

Profesora Gabriela Lerga

Propuestas educativas que impulsaron la actividad teatral en San Juan

1- LO SOCIAL Y LO TEATRAL EN SAN JUAN.

Se pueden marcar dos momentos importantes en los cuales creció la actividad teatral en la ciudad de San Juan. Fueron dos propuestas pedagógicas: una influyó en la década del '60 y la otra durante los '90. Estas propuestas produjeron cambios en cuanto a la producción, distribución y consumo de lo teatral, en la provincia.

La relación que un creador sostiene con su obra y su público, se encuentra afectada por el sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza el acto creador. Para Bourdieu, *"todo individuo, lo quiera o no, lo admita o no, es y se sabe colocado en un sistema de reglas que permiten calificar y jerarquizar su comportamiento."*¹ Así, se desarrolla la competencia por la legitimidad cultural, la cual implica obtener un determinado reconocimiento. La educación sistemática supone un grado de legitimación, no el único, pero sí importante, en nuestra sociedad occidental.

Juan Acha afirma que *"la producción y el consumo de lo artístico demandan una educación especial."*² Se necesitan espacios que suministren elementos de juicio y de crítica para aquellos que deseen especializarse, y optar, por el conocimiento de lo estético.

Las dos propuestas pedagógicas teatrales, que se presentarán a continuación, lograron, en San Juan, aumentar la producción artística como producción especializada; transformaron la relación creador - público, basada en la capacitación y especialización; y originaron un respaldo institucional a la actividad teatral.

2- LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

2.1- Desde el Gobierno...

El folleto - reseña editado por la Dirección General de Cultura de la provincia, presenta la labor desarrollada durante el año 1959, bajo la responsabilidad de Rufino Martínez. En este se hace alusión a la creación de la Escuela Experimental del Títere; las tareas emprendidas por la Agrupación Coral Sanjuanina y la Escuela Infantil de Orientación Artística, con docentes especializados en distintas disciplinas del arte. La pinacoteca provincial aumenta sus museos, tanto en la ciudad

como en los departamentos. Se inaugura un Taller Libre de Artes Plásticas con el objetivo de impulsar una pintura argentina y netamente regional. Y, dentro de las diversas propuestas creadoras, también se encuentra el desarrollo de la actividad teatral.

Como se puede deducir, en este momento histórico, en San Juan, se produce un verdadero resurgimiento de las facultades artísticas con notables perspectivas para la sociedad toda. Los ciudadanos participaron activamente de éstas propuestas culturales.

2-1-1. La Escuela de Arte Dramático

La Escuela de Arte Dramático, dependiente de la Dirección General de Cultura de la provincia de San Juan, fue creada el 5 de marzo de 1959.

A la provincia llegan dos distinguidos profesores de la Capital Federal, quienes dan forma y cuerpo a la Escuela de Teatro. Ellos son Adelaida Hernández de Castagnino y Juan Carlos Passaro, los cuales fundan y son profesores del establecimiento durante un año. La formación actoral de los alumnos se completa con materias teóricas que dictan calificados profesores del medio sanjuanino, brindando al estudiante una educación integral. La asistencia de los interesados en cursar la Escuela de Teatro debe ser regular en todas las disciplinas de la carrera.³ La ciudad asiste al inusitado espectáculo de ver, en el primer año de trabajo de la Escuela de Arte Dramático, varias representaciones del teatro clásico. Se presentaron, dentro de los festejos de la Semana de Mayo, con el primer acto de *La más fuerte* de Strindberg, y de *Donde hubo fuego* de José González Castillo y fragmentos de *Bodas de sangre* de Federico García Lorca. Luego, organizaron un ciclo de teatro con obras del Programa de Estudios de la Escuela. Representaron a Alvarez Quintero, Lope de Vega, Cervantes, entre otros. Todos estos trabajos contaban con la reconocida dirección de Adelaida de Castagnino.⁴

La aceptación de la actividad teatral por parte del público fue un gran éxito. La prensa también se hizo eco del desarrollo cultural. Periodistas del **Diario de Cuyo** y **Tribuna** presentaron en sus páginas elogiosas crónicas, las cuales reconocían e incentivaban la difusión de ideas y sentimientos desde la escena.

La Escuela de Arte Dramático formaba parte del I.S.A. (Instituto Superior de Arte). A fines de 1959, el mencionado Instituto se transformó en la Universidad Provincial Domingo Faustino

Sarmiento. Lamentablemente, la Escuela funcionó hasta principios de 1962, sólo finalizando un ciclo de estudios. Fue cerrada por falta de presupuesto y por problemas políticos internos de la Dirección de Cultura de la Provincia.

2-1-2. Repercusiones en la década del '60

Los cursos de la Escuela de Arte Dramático fueron un lugar de encuentro y un punto de partida para el desarrollo teatral de la ciudad. Se conformaron diversos grupos de teatro independiente. Surgieron reconocidos directores y actores que desarrollaron y desarrollan sus actividades en el medio provincial y fuera de este. A continuación, se destacarán a sólo dos teatristas, que actúan como referentes de la provincia.

