EL HOMBRE QUE PERDIÓ SU SOMBRA

Teatro del Bicentenario
Gestión de Públicos
Cuadernos Pedagógicos 2022

Nivel Primario
Comunidades

TEATRO DEL Bicentenario | GOBIERNO DE SAN JUAN | MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA | Ministerio de Cultura Argentina

LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES DESDE EL ÁREA DE EDUCACIÓN TB

Este cuardenillo con actividades pedagógicas se concibe como una colección de recursos para continuar desarrollar aprendizajes en el espacio de la escuela antes y después de las funciones (*). Creemos que la formación de espectadores se realiza de manera gradual, a través del despliegue de la experiencia de ser público de manera reiterada y dialogando con diversas estéticas y lenguajes artísticos. El objetivo de estas actividades es que los alumnos establezcan una continuidad entre el aula y el Teatro, con actividades previas y posteriores que sugerimos para que trabajen en con sus docentes. Sabemos que existen dentro de las escuelas que están grupos muy entrenados y son grandes conocedores; otros quizás hace poco han tenido alguna experiencia teatral, mientras que están aquellos que asistirá por primera vez. Por eso creemos que formar a los jóvenes como espectadores es una tarea compleja, que hay que realizar de manera conjunta con los docentes y que no se consigue con únicamente invitarlos a ver una función de manera aislada, en todo el recorrido educativo.

(*)Los docentes tendrán que realizar los ajustes necesarios según el tipo de discapacidad de sus alumnos.

MATERIAL PARA DOCENTES LECTURA

Los circuitos de las artes escénicas
El teatro público en nuestro país

Hay muchas maneras de hacer teatro, tanto desde la perspectiva de la creación de una obra, su producción y financiación, como de su exhibición y circulación. Se pueden distinguir en líneas generales tres grandes circuitos de producción y circulación de las artes escénicas en nuestro país:

· El oficial o público
· El comercial o privado
· El independiente u off

El Teatro del Bicentenario es un teatro estatal, de gestión provincial, ubicado estratégicamente en un lugar central, en el eje cultural y turístico de San Juan.

El Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario en la Ciudad de San Juan, Argentina es uno de los espacios culturales más importantes del país. Su moderno diseño y las excepcionales condiciones, tecnológicas y acústicas la sala principal lo colocan al nivel de los mejores escenarios del mundo permitiendo la presentación de espectáculos de gran envergadura.

Sala Principal

La sala principal adoptó la forma de herradura, tipología que sigue, por ejemplo, el Teatro Colón de Buenos Aires. Tiene capacidad para una orquesta sinfónica de aproximadamente 100 músicos y 1129 espectadores distribuidos interiormente en 3 niveles o bandejas. Esto permitirá la producción, realización y presentación de espectáculos tales como teatro lírico, ballet, conciertos sinfónicos y corales, música de cámara, recitales, teatro de prosa y otros eventos culturales.

Sala Auditórium

Con capacidad para 196 espectadores y un escenario de 88m2, la Sala Auditórium posee las mismas características que la Sala Principal. Con acceso independiente por la intersección de Avenidas España y Córdoba, la sala tiene estacionamiento, boletería y guardarropas, posee una excelente infraestructura y un equipamiento tecnológico de vanguardia que, junto a su excelente acústica, le permite presentar, en su escenario, obras y espectáculos de diversos géneros y características.

Es un espacio multiuso para diversas actividades culturales: seminarios, conferencias, congresos, clases magistrales, disertaciones, conciertos y obras teatrales.

ACTIVIDADES

1 - Presentación de la obra:

El Hombre que Perdió su Sombra

Inspirada en el cuento clásico LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl, la obra acerca una reflexión sobre la propia imagen, el cuerpo, la sombra y el doble en una pieza coreográfica que combina elemementos de las artes visuales, lo sonoro y lo literario.

"Durante un viaje perdí el sombrero, la manta de viaje, los guantes, el pañuelo del bolsillo, y todo lo que llevaba. Fauqué me preguntó si no había perdido también la sombra, y ambos nos representamos una desgracia semejante", contó Adelbert von Chamisso al evocar la primera pista que daría lugar a la escritura de LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl.

