

LIBERTABLAS

Sergio Rower: 15 4 4224449 rower@ar.inter.net, rowersergio@hotmail.com

Luis Rivera López: 4982-9306 rivalal@sinectis.com.ar

www.libertablas.com.ar

PROYECCIÓN EDUCATIVA de

Pinocho, dando alma a la materia

de LIBERTABLAS y *plan de trabajos pedagógicos en base al espectáculo.*

¿Qué es LIBERTABLAS?

Libertablas es un grupo teatral de 31 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”, “Quijote”, y luego “Leyenda” y “Cuentos de la selva”, estrenados en el Paseo La Plaza, 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.

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: 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 (de los más variados tamaños y de sorprendentes técnicas) aportarán un mundo reconocible, simbólico e imaginario, que les pertenece.

Desde hace más de 10 años LIBERTABLAS asiste en ese sentido a las escuelas, centralmente de Buenos Aires pero también del interior del país, HABIENDO SUPERADO EL MILLÓN DE ESPECTADORES.

El autor:

Collodi, Carlo (1826-1890)

Escritor italiano. Carlo Collodi, con verdadero nombre Carlo Lorenzini, nace en Florencia el 24 de noviembre 1826. Empieza como periodista y crea dos nuevos periódicos humorísticos de corta duración: "Il Lampione" y "La Scarramaccia". En 1859, se recluta para la lucha hacia la Independencia Italiana y escribe opúsculos reclamando la unión de la Toscana y Piamonte, firmando bajo el seudónimo de Collodi.

Collodi vuelve a sus actividades como periodista y en su tiempo libre empieza a dedicarse a escribir comedias y novelas. Desde 1875, escribe para los niños, adaptando cuentos tradicionales y redactando algunos libros educativos que incrementaron su fama. Animado por el éxito obtenido, Collodi se dedicará de lleno en la literatura didáctica publicando textos. En 1880, Fernando Martini que dirige un periódico "Il Giornale per bambini" solicita a Collodi un cuento en episodios. Este comienza a escribir el cuento sobre "Pinocho" desde julio de 1881 a enero 1883. De hecho, "Pinocho" acabará siendo un personaje universal.

Intentará escribir más tarde otros cuentos pero sin volver a conseguir ese éxito ni tampoco su perfección.

Muere en Florencia, su ciudad natal el 26 de agosto de 1890.

Pinocho:

Se trata de una adaptación muy libre y novedosa pero respetuosa en lo esencial de la clásica novela de Collodi que ostenta el curioso honor de ser (luego de la Biblia y el Quijote) el tercer libro más editado del mundo.

Narra la historia del muñeco de madera que cobra vida gracias al trabajo y al amor del carpintero Gepetto.

Tragafuego es el titiritero comerciante e insensible que juega de antagonista de Gepetto, el artista desinteresado y apasionado.

Pinocho sale a recorrer el mundo en el que se encuentra con los aspectos bondadosos (hada azul), o malvados (Zorra y Gato, País de los cazabobos) del alma humana.. Es un espectáculo de teatro dentro del teatro y títeres dentro de los títeres, en el que actores y muñecos se relacionan y multiplican en formas y tamaños para releer algunos pasajes famosísimos del original, y también otros sumamente desconocidos.

En la puesta de LIBERTABLAS, el célebre muñeco se entremezcla con títeres que parecen actores y con actores que parecen títeres, desplegando sus aventuras en el marco de una gran producción que no desdeña el suspenso y la comicidad, pero hace pié en la emoción y la profundidad como elementos fundamentales de comunicación.

La creación artística y específicamente titiritera, la importancia del estudio, el crecimiento, la diferencia entre la verdad y la mentira, la crítica a la idea de que el dinero es fuente de toda felicidad, y muchos otros, son los clásicos temas que aborda esta historia.

