

para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. Barcelona: Universidad de Barcelona.

- Marín, M. (1999). *Lingüística y enseñanza de la lengua*. Buenos Aires: Aique.

- Marín, M. (2005): "Didáctica de la lengua. La lectura como proceso cognitivo e interaccional"; "Teoría de la escritura como proceso", *Posgrado en Constructivismo y Educación, Bs As, FLAGSO-Argentina y UAM*.

- Schon, D. (1991). *La formación de profesionales reflexivos*. Barcelona: Paidós.

Diseño y comunicación en las artes del espectáculo

Dardo Dozo y Claudia Kricun

Alumnos de la cátedra

La cátedra Teatro y Espectáculo es una materia electiva, que se encuentra abierta a todos los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, desde el año 2004 teniendo actualmente un inscripción que ronda los sesenta alumnos por cuatrimestre. Los estudiantes que eligen cursar la misma provienen de todas las carreras, algo que se observa desde su inicio. La búsqueda de los mismos es, basada en lo que manifiestan, el acercarse a destacados artistas que se hacen presente para compartir sus experiencias profesionales. Esas expectativas son las que cada uno de ellos traen a la cursada; expectativas que se ven cumplidas dado que estos primeros cien invitados han brindado sus más profundas y diversas reflexiones sobre su desarrollo profesional.

Origen de la materia teatro y espectáculo

Esta cátedra vio su inicio cuando se firmó el Convenio de Cooperación Académica con el Complejo Teatral de Buenos Aires y fue el primer paso para la construcción de las carreras dentro del área de Diseño de Espectáculos. En ella se cruzan todas las carreras de Diseño y Comunicación en un espacio de reflexión que integra, sin excepciones, la vastedad de las áreas artísticas, (cine, TV, teatro, audiovisuales, música) dándole un estilo único en Argentina y Latinoamérica.

Organización de la cátedra

Los primeros encuentros con los estudiantes, específicamente las dos primeras clases, son utilizados para el dictado de temas teórico - prácticos del espectáculo como, por ejemplo, estudiar cuales son las áreas que se integran en la realización y montaje de un espectáculo, profundizar algunos aspectos sobre dirección teatral o analizar temas relacionados con la actuación.

Asimismo ha sucedido en tres o cuatro oportunidades que algún invitado ha sufrido un contratiempo y no se ha podido presentar; en esos casos hemos analizado diversos materiales (fílmicos, textos dramáticos) con los estudiantes. Para llevar adelante el Trabajo Práctico Final, los alumnos forman grupos de trabajo para su producción, que consiste en crear un soporte, a elección según la carrera que transitan, que reúna el análisis de todos los invitados al ciclo durante ese cuatrimestre.

Este trabajo comienza a plantearse al comienzo de la cursada para que los estudiantes puedan producir durante el cuatrimestre esta labor en equipo. Asimismo cada estudiante eleva informes de cada uno de los invitados que son evaluados por los docentes de la cátedra, eligiéndose algunos de ellos para ser publicados en el periódico de la Facultad.

Las clases comienzan a las 14 horas y los alumnos presentan en ese momento, las preguntas que han formulado a partir de investigar al invitado del día de la fecha; como así también organizar los elementos que requieran la producción de su Trabajo Práctico Final. Esas preguntas son presentadas a los docentes que evalúan cuáles son las que los alumnos formularán al artista invitado casi al finalizar la entrevista que los profesores llevan adelante. El criterio de selección de las mismas tiene en cuenta que no se superpongan temas entre los grupos de trabajo o lo que ya se encuentra planificado que se conversará durante el primer momento del encuentro.

Vale destacar que estos encuentros son presenciados por público en general al que se le informa que no puede realizar preguntas dado que ese espacio es utilizado por los alumnos que cursan la cátedra.

Selección de los invitados

La selección de nuestros invitados se fundamenta en sustentar la diversidad, la pluralidad de pensamientos, valor que le es transmitido a los alumnos.

Durante el transcurso de estos años han asistido a las entrevistas actores, actrices, directores, productores, músicos, cantantes, escritores, críticos de espectáculos, prensa de espectáculos. Todos ellos de una vasta y reconocida trayectoria.

Desarrollo del trabajo con el invitado

El trabajo que se realiza con el invitado contiene pasos que se siguen minuciosamente. El primero es contactarlo y organizar la fecha cuando se realizará la entrevista; uno de los temas más complejos ante los que nos encontramos dado los compromisos que poseen los mismos y la ajustada agenda del ciclo. El siguiente paso, que intentamos dar con cada uno, es una entrevista previa. Muchos de ellos tienen espectáculos o películas en cartel, entonces parte del trabajo previo también consiste en presenciar la obra o película dado que es un elemento de relevancia para la preparación de la entrevista. Luego se realiza una investigación sobre la carrera artística del mismo realizando una recopilación de material de diversas fuentes, para dar paso a lo que será la preparación de nuestra batería de preguntas a realizar durante la entrevista en sí. Por último, luego del encuentro que se realiza en el Aula Magna, se intenta combinar otro encuentro para conversar sobre lo que ha sucedido y, en esa oportunidad, elevarle algunos de los informes que han realizado los alumnos, como así también el periódico de la Facultad donde se publican trabajos de los estudiantes que cursan la materia.

Cabe destacar que lo que a los invitados les interesa transmitir en estos encuentros es experiencia, los pasos dados durante la construcción de su carrera. Al invitarlos lo que verbalizan que desean transmitir es el férreo trabajo que han realizado para llegar al lugar donde se

encuentran y la posibilidad de que esta transmisión sea enriquecedora para la vida profesional de los alumnos.

Estructura de la entrevista

La misma tiene un eje que la atraviesa en todos los casos. Se comienza con el recuerdo de los juegos de la infancia porque ellos dejan marcas y marcan algún camino en el terreno profesional, algo que hemos corroborado estos años de entrevistas. Continuamos luego con la formación y el desarrollo profesional del invitado, y se abre un espacio para que los grupos de alumnos realicen sus preguntas.

Antes de concluir los encuentros se le brinda al invitado un texto que los docentes elegimos especialmente a modo de agasajo por su presencia en el ciclo de entrevistas.