Thomas Mann ha apuntado además que el cuento surgió como un entretenimiento para los hijos de un amigo de Chamisso. El recuerdo de aquel viaje y sus pérdidas, sumado a unas imágenes que se le cruzaron en un libro de Lafontaine, en las que un hombre sacaba de su bolsa todos los objetos que se le requerían, dieron forma a Peter Schlemihl.

"Me puse a escribirlo en el campo, cuando el aburrimiento y el ocio me lo permitieron", confesó el autor en una carta.

LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl vuelve a narrarse en El hombre que perdió su sombra en un escenario de mágica belleza que invita al espectador a seguir a sus personajes por las tinieblas y entre las más altas luces, sin temor a perderse o desintregrarse en ellas.

2 - Ficha técnico · artística

- *Peter:* Pablo Seijo
- *Hombre de Gris/ pescador/ pintor:* Martín López Carzolio
- *Bendel/ Thomas John/ Niño/ Sombra de Bendel:* Pablo Fusco
- *Sombra Peter/ Sombra de Bendel/ Sombra de Fanny:* Gastón Exequiel Sanchez
- *Fanny/ Mujer con perro/ Costurera/ Sombra de Peter:* Griselda Montanaro
- *Músicos en escena:* Axel Krygier (piano y voz volcán) y Sara Ryan, (violín)
- *Retroproyecciones en vivo:* Johanna Wilhelm y Gisela Cuckier Bendel,

- *Dirección:*
Eleonora Comelli y Johanna Wilhelm
-*Dramaturgia:* Eleonora Comelli
- *Dirección Musical, música y letra de canciones:* Axel Krygier
- *Coreografía:* Eleonora Comelli
- *Escenografía y proyecciones:* Johanna Wilhelm
- *Vestuario:* Paula Molina
- *Iluminación:* Ricardo Sica
- *Video:* Federico Lamas
- *Colaboración dramatúrgica y voz "Fanny":* Isol Misenta
- *Producción ejecutiva:* Gregorio Vatenberg
- *Stage Manager:* Paz Corinaldesi
- *Distribución internacional:* Leila Barenboim

Actividad Previa

El hombre que perdió su sombra

Objetivos:

• Que los alumnos reflexionen sobre los cuentos clásicos, sus características y especificidad.

• Que puedan reunir información sobre La maravillosa historia de Peter Schlemilh y su autor y que puedan poner esta obra en relación con otras piezas clásicas.

Introducción:

Adelbert von Chamisso fue un escritor y naturalista alemán. Nació en Francia en 1781. Durante la Revolución Francesa huyó con sus padres a Berlín, Alemania. En 1798 inició su carrera militar en el ejército berlinés. Por entonces, sus padres regresaron a Francia pero él decidió quedarse en Alemania. En paralelo a su carrera en las armas, Von Chamisso había comenzado a escribir versos franceses y también alemanes. Cuando dejó el ejército fue docente en Francia y regresó luego a Berlín donde estudió ciencias naturales. En una época difícil para él, en la que no podía reconocerse como francés pero tampoco alemán se refugió en la finca de un buen amigo y fue allí donde escribió, en 1814 su obra más conocida, LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl. Entre 1815 a 1818 estuvo embarcado en el buque ruso Rurik, dando una vuelta al mundo para realizar una investigación científica. A su regreso fue nombrado conservador del Jardín Botánico de Berlín. Murió el 21 de agosto de 1838.

- Los invitamos a que ***busquen datos biográficos*** de Adelbert von Chamisso.

El pequeño Adelbert pasó su infancia en Francia.

¿Piensan que habrá sido difícil para él aprender a hablar y escribir en alemán?

- *Averigüen* en qué lengua escribió LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl. No pierdan de vista que la escribió para los hijos de un amigo alemán.

- Toda vez que se habla de LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl se afirma que es uno de los más destacados clásicos de la literatura alemana. ***¿Qué cosas creen que debe tener una historia para convertirse en clásica?***

- ***Conversen en grupo y apunten*** qué cuentos clásicos conocen: los que han leído en la escuela, los que les han contado en casa, los que han visto en el cine.

