

Abstract: The dramatic structure, understood as an abstract object with specific limits, built by a ratio of images in tension as a solidarity principle, being configured on a condensation symbolic plane that might be termed "reference field", this would work as a space for poetic inscription that would allow the emergence of meaning and unity. The more specific the "reference field" the more level of subjectivity generates it will allow a single sensory experience that reconnects a collective subjectivity.

Playwright work in building a structure of meaning that allows a poetic experience and most comprehensive possible way.

Keywords: dramturgia - reference field - subjectivity

Resumo: A estrutura dramática, entendida como um objeto abstrato com limites específicos, construído por uma relação de imagens em tensão segundo um princípio solidário, se configu-

raria sobre um plano de condensação simbólica que poderia ser chamado "campo de referência", este funcionaria como um espaço de inscrição poética que permitiria a sua vez a emergência de sentido e unidade. Quanto mas específico resulta o "campo de referência" maior nível de subjetividade gera, permitindo uma experiência sensível individual que religa uma subjetividade coletiva.

O dramaturgo trabalharia na construção de uma estrutura de significado que permita uma experiência poética e de sentido o mas abrangente possível.

Palavras chave: dramturgia - campo de referência - subjetividade.

(¹) **Fabián Díaz:** Lic. en actuación. Maestría en Dramaturgia (IUNA)

Poéticas de la Educación.

Susana Fihman (¹) y Rosalía Grün (²)

Fecha de recepción: julio 2014

Fecha de aceptación: septiembre 2014

Versión final: noviembre 2014

Resumen: Este proyecto tiene por propósito generar un movimiento de dramaturgos que aborden temáticas relacionadas con la Educación. Desde una perspectiva interdisciplinaria se intenta, a través del teatro, instalar en la comunidad diversas cuestiones, para lograr una transformación reparadora y creativa. Resulta valioso propiciar un encuentro entre la educación y el teatro, más allá de lo escolar, posibilitando articulaciones con sentido. Este tiempo y esta cultura, entendidos como historicidad construida y compartida, propiciarán una síntesis, en la que la educación y el teatro se nutrirán mutuamente. Por ello, se trata de combinar la potencia estética del teatro con el universo de la educación.

Palabras clave: educación - estrategia de enseñanza.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 100]

Caracterización de la propuesta

Con el propósito de generar un movimiento de dramaturgos que aborden temáticas educativas desde una dimensión creativa, hemos consolidado un grupo de gente de Teatro (actuación, dramaturgia, docencia, investigación teatral), de Educación y de UTE Ctera que trabaja en el diseño de dicho proyecto.

Pretendemos instalar en la comunidad estas temáticas desde diferentes abordajes concebidos como metáforas, poner en juego contradicciones que generen movimientos, e intentar una interpelación transformadora que trascienda la inmediatez y las urgencias.

Por eso, concebimos que estos temas que tiñen a la sociedad toda, salgan de los claustros, que generen profundos debates y que conmuevan más allá de lo coyuntural.

Entonces, se trata de decir, de escuchar, de nombrar, de poner en escena, de poner en palabras, no sólo la cotidianidad de la educación, sino también su historia, sus protagonistas, sus luchas, sus limitaciones y las posibilidades de transformación.

Para lograrlo se requiere despojarlo de su literalidad, reafirmando en su complejidad.

Esta propuesta se arraiga en una comunidad permanentemente asediada por información que en la mayoría de

los casos, se muestra sesgada, superflua, estandarizada; información que desoyendo las problemáticas reales, las metas y los logros, y sin reparar en causas y consecuencias, logra generar desconocimiento, descalificación e impotencia.

Convocando al Teatro...

Ante la necesidad de que aparezcan nuevas voces, convocamos al teatro como lenguaje amplio, generoso, multifacético, eligiéndolo como soporte en su doble dimensión: desde los que producen y desde los que asisten a la producción.