Objetivos pedagógicos

A la gran mayoría de los estudiantes, dado que su especificidad no es el espectáculo, les sirve cursar esta materia de manera indirecta ya que el objetivo es que puedan trasladar experiencias de reconocidos artistas a propias expectativas profesionales. Esto significa que aprecien y valoren la constante del estudio y del trabajo en cada uno de los invitados para afianzar su propio estudio y trabajo.

Para finalizar, antes de citar frases de los primeros cien invitados al ciclo, se desea destacar el aumento de cantidad de alumnos que cursan la materia y el entusiasmo que la misma genera en ellos que en sus exámenes finales verbalizan la utilidad de la misma al ver grandes profesionales que hablan de sus carreras con pasión y seriedad y al mismo tiempo el reconocer la importancia de la cercanía y humanidad de estos, a veces ídolos para ellos, hasta ese momento inalcanzables.

Invitados al ciclo durante el 2004

- Alfredo Alcón: “Yo nunca me pongo sublime, transpiro mucho y me da hambre” (...) “El teatro que más me gusta es aquel que te hace ver el alma!” (Periódico D&C, Mayo 2004) (...) “Con los años me di cuenta que algunas cosas que yo creí haber descubierto de mi oficio ya algún profesor me la había dicho, pero en ese momento no estaba preparado para recibirla” (...) “Hay gente que a uno le enseña sin querer enseñar, sin subrayados, como Margarita Xirgu o De la Guarda”.

- Kive Staiff: “El teatro tiene que dar respuestas, apela a la lucidez del hombre común, del espectador; a la conmoción posible en su espíritu y eso marca al teatro como un arte entrañablemente contemporáneo que tiene además fuerza de la presencia humana arriba del escenario, que no es un dato desdeñable, sino seguramente el que marca la característica diferenciadora del teatro respecto de las otras formas de expresión artísticas” (...) “El Teatro debe bajar a la sociedad, debe comprometerse con los sueños de la misma” (...) “Nada es gratuito, todo gesto tiene un valor político”. (Periódico D&C, Junio 2004).

- Claudio Quinteros: “Me doy cuenta que actuar me pone realmente feliz”. (Periódico D&C, Junio 2004). “Compongo los personajes a partir de lo que dicen y hacen, de sus objetivos. Busco inspiración en los mo-

vimientos, en artistas plásticos...” (...) “La docencia necesita un grado enorme de reflexión y necesidad de transmisión, yo he tenido maestros que eran muy buenos actores y mejor olvidarlos como docentes...”.

- Carlos Gorostiza: “El teatro es un texto que es despertado por el lector” (...) “Si el teatro es un fenómeno grupal, entonces podría decir que tengo la suerte de distraerme con el teatro y la literatura. La literatura dramática es un hecho personal, reflexivo, es un texto acosado que es despertado por el lector”. (Periódico D&C, Julio 2004).

- Héctor Calmet: “El teatro es un fenómeno grupal, un trabajo de grupo con un director que los maneja, pero no es una asamblea donde todos opinan. Es necesario trabajar bajo la idea madre del director. La escenografía no es una instalación. Es parte de un espectáculo y fuera de contexto no es nada. Fue creada para un momento, está al servicio de una puesta.” (Periódico D&C, Julio 2004).

- Agustín Alezzo: “Hay gente que confunde la metodología del trabajo del actor con la estética de un espectáculo” (...) “El actor es un ser humano, cuenta con él mismo y todo está basado en el conocimiento del ser humano. No tiene otro instrumento” (...) “Las expresiones más trascendentes en la vida están dadas por los actores, directores, artistas en general, quienes de una manera u otra encuentran huecos para producir. Esto es un fuego sagrado que se transmite de generación en generación y ha dado forma a fenómenos importantísimos como el Teatro Independiente y Teatro Abierto. Quien ha elegido esta forma de expresión no puede vivir sin este arte. Es una forma de vida”. (Periódico D&C, Julio 2004).

- Carlos Rottemberg: “Tenía 8 años y una particularidad muy extraña ya que contaba la cantidad de personas que asistían y las butacas que quedaban libres” (...) “Mirar para atrás era mi forma de mirar hacia adelante.” (Periódico D&C, Julio 2004).

“Mezclar una porción de suerte, una pizca de carisma, mucha honestidad y fundamentalmente poner inmensas cuotas de ganas, hacen una receta infalible”.

- Carlos Elía: “Para hacer cultura hace falta dinero, uno tiene que hacer de intermediario para que eso pase, hace un tiempo atrás nos dimos cuenta que hay que poner el caballo delante del carro. En la administración pública el administrador es el que dice que “no”, yo trato de abrir las puertas para que se hagan las cosas”... “Nunca pensé llegar a donde he llegado, por eso me siento un privilegiado. Si alguna vez alguien me hubiese dicho que estaría aquí, yo hubiese respondido que no”. (Periódico D&C, Agosto 2004).

- Natalia Oreiro: “Creo que uno puede aprender todo en la vida” (...) “Mis prioridades cambian según el momento y dependen de donde quiera llegar, me las hago cada mañana, cuando despierto” (...) “Todo es un aprendizaje, y que hay veces que le va mejor cuando escucha al otro, cuando logra ver en sus ojos una respuesta. Para actuar es esencial escuchar al otro y poder comunicarse”. (Periódico D&C, Agosto 2004).

- Jornada “Actrices” Carola Reyna, Julieta Ortega, Julia Calvo y Ana Acosta: Las actrices invitadas han expresado no haber sentido en general diferencias muy marcadas en el trato que han recibido por ser mujeres. Actor, actriz, se nace y se hace pero, fundamentalmente, hay que prepararse y estudiar y entrenarse. Hay muy bue-

nos profesores en el medio. Como así también grandes maestros que marcan un rumbo una ética. Sienten pasión por la profesión y están agradecidas a la vida por poder hacer lo que aman. Con organización es absolutamente posible llevar adelante la profesión y la vida familiar.

- Jornada humor en el espectáculo: La interacción, la buena disposición y el sentido agudo del humor fue la clave de estas jornadas. Claudio Martínez Bel, Fabián Gianola, Romina Sznajder y Vivian El Jaber. Los Marcoccos: Javier Rama, Martín Salazar, Daniel Casablanca, Marcelo Xicarts, Gabriel Wolf. Sucesos Argentinos: Marcelo Savignone, Bernardo Sabbioni, Víctor Malagrino y Paula broker. Todos coinciden en que hay que decidir si uno quiere ser famoso o actor. Hay que tener mucha constancia. Se elige el humor para "llegar" al otro. Concordaron acerca de cómo se hace reír, la espontaneidad como regla, comodidad e identificación con los personajes, jugar con el público y, sobre todo, apasionarse con lo que se hace.