- Sin perder de vista los cuentos clásicos que conocen, ***conversen*** sobre qué tipo de cuento creen que será LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl. ¿Será un relato realista? ¿Será un texto fantástico? ¿Será un drama? ¿Será un cuento de terror? ¿Será de humor?

¿De amor? Los desafiamos a que pongan por escrito sus opiniones para luego contrastarlas con las impresiones que la obra les haya dejado.

Actividades posteriores

1- El hombre que perdió su sombra

Ya han visitado el teatro, se han sentado en sus hermosas butacas, han esperado con ansias que bajaran las luces de la sala y que salieran a escena Peter Schlemihl, su sombra y el hombre del traje gris. Han asistido a la representación de El hombre que perdió su SOMBRA.

Tómense un tiempo para pensar cuáles fueron las sensaciones que sintieron durante la obra, qué cosas los inquietaron, cuáles los emocionaron, qué partes dirían que fueron sus preferidas, cuáles las que menos les gustaron.

- Ahora ***¿podrían comparar*** sus impresiones respecto de la obra El hombre que perdió su sombra con aquellas que habían apuntado antes de verla, al considerar el cuento de Von Chamisso. ¿Sus presunciones han resultado acertadas, erróneas?

- ***¿Qué características hacen de esta historia un cuento clásico?*** Presten especial atención a la estructura del relato, los personajes, el conflicto, su resolución.

- Muchas historias clásicas han sido reescritas y reinterpretadas por otros escritores, directores de teatro, ilustradores y cineastas. ***¿Recuerdan alguna versión que hayan disfrutado más que el original? ¿Por qué?***

- En el caso de tener acceso a la Biblioteca de la escuela ***pueden buscar*** si hay alguna edición de LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl. En el caso de que hallaran algún ejemplar pueden compartir su lectura en el aula. ¿En qué medida consideran que El hombre que perdió su sombra se ajusta a ella? ¿En cuánto consideran que la enriquecen las actuaciones, la música en vivo, las proyecciones, los escenarios? ¿Podrían compartir las semejanzas y diferencias entre la lectura compartida del cuento de Von Chamisso y la experiencia de asistir al teatro a ver El hombre que perdió su sombra?

2- Cuentos de sombras

Objetivos:

• Que los alumnos puedan identificar diferentes operaciones de sentido. Que sean capaces de diferenciar el uso literal de las expresiones de los usos simbólicos y metafóricos.

• Que establezcan nexos entre historias que abordan problemáticas semejantes. Que reflexionen acerca de la estigmatización de las personas y personajes que se alejan de la normalización imperante.

Desarrollo

Algunos años después de que Von Chamisso escribiera y publicara LA MARAVILLOSA HISTORIA de Peter Schlemihl, Hans Christian Andersen, un escritor danés que seguro han de conocer por cuentos como El Patito Feo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo y La Reina de las Nieves, entre otros, escribió La sombra.

En LA SOMBRA, Andersen, menciona aunque sin detalles al cuento de Von Chamisso y reconoce su notoriedad.

Pueden leer a continuación un breve pasaje:

...Una noche el extranjero estaba sentado en su balcón, con una luz encendida en el cuarto a espaldas suyas, por lo que, como es natural, su sombra estaba en la pared de enfrente. Sí, allí estaba sentada exactamente enfrente entre las flores del balcón, y cuando el extranjero se movía, también se movía la sombra, porque así es como hacen las sombras.

-Parece como si mi sombra fuese el único ser vivo que se viera enfrente -dijo el sabio-. Con qué delicadeza se sienta entre las flores. La puerta está entreabierta, ¡si la sombra fuese tan lista como para entrar, mirar en torno suyo y venir después a contarme lo que hubiera visto! Sí, haz algo útil -dijo en broma-. ¡Vamos entra! ¡Vamos, ahora!

Y le hizo gestos con la cabeza a la sombra, y la sombra le correspondió:

-¡Anda, pero no te pierdas!

