

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.

- **1 - DE LA PROPUESTA**

1.1 – TÍTULO DEL CURSO

El teatro comunitario: arte y transformación social

1.2 – DOCENTE TITULAR

Edith Scher

1.3 – DOCENTE ADJUNTO

- **2 – ABSTRAC (describa la propuesta en 10 líneas)**

Este seminario recorre histórica y analíticamente el modo de construcción artística que, desde hace 40 años, lleva adelante el teatro comunitario argentino, una manera de ver la relación del teatro y la comunidad que creó escuela y que se extendió a otras artes. En estas clases se hablará de la actuación de vecinxs para vecinxs, de canto comunitario, de dramaturgia, escenografía y vestuario, gestión. Se hablará de las orquestas comunitarias que nacieron en el seno de estos grupos y de todos los espacios de arte comunitario que surgieron en este marco: títeres, danza, circo, etc. Un movimiento y una práctica que, sin dudas, generó una nueva conceptualización y que claramente ensancha el horizonte de la comunidad. Arte y transformación social, derecho a la ficción. Una práctica artística de vecinxs para vecinxs , una práctica que genera un buen vivir.

2.1 – DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN

Fundamentación

El teatro comunitario parte de la idea de que el arte es transformador, en tanto crea realidades nuevas, en este caso a partir de una construcción artística grupal. Parte, también, de la profunda convicción de que el arte, lejos de ser un instrumento accesorio de la vida, es una acción humana integral, contundente y transformadora del presente, que ensancha el horizonte de las personas. Por eso Matemurga tiene como propósito, desde agosto de 2002, generar un tipo de producción que es posible si cuenta con el aporte de todos sus integrantes. Esta práctica abarca lo teatral, así como también el canto coral, la plástica (para la realización de la escenografía y el vestuario) y la capacitación de sus integrantes en la ejecución de instrumentos musicales (tanto para la orquesta propiamente dicha como para los vecinos que tocan en vivo en las producciones teatrales) y la manipulación de títeres en sus diferentes técnicas. La propuesta fusiona elementos del sainete, la opereta, la zarzuela, la murga porteña, la uruguaya, el canto popular y otros géneros populares.

Los espectáculos se construyen aprovechando los saberes y características de los vecinos que integran el proyecto.

Desarrollo

Este curso se propone transmitir qué es el teatro comunitario argentino -una práctica que acaba de cumplir 40 años- y cuáles son sus derivaciones. Se propone, también, trabajar a fondo los conceptos de arte y transformación social, arte como derecho, arte por el buen vivir, y profundizar en los ejes de este movimiento, sus técnicas de trabajo y su anclaje en la memoria colectiva. También se propone pensar en qué consiste el punto de vista territorial, la identidad, la pertenencia, la intergeneracionalidad que habilita, la celebración. El curso reflexionará sobre el potencial transformador de la actuación, del canto y de la dramaturgia de vecinxs para vecinxs y planteará una cuestión medular: ¿el arte es herramienta o es transformador en sí mismo? También proporcionará un marco histórico y planteará una posible periodización de este movimiento, en su relación permanente relación con el contexto.

Durante el curso se deberá aprobar dos trabajos prácticos que requerirán haber visto al menos dos espectáculos de teatro comunitario y haber leído la bibliografía.

Para aprobar, quienes cursen deberán tener un coloquio con la docente.

Horarios posibles: lunes de 19 a 21; martes de 17 a 19 o de 19 a 21; miércoles de 9 a 11 o de 11 a 13. Podría haber otras posibilidades, en caso de que no fuera posible en estos horarios.

Será necesario contar, en algunas clases, con proyector.

2.2 – PROGRAMA

Programa del seminario El teatro comunitario: arte y transformación social

El movimiento de teatro comunitario y sus derivaciones

Ocho clases

Unidad 1

Qué es el teatro comunitario en la Argentina. Su carácter abierto e inclusivo. Historia, periodización. Referentes. Cómo se convoca. El barrio como lugar desde el cual se construye. Memoria identidad y celebración. El carácter épico del teatro comunitario. Qué es la Red de Teatro Comunitario. Vínculos con otras redes. Arte y transformación social. El derecho a la ficción. El arte como derecho. El concepto de buen vivir.

Unidad 2

La actuación de vecinxs para vecinxs. El juego como punto de partida. Diferentes tipos de juego. La creación de personajes. Los conflictos. Estrategias para la creación de una ficción comunitaria. La improvisación y sus resortes en los vecinxs.

Unidad 3

La creación de dramaturgia con aportes colectivos. Quién o quiénes escriben. La poetización del material colectivo.

Unidad 4

El canto comunitario. Su finalidad. La canción como síntesis y como el gran aglutinador del "nosotrxs". Estrategias para cantar. Escritura de canciones para los espectáculos. La canción como parte de la dramaturgia.

Unidad 5

La creación de la escenografía. La plástica en el teatro comunitario. La realización colectiva. El vestuario. Producción y realización.

Unidad 6

La gestión y la producción. Particularidades de la gestión y la producción comunitarias. Cómo generar recursos. Cómo organizar a tanta gente. La autogestión, la organización interna.

Unidad 7

La técnica. Iluminación y sonido en el teatro comunitario.

El crecimiento hacia otras áreas de arte comunitario: orquesta, danza, títeres, circo, etc.

Unidad 8

Hacia la creación de un espectáculo. Estrategias para unir todo el material.

Nota: son 8 clases. Si bien hay 8 unidades, no necesariamente cada unidad ocupa un encuentro. Alguna puede ocupar más tiempo y otra menos.

2.3–MODALIDAD DE DICTADO

PRESENCIAL

2.4– DURACIÓN

CARGA HORARIA	CANTIDAD DE CLASES
Dos horas semanales	8

2.5– BIBLIOGRAFÍA

Bidegain, Marcela. *Teatro Comunitario. Resistencia y transformación social*, Biblioteca de historia del teatro occidental, Buenos Aires, Atuel, 2010.

Berman Mónica, Durán Ana, Jaroslavsky Sonia. *Pasado y presente de un mundo posible. Del teatro independiente al comunitario*. Buenos Aires, Leviatán, 2014.

Proaño Gómez, Lola. *Teatro y estética comunitaria. Miradas desde la filosofía y la política*, Buenos Aires, Biblos, Colección Teatro del siglo, 2013.

Scher, Edith. *Teatro de vecinos. De la comunidad para la comunidad*, Colección Estudios Teatrales, Buenos Aires, Inteatro, 2011.

Zarranz, Luis. *Actores sociales. Teatro comunitario argentino. Experiencias, dramaturgia y guía*, Buenos Aires, La Vaca, 2015.

.UBA40[∞]
AÑOS DE
DEMOCRACIA

.UBA SOCIALES 35^{AÑOS}
Facultad de Ciencias Sociales

ENVIAR ESTE FORMULARIO EN ARCHIVO WORD A : cultura@sociales.uba.ar