No se hace humor con todo, hay situaciones o temas muy difíciles del tratamiento con humor; pero también hay momentos en que es hasta recomendable poner algo de humor. Sano humor y por qué no, buen humor.

- Alejandra Boero: "Yo pienso que el teatro es un enviado cultural indispensable en la vida del hombre que permite dramatizar sus conflictos" (...) "Yo creo que la salvación del ser humano es la inteligencia. Cuando la inteligencia trabaja, discierne, saca conclusiones, aprender, saca conclusiones de la vida, esta alegre, sabe como brillar, como encontrar, ahí esta la salvación. Además se llega al final de la vida y se dice: yo para que pasé por este mundo. Hay que tener en cuenta que pasamos por este mundo una sola vez, no volvemos más, entonces hay que cuestionarse que vengo a hacer yo acá, ¿para qué estoy? ¿Para comer, para dormir, para hacer el amor? Todo eso es muy lindo, pero, ¿no voy a dejar nada? ¿No voy a dejar una pequeña marquita en el árbol del fondo de mi casa? ¿Nadie se va a acordar de mí por otra cosa más que porque pasé por acá?".

- Gabriel Goity: "Quién no comunica, no siente" (...) "Los premios significan decirle gracias a la gente, es más para los amigos y para la familia, el premio no te va a hacer mejor actor ni te va a asegurar tener el trabajo. Son para festejar. El éxito para mí es contradictorio, te gratifica pero a su vez te quita intimidad". (Periódico D&C, Noviembre 2004).

- Boy Olmi: "Elegí bien lo que querés hacer, elegí algo que te guste. Que no habrá error" (...) "El actor tiene una visión sobre el éxito personal que llama a la reflexión. Él éxito es lograr lo que uno se propone, no correr atrás de un solo objetivo (...) ir descubriendo su camino día a día e ir teniendo sus pequeños y grandes éxitos"... "A mí me apasiona el camino creativo, es algo presente todo el tiempo en mi vida. (...) Estamos creando todo el tiempo". (Periódico D&C, Junio 2005).

- Pepe Cibrian Campoy: "Para mí el teatro es un espacio muy místico. Mi abuela me enseñó mucho sobre juegos, me encantaba jugar a los faraones, así que mi abuela me hacía collares, anillos y capas. Mis amigos iban a jugar a casa pero se sabía que yo siempre era el faraón. Ahí me di cuenta que algo les daría yo de fantasía, porque a

pesar de que yo siempre era el faraón ellos volvían" (...) "Estoy en un punto de la vida que hago lo que quiero hacer teniendo en cuenta el precio. El éxito es hacer lo que a uno le gusta, aunque sea en un sótano, pero que huele bien". (Periódico D&C, Junio 2005).

- Mauricio Dayub: "El esfuerzo común, no alcanza" (...) "Siempre aspiro, en hacer algo útil, para sentirme verdaderamente completo. La felicidad de ser actor, se encuentra en descubrirse, día a día". (...) "Ser actor, me quedó corto, lo más importante lo logré como artista" (...) "Yo, escribo como actor. Siempre, se escribe para uno mismo, y se actúa par los demás. (Periódico D&C, Junio 2005).

- Ana Maria Monti : "Nada es imposible cuando sabés que estás en lo que te gusta" (...) "Cada una de nuestras acciones tienen una intención detrás, la de que llegue a los oídos de los otros" (...) "Yo me siento privilegiada de estar donde estoy, de hacer lo que hago y soy el resultado de todos estos años, de todas esas personas, amigos... Yo estoy enamorada de mi trabajo y siempre me ha devuelto cosas" (...) "La prensa es un poder enorme" (...) "Es una tarea que como la mayoría, para obtener buenos resultados lleva tiempo, perseverancia, ética". (Periódico D&C, Junio 2005).

- Roberto Carnaghi: "Siempre uno, está en búsqueda de su destino. Mi mayor mérito proviene por no perder mis valores" (...) "Mi única meta es trabajar, vivir de esta profesión" (...) "Siempre traté de utilizar mi energía positiva, y la negativa olvidarla". (Periódico D&C, 2005). "En cualquier profesión hay que tener pasión, sino, uno no está vivo... Lo más lindo es cuando uno está enamorado... y enamorado de su trabajo... y estaré enamorado hasta el día que me muera..."

- Ernesto Schoo: "Cuando entro a una sala, lo primero que pienso es dónde me van a transportar, y eso tiene que ver mucho con el trabajo de un crítico, quiero que me revelen algo de mi o del personaje, eso es lo que pido hoy" (...) "Trato de ser honesto, cuento mis propias dudas. Si no comprendo algo, lo digo. Me siento un escritor que va al teatro y escribe lo que vio" (...) "El mundo está sufriendo el enfriamiento de los sentidos. Nosotros podemos hacer algo desde el teatro. Estamos inmersos en una especie de caos. Uno se siente golpeado por la realidad, el teatro aparta solo un pedazo de la realidad para decirme: pensá en esto. El teatro es un acto de amor".

- Renata Schussheim: "Siempre es bueno aceptar la visión de cada uno.

Siempre quise dar lo mejor de mí misma, me exigía mucho, exprimía mis conocimientos" (...) "Valoró trabajar con el espacio vacío, surge lo mejor de mí" (...)

"En teatro hay que ser muy realista, muy verdadero; es necesario desechar lo superfluo y tener un ojo muy austero para detectar lo que no sirve" (...) "En cualquier teatro del mundo sentís ésta es mi casa". (Periódico D&C Junio 2005)

- Blanca Portillo: "No se trata de llegar a ningún sitio, se trata de caminar y a volar. Si no hay contenido en el texto no me interesa porque no hay una forma de interpretar, que pueda salvar eso. Es una obligación que movilice si no toca en algún lado no me sirve, me da igual que sea cabeza o corazón..."

