

anudar las formas complejas que tenemos de relacionar el saber y el sentir, confundiendo la objetividad con la distancia y el buen pensar. Olvidando que pertenecemos a la naturaleza o como escribió Ortega y Gasset "...El hombre no tiene naturaleza, tiene historia".

Referencias bibliográficas

- Joseph Campbell, *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito* (2004) Fondo de Cultura Económica.
 Hans-Georg Gadamer, *La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta* (1998) Paidós.

Una apuesta por los clásicos, el cuerpo y un poco de humor

Paulina Ruiz Fernández

El siguiente artículo cuenta sobre las principales temáticas tratadas en la Comisión 2. Proyectos Artísticos que se realizó en el marco de Escena sin Fronteras del Congreso de Tendencias Escénicas. Espacio en el que diversos profesionales tienen la posibilidad de contar sus proyectos u obras y vincularse con sus pares desde sus experiencias escénicas.

- Claudio Chaffone. *Teatro en espacios públicos / Juglares del Siglo XXI*
- Darío Hernán López. *El ángel en la isla de Dios*
- Antonella Piersanti. *Lisistrata*
- Cristian Escobar. *Montaje de un clásico del siglo pasado, hoy... "Yerma"*
- Esteban Pucheta. *El cuerpo roto como instrumento poético*
- María Sol De Oliveira Mónica. *Wenceslada. El cuerpo como territorio.*
- María Rita Joga. *El humor en la narración oral*
- Claudia Liliana Stigol. *Mejor sola, sola que... Humor para hablar de género.*
- Susana Rocha. *Entramando Lenguajes: Adultos Mayores en acción y creación*

"Todas las funciones que realicé en mi vida las hice con placer" aseguró Claudio Chaffone quien fue el encargado de subir el telón para dar paso a la presentación de nueve proyectos y obras que se exhibieron dentro de Escena sin Fronteras.

Aún cuando las temáticas fueron variadas todos los expositores demostraron tener en común el placer por lo que realizan. Esto sirvió como punto de unión entre las presentaciones que comprendían la reconstrucción de obras clásicas, el trabajo con el cuerpo y el humor como protagonista de varios proyectos.

Chaffone es parte de la Compañía Oxo Teatro que realiza presentaciones en espacios públicos. Lo que representa un desafío al enfrentarse con las más diversas condiciones y situaciones. Contó que lo primero que hace un actor es buscar un lugar, y fue exactamente lo que él hizo dentro de Escena sin Fronteras al armar su propio escenario. "¿Cómo es la imaginación no? Yo pensaba encon-

trarme con un Aula Magna o auditorio muy grande lleno de gente, sin embargo es un espacio más bien íntimo. Uno se acomoda a los espacios así como estoy haciendo ahora, eso hacemos siempre".

Aseguró que la esencia del teatro es el encuentro entre el actor y el espectador y que "un espacio público es un lugar sin fronteras".

En su presentación quedó claro que está acostumbrado a hablar ante distintos públicos y comentó que eso mismo es lo que le sucede en la calle "vienen de distintos lugares y son niños, gente grande, de todo. Es el placer de hacer teatro mirándonos a la cara".

Oxo busca volver a la esencia del teatro: el encuentro cara a cara, actor y espectador, un teatro inmediato y posible que mantenga la alegría.

La siguiente presentación estuvo a cargo de Darío Hernán López.

Iba escuchando la radio y apareció una canción de los años 50 del cine nacional. Le comenté a Héctor Calmet y nos dividimos espacio y tiempo. No queríamos hacer una adaptación de una película. Como inicio pensábamos en tomar tres películas pero no sabíamos bien qué íbamos a hacer.

La idea de esta dupla, autor y escenógrafo, fue construir un espacio común donde se unieran tres películas de la década de los 50 (*Dios se lo pague, Los isleros y La casa del ángel*) que parecían no tener nada en común.

Partimos de la base de que se encontrarán todas 10 años después. Las tres películas tienen mujeres potentes. El teatro sin conflicto no es teatro, evidentemente después apareció un hombre. Tomamos al de La Casa del Ángel, él es el antihéroe.

El texto de este proyecto se encuentra bastante avanzado, comentó Darío quien es el encargado de cruzar estas historias para que formen parte de un mismo universo dramático. La propuesta escenográfica también busca unir los diferentes escenarios en un único lugar sin límites precisos.

El tercer proyecto, también toma una obra clásica pero se va mucho más atrás en el tiempo. La presentación de Antonella Piersanti, deja en claro la fuerza de un grupo que buscó recursos para generar la compleja puesta en escena de Lisistrata.

El primer objetivo fue festejar el aniversario de la obra. Luego surge la idea de hacerla, pero teníamos un capital cero y es difícil cuando no tienes los recursos. Lo que hicimos fue dividirnos en departamentos. O sea doble tarea, por ejemplo además de actuar tenías como un sub rol, eso ayudó mucho.

Antonella contó que los gastos más grandes como vestuario lograron cubrirlos entre todos con rifas de obras de arte, fiestas, etc.

Esta obra de teatro cooperativa, que tiene como co productor a la Sala Andamio 90, cuenta con la participación de 27 actores en escena.

Ensayamos cuatro meses enteros, nunca nadie faltó. Hubo una armonía total, esto es también por la buena elección por parte del director Roberto Monzo. Estrenamos el 2015 no hicimos prensa sino que confiamos en el boca a boca, concluyó Antonella que es parte de la obra que lleva más de nueve meses en cartel.