Y los títeres son los protagonistas. Los muñecos se acercan a nuestro humano universo, y al muñeco Pinocho le toca descubrir que no todas las personas son tan personas, ni todos los títeres serán siempre títeres.

Como todo clásico (y es éste un clásico infantil), “Pinocho” ofrece múltiples lecturas. Hemos elegido la que más nos acerca a él: la del actor, la del titiritero. La de todos los que, desafiando un mundo hostil e indescifrable, infundimos con un tesón casi absurdo, nuestra propia alma a la materia, creando un personaje ajeno, y así, dando formas a la fantasía, nos sentimos dueños de ese momento en el que la magia sucede, fruto del trabajo, y somos, por un rato, Gepetto.

Plan de trabajo:

- a- De los personajes: Protagonistas son los personajes más importantes alrededor de los cuales se desarrolla la trama central ¿Cuáles son los personajes protagonistas de la obra? Caracterizarlos con sus principales cualidades. Repartir estos roles entre distintos alumnos e improvisar un diálogo breve.
- b- De la estructura: Se trata de una novela de episodios, ya que en cada capítulo se narra una aventura del protagonista. Enumerar los episodios volcados en la obra. Buscar en el original algún episodio que no forme parte de la adaptación teatral que presenciaron. Hacer una breve representación de este episodio.
- c- De la adaptación: ¿Por qué creen que el personaje de Tragafuego, que en el original está presente en un solo episodio, fue transformado en el antagonista (el opuesto al protagonista) durante toda la historia. La idea de unidad teatral.
- d- De la obra teatral: Leer el siguiente fragmento de la adaptación y verificar de qué manera esta escena presenta a los tres protagonistas.

GEPETTO:

- Muy bien... Este tronco es justo lo que necesitaba para hacer leña y no pasar frío esta noche... Dicen que va a nevar (LEVANTA EL HACHA)

TRONCO:

- No me pegues muy fuerte...

GEPETTO:

- (SE DETIENE. MIRA PARA TODOS LADOS. BUSCA DETRÁS DE LA MESA.) ¡Bah! Se ve que yo me imaginé esa vocecita. (VUELVE A LEVANTAR EL HACHA)

TRONCO:

- Ojalá me hagas cosquillas! (GEPETTO SE DETIENE Y MIRA EL TRONCO. LO GOLPEA. LE APOYA EL OÍDO. SE ALEJA MUY ASUSTADO.)

GEPETTO:

- No puede ser...

TRONCO:

- No quiero ser leña para el fuego...

GEPETTO:

- Eh? Ah! ¡Mirá vos! Un pedazo de madera quiere decidir su destino... Si yo, que soy una persona, hubiera podido decidir mi destino, no hubiera elegido estar aquí, sin trabajo, con hambre y frío. Y solo. Así que... (UN ESCALOFRÍO) esta noche va a helar, y necesito calentarme... (SE DETIENE. SE RÍE PARA SÍ.) Bueno. No voy a discutir con un tronco de pino...

SRA DE AZUL:

- Justo en ese momento, escuchó desde afuera. (SE ESCUCHA AFUERA MÚSICA DE CIRCO.)

GEPETTO:

- ¿Y esa música?

SRA DE AZUL:

- Vinieron a su memoria viejos tiempos...

GEPETTO:

- (MIRA POR LA VENTANA) Es el titiritero... Maese Tragafuego, que va a hacer su función... Claro, estuvo anunciándose en la plaza... ¿Sabés, tronco de pino? Yo también fui titiritero. Sí. Tomaba un pedazo de madera como vos y lo hacía vivir. Ese era mi trabajo. A ver si todavía tengo por aquí el diseño...(ABRE UN CAJÓN Y SACA UN DIBUJO QUE REPRESENTA UN MUÑECO. A PINOCHO.) Si... claro. Este muñeco... nunca pude hacerlo... (SE TERMINA LA MÚSICA AFUERA) Y bueno... Pero eso ya pasó. (APARTA EL DIBUJO) Ahora tengo que pensar en la nieve... la noche... el frío. Entonces... (VA A PEGAR UN GOLPE CON SU MARTILLO)

TRONCO:

- Pero yo no quiero ser leña. Yo quiero ser una persona de verdad.

