estado español tiene unas causas profundamente enraizadas en el modelo de estado democrático con que nos hemos dotado desde la Transición. Multitudes de gente están saliendo a la calle estos días para reivindicar cambios en el sistema político y económico pero, en el sector de la cultura y de las artes ¿tenemos razones para estar enojados y pedir cambios del modelo? Por supuesto que sí.

El sector de la cultura tiene mucho que reivindicar e ir de la mano del movimiento 15-M. Hay muchos temas que nos tienen que hacer reflexionar únicamente leyendo el manifiesto "Democracia Real YA". Me gustaría citar unos cuantos del sector de la cultura que para mí se encuentran en la base del movimiento social del 15-M. Por supuesto, también hay proyectos que funcionan, organizaciones e instituciones modélicas y personas realmente comprometidas y coherentes pero, estos ya lo saben y no se van a dar por aludidos al leer este texto.

Cultura y Desarrollo Social
Circuito de Teatro Social
periódico de artesEscénicas
Elmensajerocultural
Día Internacional del Arte Solidario
Te doy mi palabra Festival Internacional de Cuentacuentos
Observatorio Iberoamericano de Cultura y Desarrollo Social
www.artesescenicas.org.ar
www.culturaydesarrollo.com.ar
www.teatrosocial.com.ar
www.artesolidario.net
www.periodicoartesescenicas.org
www.mensajerocultural.com
www.tedoymipalabra.com.ar
www.culturaydesarrollo.org.ar
artesEscénicas
ASOCIACIÓN CIVIL ARTES ESCÉNICAS

Cuando de repente un suceso hace tambalear el trabajo de varios años, es cuando nos preguntamos entre otras cosas ¿para qué todo lo que hicimos? Este y otros interrogantes surgieron durante el año 2007 entre un grupo de personas, cuando por esas fatalidades de la vida el **Centro Cultural Independiente María Castaña** de la ciudad de Córdoba, comenzó a coexistir con la incertidumbre de su continuidad luego de 13 años de actividad.

Por Marco Antonio Medina
marcomedina82@hotmail.com

En esta nota queremos presentarles a María Castaña (argot del decir cotidiano), una *organización de teatro independiente* que a partir de la lucha por la continuidad de su proyecto supo reinventarse, y hoy presenta con mucha satisfacción de quienes la integran un futuro promisorio.

LA NIÑA BONITA Y SUS 15 AÑOS

Maria Castaña **es un Centro de producción, promoción, investigación y difusión artística y cultural de la ciudad de Córdoba**, creado en el año 1995 por los artistas, docentes teatrales y gestores culturales Sonia Daniel y Leo Rey, quienes a su vez son los directores del espacio cultural. Como Centro Cultural Independiente **hace confluir la producción de espectáculos teatrales, con todo otro tipo de realización que permita presentar a la comunidad, la mayor variedad posible de producciones artísticas locales y de otros sitios**. Jurídicamente es una Organización de la Sociedad Civil, bajo la figura de una Fundación.

CÓRDOBA

CENTRO CULTURAL INDEPENDIENTE MARIA CASTAÑA

Este proyecto comenzó con la formación de la Agrupación Teatral María Castaña, que tenía por fin formar a niños y adolescentes en la actuación teatral. Durante un tiempo tuvieron que trabajar sin un lugar físico propio, hasta que llegó la posibilidad de arrendar una vieja casa en inmediaciones del centro cordobés. A partir de allí pasaron 13 años formando actores teatrales, actividad que le valió el mote de "*semillero de actores teatrales*". Actividad que aún desempeñan.

Cuando todo parecía encaminarse a la compra de la casa por parte del Instituto Nacional de Teatro, para luego cederla en comodato a la organización, la dueña del inmueble fallece activando los procesos sucesorios comunes entre sus herederos. **Agosto de 2007 no se renovaría el contrato de locación**, los nuevos propietarios tenían otros planes para el lugar.

