

LIBERTABLAS libertablas@gmail.com

www.libertablas.org

PROYECCIÓN EDUCATIVA del espectáculo

Las mil y una noches de LIBERTABLAS

Y plan de trabajos pedagógicos en base al espectáculo.

¿Qué es LIBERTABLAS?

Libertablas es un grupo teatral de 40 años de trayectoria en el medio profesional argentino. Han abarcado desde los clásicos internacionales hasta el sainete, pero desde hace cinco años se han transformado sin duda en el grupo que más se acerca a la comunidad escolar. En el Teatro Cervantes, sus espectáculos “Gulliver”, “Las mil y una noches”, “Pinocho” y “Quijote”, lograron la muy positiva unión entre diversión, mensaje y aspectos posibles de ser trabajados en clase. Y por eso, la comunidad educativa respondió en forma masiva, concurriendo en forma orgánica a sus funciones para escuelas en un número hasta ese momento inédito. Muchísimos escolares en estos años han participado de una fiesta teatral que otorga la posibilidad del análisis pedagógico posterior desde distintos niveles de lectura según se trate de alumnos del nivel inicial o de secundarios. Actualmente tienen en cartel los espectáculos de gran porte: “Cuentos de la selva”. “Pinocho” y “Leyenda” y pequeños para ir a las escuelas: “David y Goliath”, “El árbol de las historias”, “Cuentos al derecho” y “Picardías de Juan, el zorro”

Las grandes producciones con interrelación de muñecos, actores, máscaras, ilustrando importantes textos que admiten múltiples significados y la belleza plástica y musical, permiten la posibilidad del disfrute pleno de niños desde el preescolar hasta la adolescencia e incluso, por supuesto, de los mismos docentes y acompañantes.

El teatro en la educación

Libertablas conserva una unión potente entre su acto teatral y el acto pedagógico. Su teatro no es “pedagogizante” pero enseña, como enseña el juego, como enseña la participación en la ceremonia teatral.

Sabemos y valoramos, a través de nuestra actividad en el área, la importancia que los docentes dan al teatro como acción formadora.

La asistencia al evento teatral es una ventana abierta a la experiencia creativa, es un momento de comunión único cuya vivencia puede disparar las más importantes reflexiones. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se trata de una experiencia FUNDAMENTAL para la formación de los niños. Experiencia de la que hoy carecen muchísimos niños.

Por eso es muy importante el Teatro creado para el ámbito escolar, pero que sea fundamentalmente TEATRO, utilizable pedagógicamente pero no “pedagógico”: sintético y compacto en el tiempo pero extendido en el espacio visual y sonoro, realizado por elencos de actores y titiriteros profesionales de vasta experiencia, pero también de enorme energía, que harán las veces de utileros, técnicos e intérpretes.

Los títeres (grandes y sorprendentes) aportarán un mundo reconocible, simbólico e imaginario, que les pertenece.

Desde hace 40 años LIBERTABLAS asiste en ese sentido a las escuelas, centralmente de Buenos Aires pero también del interior del país, HABIENDO SUPERADO LOS TRES MILLONES DE ESPECTADORES.

Las mil y una noches:

LIBERTABLAS estrenó, en el Teatro Cervantes, en 1997, una puesta de esta obra, que resultó, a la vez que posiblemente el éxito más grande de la historia del grupo (tanto en lo referente a la cantidad de público asistente en un año, como a las repercusiones de la crítica), su espectáculo de más

corta duración, ya que en el mismo año que brilló, se extinguió, dando paso a PINOCHO, el siguiente espectáculo de la era Cervantes. En un grupo como LIBERTABLAS cuyos clásicos, como LEYENDA, PINOCHO o CUENTOS DE LA SELVA, llevan en su repertorio diez años como mínimo, es notable que aquella experiencia haya sido tan efímera. Es este uno de los puntos que nos lleva a tomar nuevamente ese material, reescribiéndolo y rediseñando completamente la puesta en escena, para abordar otra vez una historia que se aloja en una de las temáticas más caras a nuestro imaginario: la manera en que la ficción, que puede ser tan compleja y llena de ramificaciones como la realidad misma, puede hundir sus raíces en esa realidad para modificarla y transformarla.