“La vanidad está ahí, es muy peligrosa, la mitad de tu trabajo lo hace el otro... si el otro no te da, te boicotea el trabajo, te lo puede destruir. (...) “Porque ser actor y compañero es un acto de generosidad”. (Periódico D&C Junio 2005).

- Sebastián Ortega: “Principalmente estar abiertos, prestar mucha atención, escuchar. Te vas dando cuenta que las cosas van cambiando. Nosotros tenemos chicos que hoy tienen la oportunidad de decir lo que quieren. Lo más importante es estar atento, observar y retener. No tengan miedo de opinar. Pero sí antes captar todo.

Lo bueno, es que trabajás con la imaginación y creás. Lo máximo es que encima te pagan, por esto me siento un privilegiado. Lo malo es que hay gente muy competitiva, pero hay cosas y gente muy buena”.

Invitados al ciclo durante el 2005

- Adelaida Mangani: “... la expresión artística debe ser buscada por el sujeto de la manera en que él sea lo más fiel posible a sí mismo y a lo que él quiera decir. Que trate toda su vida de indagar en su interior de manera tal de que lo que diga sea realmente aquello que quiera decir. Lo ideal sería que los docentes nos preocupáramos porque cada uno enfrente sólo lo que le es propio; así conseguimos que sea realmente su obra singular. Ese es uno de mis objetivos como profesora”.

- Martín Seefeld: “El actor es frágil, está entrando y saliendo de distintos lugares; lugares muy comprometidos, por cierto. A mí me gusta actuar, no la vida del actor... (sic) ... no me quedo en casa esperando que me llamen. No. Yo trato de ir a buscar las situaciones, trato de buscar las cosas”.

- Vicentico: “Muchos tenemos el deseo de callarnos, de parar el parloteo que tenemos en la cabeza porque en un punto es dañino, por lo menos para mí y siempre busqué cómo hacer para callarme, y el mejor modo que tengo es la música. La música es lo que me callo y solamente es lo que soy yo por dentro. Es como los bebés, los niños que todavía no hablan, son sólo una energía, un sentimiento vivo. Es por lo menos lo que yo busco, busco encontrarme con eso.”

- China Zorrilla: “Y aprendes todos los días, yo le saco partido a todo y hay que sacar lecciones de la vida, lecciones de convivencia pacífica.”

“Por horrible que sea todo, vos buscás los dientes del perro y los encontrás. Yo tengo 83 años y si algo tengo de buen humor y optimismo es porque siempre encuentro los dientes del perro”.

Dijo la alumna María Paula Ríos en su informe: “El arte de esculpir optimismo, sabiduría y humanidad”, Concepción “China” Zorrilla sigue prendiendo velas, iluminando su propio camino y el de tantas otras personas que seguramente agradezcan que esta mujer siga haciendo oídos sordos a los oscuros susurros de algún ignorante pastor.

- Alejandro Dolina: “Detesto a los que dejan de creer sin saber, porque está bien perder la fe después de un largo camino de desengaños, de pruebas y de peregrinaciones... pero perderla antes de ir ni hasta Ciudadela, es demasiado. Eso me parece detestable, no se trata sólo de fe, se trata de tipos que toman un libro de Foucault, leen dos páginas y dicen ‘este tipo esta loco’. Eso es perder la

fe sin haber ido a ningún lado”.

“Yo no estoy tan seguro de que sea indispensable ser feliz, no estoy tan seguro de que todos deseen ser felices... a cualquier precio, ¿cuál sería ese precio? ¿La estupidez?”

Dijo la alumna María Paula Ríos en su informe: “Un suave aleteo invadió el auditorio... Este hombre furtivo, oscuro, profundo, provocador de curiosidad, cautivó a todo el auditorio con sus palabras provenientes quién sabe de qué secreto lugar. Alejandro Dolina es un destrón dispuesto a guiar a quienes se abran a entenderlo, es, en síntesis, un mortal como cualquiera de nosotros, pero con grandes alas grises que se agitan, aunque sepa -en el fondo- que no habrá despegue posible... pero ese intento vano cuya fuerza podría ser la fe poética, lo hace (contrario a lo que párrafos antes supo afirmar) creerse que esta ‘vida-sueño’ es pura realidad”.

- Sergio Renán: “Me preocupa mucho lo que hay detrás de lo inmediato, en los textos de teatro, en el cine, como en la vida, más allá de lo que estamos diciendo están ocurriendo otras cosas, siempre, y esas otras cosas que están ocurriendo es lo que yo investigo siempre y traslado a los actores que elijo para que sus trabajos sean más ricos”.

“El éxito casi creería que consiste en la supervivencia, en poder seguir haciendo las cosas que te gustan, en la manera en que te gustan y tener a quienes contarles lo que querés contar”.

- Paola Krum: “Yo de chica quería ser bailarina, desde muy chiquita, entonces lo que hacía era, como no escuchaban este deseo, porque la verdad no hay nadie en mi familia ni en lo históricamente familiar que se haya dedicado a lo artístico, yo me iba a la verdulería y a la carnicería y les bailaba a todos (...), me veía todos los programas de ballet que hubiera y siempre que jugaba a algo era la protagonista.”

“Ser talentoso es un riesgo, es muy peligroso porque uno puede abandonarse a eso. La mayoría de los actores talentosos que él (refiriéndose a Lorenzo Quinteros) había conocido, se habían convertido en actores talentosos totalmente mediocres, porque habían confiado, y me parece que es importante eso, porque los actores talentosos son vagos”.

- Miguel Angel Rodríguez: “Te ponés a pensar, ¿sirvo para esto? ¿porqué me quieren? ... Creo que anda por el lado de la transparencia... todo está muy a flor de piel, entonces es muy importante que sea primero buen tipo, buena gente para poder actuar, es muy importante. Lo que pasa que se trabaja mucho con el ego en este trabajo y hay que ver quién lo tiene muy desarrollado o poco desarrollado... no es un trabajo común, es muy especial. El placer de hacerlo es tan grande y lo que te jugás día a día es mucho”.