¿Qué hacer? Entre los testimonios recogidos, la sensación era una sola: *todo parecía terminar.* Hay que recordar que las salas teatro independiente aún hoy, por lo menos en la ciudad de Córdoba, tienen inconvenientes para desarrollar su actividad, cuestiones económicas, falta de colaboradores, falta de un acompañamiento concreto por parte del estado provincial y municipal… no es fácil para una sala encontrar un lugar adecuado y los recursos necesarios para subsistir, sumado a esto el boom de la construcción horizontal desplazaba, y aún lo hace, a estos lugares "comercialmente menores".

Al compartir esta situación con amigos, colaboradores y cualquier persona que quisiera escuchar, los integrantes de Maria Castaña iban encontrando propuestas de solución, acciones de visibilidad, todo era posible. "*Era dejarse llevar por la gente, arriesgarse a lo que venga*" se-

gún palabras de Sonia Daniel. Y así nacieron **El abrazo solidario, El Castañazo**, movilizaciones que buscaban alertar a la sociedad sobre lo que estaba sucediendo. Vecinos, artistas, la Facultad de Filosofía (UNC), medios de prensa, y algunos funcionarios públicos respondieron a la convocatoria. Algo poco común se estaba generando con el teatro independiente.

Trayectoria pública, premios nacionales e internacionales, trámites, petitorios todo sirvió para que: **el proyecto Maria Castaña fuera declarado de interés cultural, utilidad pública y sujeto de expropiación, por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba; el Gobierno de la Provincia de Córdoba adjudicara en comodato por 20 años una propiedad ubicada en la calle Tucumán 260** de la ciudad de Córdoba; mientras **el Instituto Nacional de Teatro asignó $ 180.000 para realizar las refacciones y recupero de valor patrimonial de la casa de Tucumán**. A esto se sumaron distintas colaboraciones de la **comunidad teatral**, los **medios de prensa**, el **sector privado (empresas)** y el **público en general**.

Tucumán 260 sería la nueva casa. Había que concretar en hechos todo lo alcanzado, es así que se comenzó la restauración del lugar. Se tenía que adaptar el espacio a los requerimientos de la actividad, es ahí dónde el trabajo interdisciplinario se hizo presente, arquitectos, comunicadoras, diseñadores gráficos, gestores culturales y técnicos teatrales, nada podía dejarse al azar.

Fue en Agosto de 2009 cuando la sociedad, pudo ver lo que ella misma junto con los miembros de María Castaña, habían logrado: *una sala teatral para 140 personas, salón de usos múltiples, biblioteca, habitaciones para artistas, espacios para personas con capacidades especiales, entre otras cosas*. A la inauguración no falto nadie, funcionarios públicos, medios de comunicación, gestores culturales, actores, la comunidad cordobesa estaba allí. La gran cantidad de personas esperando por entrar, dejaba atónito a cualquier observador. Durante 2010 La Casa cumplió 15 años y continúa redoblando el esfuerzo y el compromiso con la cultura, el teatro y la sociedad.

Sonia Daniel y Leo Rey, iniciadores del proyecto.

Desde una mirada más analítica, podemos decir que el Caso de Maria Castaña invita a cuestionarnos sobre eso que llamamos cultura, teatro independiente, gestión cultural. Como producción de lo social, hay una riqueza inocultable: mitos fundacionales, resignificación de la realidad, apropiación de los espacios, construcción de un nosotros inclusivo. Todos puntos de partida para futuros estudios, sin embargo algo es evidente; la cultura como producto intelectual e imaginativo, pudo traspasar la materialidad del lugar físico al cual tantas veces la queremos reducir, y mostró su lado más noble y profundo, como proceso de formación humana que a través de la interpretación de la realidad puede transformar el medio en el que vivimos y nuestras propias conciencias. Esto es lo que debe quedar claro y lo que en definitiva tiene valor cuando se habla de Arte y Sociedad.