La cuarta presentación estuvo liderada por Cristian Escobar, que expuso la idea de llevar a un estado de vigencia las obras de principio del siglo pasado y anteriores pero sin hacerlas intocables “No estoy de acuerdo en solemnizar los clásicos. Hay que tomar riesgos, tomar la libertad de hacer algo, de modificar sin miedo”.

La puesta de Yerma habla de una sociedad machista y según Cristian no es tan atrevida como él quisiera. “Trabajamos a partir del riesgo, todo el tiempo a lo largo de la escena está por ocurrir algo, esto genera en el espectador una ansiedad y expectativa que quizás no lo percibe concientemente”.

La obra tiene la particularidad de ser musicalizada en vivo, no está todo el tiempo presente sino para marcar situaciones y los estados que se quieren generar. Para cerrar, Escobar agrega que para el trabajo que hacen es necesario tener paciencia, aguante y amor.

La quinta obra presentada puso al cuerpo como protagonista del debate. Esteban Pucheta relató seis meses de ensayo donde se centraron netamente en la actividad física. La idea del director era hacer algo estético a través del cuerpo. “Se sumó un militar argentino a coordinar nuestra rutina deportiva. Rompió prejuicios con nuestro cuerpo con el ‘no puedo o hasta aquí llegué’. Gracias a él se planteó un nuevo paradigma ¿Cuánto puede resistir un cuerpo?”.

Todos chicos de 20 años, fueron quienes expusieron sus cuerpos a límites que desconocían. Pucheta contó que este trabajo se mostró en dos espacios públicos, donde ellos vestidos de militares hacían actividad física. “Pensaron que era un acto terrorista y los niños nos venían como super héroes, fueron reacciones muy distintas”.

La segunda etapa tuvo relación con el interrogante: “¿Se puede actuar en dolor?” Presentaron la obra donde incluían arena en el piso, para mostrar los ejercicios en vivo, y además un bloque de hielo que sostenía uno de los actores, llegando al punto de quemarse con el mismo. Esteban fue parte durante dos años de este proceso artístico donde se realizaba la composición de una estética desde la resistencia y el dolor.

“Finalmente me fisuré una costilla y eso cambió todo. Comenzamos a tomar el dolor y la muerte como una nueva etapa. Nos planteamos si compartir el dolor propio no es hacer propio el dolor ajeno”.

El cuerpo no sale de *Escena sin Fronteras* sino que entra el sexto proyecto de María Sol de Oliveira quien contó sobre el proceso de construcción de canciones desde la improvisación y el cuerpo como territorio. “Las canciones se construyen desde el devenir, como constelaciones, pequeñas iluminaciones que forman algo. Se concibe la música como una liberación”.

Para María Sol el cuerpo es el medio de contacto con la vida. Componer desde el movimiento. Ella cuenta en sus presentaciones con un repertorio de canciones sin

embargo dice que “estas canciones se construyen desde el recuerdo”.

Finalizó su presentación cantando estrofas de una de sus canciones, a pedido de los asistentes. Dejando en claro su obra.

“No concibo la vida sin humor” comenzó diciendo María Rita Joga la séptimo expositora.

Como herramienta de humor apela a la identificación, dice que se produce algo mágico cuando todos están dentro de la historia que cuenta “se transportan al lugar o se sienten uno de los personajes”.

Narró algunas de esas historias y todos fueron parte. Además de hacer reír a los participantes los mantuvo dentro de cada historia y muy atentos. “La identificación y la exageración están al servicio del humor, junto con el cuerpo, la mirada y el *timing*”, explicó que el *timing* hay que esperarlo, el tiempo del cuento y el narrador no es el mismo del espectador.

Claudia Liliana Stigol, continuó con el humor. Ella realiza teatro de género y dice que su discurso no es feminista sino femenino. La obra que presentó responde a parámetros realistas, no necesitan explicitar la tragedia para tocar la violencia. Contó sobre la decoración, vestuario y las canciones que generan el clima.

“Es el contraste entre dos mujeres que terminan teniendo mucho en común. En este caso el maltrato de los hombres. Es un espectáculo adaptable que por momentos incluye al público y otros no. Todo lo necesario para nuestra obra está en una valija”.

Ya se presentaron en varios países e incluso la obra tiene una versión española.

Por último fue el turno de Susana que sumó una nueva temática a la mesa: los adultos mayores.

Comenzó haciendo que todos los presentes cerraran los ojos para imaginar una historia. Este punto de partida es el mismo que utilizan para el proyecto educativo que realiza junto a la Universidad Nacional de Río Cuarto.

“Esta reflexión parte de una investigación que trata de unir a jóvenes con adultos mayores. Casi un 20% de la población en Río Cuarto es de adultos mayores. Realizamos seis talleres de tienen su eje en la educación a lo largo de la vida”.

Cada taller dedicado a estos adultos mayores tiene su cierre y presentación. Se suben al escenario y potencian sus habilidades y creatividad. Esta experiencia intergeneracional es inédita y digna de replicar en otras ciudades y países.

Aunque las temáticas planteadas en la comisión de “Proyectos Artísticos” fueron muy variadas todos en algún punto cruzan las obras clásicas, el trabajo con el cuerpo, la música y el humor.

Con las obras clásicas se muestra cierta nostalgia pero necesidad de tomar riesgos, rescatando algo que funcionó en su momento y que con una modificación se vuelve aún más fuerte dejando siempre de lado el temor a la crítica.

El cuerpo como una forma natural de transmitir ya sea para contar historias de dolor o crear canciones. Y por último el humor para transmitir vivencias y narrar situaciones cotidianas. Todo mirado desde el placer por el hacer.