- Claudio Gallardou: “Lo que hace el actor es un acto de entrega y el teatro es un templo; ... no se debe esperar el aplauso... es un acto de sacrificio”

“El actor, rasca los cajones para conseguir comida” (...) “Hay que tratar de hablar más de nuestras costumbres para no perder nuestra identidad”,

- Julio Chávez: “Siempre pienso que mi trabajo futuro es el más importante” “Voy al encuentro de una primavera brillante en mi futuro”. “Soy soberbio y orgulloso pero inteligentemente humilde y voy en busca de los

instrumentos que la profesión me va a dar” “Todos entran al teatro por puertas diferentes, pero adentro todos estamos en el mismo territorio común a todos. No hay ningún camino que se pueda decir este es el camino. El teatro es autónomo de pensamiento y autor, nos pertenece a todos y a ninguno”.

- Mauricio Wainrot: “Encontré mi vocación por mi curiosidad” (...) “Lo inherente a lo lúdico es muy importante para los bailarines y para el teatro” (...) “Cuando hago una obra la hago para mí. La danza es un código con el cual se pueden reflejar ideas políticas, es un vocabulario. No hay que entender sino, tratar de meterse dentro con la imaginación de cada uno”.

- Gerardo Sofovich: “Trato de rodearme de gente que exponga sus ideas. Yo recorrí todas las gamas del mundo del espectáculo: cine, televisión, escribí, dirigí, radio, el teatro me apasiona” (...) “lograr buen clima que se traduce en éxito” (...) “Soy de los que creen que tiene que haber una dirección, todo lo que escribo esta hecho en función del personaje, por eso me cuesta tanto hacer películas”. “Es bueno no enojarse nunca con nadie”.

- Jorge Suárez: “Yo creo que las cosas pasan por la responsabilidad y pasión con la que cada uno lleva sus proyectos” (...) “en el medio del abismo uno abre las alas inevitablemente. Siempre se levanta vuelo es vertiginoso, da miedo.”

“Uno nació sólo, crece sólo y muere sólo. Uno es propio. El oficio lo lleva en las fibras más profundas de su alma. Si uno no pone la piel no aparece la obra. Uno vende sensaciones, emocionalidades, es muy efímero”.

- Soledad Villamil: “El opuesto del amor no es el odio sino el miedo” (...) “Es indispensable en un actor la observación, y si no se da hay que desarrollarla. Ser actor significa el ejercicio básico de ponerse en la piel de otro” (...) “El escenario es como una superficie para desplegar. Tener la sensación de subir al escenario es una sensación mágica”.

- Pablo Echarri: “Cuando uno juega es feliz... Con la actuación se me abrieron las puertas al cielo. Hay un momento que uno ya usa sus propias técnicas. Lo importante no es la cantidad de técnicas que el actor conoce, sino reconocer cuál es la que resulta. Es fundamentar el cómo se aplica toda esta información que uno tiene de un personaje. Usar todas las técnicas sería imposible. Es importante conocerlas para descartar las que menos nos sirven. Pero lo imprescindible para el actor es el poder actuar. Necesita hacerlo sí o sí: Incluso actuar arriba de una silla. Cuando un actor deja de actuar un personaje, el registro no se va, todo lo contrario. Uno conoce al personaje. Por eso hay que probarlos” (...) “Amo cuando un director viene y me lleva de la mano”,

- Cecilia Roth: “Hay una exposición muy fuerte con el artista y la devolución debe ser gratificante y amorosa”. “Los premios son mirados desde un lugar ideológico, es tan subjetivo ese lugar, como quien decide eso” (...) “Cuando uno analiza un personaje es maravilloso, porque en la vida cuando conoce a una persona le pasa lo mismo, en ese sentido es muy entretenido y divertido, pero también muy solitario, ya que se pierden cosas de vivir” (...) “Los personajes no se van, se quedan, no hay que despedirse tanto, es un hecho que un personaje se encadena con otro”.

Invitados al ciclo durante el 2006

- Lino Patalano: “Todo lo que sueño lo cumplo, a veces me va bien y otras no, pero es parte del juego que estoy dispuesto a jugar. El dice. Uno no pierde nada al intentarlo, se gana experiencia” (...) “Las salas se impregnan con las almas de los espectadores y artistas”.

“La exigencia da por resultado un buen producto y hay que ser exigentes con uno mismo, al tener algún inconveniente afrontarlo y no le tengamos miedo, ya que esta es una enfermedad asquerosa, tenemos que encontrar la solución al problema sin faltarle el respeto a la gente”.

- Diego Peretti: “El actor es un ser frágil” (...) “...es cierto que es una profesión llena de ruidos... hay un gran tema con la profesión del actor que no pasa con el músico... hay mucha estupidez mediática alrededor... a los actores, si son por vocación, les gusta el arte de interpretar y obviamente son egocéntricos... les gusta llamar la atención... pero canalizado en desarrollar, crear y contar historias a través de un personaje...”

“La televisión es una voz constante que genera éticas, morales y discursos” “me he dado cuenta que el universo de la actuación tenía más que ver conmigo que la psiquiatría... en la profesión de la actuación ponés más el cuerpo”

- Gastón Pauls: “Carlos Gandolfo, mi primer profesor de teatro, me dijo la primera clase que tuve. ‘Yo les aseguro que detrás de este telón hay un mundo maravilloso; el que quiera pararse y entrar, lo va a descubrir’. Y obviamente yo quería ir y abrir el telón” (...) “hablando específicamente de Carlos creo que me hizo ver ese mundo maravilloso y ver éste también y que no haya falta de conexión entre esos dos mundos” (...) “Malvinas es un lugar que late, y donde el suelo habla. Dos maestras de mi escuela primaria me enseñaron a mirar la vida y al otro”.

- Nancy Duplaá: “El actor cumple un rol estratégico, todo lo que dice o hace le llega a la gente de alguna manera.” (...) “No importa cuán rápido hagas las cosas, hacerlas paso a paso es lo importante” (...) “A un joven le aconsejaría, si el sentimiento es puro y su vocación es pura y tiene ganas de trabajar en esto porque le gusta, que arranque con el teatro, que arranque haciendo obras a las que vayan diez personas, que se empiece a nutrir y a curtir con la decisión, porque vos no sos actor cuando te recibís; el título de actor te lo dan los años, te lo da la experiencia, te lo da el tiempo”.

- Guillermo Francella: “Humor se puede hacer con todo” (...) “a veces muchas cosas me pueden hacer reír... reacciones de mis hijos me hacen reír, pero soy muy emotivo. Recuerdo cosas y se me llenan los ojos de lágrimas, fui toda la vida así. No te digo melancólico, pero soy muy emotivo” (...) “la tenacidad de cada uno es lo que hace que salve la profesión”.