Foto: Sebastián Arpesella

ARTE E INCLUSIÓN SOCIAL

¡Y se hizo la danza!

Por Analía Melgar

Los posibles, proyecto de Juan Onofri Barbato, muestra el potencial que tienen, para la danza, cuerpos no profesionalizados: un caso de trabajo social que trasciende sus objetivos y se vuelve una auténtica pieza de arte contemporáneo.

¿Dónde, cuándo, cómo empieza la danza? ¿Quién y para quién se hace la danza? Estas preguntas fundamentales para la creación coreográfica contemporánea originan el proyecto *Los posibles*, dirigido por el joven y propositivo Juan Onofri Barbato. En respuesta a ellas, Onofri se acercó voluntariamente a dar clases en Casa Joven La Salle, en González Catán (Gran Buenos Aires), para muchachos que tienen, en promedio, entre 15 y 20 años de edad, y dificultades para su continuidad educativa y su iniciación laboral.

En primera instancia, no se trata de bailarines. Pero la potencia expresiva de sus cuerpos fue aprovechada por la mirada del director, para estímulo de los espectadores y para desarrollo personal de los intérpretes. Más de un año de ensayos se tradujo en el estreno de este espectáculo que, buscando extender las fronteras hasta donde la danza contemporánea suele llegar, construye un producto artístico a la vez sensible e inteligente.

En *Los posibles*, la danza es, antes que nada, la construcción y la observación de corporeidades. Hay una que es colectiva: la de esos jóvenes, todos varones, en los que conviven, en perfecta contradicción, fortaleza, virilidad, languidez, abulia, frenesí, peligro, violencia, cautela, hip hop, cumbia, sensualidad, tatuajes, rapados, cicatrices… Las otras son individuales y dejan ver particularidades en el conjunto de esos siete hombres que danzan: uno, bailarín profesional; otro, desgarbado, tímido, acechante; este, elástico, felino; aquel, veloz, sorpresivo… En un diseño espacial circular, todos comparten un clima de comunión. Y en medio de las luces y sombras, de la percusión energizante, estalla la danza.

Los posibles

INTÉRPRETES: Alejandro Alvarenga, Alfonso Barón, Daniel Leguizamón, Jonathan Carrasco, Johathan Da Rosa, Lucas Araujo y Pablo Kun Castro **MÚSICA ORIGINAL E INTERPRETACIÓN:** Ramiro Cairo **ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA:** Matías Sendón **PRODUCCIÓN:** Marina Sarmiento, Matías Sendón y Juan Onofri Barbato **DOCUMENTACIÓN:** Kathy Frank, Sebastián Arpesella y Gonzalo Martínez **DIRECCIÓN:** Juan Onofri Barbato **FUNCIONES:** 5 al 13 de mayo de 2011, Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino (La Plata)

TEATRO EN CÁRCELES

ARTE SIN BARRERAS... ¡Y SINVERGÜENZAS!

Por Paula Pérez Díaz
paulitapd@gmail.com

"Es lo que yo les digo, yo estoy presa pero no me han sacado la libertad de gritar, de reír, de llorar." ALEXA

El taller Arte sin barreras se lleva a cabo en la Unidad Penal de Mujeres (Unidad 3), a 15 kilómetros de la capital de la ciudad de Mendoza.

El taller se inició a principios de este año, como un tímido espacio de expresión con varios objetivos: encontrar en el teatro un campo de creación, de transformación y de modificar la lógica que impone el encierro en relación al disciplinamiento del cuerpo y de las emociones. Otro de sus objetivos es incentivar la búsqueda de vías no violentas para resolver conflictos personales, familiares y sociales, cambiando la forma de vincularse con el otro, impulsando la autoestima, el autocontrol y el respeto por lo demás. El taller es optativo por lo cual las internas que participan lo hacen porque así lo desean. Comenzaron participando unas pocas mujeres (las más sinvergüenzas) y con el tiempo fueron sumándose otras que pasaron de mirar a actuar.