Y el extranjero se levantó, y su sombra allá en el balcón de enfrente se levantó también; y el extranjero se volvió y la sombra se volvió también; si por acaso alguien hubiera estado observando, hubiera visto claramente que la sombra se colaba por la puerta entornada en la casa de enfrente, al tiempo que el extranjero entraba en su cuarto y corría la larga cortina tras de sí.

A la mañana siguiente salió el sabio a tomar café y leer los periódicos.

-¿Qué pasa? -Dijo, cuando salió al sol-. ¡Me he quedado sin sombra! Se marchó anoche de verdad y no ha vuelto aún. ¡Qué fastidio!

Y eso lo enojó, no tanto porque la sombra se hubiera ido, sino porque sabía la existencia de una historia sobre el hombre sin sombra, conocida por todos en su patria allá en los países fríos, y en cuanto el sabio regresara y contase la suya, dirían que la había copiado, y eso no le hacía maldita gracia. Por tanto, no diría una palabra, lo cual estaba muy bien pensado.

- Muchos escritores dialogan, se hacen homenajes e incluso llegan a discutir en sus obras. Una de las grandes aventuras de los lectores es hallar esas menciones, encontrar esas citas encubiertas y descubrir algo que a muchos les pasa inadvertido.

¿Recuerdan haber encontrado en algún cuento o historia una referencia a otra novela, relato, poesía?

- Luego de leer ese breve pasaje de LA SOMBRA, de Andersen, interróguense acerca del significado que la sombra tiene para el personaje de El hombre que perdió su sombra, basado en la obra de Von Chamisso y el que tiene para el protagonista del cuento LA SOMBRA. ¿Qué tipo de vínculo tienen uno y otro con su sombra? ¿Qué representa la sombra en uno y otro caso?

- Los invitamos a que recorran distintos

diccionarios y reúnan la mayor cantidad de definiciones de sombra que puedan. Comparen sus diferentes acepciones con las menciones en ambos cuentos.

Aquí algunas de las que nosotrxs hemos apuntado, pero hay muchas más.

Sombra:

· Aparición fantasmagórica de la imagen de una persona ausente o difunta.
· Mácula, defecto.
· Suerte, fortuna.
· Persona que sigue a otra por todas partes.

- Vuelvan a El hombre que perdió su SOMBRA, piensen de qué otras formas sería posible perder la sombra y qué consecuencias podría acarrear esa pérdida.

Imaginen otra trama posible para el cuento.

- Antes de encontrarse con el hombre de gris, Peter no parecía haber reparado en su sombra. Pero, luego, en cuanto el hombre de gris la enrolla y se la guarda en el bolsillo, Peter se convierte en un hombre sin sombra, un hombre incompleto, marcado y por lo mismo marginado. Esta condición de ser extraordinario, distinto, singular es lo que lo convierte en un personaje atractivo y memorable.

- Conversen en grupos pequeños sobre qué tipo de marcas existen en la actualidad que condenen, marginen y estigmaticen a las personas.

- En alguna ocasión, ¿han sido objeto de marginación o maltrato por alguna carencia o características de su personalidad, sus gustos, sus creencias o su cuerpo?

- ¿Han dejado de lado alguna vez a un chico o una chica por ser, en algún sentido, diferentes a ustedes o su grupo de referencia?

- Les proponemos ahora un ejercicio de observación y toma de apuntes. Presten atención a sus sombras:

¿Son siempre iguales? ¿Son diferentes a distintas horas del día? ¿Por qué? Trabajen en pares. Obsérvense mutuamente y apunten sus características físicas, ahora examinen sus sombras, cuántas de las características que antes les resultaban más notorias han desaparecido de sus sombras. ¿Son sus sombras más parecidas que ustedes mismos?

3- Se dice por allí

Objetivos:

• Que los alumnos presten atención a la lengua popular, los dichos, refranes y expresiones de uso común que pueden tener inspiración poética y literaria pero que refuerzan estereotipos sentenciosos.