- Jorge Guinzburg: “En las entrevistas, me gusta estar con alguien que me gusta estar, el lugar de trabajo lo transformo en un club de amigos”.

“Detesto la gente que se cree saber la verdad”, “la vida es buscar lo que a uno realmente lo hace feliz, esa cosa de tratar de enfermo al que piensa diferente me molesta mucho”.

“...mi primer protagónico teatral fue en una fiesta del colegio donde recité el poema Consejo Maternal de

Olegario Víctor Andrade. Y lo hice a la mañana, en mi turno. Estaba en casa y me vinieron a buscar porque querían que lo repitiera a la tarde. Me ayudaba que, por ahí, las maestras tenían madres muertas... entonces lloraban...”.

- Sebastián Borestein: “Faltan más géneros en el cine nacional. Siempre es lo mismo. Todos cuentan la historia de su propia vida (...) “para dirigir bien, primero hay que imaginar bien” (...) “los premios son un mimo pasajero” (...) “El azar es uno de los ingredientes del universo”.

- Adriana Varela: “Lo que es esencial es siempre mucho más vanguardista que lo que quiere ser vanguardista. O sea, la ciencia no está en la apariencia, la vanguardia está en la esencia”.

“Quiero destacar este hermoso encuentro porque nunca tuve duda de estar acá; es muy mágico para un artista poder charlar con los alumnos en este tono llano donde de casualidad hay una tarima, pero todos somos iguales”.

- Ricky Pashkus: “La historia del arte está plagada de obstáculos y el obstáculo es parte del desarrollo y el crecimiento” (...) “Un pensamiento que avale que las cosas no tienen por qué ser facilitadas porque en la facilitación hay una trampa, que es lograr que el otro se torne más impotente. Al que tiene el poder le conviene facilitar porque está desobstruyendo el camino de alguien que no vendrá a hacerle una guerra”.

- Oscar Martínez: “El paraíso para mí es la infancia que es lo primero que se pierde” (...) “Me gustaría en unos años tener una obra escrita. Que se diga, esa es la obra que ese señor les dejó. Eso es, de todas maneras, como hacerle unas cosquillas a la muerte.”

- Jorge Marrale: “El éxito es un mimo. Soy un actor popular y eso me pone contento. Me siento querido y respetado pero no es la explosión de un estrellato. No creo haber llegado a ningún lado, recién estoy descubriendo algunas cosas mías” (...) “El teatro es el lugar central donde pasa nuestro trabajo. Ahí somos sólo nosotros, se nos ve todo; no sólo lo corporal sino lo que nos pasa. Nos religa como actores y espectadores. Hay un vínculo, un contacto. Yo le auguro al espectáculo en vivo la exclusividad del futuro. Aunque probablemente se transforme en una extrañeza”.

- Damián De Santo: “Yo vivo de la profesión y no vivo en la profesión. Disfruto de entrar y salir cuando quiero” (...) “Mi abuelo contaba la historia de un mono que llegaba a la selva gritando que el predador más grande del mundo, que era el ser humano, se iba morir por una enfermedad y que la enfermedad se llamaba querer tener poder”.

- Claudia Lapacó: “El talento es un don que está en bruto, el trabajo, el aprendizaje y la formación son fundamentales. Estudiando y trabajando; encontrándose con grandes maestros, lo único que puede uno es mejorar, nunca se va a ir para atrás, siempre para adelante”. “Para el artista y para el espectador, el arte es salvador y es sanador; es algo tan bello y de tanta espiritualidad que no debe mezclarse con la fama y el dinero, son dos cosas diferentes”.

- Roberto Pettinato: “Me gustan los premios. Hay gente que dice a mí los premios no me importan, es algo cir-

cunstancial... ¡Dámelo a mí! Yo coleccionaría premios ajenos, los tendría en mi casa.” (...) “En la escuela está la educación del colegio que se complementa con la educación de la vida cotidiana que nada tiene que ver con tener amigos. Yo siempre fui un tipo solitario y me basté”.

- Joaquín Furriel: “Lo que más me gusta de la profesión es perder la sensación del tiempo a la hora de actuar; es un momento, creo, como mágico. Sentís que estás más allá de la realidad (...) “Detesto la inseguridad en el medio donde trabajo; detesto la vulgaridad de muchos momentos con los colegas; detesto la vanidad y detesto mi propio ego y el de los otros” (...) “Actuar es un espacio de autoconocimiento y de creatividad e improvisación; estar en el mundo de lo lúdico es un beneficio invaluable”.

Invitados al ciclo durante el 2007

- Mercedes Morán: “Siempre tuve la sensación, de muy pequeña, que una sola vida no me iba a alcanzar, entonces la actuación me dio esa posibilidad; de ser muchas y de ser aquellas que yo no podría ser” (...) “en la elección de los personajes hay veces que pesa más el proyecto; hay veces en los que pesan más los compañeros o que el personaje va a atravesar una determinada situación que yo tengo muchas ganas de atravesar y que en mi vida no la puedo atravesar”.

- Graciela Borges: “... me di cuenta, cuando dije mi primer poema, que me conectaba más a través de palabras de otros que con las mías propias...” (...) “el ser del ego es un ser muy peligroso; inclusive nos puede hacer crecer también, pero siempre es engañoso... nos hace sentir cosas que en realidad no somos y si uno no lo apacigua y lo baja, uno se pierde de una manera absurda y tonta en una nube de credibilidad sobre que uno es diferente y superior”.

- Luis Brandoni: “En el Conservatorio nos enseñaban la ética de la profesión, nosotros salimos sabiendo qué es lo que debíamos hacer”.

“Yo no hago teatro partidario, no por sacarle el cuerpo a las responsabilidades sino porque en mi vida mi vocación política la he canalizado por el andarivel que corresponde que es la política partidaria y me comprometo con ello. No tengo por costumbre contrabandear ideologías, hago los textos que están escritos, pero siempre es político”.

- Raúl Portal: “El secreto de la juventud es tener más proyectos que recuerdos. Mi padre me decía que tenía que tener estos 3 valores: “honrado, trabajador y solidario”.