El proceso fue lento, al principio porque las chicas no sabían qué era, ni para qué era el taller. Cuando se dieron cuenta de que no era nada impuesto ni estructurado y que todas juntas debían darle forma al espacio se fueron uniendo al taller. Y es así como se formó el grupo "Las Sinvergüenzas". El taller empezó

"En el taller de teatro nos reímos y nos salimos un poco de esta realidad. En el taller soñamos, jugamos y nos sentimos en libertad." SONIA, ALEXA, ALDANA, YÉSICA, VIVIANA Y HAYDEE

siendo simplemente una actividad de verano, que comprendería inicialmente solo los meses de enero y febrero pero las chicas –de ahora en más "Las Sinvergüenzas"– estaban muy animadas, por lo tanto se decidió continuar. En el taller no solo se realizan actividades de teatro, sino que se comparten experiencias, llantos, risas y por supuesto, mate… ¡con mucha azúcar! Ahí "Las Sinvergüenzas" son escuchadas y escuchan. No hay un hacer correcto ni uno incorrecto previamente establecido. No hay condena ni desaprobación, sino búsqueda colectiva.

"Las Sinvergüenzas" encuentran en el arte y específicamente en el teatro un espacio donde se construye el hacer artístico y se desarrollan capacidades reflexivas, creativas y sociales desde una mirada y perspectiva propia. A partir de todos los trabajos que se realizan, surgen reflexiones. Todas tienen muchas cosas que decir y en el espacio del taller tiene un lugar para ser escuchadas, vistas y respetadas. El teatro demuestra en lo cotidiano de su acción, ser una herramienta transformadora que no solamente concientiza, propone o describe una situación, sino que da la posibilidad de entrar en la situación y producir cambios. De esta manera el teatro da a los actores, entendiendo a estos como los participantes del hecho teatral, la posibilidad de ver y vivir conductas alternativas y encontrar otras posibles soluciones a situaciones concretas. Tanto el teatro como el arte en general, es una forma de mirar quienes somos, de explorar nuestras raíces, nuestra identidad y sobre todo de imaginar lo que queremos; de transformar las condiciones de vida. "Las sinvergüenzas" participan del taller de teatro porque, usando palabras de ellas mismas "*se olvidan por un rato que están ahí*". Y por otro lado juegan a ser lo que quieren ser y por diferentes razones no lo son aún. Lo digo de esta manera porque es algo que trabajamos mucho en el taller, ellas no son internas de un penal, ellas están en un penal. Ellas no son rejas, ni pasillos, ni esposas, ni candados. Otra cosas es lo que las define. Ellas son mujeres, madres, esposas, soñadoras. Ellas quieren ser muchas cosas pero desde chicas fueron parte de un sistema que les dijo que no. Que no podían. Y en el taller pueden. Pueden ser.

El taller en acción

Desde enero hasta acá, se han realizado trabajos muy interesantes. Como cierre del taller de verano, "Las Sinvergüenzas" escribieron una obra de teatro llamada *Volver a empezar*, donde trabajaron en conjunto con el taller de música. En esta obra, se utilizaron textos que ellas mismas habían escrito. Otra actividad de impacto fue la realización de una fotonovela, que se basó en un texto que escrito por internos del penal de hombres de Almafuerte. Las chicas hicieron la adaptación y luego tomaron las fotos. Para el día de la Memoria en el espacio del taller se realizaron reflexiones de las cuales surgió la producción de un video en donde la temática la eligieron ellas. Esta vivencia les significó a "Las Sinvergüenzas" poner su cuerpo en la dramatización de presas políticas. Sus actuaciones representaron con mucha fuerza, dureza y realidad, su propio dolor. En este momento se está trabajando en una producción grupal de una obra de teatro infantil para realizar en el Día de los Niños y Niñas. El teatro, va a poner una dosis de alegría en un lugar donde naturalmente no la hay.

