

**La experiencia del aprender actuando. Nuevas formas de leer:
la literatura argentina y el teatro independiente marplatense**
POR ESTEFANÍA ROVERA

Breve descripción del proyecto: El presente artículo es un comentario, una breve narración de la experiencia del aprender actuando. Esta modalidad surge de la promoción de la lectura de autores nacionales en el marco de una serie de proyectos de extensión universitarios surgidos desde el grupo de extensión Artexperiencias que forma parte del Grupo de Investigación de Teoría y Crítica de la Cultura de la UNMDP, dirigido por la Dra. Adriana Bocchino. Llevado a cabo por Verónica Borrajo y Estefanía Rovera, el espacio taller se atrevió a compartir, difundir, analizar y promover la lectura desde la puesta en escena de cruces literarios y experiencias actorales.

Leven anclas: Propuestas de intervención

La experiencia del aprender actuando Nuevas formas de leer: la literatura argentina y el teatro independiente marplatense

Estefanía Rovera ¹

Hacia el mes de Abril del año 2013 se ha iniciado un nuevo trabajo y una nueva experiencia de promoción a la lectura en el marco de un Proyecto Extensión Universitaria, que surge del grupo de Artxperiencias. Éste último forma parte del grupo de investigación de Teoría y Crítica de la Cultura, dirigido por la Dr. Adriana Bocchino. Asimismo ha llevado a cabo dos proyectos en los que se relacionan la literatura con el cine y el teatro. De este vínculo ha surgido la continuidad y el desarrollo de obras teatrales y compañías de teatro independiente. La implementación de un espacio fructífero puso de manifiesto la necesidad socio-cultural de nuestra ciudad de tener lugares de intercambio y creación que relacionen la literatura con otras artes.

El primer trabajo llevado a cabo se ha denominado “Arlt en escena 2013: aprender actuando”. El mismo, coordinado en el área teatral por la profesora Verónica Borrajo, y en el área de literatura por la profesora Estefanía Rovera, contó con un

¹ Prof. en Letras. UNMDP. Actualmente cursa la especialización docente en Educación y TICs y la especialización docente en Literatura y Escritura. Desde 2014, forma parte del proyecto “Roberto Arlt en escena: literatura y teatro. Aprender actuando.”. Correo electrónico: roveraestefania@hotmail.com

número inicial de treinta y ocho inscriptos. En este sentido, toda expectativa fue superada. Lo que alguna vez proyectamos, ideamos, y soñamos como grupo de trabajo se vio superado por la realidad. Tal es así, que se conformó un ámbito donde se pudo ejercer el derecho a decir, a contar historias, a crear, a escribir, a leer y compartir experiencias personales, artísticas y emotivas. Esto ha generado la divulgación de lo producido en la Universidad Nacional de Mar del Plata en relación a la literatura y el teatro de manera pragmática y experimental. Pero fundamentalmente, se forjó un estrecho lazo entre la comunidad y la literatura. Especialmente, en cuanto coadyuvar la literatura arltiana y la puesta en escena de dicha escritura. La lectura, la creación y la producción de bienes artístico-culturales se pusieron en marcha.

El proyecto ha articulado perfectamente el plano académico nacional, el cultural municipal y la comuna marplatense en un rango etario entre los 18 y los 55 años, tanto de hombres como de mujeres. Toma y reelabora los conceptos teóricos disciplinares producidos en la Universidad, como el análisis crítico, para llevarlos a y resemantizarlos en la participación ciudadana. Al mismo tiempo, los conocimientos que han traído los asistentes al taller enriquecieron el trabajo comunitario y provocaron la generación de un nuevo conocimiento compartido. En este sentido, contamos con la presencia de empleados del área comercial, del área turística y del entretenimiento, técnico en electrónica, cantantes, y estudiantes de distintas carreras: Educación Física, Profesorado en Prácticas del Lenguaje y Lic. En Letras, Escenografía, Danza y estudiantes de la Escuela de Arte Dramático, Abogacía, etc. Todo esto ha enriquecido la producción teatral del montaje de la obra dramática de Roberto Arlt titulada *Trescientos Millones*, donde se han puesto en relación los nuevos conocimientos adquiridos sobre la producción literaria del escritor argentino, su ámbito cultural y los conocimientos previos de los talleristas. Se conformó así un verdadero espacio de promoción de la lectura, de la cultura nacional y del teatro independiente.

Merece una explicación aparte la elección que se propone en torno a la producción de Roberto Arlt: sus personajes y sus historias generan la empatía de todo tipo de lectores/espectadores; siendo un autor consagrado dentro de la tradición literaria de habla hispana, su obra dramática ha sido poco conocida y sin embargo fue

y es fundamental en los inicios del teatro independiente en la Argentina. Gracias a la lectura guiada, los talleristas han logrado apreciar y analizar producciones teatrales considerando sus elementos constitutivos y las variables temporales, espaciales y contextuales. Así como también, han conocido y aprendido a interpretar ciertos elementos formales propios del texto dramático, tales como la organización externa en actos, escenas y cuadros; como su organización interna en parlamento (diálogo, monólogo, aparte) y acotaciones escénicas o didascalías.

Entre la lectura crítica y el taller teatral, se profundizaron los rasgos particulares de cada asistente (explorando las posibilidades expresivas de la narración, del cuerpo y de la voz, ensayando la técnica de la improvisación, aproximándonos a la composición de un rol/personaje jugando dentro de una estructura dramática), así como se indagaron las posibilidades técnicas y/o roles profesionales para que cada uno encontrara su lugar.