Desarrollo:

- ¿Han escuchado en alguna ocasión, expresiones como: “El cobarde, de su sombra huye”; “No me fio ni de mi sombra” o “La mujer es como la sombra, si le huyes te sigue; si la sigues huye”?

- La propuesta es que tomen nota de refranes, dichos populares y proverbios relativos a la sombra. Consulten a sus padres, tíos, abuelos, vecinos…

- Pongan en común en clase los que hayan podido recoger. ¿Creen que algunos de ellos son graciosos?

¿Creen que algunos de ellos pueden resultar agresivos? ¿Creen que algunos de ellos establecen modelos de conducta positivos? ¿Creen que algunos de ellos establecen modelos de conducta negativos? ¿Creen que las personas que los usan son conscientes del significado profundo de esas expresiones?

4- Siluetas recortadas

Objetivos:

• Que los alumnos exploren su sensibilidad visual, reparen en las elecciones estéticas que se han realizado en la puesta de El hombre que perdió su sombra y reflexionen sobre las diferentes narrativas.

Desarrollo

Hagan el ejercicio de cerrar los ojos, concentrarse en las imágenes que hayan guardado en su memoria sobre la obra El hombre que perdió su sombra

- ¿Podrían describir el escenario?

- ¿Qué podrían decir sobre los espacios en los que sucede la acción dramática?

- ¿Qué sucede delante y qué detrás de la pantalla? ¿Creen que eso podría tener que ver con los diferentes momentos de la trama? ¿Por qué?

- ¿Cómo definirían a la escenografía? ¿Han pensado cuál es la técnica utilizada para las proyecciones de formas y colores?

Johanna Wilhelm, quien comparte la dirección de El hombre que perdió su SOMBRA con Eleonora Comelli es también la responsable de la escenografía y las proyecciones.

"Me parece increíble todo lo que se puede hacer con una hoja de papel", dice Wilhelm puesta a reflexionar sobre su trabajo con papeles calados. Wilhelm es artista visual e ilustradora. ¿Recuerdan haber visto algún otro de sus trabajos?

¿Han conocido a otros artistas o ilustradores que utilicen papeles recortados?

Dato curioso: Hans Christian Andersen, a quien ya hemos mencionado antes, no sólo escribió algunos de los cuentos que más veces han escuchado contar en sus vidas, también adoraba recortar siluetas en papel y muchas de ellas se guardan en la Royal Librery de Copenhagen. Aquí una de ellas:

- ¿Se animan intentar sus propios calados? Podrían servirles para ilustrar una tarjeta de invitación para la obra El hombre que perdió su SOMBRA.

Adivinaron: La última consigna los desafía a escribir una breve reseña crítica de El hombre que perdió su sombra y diseñar una tarjeta de invitación, un flyer o un gift. Manos a la obra.

EJES CURRICULARES

Les sugerimos a los docentes algunas referencias entre la obra vista y las principales propuestas curriculares de escuela media de nuestro país para que cada docente pueda vincular su propia planificación con algunos de los temas evocados en la obra.

Núcleos de aprendizaje:
Escuela Primaria: Segundo Ciclo

Contenidos:
Prácticas del Lenguaje

La formación de los estudiantes como lectores literarios. Los rasgos distintivos de los diversos géneros. La puesta en discusión de relaciones entre diferentes obras y autores. La construcción de verosimilitud al interior de una ficción. La lectura literaria como experiencia estética. El valor de la palabra y la opacidad del lenguaje. La construcción de sentido. La elaboración de nuevos textos a patir de lecturas literarias.

Ciencias Sociales

Trabajo respecto de la acepación, comprensión y respecto por la diferencia. Reflexión en torno de conceptos como minoría y empatía.

Formación Ética y Ciudadana

Interrogantes en torno de la convivencia escolar. Valoraciones y prejuicios. Capacidades físicas, intelectuales, afectivas y sociales. Los conflictos éticos.

Biblioteca y Escuela

La disponibilidad y accesibilidad del material bibliográfico. El espacio de la biblioteca como lugar de encuentro, intercambio, lectura y puesta en común.