Conclusión

El arte y específicamente el teatro restituye el derecho a la expresión, a la imaginación, a la creación y al disfrute de lo estético como valor social, de modo tal que las personas que se encuentran privadas de libertad de transitar se apropien de otras libertades posibles.

El teatro aquí es un candado que se abre, una reja que se cae, un muro que desaparece…

DANZA BUTOH

Parir la palabra, engendrar el silencio

Rhea Volij presentó *Habla Casandra*, su nueva creación. En este solo que ella misma ejecuta, explora, con intensidad interpretativa, la relación entre el movimiento y el decir.

Foto: Paula Zacharías

Por Analía Melgar. Sinónimo de la danza butoh en la Argentina, Rhea Volij prosigue con su carrera de bailarina, coreógrafa y maestra, a partir de su personal visión de esta danza contemporánea nacida en Japón a fines de la década de 1960, hoy expandida en todo el mundo. En su reciente creación, *Habla Casandra*, encarna su particular lectura del mito de la adivina griega cuyas certeras profecías eran desoídas, a causa de la maldición que Apolo le había lanzado.

La transformación corporal, mental y espiritual a la que aspira el butoh es el camino, en este caso, para que Volij explore la tensión entre comunicar y escuchar: todo su cuerpo es oído alerta; todo su cuerpo sufre un escozor, la urgencia por dejar brotar la palabra. Para ambas acciones, es imperiosa la presencia de un otro. Aquí, el otro es la propia intérprete, que se busca a sí misma, se rehúye, se encuentra, se sorprende, se desespera, y aguarda las revelaciones del silencio.

HABLA CASANDRA

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Rhea Volij **ASISTENCIA DE DIRECCIÓN:** Alfrida Podlischevski **SONIDO:** Eduardo Felenbok **VESTUARIO:** Líbera Woszezenczuc **ILUMINACIÓN:** Eduardo Safigueroa **PRODUCCIÓN:** Laura Rey y Rhea Volij **FUNCIONES:** junio y julio de 2011, Camarín de las Musas (Capital Federal)

Foto: Coni Rosman

LA IDEA FIJA

INTÉRPRETES: Alfonso Barón, Rosaura García, Vanina García, Juan González, Mariano Kodner **MÚSICA ORIGINAL:** Gastón Taylor **VESTUARIO:** Gabriela A. Fernández **ESCENOGRAFÍA:** Mirella Hoijman **ILUMINACIÓN:** Fernando Berreta **TEXTO:** Pablo Rotemberg **DIRECCIÓN:** Pablo Rotemberg **FUNCIONES:** sábados de 2011, El Portón de Sánchez (Capital Federal)

FENÓMENO DE PÚBLICO EN LA MOVIDA INDEPENDIENTE

Sexo excepcional

En su segundo año de funciones, casi sin pausa desde su entreno en agosto de 2010, *La idea fija*, de Pablo Rotemberg, sigue llenando su sala teatral, con un público fascinado frente a este milagro de la danza.

Por A. M. Tres nominaciones a los Premios Trinidad Guevara 2011 (dirección, coreografía e iluminación) y cuatro a los Premios Teatro del Mundo 2010 (dirección, coreografía, iluminación y banda sonora) son sólo una parte del triunfo de *La idea fija*, de Pablo Rotemberg. La confirmación del brillante concepto y precisa realización de esta creación coreográfica viene, esta vez, de la mano del público. Cada sábado, cien espectadores se apretujan en el hall del Portón de Sánchez, para ver este espectáculo que ya es un fenómeno del circuito off.

Socavando toda posibilidad de sumergirse ni un lirismo erótico ni en un hiperrealismo pornográfico, esta invención de Rotemberg pone en escena un retrato tragicómico de la sexualidad contemporánea. La obra se despliega en diversos matices: el humor ácido; lo andrógino, lo lésbico, lo trans, lo gay, lo swinger; la reflexión existencialista; la admiración por el despliegue físico; el paseo sin escalas por músicas que van desde el romántico Georgy Sviridov hasta Raffaella Carrá… En cualquier caso, la percepción acerca de la calidad excepcional de *La idea fija* es unánime.