Se trata entonces de otorgar a este lenguaje (capaz de llegar no sólo al intelecto sino también a los sentidos), la oportunidad de conjugar sus potentes dotes estéticas y poéticas con el universo de la educación, ubicando situaciones que por vívidas ofrezcan reflejos de sus singularidades.

Aspiramos a que desde esta dimensión dialéctica, en este ir y venir renovador, (tan cercano a diferentes realidades), se consolide una instancia reparadora; a que estas estéticas produzcan riqueza conceptual, metáfora fresca, y que constituyéndose en un ejercicio de memoria, inviten a la reflexión y a la participación activa.

Por ello, entre todas las virtudes del teatro, y siendo

muy difícil resaltar una dejando las otras de lado, en este proyecto reconocemos y ponderamos lo reparador.

El convivio teatral

El deseo de convivio está en el origen del teatro, y de convivio hablamos en sentido amplio, en tanto se manifiesta en el ritual de concurrencias.

Decimos origen y no comienzo, porque tomando lo expresado por el filósofo Karl Jaspers, valoramos en el origen la profundización de lo mítico, de lo que impulsa, de lo que mueve, de todo aquello que propicia los encuentros y que hace del tiempo vivido una profunda experiencia.

Y porque creemos que siempre hay un horizonte nuevo al cual acceder, por dentro del teatro y por fuera del teatro, propiciamos nuevos y fecundos encuentros...

Vale resaltar estos conceptos de Jorge Dubatti en su libro *El Convivio Teatral*

...el teatro preserva en la actualidad la cultura convivial en una sociedad letrada y regida por el auge de lo sociocomunicacional sobre lo socioespacial, que desdeña cada vez más el encuentro cuerpo a cuerpo, favorece la comunicación a través de máquinas y exalta el acontecimiento literario de la escritura y la lectura en soledad. (Jorge Dubatti, 2003).

A contrapelo de esa concepción de la literatura y de las formas de comunicación no auráticas, define el acontecimiento teatral como... "una tríada de sub-acontecimientos concatenados causal y temporalmente: el convivial, el de lenguaje o poético, y el de constitución del espacio del espectador." (Jorge Dubatti, 2003).

Es en esa expectación que se dispara la memoria sensorial (principio básico entre otros de la actuación, de la dramaturgia y de las artes todas), produciendo una explosión de sentimientos y pensamientos necesarios para desarrollar subjetividades.

El lenguaje teatral

Señala Marco de Marinis en *En busca del actor y del espectador*, sobre el vínculo entre espectáculo - espectador, como una relación de comunicación, una interacción significativa en la que los valores cognitivos intelectuales (los significados, si se quiere) y los valores afectivos, no son impuestos de un polo a otro sino que son producidos por ambos. Sabemos la sustancialidad e intensidad del lenguaje teatral, que excediendo la palabra, abunda en la creación de signos. Y si nos detenemos en el valor de la palabra, recordamos lo que escribe Gianni Rodari en *Gramática de la Fantasía*:

... una palabra lanzada en la mente de quien nos escucha, produce ondas de superficie y de profundidad, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, involucrando en su caída sonidos e imágenes, antologías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente y que se complica por el hecho que la misma mente no asiste impasiva a la representación. Por el contrario interviene

continuamente, para aceptar o rechazar, emparejar o censurar, construir o destruir. Una palabra funciona como palabra mágica. (Gianni Rodari, 1997).

Es en esa dialéctica, a partir de las múltiples implicancias entre lo subjetivo y lo colectivo, en el respeto de las diversidades y en el alejamiento de una uniformidad abstracta, que consideramos como posible que estas Poéticas contribuyan a consolidar un proyecto de autonomía y de emancipación.