GEPETTO:

- (SE DETIENE Y RÍE) Otra vez... Qué madera más cabeza dura.

SRA. DE AZUL:

- Entonces Gepetto tomó una muy importante decisión.

GEPETTO:

- ¡Y bueno! ¡Sí señor! Pasé frío tantas noches...que una más... qué importa. ¡Eso es! ¡Nada de leña! Con este tronco de Pino... ¡voy a hacer este muñeco! (COLOCA EL DIBUJO CON UNA CHINCHE EN UNA PIZARRA) ¡Va a ser un muñeco maravilloso! Va a bailar, a dar saltos mortales, va a ser un buen espadachín. Con él voy a dar la vuelta al mundo y a ganarme un trozo de pan y un vaso de vino. Y si, pedazo de pino... Pedazo de Pino...De pino... ¡vas a ser PINOCHO! (Y COMIENZA A TRABAJAR CON PASIÓN CONSTRUYENDO A PINOCHO)

.....

d) Del espectáculo: La obra fue planteada en forma de un “musical”, es decir que contiene canciones que enriquecen o explican la trama. Analizar el contenido de la siguiente canción:

Vengan, acérquense señores,
a nuestro retablo.
Aquí sucederá ante todos,
un nuevo milagro:
muchos corazones que quieren
vivir un instante
suave, profundo y potente,
infinito, impactante.

Mire que bueno es el teatro:
un tierno milagro,
un gran acuerdo sin palabras,
un beso sin labios.
Venga y abra sus sentidos
a nuestro escenario,
para vivir despierto un sueño:
se llama Teatro.

ESTRIBILLO

Mire qué buenos actores
somos los titiriteros
pues sabemos el oficio
más noble del mundo entero:
Damos alma a la materia,
formas a la fantasía,

y de la rama más seca,
hacemos brotar la vida.

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.

a- Quién es el titiritero que manipula a Pinocho (*Un ayudante del hada azul, representa a la fantasía*) y en quién se transforma al final (*es quien representa a Pinocho humano*)

b- ¿Qué técnica muy clásica de títeres utiliza el titiritero Tragafuego durante su función? (*Títeres clásicos de guante o de cachiporra, también llamados “guignol” con mucha participación del público*)

c- Leer los siguientes comentarios críticos que se hicieron del espectáculo. ¿Están de acuerdo? Redactar una “crítica” del espectáculo.

“UNA ADAPTACIÓN CON PUESTA IMPECABLE” (Ruth Mel , La Nación, 13-5)

MUY BUENO.

(...) la versión se independiza de los estereotipos lo que se traduce en mayor vuelo poético y unidad narrativa. (...) se trata de un trabajo impecable, de impacto visual, buen ritmo y movimiento.(...) la emoción y entrega se transmiten a la platea.

“SER O NO SER ESE ES EL DILEMA” (Nora Lía Sormaní, El Cronista, 19-3)

MUY BUENO

(...) Con Pinocho.. Libertablas ofrece su espectáculo más ambicioso y completo. (...) apuesta cada vez más fuerte a enriquecer creativamente la concepción escénica de sus espectáculos. (...) Muy buenos trabajos del elenco y excelente diseño(...)

“PINOCHO”

(MUY BUENA) (Luis Mazas, Veintidós. 1-5)

(...) Libertablas (...) recrea un imaginario en clave eminentemente teatral. Esto es lo que se goza en el Teatro: una atractiva y bien condimentada aventura (...) juegos de malabar e ilusionismo (...) imaginación desatada (...) excelente efecto de teatro dentro del teatro (...) excelente ritmo y la música se integra como un elemento insustituible.