SURGE AUCA -REVISTA DE ARTES ESCÉNICAS-

POR UN PLUS EN LA PERDURACION DEL TEATRO

AUCA - REVISTA DE ARTES ESCÉNICAS

Publicación Trimestral. Abril de 2011
DIRECTORES: Walter Arosteguy y Valeria Folini
VERSIÓN DIGITAL: www.aucateatro.blogspot.com

Por Silvina Patrignoni
Directora, dramaturga, investigadora y crítica teatral
spatrignoni@gmail.com

El Teatro, se sabe, es un arte efímero que se constituye en la relación intersubjetiva que acontece cuando sucede y no se "solidifica" al modo de otras artes, que nutren su gesto a partir de la consustanciación de materiales concretos como la letra o la pintura. Sin embargo, las artes escénicas, vivas e inquietas, se las rebuscan para sostener ese aliento que soplan en el aire; a los fines de generar un hálito que extienda, si bien no la propia práctica, sí la memoria de ella. Una de las maneras más enfáticas para llevar esto a cabo es la publicación. Felizmente, debemos decir que en Argentina -aún cuando no sea lo más masivo ni se emplace en todo el territorio de la misma manera y con la misma facilidad- existen políticas editoriales, artistas ávidos de compartir lo suyo y hacedores que se ocupan de que, a través de las páginas de diversas ediciones, se sustente lo que se lleva a cabo en las tablas. De este modo, hallamos ahora a **AUCA –Revista de las Artes escénicas**, que emerge en el Litoral de la mano de una agrupación, cuyos responsables son Walter Arosteguy y Bruno Botteri.

De razones y pulsiones

La número 0 ya está en las calles, su distribución es gratuita y a colaboración voluntaria. En este número, accedemos a artículos de diversos teatristas. Su editorial plantea una pregunta clave que marca el objetivo de esta publicación: "¿Porqué es justo y necesario hacer una revista de teatro?". Si la acción perdura pero la palabra es lo que permanece, como expresan, vale una puesta en texto de las prácticas espectaculares desarrolladas, o bien de los pensamientos y debates que sobre ellas se realizan, pues una de las razones que plantean es la necesidad de conocer y hacer circular lo que pasa en torno al arte escénico y, de este modo, multiplicar las relaciones entre artistas. A su vez, este número de AUCA está dedicada a Renzo Casali, y que, como escriben: "en los sucesivos números de la revista [irán] compartiendo los pensamientos que Renzo (…) regaló en una serie de conferencias".

Una invitación al diálogo, una conversación en pugna se realiza en las páginas de esta revista en la que encontramos diversas secciones con múltiples escritos sobre el teatro, que lejos de encriptar dichas prácticas, las fortalecen: La librería –"El Teatro alquímico" de Alan Robinson-; Arte y Educación –"Inakayal" de Osvaldo Desmonte-; Entrevista –"Zapatos afuera" Else Marie Lauvik por Valeria Folini-; ¿Quién lo dijo?; Dios los cría… -"Otoño Rojo"-; De acá! –"Poesía viva" (fragmento) por Santiago Marcos-; Acción Teoría Acción –"La continuación del trazo" por José Luis Valenzuela-; Espacio-Tiempo –"Construir una casa" por Valeria Folini- y notas sobre Festival de Otoño, 11° Encuentro Regional de Teatro Centro-litoral y ANTÍGONA, la poesía (esta última por Natalia Damadian).