José Campus se destaca como poeta, dramaturgo y actor. Actualmente, participa activamente del movimiento cultural de San Juan. Dirigió el **Elenco Teatral Independiente** (CETr.), 'el cual se presentó con *Amoríos* de Eduardo Borrás. Oscar Kummel, luego de estudiar en la Escuela de Teatro, integró varios elencos, hasta que en 1971 forma **Nuestro Nuevo Teatro**, el cual dirige y está presente con su actividad en el Instituto Alemán, hasta nuestros días.

Campus, con mucho esfuerzo y renovado trabajo consiguió formar el **Elenco Teatral Municipal de la Capital**, en 1972. Todos sus integrantes percibían los haberes mínimos. Se presentaron en la sala de la Biblioteca Franklin, con el estreno de la obra *Dos temas para un mismo tiempo*, con dramaturgia y dirección del mismo Campus. Recorrieron todos los departamentos de la provincia y salieron de gira hacia las provincias vecinas. También, organizó el Centro Cultural del Niño y Teatro para adultos. Formó la Casa de la Cultura, donde se realizaban reuniones de artistas, se desarrollaron talleres de cerámica y funcionaba la Escuela de Danzas Folklóricas.⁵

Fue una gran pérdida para la provincia que este emprendimiento cultural desapareciera.

2-2. Desde la Universidad...

A partir del segundo semestre del año 1991, se puso en marcha una nueva carrera artística de Estudios Teatrales, la cual otorgó el título de Instructor de Teatro. Este proyecto dependió del Departamento de Lengua y Literatura Castellana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan. La

carrera, planteada a término, fue sólo habilitada para tres camadas de egresados.

Con motivo de haberse sancionado el 30 de noviembre de 1989 la Ley 6016, promovida y obtenida en la Cámara de Diputados por la Fundación ProTea (Pro Teatro), en la cual se establece la enseñanza de la Expresión Teatral en las escuelas de la provincia, surgió la necesidad de formar docentes que desarrollen esta actividad. A esto, hoy, hay que agregarle la letra de la Ley Federal de Educación que incluye la enseñanza de la expresión artística teatral, en la Educación General Básica.

El objetivo primordial de la carrera de Estudios Teatrales fue formar docentes especialistas en teatro. Pero no se pudo evitar que, desde las aulas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, surgieran diversos grupos que trabajan en la producción artística. Se desenvuelven como directores, actores, productores, técnicos, escenógrafos.

2.2-1. Repercusiones en la década del '90

Las Fiestas Provinciales del Teatro, conocidas como Teatrinas, se realizan, con menor o mayor éxito de convocatoria, desde 1989. En algunas oportunidades tuvieron carácter competitivo.

Durante 1995 se presentaron nueve elencos. Concurrieron cerca de 2000 espectadores, cifra que superó ampliamente a la de años anteriores, que nunca pasaban de las 700 personas. 6 Las propuestas escénicas que acapararon los premios de la Fiesta fueron: *juguemos con el sol, juguemos con la luna* de Roberto Uriona, bajo la dirección de Kummel y *La cantante calva* de Ionesco, dirigida por José Anecchini, del elenco independiente **Teatro de Arte de San Juan**.

Durante el año 1996, la Teatrina no sólo tuvo al Teatro Sarmiento como espacio de representación, sino que el Instituto Alemán ofició de sub sede y la Sala Carmen Peñaloza, ubicada en el primer piso del Teatro Sarmiento, fue el escenario no convencional del encuentro. Se presentaron dieciséis puestas en escena, entre obras infantiles y espectáculos para adultos. Cerca de 3000 espectadores mantuvieron al teatro local más vivo que nunca. Prevalcieron las propuestas con temáticas fuertes y comprometidas. La violencia y la incomunicación fueron constantes en todas las puestas en escena, como las de *Real Envido* de Griselda Gambaro y *El cepillo de dientes* de Jorge Díaz, las que resultaron premiadas.

En la Teatrina '97 se presentaron catorce elencos con quince puestas en escena, aunque

la nueva producción teatral fue menor, teniendo en cuenta años anteriores. La novedad de este año fue el dictado de diferentes talleres expresivos a cargo de artistas sanjuaninos. Los interesados podían participar en los talleres de Introducción a la murga, Constantes en la dramática latinoamericana, Introducción al mimo y el Taller de Clown.

Entre las obras que se presentaron y obtuvieron la mayor cantidad de premios se encontró *Manchas en el silencio*, versión libre de *Actos sin palabras 1 y 11* de Samuel Beckett, dirigido por Juan Carlos Carta. Otra puesta en escena que se distinguió fue R.I.S. de Mónica Calvo, propuesta teatral de una joven autora sanjuanina, la cual responde a los lineamientos del teatro del absurdo, también, premiada en un concurso dramático organizado por la Universidad local. Año tras año, el Encuentro Provincial de Teatro creció en cantidad de propuestas teatrales y la participación de los espectadores aumentó considerablemente.