La puesta en escena se basa en esa misma concepción, con la utilización de teatro dentro del teatro, y de técnicas titiriteras que, con el uso de la manipulación a la vista, grafican claramente esa realidad dentro de otra realidad. De esa manera actores manipulan objetos y estos, a su vez, proyectan sombras que, finalmente, sirven de herramientas para ejecutar las relaciones de los personajes y las situaciones que llevan adelante las historias y recorren los sinuosos caminos de los arabescos ornamentales. Esta estética domina también los aspectos plásticos y musicales de la puesta, ambos muy importantes. El diseño de los objetos y vestuarios, que muchas veces incluyen transformaciones o descubrimientos, muestran de qué manera una realidad puede esconder otra o, mejor dicho, cómo la primera vista de las cosas no siempre es la definitiva y profunda.

Esas técnicas titiriteras varían desde el micromundo de las sombras chinescas, hasta grúas con genios voladores o el uso de tecnologías novedosas. Pero todas sustentadas en la interpretación actoral como punto de partida.

Una producción de gran volumen y costo, pero nunca superflua o epidérmica. Dedicada centralmente al universo infantil, pero nunca cediendo a una concepción estereotipada y simplista de ese mismo universo.

SINOPSIS DE LA OBRA Y PUESTA

“Las mil y una noches” es una muy famosa recopilación de cuentos anónimos de muy diversa procedencia, enmarcados en un ambiente de medio oriente, lejano y misterioso, escritos en lengua árabe, que fue furor en la Europa del siglo XVIII, y que hizo célebres hasta el día de hoy infinidad de historias transformadas en clásicos, tanto infantiles como para todo público. Aladino (que ha perdido su última vocal y duplicado una consonante en la versión cinematográfica de Disney “Aladdin”), Simbad, Alí Babá y tantos otros, han seguido curiosamente el mismo derrotero de las narraciones consideradas hoy material dedicado a los niños, que originalmente nunca fueron pensados a ese fin (como Gulliver de Swift o tantos cuentos de Hadas). Su carga de magia, inventiva, intriga y fantasía los hizo ideales para ese público, aunque conservan la capacidad de atracción para todas las edades. Esta versión intenta rescatar la barroca estructura del original, en la que una narración sirve de marco e introducción a otra, y así sucesivamente.

“Cuentos y cuentos, dentro de cuentos, bajo otro cuento se esconde un cuento” dice la canción central. Así, el relato en el que el rey Shariyar condena a muerte a todas las mujeres del reino, pero se encuentra con Sherezade, que lo impide a fuerza de imaginación, contándole mil historias de modo tal que la propia intriga de la trama hace imposible que el oyente cumpla con su objetivo, sirve de marco a otras narraciones de aventura y misterio que, muchas veces, también guardan en su interior nuevos cuentos. “Aladino y la lámpara maravillosa”, “Simbad, el marino” y “El elefante mecánico”, sirven de pretexto para que la ficción, que desarrolla metáforas de la vida y también de las relaciones amorosas y de la forma de ser de las mujeres (que Shariyar ve en forma tan equivocada), sirva de cura y redención al frustrado femicida, que observa finalmente su tremendo error y ofrece su vida a Sherezade. A su vez, todo este cúmulo de cuentos forma parte de un libro que es leído hoy por un desprevenido protagonista, cuya realidad también se ve afectada.