El proyecto generó la apertura de un espacio de lectura y análisis literario, y producción teatral, sintiéndose los talleristas verdaderos actores, no sólo en el escenario, sino en la realidad socio-cultural de nuestra ciudad. Así como también reproductores de las prácticas culturales y literarias desarrolladas en el grupo, en tanto adquirieron modos de lectura desde un verdadero “ojo crítico” con la capacidad de llevar adelante emprendimientos teatrales y contando sus experiencias a sus vínculos más cercanos, generando un efecto multiplicador.

El entusiasmo generado y compartido en el grupo, motorizó la realización de la puesta en escena, la cual tuvo un impacto directo sobre el público asistente. El grupo se comprometió de tal forma con el proyecto que se reunió fuera del ámbito del taller para ensayar, producir, armar la escenografía, experimentar maquillaje y vestuario, etc. Llegada la fecha de presentación del resultado final del proyecto, la motivación y la búsqueda de seguridad y confianza, llevó a las directoras del proyecto a generar nuevos espacios, brindando tiempos y lugares personales para acompañar el cierre del proceso.

Durante los primeros meses las actividades abocadas a la promoción de la lectura y el análisis literario estuvieron sustentadas en actividades de lectura grupal, dirigida por la coordinadora del área. Siempre se ha hecho foco en el cruce

interdisciplinario entre literatura, actuación, dirección, producción e incluso musicalización del bien cultural teatral, considerando la contextualización socio-histórica de las obras y del autor. Se ha buscado utilizar las herramientas de la lectura crítica, entrenamiento propio de la carrera de Letras, y el enriquecimiento que provee las posibilidades de una puesta en escena teatral en la que convergen diferentes perspectivas y habilidades extra artísticas. En un camino de ida y vuelta, la experimentación creativa con el texto ha multiplicado las posibilidades de lectura del mismo.

Tal es así que se ha logrado obtener un volumen de lecturas considerables de la obra de Roberto Arlt, entre las que se incluyen: una selección de las *Aguafuertes porteñas*; una selección de las recientemente editadas *Aguafuertes Cariocas*; una selección de *El Juguete Rabioso* y las obras dramáticas: *La Isla Desierta*, *Prueba de Amor*, *La juerga de los Polichinelas*, y *Trescientos Millones*.

La selección de la obra final a representar, *Trescientos Millones*, ha permitido que los talleristas vivan –en muchas ocasiones– por primera vez, la experiencia de recorrer un escenario, reconocer la importancia de los elementos extra-artísticos que acompañan el proceso de montaje y producción (vestuario, luces, maquillaje, utilería) así como también conocer los camarines, la sala técnica, etc. En cuanto a lo literario, trabajar sobre un texto puntual durante un tiempo sostenido ha permitido discutir sobre los obstáculos, virtudes y dificultades que conllevan el proceso de puesta en escena: del texto al escenario; repensando así el espacio escénico, la acción dramática, las posibilidades y las limitaciones espacio-corporales, la relación entre conflicto – personaje, la relación entre personaje-texto, etc. Se comenzó a trabajar en la lectura y adaptación del texto dramático a partir de improvisaciones de escenas por parte de los asistentes, buscando adaptar el texto a partir de la acción, creatividad y naturaleza del grupo. El texto fue pulido y corregido por las coordinadoras del taller. Trabajando de forma global la producción de Arlt, se leyó comparativamente su obra literaria y teatral, generando materiales para la actuación.

Finalmente, el proyecto concluyó con la consolidación de una cooperativa de trabajo, en la que cada uno de los participantes se comprometió a realizar nuevos proyectos con el grupo de teatro independiente. El resultado es más que satisfactorio,

porque establece así una posible continuidad y perfeccionamiento en el trabajo de las dos disciplinas planteadas, además de que propone una nueva forma de trabajo artístico, en el que cada uno de sus miembros ha comenzado a percibir un punto de cada una de las funciones realizadas. Es decir, que han recibido una remuneración. Una nueva compañía de teatro independiente se sumó a la cartelera marplatense y mantiene su conformación original que ha vivenciado la experiencia del taller, pero también ha incorporado nuevos participantes desde distintas formas de trabajo: producción, escenografía, actuación, etc.

Debido a la buena convocatoria de dicho proyecto, se lograron llevar a adelante tres experiencias más: durante el año 2014, con motivo del centenario del nacimiento de Julio Cortázar, se realizó la puesta en escena de dos obras en su honor (*Instrucciones para ver una obra de teatro* y *Levógiro*); y durante el 2015 con el reciente fallecimiento de Elsa Bornemann se llevó a cabo la puesta en escena de *Entre mil grullas*, una creación dramática cooperativa que surge de la adaptación del cuento *Mil grullas* y su propia biografía. Tal es así que el grupo de trabajo ha creado y definitivamente, consolidado, un nexo entre la universidad y la comunidad extra universitaria, cuando muchas veces parecen ser dos realidades aisladas. Se comprendió a la literatura y al teatro como herramientas de cohesión social, en tanto han posibilitado constituir grupos que desarrollaron nuevas formas de comunicación, de creación, y de experimentación de la literatura. Se ha esperado que los espectadores, a través de la obra y de la experiencia de los talleristas, generen sus propias inquietudes y se acerquen a la literatura y al teatro; creemos que así se ha cumplido. Tanto como espectadores o como productores toda esta comunidad ha formado parte de una verdadera experiencia literaria. Una literatura que concebimos como social, fuera de los anaqueles empolvados. Una literatura que sale a la calle y demuestra su poder para metamorfosear la realidad. Estamos dispuestos a redoblar la apuesta y a seguir avanzando en este camino, que creemos, motiva al cambio y al bienestar socio-cultural.