“Voy a renunciar a la especie humana porque me siento avergonzado de lo que hace el hombre en todo el mundo” (...) “Yo no estoy en contra de la tecnología, pero considero que es un bisturí. Sirve para matarnos o para salvarnos la vida.”

- Eleonora Wexler: “Mi carrera fue creciendo de a poco, con mucho trabajo y esfuerzo. Es muy difícil, permanecer. Lo más difícil en este trabajo es permanecer. Hay que tratar de estar abierto a lo que viene” (...) “En los momentos de crisis política y social surge la necesidad de expresar, de querer contar” (...) “En el teatro no encuentro cosas que no me gusten, es el espacio más vir-

gen, menos contaminado del medio" (...) "Lo importante es el respeto hacia el otro para que el otro te respete" - Andrea Frigerio: "Para sentirse bien hay que ponerle una mirada alegre a la vida... hay que poder escuchar la música de las obras y cada nota tocada a su debido momento".

"Yo tengo la imagen de ese número de circo donde aparecía un tipo con un montón de platitos y los hacía girar todos sin que uno se le cayera, bueno, esa es como la imagen que yo tengo sobre mi vida, pero siempre con diversión, no con estrés, sino con esto de que los platitos estén girando, por supuesto que hay otros platitos que le presto más atención que a otros, los afectos".

"Es fundamental, el sentido del humor, siento que uno puede salir de los peores momentos de este modo, y me encanta estar con gente que tiene humor."

- Víctor Laplace: "El actor se va mejorando a medida que pasa el tiempo, no importa tanto la mirada del espectador sino que es un compromiso de uno con la profesión" (...) "lo que tiene este trabajo de maravilloso, es que uno se pasa la vida jugando a que es este a que es esto otro, a que mañana será otro".

"Uno no tiene que estar esperando a que lo llamen, sino que uno tiene que buscar su propio trabajo".

- Marilú Marini: "Yo voy más allá de la simple representación de personajes. Cuando siento que ha causado algo en la gente, activa y embarcada en la obra, siento un gran agradecimiento de entrega. El actor tiene que meterse entre las palabras del texto y no en las palabras. El actor debe levantar el duelo de lo prohibido, hay que descubrir al poeta. Yo no puedo existir sola, mi trabajo existe porque está la mirada de ustedes, la posibilidad de comunicarse".

- Alfredo Arias: "No me dejo influir por las vanguardias, es algo que veo pero que no incorporo, porque me preocupó por mi y mi creatividad. En el teatro argentino siento que hay mucha creatividad, considero que falta poner todo ese trabajo en acción".

- Pancho Guerrero: "El mayor mérito lo tiene el área artística y este, debe ser calificado o premiado por el público".

"En TV la repetición te termina gustando y eso lamentablemente no da lugar a programas de contenido más aprovechable".

- Tommy Pashkus: "Hay que generar noticia, pensar en lo novedoso siempre, y de inmediato hay algo para comunicar. Tratar de entender e interpretar al cliente, que es lo que quieren y como lo quieren, y llegar a un acuerdo, intentar en momentos de desacuerdos, poner una gota de calma y paciencia".

"Hagan lo que les guste y sean siempre claros y traten de no olvidarse lo que quieren transmitir y decirle a la gente, para ser bien interpretados".

- Alejandro Doria: "No creo en los premios, tantos quieren treparse a ese corto momento de gloria que luego pasan a formar parte de una colección de estantería." Pe "como director busco transmitir los valores de solidaridad, justicia y amor; "No busco un mundo perfecto, pero sí un mundo mejor" (...) "Yo no busco en Dios una cara. Sino que veo a Dios en todas las cosas de la vida. Cuando era chico, me acostaba en la cama y miraba hacia arriba... y pensaba en el infinito, algo que jamás

comprendí. Yo pensaba: si ahora salgo volando en un cohete hacia arriba... ¿no me detengo en ningún lado nunca? No lo entendía, pero sabía que existe. Con Dios me pasa lo mismo... no lo entiendo. Pero sé que existe" (...) "Creo que yo soy un gran intuitivo... es algo que he comprobado. Si me dejo guiar por la intuición, las cosas salen bien... gran parte de mi éxito se debe a eso".

- Cristina Banegas: "Me encanta que no me reconozcan, que reconozcan al personaje es más importante". "La actuación es un hecho de comunicación y tiene que haber una necesidad de comunicar algo".

"No creo en claves para el éxito, no existe ninguna ley, lo esencial es el rigor y el trabajo".

- Horacio Roca: "Lo que más me interesa como docente es transmitir esa actitud de curiosidad permanente, lo más responsable y obsesivamente posible. La particularización de las cosas: desmenuzar acciones, el texto y con un alto grado de presencia para que llame la atención, son elementos importantes a la hora de llevar a cabo esa contradicción que tenemos los actores en el teatro: realizar algo repetido varias veces pero que se vea como algo nuevo".

- Julieta Díaz: "Como actriz es necesario estar en la situación y contar la situación. Es una cuestión de compromiso con el juego actoral, de penetrar en la situación dada, creerla y luego así poder contarla desde tu punto de vista como actor - personaje".

- Fabián Vena: "Un actor tiene que ser muy compañero, eso es muy importante - afirma. Los actores somos, aparentemente, personas con alto ego; pero yo podría estar días diciéndote lo contrario. Yo recibo el cariño y el aprecio de la gente, en la calle. Por más imaginación que haya tenido de chico, jamás hubiese imaginado una cosa así. Es algo maravilloso".

- Ricardo Darín: "La actuación es un juego. El juego teatral tiene un rol que te hace creer que eso que estás jugando es cierto. Me gusta la sensación de encontrarme con un actor que está jugando a ese mismo juego; que se lo tome con responsabilidad. Es necesario que después salgan de ese juego, por supuesto. Un actor tiene que poder entrar y salir, sino es nocivo".

Invitados al ciclo durante el 2008

- Federico D'Elía: "La actuación es jugar". "El reconocimiento de la gente es interesante y me gusta cuando es por mi trabajo".

- Florencia Peña: "Soy quien soy, gracias a los fracasos, no a los éxitos" (...) "Vida de crecimiento es una vida en donde nunca estás seguro de nada". "No trabajo de actuar, soy actriz".

- Daniel Hendler: "No es el mejor director el que más dirige, si no el que sabe cuando intervenir, y cuando dejar que el actor tenga mas libertades".