Plan de trabajo:

1- Leer el siguiente fragmento del cuento original “Aladino y la lámpara maravillosa” y luego responder:

Un día entre los días, estando Aladino en medio de la plaza que había a la entrada de los zocos del barrio, sin ocuparse más que de jugar con los pillastres y vagabundos de su especie, acertó a pasar por allí un derviche maghrebín que se detuvo mirando a los muchachos obstinadamente. Y acabó por posar en Aladino sus miradas y por observarle de una manera bastante singular y con una atención muy particular, sin ocuparse ya de los otros niños camaradas suyos. Y con aquellas señas, se acercó a Aladino sonriendo, consiguió atraerle a una esquina, y le dijo: “¡Oh hijo mio! ¿no eres Aladino, el hijo del honrado sastre?” Y Aladino contestó: “Sí soy Aladino. ¡En cuanto a mi padre, hace mucho tiempo que ha muerto!” Al oír estas palabras, el derviche maghrebín se colgó del cuello de Aladino, y lo tomó en brazos, y estuvo mucho tiempo besándole en las mejillas, llorando ante él en el límite de la emoción. Y Aladino, extremadamente sorprendido, le preguntó.. “¿A qué obedecen tus lágrimas, señor? ¿Y de qué conocías a mi difunto padre? Y contestó el maghrebín, con una voz muy triste y entrecortada: “¡Ah hijo mío! ¿cómo no voy a verter lágrimas de duelo y de dolor, si soy tu tío, y acabas de revelarme de una manera tan inesperada la muerte de tu difunto padre, mi pobre hermano? ¡Oh hijo mío! ¡has de saber, en efecto, que llego a este país después de abandonar mi patria y afrontar los peligros de un largo viaje, únicamente con la halagüeña esperanza de volver a ver a tu padre y disfrutar con él la alegría del regreso y de la reunión!

Luego el maghrebín, sacó de su cinturón diez dinares de oro y se los puso en la mano a Aladino, preguntándole: “¡Oh hijo mío! ¿dónde habita tu madre, la mujer de mi hermano?” Y Aladino, completamente conquistado por la generosidad y la cara sonriente del maghrebín, lo cogió de la mano, le condujo al extremo de la plaza y le mostró con el dedo el camino de su casa, diciendo: “¡Allí vive!- Y el maghrebín le dijo: “Estos diez dinares que te doy ¡oh hijo mío! se los entregarás a la esposa de mi difunto hermano, transmitiéndole mis zalemas. ¡y le anunciarás que tu tío acaba de llegar de viaje, tras larga ausencia en el extranjero, y que espera, si Alah quiere, poder presentarse en la casa mañana para formular por sí mismo los deseos a la esposa de su hermano y ver los lugares donde pasó su vida el difunto y visitar su tumba!”

Cuando Aladino oyó estas palabras del maghrebín, quiso inmediatamente complacerle, y después de besarle la mano se apresuró a correr con alegría a su casa, a la cual llegó, al contrario que de costumbre, a una hora que no era la de comer, y exclamó al entrar: “¡Oh madre mía! ¡vengo a anunciarte que, tras larga ausencia en el extranjero, acaba de llegar de su viaje mi tío, y te transmite sus zalemas!” Y contestó la madre de Aladino, muy asombrada de aquel lenguaje insólito y de aquella entrada inesperada: “¡Cualquiera diría, hijo mío, que quieres burlarte de tu madre! Porque, ¿quién es ese tío de que me hablas? ¿Y de dónde y desde cuándo tienes un tío que esté vivo todavía?” Y dijo Aladino: “Cómo puedes decir ¡oh madre mía! que no tengo tío ni pariente que esté vivo aún, si el hombre en cuestión es hermano de mi difunto padre? ¡Y la prueba está en que me estrechó contra su pecho y me besó llorando y me

encargó que viniera a darte la noticia y a ponerte al corriente!” Y dijo la madre de Aladino: “Sí, hijo mío, ya sé que tenías un tío; pero hace largos años que murió. ¡Y no supe que desde entonces tuvieras nunca otro tío!”