Esta publicación trimestral que aborda planteos y los recupera - como los del maestro Casali de Comuna Baires que tanto nos ha legado- excede a la agrupación AUCA (conformada por artistas independientes relacionados a las acciones artístico-culturales de Paraná en particular y otros lares) extiende sus márgenes que, aunque delimitados por las hojas, permiten acercarnos a otros parajes, rompiendo las leyes de la física y marcando, como el teatro, una pulsión viva.

ediciones artesEscénicas

ARTE PARA EL DESARROLLO PERSONAL
CULTURA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Dir. **Matheu 1763, piso 11, dpto. 7 (C1249AAJ) C.A.B.A. Argentina** | Tel. **(54-11) 4941-0327** | E-mail **editorial@artesescenicas.org.ar**

COLECCIÓN CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL

Libros con investigaciones sobre nuevos proyectos de cruce entre producción artística y desarrollo social, produciendo nueva información y sistematizando prácticas autogestivas o transformadoras.

CUANDO EL ARTE DA RESPUESTAS
Jorge Dubatti y Claudio Pansera

ARTE Y DESMANICOMIALIZACIÓN
Alberto Sava

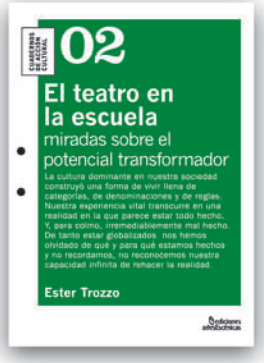
TEATRO COMUNITARIO: VECINOS AL RESCATE DE LA MEMORIA OLVIDADA
Marcela Bidegain, Marina Marianetti y Paola Quain

UN TEATRO NECESARIO: RELATO DE UNA EXERIENCIA
Elena Schnell

COLECCIÓN CUADERNOS DE ACCIÓN CULTURAL

Serie de económicos cuadernos sobre temas alternativos, producciones realizadas en zonas geográficas o temporales olvidadas, ideas o prácticas culturales marginadas.

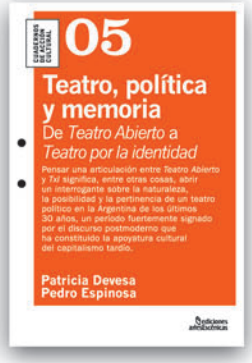
RADIOTEATRO NACIONAL: LA CENICIENTA DEL ÉTER
María Mercedes Di Benedetto



EL TEATRO EN LA ESCUELA: MIRADAS SOBRE EL POTENCIAL TRANSFORMADOR
Ester Trozzo

DEL TEATRO ANARQUISTA AL TEATRO COMUNITARIO ACTUAL
Carlos Fos

TEATRO MAPUCHE: SUEÑOS, MEMORIA Y POLÍTICA
Comp. y ed.: Laura Kropff
Autoras: Miriam Álvarez, Lorena Cañuqueo, Laura Kropff y Pilar Pérez



TEATRO, POLÍTICA Y MEMORIA DE TEATRO ABIERTO A TEATRO POR LA IDENTIDAD
Patricia Devesa
Pedro Espinosa

COLECCIÓN ENTREVISTAS

Testimonios de vida, visiones e ideas en las palabras directas de destacadas personalidades iberoamericanas.

CONVERSACIONES CON GENTE DE PALABRA
Inés Grimland

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

LIBROS

PRODUCCIÓN TEATRAL EN CÁRCELES. ENTRE LA RESILIENCIA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, MARÍA JOSÉ TRUCCO Y CLAUDIO PANSERA; **ARTES ESCÉNICAS COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN POLÍTICA**, PATRICIA DEVESA; **DEL ARTE SOCIAL AL ARTE COMUNITARIO**, CLAUDIO PANSERA.

CUADERNOS

DANZATERAPIA. PERSPECTIVAS DE SALUD, ARTE Y MOVIMIENTO, ANALÍA MELGAR; **TEATRO POLÍTICO: DE TEATRO ABIERTO A TXI**, PATRICIA DEVESA Y PEDRO ESPINOSA; **TEATRO SOCIAL ARGENTINO**, CLAUDIO PANSERA.