Durante 1998, sólo cinco grupos participaron con siete obras. La producción cayó un cincuenta por ciento con respecto al año anterior. En cambio, la edición de la Fiesta '99 convocó al doble de elencos que el año anterior, volviendo al nivel de los años '96 y '97. Las funciones se realizaron en cuatro salas: el Teatro Sarmiento, en la Cooperativa Teatro de Arte, en el Instituto Alemán y en Casa Tomada. La oferta teatral fue variada. Hubo obras infantiles, teatro de mimo, comedias, dramas, farsas y una sátira. Las obras para chicos fueron las que captaron la mayor cantidad de gente.

En cuanto a los premios de nivel nacional, Kummel obtuvo, en la Fiesta Nacional del Teatro 1993, el Primer Premio en la Región Cuyo, con su obra *Argimón*. Las críticas de los principales diarios del país fueron más que halagadoras. El diario *Página 12* escribió "...*Argimón es una excelente muestra del nivel alcanzado en San Juan...*". El periódico *Clarín* dijo "...*el espectáculo que se vio en Mendoza ostenta una jerarquía con escasos equivalentes en el país...*". *Argimón* se representó en San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y en departamentos de la provincia de San Juan.

En la Fiesta Nacional del Teatro 1997, San Juan volvió a hacerse acreedora del primer premio de su región. Esta vez el reconocimiento fue para el elenco dirigido por Carta, el cual presentó la obra de Griselda Gambaro *Real Envido*.

3- COMO COROLARIO

Los vínculos en una sociedad están formados por una estructura dinámica con una pluralidad de interacciones, en las cuales agentes o sistemas de agentes, como el sistema de enseñanza público o privado, terciario o universitario, se definen por su posición en la estructura y por la autoridad, más o menos reconocida, que ejercen o pretenden ejercer sobre el público, por su consagración y legitimidad.

La institución educativa supone no sólo la función de transmisión y difusión, sino, también, la de legitimación de su discurso. Es la encargada de enseñar en forma metódica y sistemática, y de consagrar sus conocimientos como parte constitutiva de la cultura legítima. Estas tareas desempeñaron la Escuela de Arte Dramático del '59 Y la Carrera de Instructores Teatrales, en los '90.

Asistimos a un resurgimiento de lo teatral en San Juan. Aparecieron nuevos creadores. Egresados de las carreras teatrales y directores y actores del teatro independiente lograron su afirmación en el medio local. Se realizaron aprendizajes con personalidades reconocidas, mediatizadas por instituciones que avalaban la capacidad profesional de éstos.

Las relaciones entre los miembros de la sociedad artística se intensificaron. Se encontraron en cursos de perfeccionamiento, elaboraron proyectos de subsidios para la creación o equipamiento de salas, lucharon por su lugar en la educación sistemática.

Se desarrolló una mayor oferta de producciones escénicas y se participó en festivales y encuentros, dentro y fuera de la provincia, obteniendo reconocimientos por parte de jurados y de la crítica especializada.

Nuevos vínculos se estrecharon entre los artistas y la prensa local. Ésta publica todos los acontecimientos teatrales, ofreciendo una reseña del elenco, la obra y su lugar de representación.

Como reflexión final, se puede decir que desde el marco institucional educativo se lograron promover expectativas en el medio teatral sanjuanino. La actividad se proyectó en la comunidad con gran éxito. Se fusionaron experiencias del campo de la práctica teatral con teorías y métodos actorales sistematizados, lo que dio como resultado una importante actividad superadora. Diversos grupos, con propuestas teatrales disímiles, recibidos por mayor cantidad de espectadores. Todo un éxito.

CITAS Y NOTAS

1 BOURDIEU, Pierre. *Campo intelectual y proyecto creador*. En: AAW, Problemas del estructuralismo, México, Siglo XXI, 1963, pág.163.

2 ACHA, Juan. *Modernidad y Provincia*. En: Revista Arte e

Cultura, Año 3, N° 4, Sao Paulo, 1993, pág. 31.

3 Programa de Estudios de la Escuela de Arte Dramático

cedido por la Profesora Adelaida Hernández de Castagnino.

4 Programas de puestas en escena del año 1959.

5 Datos obtenidos de una entrevista realizada al Señor José

Campus, para esta investigación.

6 PUGA, Betty. *Los sanjuaninos y el teatro*. En: Revista XII Fiesta Nacional del Teatro 1996, San Juan, Dirección Nacional de Teatro, Secretaria de Cultura de la Nación, 1996,

BIBLIOGRAFÍA

ACHA, Juan. *Modernidad y Provincia*. En: Revista Arte e

Cultura. Año 3, N° 4, Sao Paulo, 1993.

BOURDIEU, Pierre. *Campo intelectual y proyecto creador*. En:

Problemas del estructuralismo. México, Siglo XXI, 1963.

DIARIO DE CUYO. San Juan, años 1959, 1970, 1991, 1992,

1995, 1996, 1997.

DIARIO PAGINA 12. Buenos Aires, 1993.

DIARIO TRIBUNA. San Juan, 1959.

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA. Folleto-reseña de

1959. San Juan, 1959.

REVISTA XII Fiesta Nacional del Teatro 1996. San Juan, Dirección Nacional de Teatro, Secretaría de Cultura de la Nación, 1996.