- a- De los personajes: ¿Qué personajes están presentados en el original y qué cambios han tenido en la adaptación para el espectáculo. (Aladino, su madre y su “tío”, que en la versión de LIBERTABLAS se transforma en una “tía”)
- b- Del episodio: “Aladino y la lámpara maravillosa” es uno de los relatos más adaptados de la historia de la literatura. Encontrar otras “versiones” y compararlas.
- c- Del espectáculo: ¿Qué similitudes encuentran entre el fragmento del cuento antes transcrito y ese momento en el espectáculo? (La forma de relación de madre e hijo, el tipo de engaño que trama el mago haciéndose pasar por “tío”)

2- En relación a la obra teatral:

Se trata de la “adaptación” de los cuentos clásicos. Es decir que se ha puesto en forma teatral un texto pensado originalmente en forma narrativa.

- ¿Qué significa “adaptar”?

- En cada cuento: ¿Qué diferencias encuentran entre el original y su adaptación teatral?

El espectáculo fue planteado en forma de un “musical”, es decir que contiene canciones que enriquecen o explican la trama.

Analizar el contenido de la siguiente canción en relación con la historia:

CANCIÓN INICIAL

(LAS ALMOHADAS Y SÁBANAS COBRAN VIDA. CANTAN Y BAILAN)

Voy a contarte un hermoso cuento,

uno de magia, uno de misterio,

uno increíble, tal como un sueño,

pero que diga lo que yo siento.

Cuando era niña y oía un cuento,
siempre soñaba con ser mayor,
para vivir esas aventuras
y sumergirme en todo ese amor.

Cuentos y cuentos
dentro de cuentos,
bajo otro cuento
se esconde un cuento.

Una historia, un simple relato,
un viejo cuento, una fantasía,
puede abrir las puertas cerradas,
puede cambiarnos toda la vida.

Cuentos y cuentos
dentro de cuentos,
bajo otro cuento
se esconde un cuento.

3- En Relación al espectáculo

La “puesta en escena” es la forma de llevar el *texto teatral* hasta la categoría de *espectáculo*. Tiene, como elementos constitutivos: El trabajo de los actores (en este caso también titiriteros) y su movimiento en el espacio, además del aporte de otras artes: música, plástica. (Entre paréntesis se consigna un inicio de cada respuesta)

a- ¿Qué lenguaje simbólico-escénico se ha utilizado para marcar la diferencia entre actores y títeres? (*Los seres humanos son actores y los animales o seres mágicos, son títeres.*)

b- ¿Qué recurso se utiliza para corporizar el relato de “Simbad, el marino”? (*Teatro de sombras, siluetas proyectadas en una pantalla como sombras, por una luz.*)

c- Teniendo en cuenta que los pasos que suelen seguir los críticos de diarios y revistas son: - Poner al lector en conocimiento del autor y sus circunstancias- Analizar el resultado general del espectáculo – Analizar el trabajo de los actores. – Analizar el trabajo del director y escenografía – Recomendar o no su visión.

Redactar una “crítica” del espectáculo. (Como ejemplo se muestra la crítica de Mónica Berman en “La Nación”:)

[LA NACION](#) | [ESPECTÁCULOS](#) | [VACACIONES DE INVIERNO 2018](#)

Las mil y una noches: belleza y creatividad en una antología de cuentos

Por: [Mónica Berman](#)

Actores y títeres, en un resultado grandioso

Las mil y una noches / Intérpretes: Mónica Felippa, Julieta Rivera López, Mimí Rodríguez, Marina Svartzman, Matías Carnaghi, Juan Castillo, Diego Ferrari, Jorge Sánchez / **Diseño de títeres, vestuario y escenografía:** Alejandro Mateo / **Coreografía:** Marina Svartzman / **Música original y orquestación:** Daniel García / **Asistente de dirección:** Andrés Manzoco / **Puesta en escena y texto:** Luis Rivera López / **Producción:** Libertablas, cooperativa de trabajo / **Producción ejecutiva general:** Sergio Rower / **Dirección general:** Gustavo Manzanal, Luis Rivera López / **Sala:** Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444 / **Funciones:** martes a domingos, a las 15 / **Duración:** 70 minutos / **Nuestra opinión:** muy buena