"En un momento no disfrutaba el verme actuar, ya que sentía que estaba cometiendo uno de los peores errores para un actor: el de tratar de agradar a la gente cuando actúa".

- Lucía Cedrón: "Todos los días hay que sumar, no restar" (...) "Aprendí mucho viajando, los viajes forman la juventud".

"Nací en una familia de artistas. No me gusta mucho esa palabra. Me gusta imaginarme como una artesana".

- José Sacristán: “Me convertí en actor para divertirme y emocionarme”. “La actuación es jugar a que la gente se crea que soy el que no soy a través del actor”.

- Horacio Peña: “El teatro es un momento mágico comunitario. En la profesión existe un 50% de suerte, un 30% de trabajo y un 20% de talento, de inteligencia. Los premios son un masaje para el alma pero, pueden ser una carga pesada”.

- Karina K: “Desde pequeña soñaba con ser quien soy hoy”. “A través de las críticas que recibo de colegas y diarios periodísticos, tanto las buenas como las malas, las tomo en cuenta pero estoy consciente de que tengo que observar cómo están realizadas para que no me afecte personalmente.”

- Inés Estévez: “Me gusta brindar un buen espectáculo y que a la gente le guste el trabajo que realicé” (...) “la escritura es auto referencial, sale de un lugar muy íntimo, las cosas me surgen desde lo espiritual, tengo muchas ideas de las cuales me estoy ocupando de a poco, esas ideas surgen de personajes o de novelas”.

“Si uno tira una piedra a un lago desde una orilla, esta acción va a impactar en la otra orilla”.

- Luisa Kuliok: “Yo confío en que cuando uno acaricia largamente un sueño y tiene la paciencia suficiente para acompañarlo, se produce”.

“Lo que se aprende en la infancia no se olvida jamás... Y yo aprendí a ayudar.”

- Andrea Pietra: “Agotar los diferentes caminos te lleva a encontrar el mejor de ellos” (...) “es muy importante saber que uno puede conseguir cosas haciendo lo correcto, siendo famoso se pueden cambiar muchas cosas”.

- Juan Bautista Stagnaro: “El cine une miradas”.

“Es muy importante la lectura, te ayuda a entender el sentimiento de las palabras, deja libre tu mente para imaginar nuevas formas, descubrir nuevos caminos”.

- Julio Bocca: “La primera vez que subí a un escenario fue en una obra que hacía mi madre, estaba llorando y subí a buscar mi chupete”.

“Mi premio más importante y de mayor logro, fue poder trabajar y vivir de lo que más gustaba hacer” (...) “Yo me crié donde el arte era para todos, creo que pude sacar ese bailarín de cristal que era inalcanzable”.

Invitados al ciclo durante el 2009

- Leonor Benedetto: “Ustedes son jóvenes, no se dejen convencer que el mundo esta difícil y que hay cosas que no se pueden hacer”. Hoy mas que nunca el mundo necesita gente con conciencia...”

La lucha, el coraje que uno tiene por lograr sus sueños se construyen por el arduo trabajo y la riqueza, está en el simple aplauso y el elogio de la gente...

“Ahora, de grande, suelo quedarme callada, porque ya pasó la etapa en la que intentaba convencer a todos de lo que yo quería”.

- Diego Ramos: “Que alguien me toque en el hombro y me diga “como me hiciste reír”, es una de mis mayores satisfacciones profesionales.

Esta profesión me enseñó a ser un mejor ser humano, y ser una mejor persona hacia los demás.

“En mi vejez espero que cada cosa tenga la importancia que debe tener, a tener la sabiduría que tienen los sabios”.

- Sandra Mihanovich: “La música es el vehículo a través del cual la palabra se traslada, algo increíble, difícil de explicar”.

“El arte es el único que no miente, porque es como una especie de aparato donde uno se conecta en un sitio –el escenario– que no tiene filtro, y nos mueve el cuerpo, toca sentimientos, atrae recuerdos.”

Universidad y antropología de los saberes III

Claudio Eiriz

Cinco problemas de la teoría del conocimiento

Introducción

El presente artículo es el tercero de una serie, que tiene por objeto reflexionar acerca de la vida del conocimiento en la sociedad y en especial de aquel tipo de conocimiento que ocurre y discurre en el ámbito universitario. Considero que en la universidad la reflexión acerca del conocimiento es poco tenida en cuenta en los planes de las carreras universitarias. Todo alumno universitario, según mi parecer, debería disponer de espacios para reflexionar acerca de cómo los seres humanos llegamos a conocer alguna cosa.

La universidad es, en el mejor de los casos, el lugar donde el conocimiento se produce; se enseña, se legitima, se utiliza y se aprende. Este hecho de por sí solo justificaría que el tema de la reflexión acerca del conocimiento mismo tuviera un lugar de privilegio.

El espíritu de estos artículos es difundir a algunos autores y temas relacionados al conocimiento humano. En esta ocasión me voy a referir a los aspectos más generales de la teoría del conocimiento. Más específicamente, voy a intentar en este artículo pasar revista a los cinco problemas clásicos de la teoría del conocimiento.

Gran parte de este artículo está basado en el libro “teoría del conocimiento” de Johannes Hessen (1996). El texto de Hessen da una panorámica sobre diversas concepciones del conocimiento humano de manera didáctica.

Lo que sigue entonces será un resumen muy apretado acerca de la teoría del conocimiento de Hessen. Y si tenemos en cuenta que el libro de Hessen es una suerte de resumen de la teoría del conocimiento, en consecuencia, el presente artículo, no será otra cosa que el resumen de un resumen. Sólo pretendo, por lo tanto, exponer el tema con el único propósito de alentar la reflexión.

Este artículo fue, en su origen, un apunte de clase para alumnos de escuelas secundarias de la materia “Proyecto y Metodología de la Investigación”. Luego se transformó en una ficha de cátedra, que he utilizado también, para alumnos de nivel universitario no familiarizados con el tema.

1. El conocimiento humano

En esta parte intentaremos esbozar algunos conceptos acerca del conocimiento. Si investigar es producir conocimientos, se hace insoslayable, aunque menos sea, tener algunas nociones generales acerca de lo que el conocimiento humano es.

Nosotros llamaremos teoría del conocimiento a la dis-