Su puesta en marcha

La realización de este proyecto se concretará con una convocatoria a concurso a través de AINCRIT (Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral) Se formará un jurado integrado por personalidades del ámbito de la educación y del teatro. Podrán participar residentes en la República Argentina. Deberán presentarse obras breves inéditas, que se acompañarán con una carpeta conteniendo especificaciones para su realización. Los premios se detallarán en la convocatoria.

Experiencia de la temporalidad y subjetividades

Es desde nuestra actual experiencia de la temporalidad, que hemos pensado en un diálogo entre sujetos e instituciones que nos alejen de la lógica de mercado, para seguir construyendo una cultura donde el teatro y la educación se nutran mutuamente.

Creemos que el encuentro entre educación y teatro produce una síntesis cultural donde la subjetividad abandona su peculiar ámbito en soledad y se propician creaciones que, al retornar al mundo interior, lo enriquecen. Por ello, urge el rescate de voces, de anhelos, de dificultades y de conflictos que generen producciones. De esa manera, y considerando que la construcción de espacios de acción colectiva y en tensión con los instituidos tornan posible la concreción de otros modos de pensar y de sentir, y que estos nuevos modos de pensar y de sentir transforman a las subjetividades. Ahora bien, desde esta perspectiva, las singularidades las entendemos como construcciones socio históricas, en tensión permanente con ellas mismas y con el mundo exterior.

Educación, Cultura y Teatro

La Educación no es entonces una socialización banal sino una acción voluntaria en un entramado cultural... Pensamos la cultura no como algo sustantivo y arraigado, sino en su dimensión de historicidad construida y compartida. Y como ejemplo de ello, la articulación entre el Teatro y la Educación. En relación con esto, Pierre Bourdieu (1997) expresa:

...pero el proyecto de resistencia y de reconstrucción cultural que los artistas, los escritores y los científicos, deben emprender en común, más allá de las fronteras entre las disciplinas... debe fundarse en una crítica constructiva de todas las ilusiones que todos sus antecesores han contribuido a producir y mantener...

Entonces, se trata de abandonar un pensamiento unidisciplinario para problematizar (en el sentido teórico)

un vínculo que, abandonando sentidos comunes disciplinarios propicie un encuentro productivo, fecundo... Desde la Pedagogía se trata de incluir, al decir de Silvia Sierra: "...otras miradas, otras historias, otros saberes a los homogeneizados por la educación escolarizada..." Importa por lo tanto "pensar e interrogarse para incluir el par educación- cultura en la espesura del mundo contemporáneo". (Silvia Sierra, 2005)

Paradoja y tragedia de la cultura

Desde los aportes de George Simmel pensamos la paradoja y la tragedia de la cultura. La cultura se concreta a partir del encuentro de lo subjetivo y lo objetivo, de la psique y del mundo. Lo paradójico se establece en tanto el espíritu subjetivo tiene que objetivarse y el objeto tiene que subjetivarse..., algo del orden de lo extraño y de lo hostil está dado por el proceso creador y creativo de la psique con sus contenidos objetivos (productos). Para Simmel la cultura es siempre una síntesis que requiere que la subjetividad abandone su peculiar ámbito para adentrarse en las producciones. Esas obras poseen no sólo una vida propia fuera de los sujetos, sino que en su constitución objetiva se encuentran fuerzas y debilidades, significaciones que sorprenden al adoptar una lógica que las aleja de su propio origen y de sus propios fines. Esta inquietud también había sido expresada por Walter Benjamin cuando expresa que en el núcleo mismo de la civilización se inscribe la barbarie y la pobreza de la experiencia heredada.

Nos hemos vuelto pobres, hemos ido desprendiéndonos de una porción tras otra de la herencia de la humanidad, frecuentemente teniendo que darla en una casa de empeño por cien veces menos de lo que vale a cambio de que nos adelanten una pequeña moneda de lo actual. La crisis económica está a las puertas, y tras ella, como una sombra la inminente guerra... En sus edificios, en sus imágenes y en sus historias la humanidad se prepara para sobrevivir, incluso si es preciso de la cultura. (Walter Benjamin, 1973).