¿Cuántas veces puede contarse una misma historia? ¿Cuál es la capacidad que hay que tener para pensarla con la perspectiva de los tiempos que corren? Libertablas tiene 40 años, hace 20 puso en escena una versión de *Las mil y una noches*. Trabajar sobre el mismo imaginario, sin duda, es el doble de difícil. Porque supone desdecir algo de lo que se dijo para poder hablar de nuevo. Asumieron el desafío y les fue magníficamente bien.

Cuentos dentro de cuentos, esa es la consigna; por lo tanto, el relato estará enmarcado. Una ciudad con su ritmo vertiginoso hace que una muchacha olvide un viejo libro que alguien recogerá y se pondrá a leer.

Hay dos rasgos que recorren toda la propuesta, la impronta de lo artesanal y el cruce entre la ficción y lo "real". Y ambas cuestiones están emparentadas. La puerta que se abre de un universo a otro/s es sencilla de cruzar: paneles que se voltean, ropa que se pone y que se quita, prendas de vestir exclusivas para la cabeza, elementos centrales para mutar de un personaje a otro, en un gesto evidente y simple de

manifestación del cambio. Los espectadores son testigos de las transformaciones, perciben el armado y el desarmado. Y esto sostiene la serie de los relatos que se enmarcan. La huella de lo artesanal en los materiales convive armoniosamente con las modificaciones constantes. Esto que es del orden de los recursos escénicos se articula con una propuesta de lo que se plantea: lo existente puede modificarse. Y así como se modifican los lugares y los protagonistas, también se modifican las ideas: "La ciencia no es una cosa para mujeres", hubiera dicho aquel rey, pero las leyes antiguas pueden modificarse. No es necesario recordar lo que hace Sherezade para entretener al sultán y salvarse (y salvar a las demás mujeres) de la muerte prometida. Pero en escena esto se hace todavía más potente. En uno de los cuentos se desviste el mecanismo, la escenografía se muestra como tal, los titiriteros surgen atrás de los títeres y se protesta por la interrupción.

Es una fiesta asistir a un espectáculo para niños en que se los respeta como espectadores, se confía en ellos, se puede articular un sistema entre lo que se cuenta y cómo se lo cuenta, sin explicaciones ociosas que los trate de ingenuos. Y no es la apuesta supertecnológica que suele imaginarse que impresiona a los chicos, pero la cueva de Aladín y el elefante mecánico son dos producciones de antología, entre otros bellísimos diseños del maestro Alejandro Mateo.

Con humor, con unos títeres preciosos y bien manipulados, con mucha inteligencia en la construcción de la puesta, en todos los sentidos posibles, a cargo de Gustavo Manzanal y Luis Rivera López, Libertablas demuestra que se puede crecer siempre y junto con sus espectadores, haciendo honor a lo mejor de los tiempos que corren.

d- ¿Quiénes son los personajes que abren y cierran la obra?
Analizar el contenido de la siguiente escena:

ABDUL:

- (EN SU ALFOMBRA VOLADORA) Alá, alhajas, almohadas, alcohol, zanahoria, alahambrada. Allabalabala...

HOMBRE:

- ¿Perdón?

ABDUL:

- Un servidor se presenta y se ofrece a prometer sueños y cuentos. Mi nombre es Abdul al Jaddir, contador oficial de historias dentro de historias, aunque Alá es el más sabio.

HOMBRE:

- Pero... no puede ser... usted parece salido de...

ABDUL:

- ¡Exactamente! Esta es una edición antigua, pero no tanto como su contenido. Antiguo y hermoso.

HOMBRE:

- Pero... ¿usted es real?

ABDUL:

- Te sorprendería la poca diferencia que puede haber entre lo real y lo fantástico... aunque Alá es el más grande.

HOMBRE:

- Pero Abdul: esta ciudad es real, este banco es bien real, en cambio estas páginas... solo son letras...

ABDUL:

- Letras, letras... palabras escritas que contienen olores... paisajes... mil y una noches de fantasía. Mil y una noches que contienen mil y una estrellas lejanas... y en cada estrella un cuento. ¡Mmmm! Veo que estás solo... hay alguna... (PÍCARO) ¿mujer?

HOMBRE:

- ¿Eh? ¿Mujeres? ¡Ni me hable de mujeres!

ABDUL:

- Malo... muy malo... Estás tan solo como el rey del que habla este libro... (ENTRA EL GRAN VISIR Y UNA CAMA MAJESTUOSA.) Su nombre era Shariyar, y su reino era el más maravilloso, su corte, la más lujosa, pero él era el hombre más solo. Su ministro, el gran visir, era un hombre bueno y piadoso, que intentaba poner felicidad en la vida desolada de su rey... (EL GRAN VISIR VA VISTIENDO AL HOMBRE COMO SHARIYAR) Tantos eran sus desengaños amorosos, y tanto era el resentimiento contra las mujeres que acumulaba en su corazón que había tomado la terrible decisión de conocer cada noche una doncella y luego, por la mañana, para no sufrir un nuevo dolor... ¡Condenarla a muerte!

HOMBRE:

- ¡Uh! A mí tampoco me va muy bien con las mujeres, pero eso me parece demasiado...

ABDUL:

- ¡Tal como lo oís! Y así lo hubiera hecho, dando rienda suelta a su odio, de no ser por una muchacha que le recordó el poder del amor... su nombre... ¡Sherezade!

4- Analizar la ficha técnica que se transcribe a continuación y sacar conclusiones. (Actores que hacen cada personaje, actividad de los rubros técnicos, análisis de los roles en un espectáculo teatral)

FICHA TÉCNICA DE "LAS MIL Y UNA NOCHES"

Actores-titiriteros:

Mónica Felippa: *reina de Persia*

Mimí Rodríguez: *bailarinas, cortesanos, soldados, mamá de Aladino*

Marina Svartzman: *bailarinas, cortesanos, soldados, maga*

Julieta Rivera López: *Sherezade, bailarinas, princesa*

Mathías Carnaghi: *hombre, Shariyar, rey de Persia, Simbad el marino, Aladino*

Juan Castillo: *Abdul, bailarinas, elefante, amigo de Aladino, Oma el genio*

Diego Ferrari: *Abdul, bailarinas, elefante, amigo de Aladino, Ají el geniecito*

Jorge Sánchez: *gran visir, Gunhar, Simbad el cargador, palanquín*

Diseño de escenografía, títeres y vestuario: **Alejandro Mateo**

Realización de títeres y escenografía: **Taller de Libertablas (Andrés Manzoco, Diego Ferrari, Juan Castillo, Alberto Rivero), Marcelo Fernández, Manuela Mateo**

Realización de vestuario: **Mónica Navarro y "Alfiler de gancho"**

Fotografías: **Lucía Rivera López**

Diseño gráfico: **Mathías Carnaghi**

Prensa: **Varas Otero comunicaciones**

Coreografía: **Marina Svartzman**

Música original y orquestación: **Daniel García**

Asistente de escenario: **Alberto Rivero**

Asistente de dirección: **Andrés Manzoco**

Puesta en escena y texto: **Luis Rivera López**

Producción: **Libertablas, cooperativa de trabajo Ltda.**

Producción ejecutiva general: **Sergio Rower**

Dirección general: **Gustavo Manzanal y Luis Rivera López**