Esta inscripción de pobreza material y simbólica que Benjamín observa con tanta profundidad marca el límite de la transmisión y el temor ante la desaparición del capital cultural que la humanidad ha producido a lo largo de su historia... pero al mismo tiempo, surge la necesidad de posibilitar la palabra a los otros...

Lo humano y el mundo: discurso y acción

Desde los aportes filosóficos de Hanna Arendt, queda expresada la crítica a la sociedad de consumo:

La cuestión es que una sociedad de consumo posiblemente no puede saber cómo hacerse cargo de un mundo y de las cosas... porque su actitud central hacia todos los objetos, la actitud del consumo lleva a la ruina a todo lo que toca. (Hanna Arendt, 1996)

Y también expresa cuestiones que son fundamentales en el Teatro y en la Educación: "mediante la acción y el discurso los hombres muestran quiénes son, revelan

activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano..."

El discurso y la acción se ponen de manifiesto cuando los seres humanos se encuentran.

Es en esta trama en la que se revelan la acción y el discurso que se requiere de un narrador porque, si bien las historias son el resultado inevitable de la acción, el que da cuenta de ella, el que la "hace" es el narrador y lo expresa así:

...incluso Aquiles depende del narrador, poeta o historiador... que entrega en manos del narrador el pleno significado de su acto... Y a través de la narración se aprecia que la acción y el discurso se constituyen como las actividades más altas en la esfera política.

Queda de esta manera enunciado la fecundidad de quien narra (el artista, el maestro) y el maravilloso poder de la condición humana cuando expresa: "el milagro que salva al mundo, a la esfera de los asuntos humanos, de su ruina normal y natural es en último término el hecho de la natalidad, en el que se enraiza la facultad de la acción".

Además expone lo siguiente:

...sólo en la medida en que piensa en que es intemporal... el hombre, dentro de la realidad total de su ser concreto, vive en esa brecha del tiempo situada entre el pasado y el futuro... Este pequeño espacio intemporal dentro del corazón mismo del tiempo, a diferencia del mundo y de la cultura en que hemos nacido, sólo puede indicarse, pero no heredarse y transmitirse desde el pasado, cada nueva generación, cada nuevo ser humano, sin duda, en la medida en que se inserte entre el pasado infinito y un futuro infinito, debe descubrirlo de nuevo y pavimentarlo con laboriosidad. (Hanna Arendt, 1996)

Estas concepciones explicitan la maravillosa aventura de lo humano en su dimensión creativa, ya que es por intermedio de la articulación entre teatro y educación que puede romperse la serie automática, interpellando las propias prácticas, acentuando la maravillosa aventura de pensar, de sentir y de actuar.

Se trata entonces, de recuperar a través de este proyecto muchas vidas, muchas trayectorias que sólo adquirirán sentido al ser narradas. Se trata de pensar y propiciar la manifestación de diferentes experiencias en múltiples escenarios para transmitir y crear cultura.

Referencias bibliográficas:

- Arendt, Hanna (1996): *La condición humana*, Buenos Aires, Paidós.
 Arendt, Hanna (1996): *Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política*. Barcelona, Ediciones Península.
 Bachelard, Gastón (1975), *La poética del espacio*, México, Fondo de Cultura Económica.
 Benjamin, Walter (1973): *Experiencia y Pobreza*, en Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus.

- Bourdieu, Pierre (1997): *Capital cultural, escuela y espacio social*, Madrid, Siglo XXI
- De Marinis, Marco (1997), *Comprender el teatro*. Lineamientos de una nueva teatrología, Buenos Aires, Ayllu.
- Dubatti, Jorge (2009): *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue.
- Dubatti, Jorge (2003): *El convivio teatral. Teoría y práctica del teatro comparado*. Buenos Aires, Atuel.
- Durán, Ana y Jaroslavsky, Sonia (2012), *Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital*, Buenos Aires, Leviatán.
- Jaspers, Karl (1981), *La Filosofía*, España, Fondo de Cultura Económica.
- Petit Michèle *¿Para qué sirve leer?* (2013) II Seminario Internacional - Chile 2013
- Petit Michèle (2013) *¿Para qué sirve leer?* II Seminario Internacional Bibliotecas Públicas, Memoria y Patrimonio en la era digital, Chile.
- Petruzzzi, Herminia y otros (2009), *Teatro por la identidad. Antología*, Buenos Aires, Colihue.
- Rodari, Gianni (1997), *Gramática de la fantasía*, Buenos Aires, Colihue.

Abstract: This project has for intention, to generate a movement of playwrights that subject matters related to the Education approach.

From an interdisciplinary perspective there is tried that in the community they establish themselves, across the theatre, diverse subject matters that they are own, to achieve a restorative and creative transformation.

It turns out to be valuable to propitiate a meeting between the education and the theatre, with a conception that is beyond the school thing and that makes possible joints with sense.

This time and this culture, understood as shared historicity, they will propitiate a synthesis, and the education and the theatre will be nourished mutually.

For it, it is a question of articulating the aesthetic power of the theatre with the universe of the education.

Keywords: education - teaching strategy.

Resumo: Este projeto tem por propósito gerar um movimento de dramaturgos que abordem temáticas relacionadas com a Educação.

Desde uma perspectiva interdisciplinária tenta-se, através do teatro, instalar na comunidade diversas questões, para conseguir uma transformação reparadora e criativa.

Resulta valioso propiciar um encontro entre a educação e o teatro, para além do escolar, possibilitando articulações com sentido.

Este tempo e esta cultura, entendidos como historicidad construída e compartilhada, propiciarão uma síntese, na que a educação e o teatro se nutrirão mutuamente. Por isso, se trata de combinar a potência estética do teatro com o universo da educação.

Palabras chave: educação - estratégia de ensino.

(*) **Susana Fihman:** Actriz- Docente de teatro para niños, adolescentes con integración de capacidades diferentes; en Centros Culturales y como materia curricular. Adultos y adultos mayores. Adictos en Comunidad Terapéutica. Dramaturga, profesora de piano, docente de escuela primaria, y alfabetización adultos.

(**) **Rosalía Grün:** Licenciada en Psicología (UBA). Profesora Nacional Superior en Filosofía. Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González". Profesora Nacional Superior en Psicología y Ciencias de la Educación Instituto Superior del Profesorado. Dr. Joaquín V. González. Magister en Psicología Educacional (UBA). Diplomada superior en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus Instituciones. (Flacso). Especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus Instituciones (Flacso). Especialista en Nuevas Infancias y Juventudes (UNSAM).

Poéticas de Cruce en la Contrucción de la Presencia Escénica.

Florencia Cima (*)

Fecha de recepción: julio 2014

Fecha de aceptación: septiembre 2014

Versión final: noviembre 2014

Resumen: La Poética de cruce de lenguajes es para mí un juego vital. Me define como performer, docente, coreógrafa y directora. Hace más de 15 años que investigo este juego, siempre distinto y siempre acunando a su vez al juego anterior. Investigo en una Dramaturgia del cuerpo que se construye en el cruce de disciplinas para pulsar presencias escénicas más complejas y elaboradas. Experimento en un método compositivo y de entrenamiento que articula diferentes codificaciones que me han interesado y que he experimentado a lo largo de los años dando esto lugar a mi particular estética.

Me interesa entrenar en el performer una cierta cualidad plástica para que pueda ir y venir de los distintos trazos formales que se exploran y configurar así su propio universo poético. Experimento a su vez con otras artes como la música, el cine, la plástica, y como estás entran en diálogo con la escena.

Palabras clave: performance - dramaturgia - dirección actuarial.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 104]