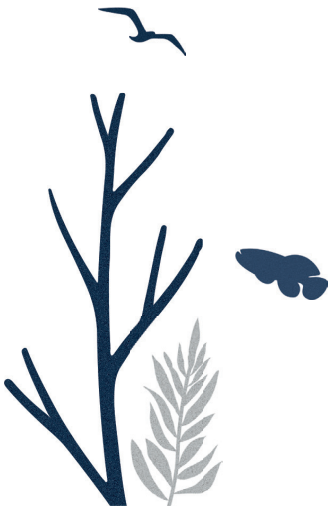
Arte

Potencialización de la sensibilidad peronal. Integración del conocimiento estético con otros conocimientos.

El desarrollo de las capacidades de representación simbólica. El acceso a la cultura y todas sus manifestaciones estéticas.

Educación Sexual Integral

El propio cuerpo y el de los demás. Las relaciones con los otros. Los diferentes tipos de vínculos.



INFORMACIÓN SOBRE PÁGINAS VINCULADAS A LAS ARTES ESCÉNICAS

Sitios web

En la web hay varios portales y páginas de artes escénicas. Las mismas nos ayudan a conocer más del teatro que hay en nuestro país. Además, existen valiosas instituciones que brindan variada información e inclusive programas, documentales con grandes referentes y temas de la escena argentina.

https://www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/

Portal Teatro del Bicentenario de San Juan. Contiene la programación de los próximos espectáculos, permite compra de entradas online y todas las actividades vinculadas a las acciones que realiza el Teatro en la Provincia.

http://www.teatrocervantes.gob.ar/

Portal del Teatro Cervantes
Teatro Nacional Argentino.

Contiene la cartelera completa de los espectáculos que se realizarán en la sede de CABA y de todo el país, además de todas las acciones y actividades programadas, y permite el acceso para la compra de entradas vía Internet.

http://www.alternativateatral.com/

Espacio virtual autónomo que vende entradas y contiene información sobre teatros, cartelera de espectáculos, entrevistas, videos, publicaciones y opiniones de creadores argentinos.

http://www.inteatro.gob.ar/

Portal del Instituto Nacional del Teatro que contiene información y publicaciones especializadas de la esfera teatral, con una concepción federal.

http://www.encuentro.gob.ar/

Encuentro es un canal de TV del Ministerio de Educación de la República Argentina que ofrece, entre otros, programas en torno a temáticas de arte, artistas.

https://www.complejoteatral.gob.ar/

Portal del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), contiene información de escenarios de Buenos Aires. Avances de los espectáculos e información cultural. Nuclea cinco teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Recomendamos visitar el Centro de Documentación de dicho teatro donde pueden consultar diversos materiales teatrales y videos.

http://www.celcit.org.ar

Portal del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, es un instituto de artes escénicas. En este sitio se pueden encontrar obras completas de los espectáculos, documentales breves acerca de diversos temas teatrales y publicaciones especializadas.

http://www.carteleralavalle.com.ar

http://www.unica-cartelera.com.ar/

Carteleras de la ciudad autónoma de Buenos Aires que ofrecen localidades con descuentos.

https://issuu.com/mapa.de.las.artes

Mapa de las artes. Publicación que incluye mapas de los diferentes barrios de la ciudad autónoma de Buenos

Aires con la ubicación de los teatros y centros culturales (buscar en los números con el título “Mapa del teatro”).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Teatro Nacional Cervantes por ceder este material pedagógico fundamental para profundizar el trabajo cultural y artístico con las infancias y las juventudes de la provincia.

Desde el Ministerio de Turismo y Cultura, a través del Teatro del Bicentenario de San Juan, ponemos en valor la investigación multidisciplinar realizada por el TNC con profesionales idóneos, la cual dio vida a este valioso material pedagógico.

#NUESTROTEATRO EN POCAS PALABRAS

TEATRO INTERNACIONAL | ARTES | VANGUARDIA | POLO CULTURAL | INNOVACIÓN | PERFECCIONAMIENTO | IMPECABLE TÉCNICA | PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD | EXCELENCIA ARTÍSTICA | ESCÉNICA | GESTIÓN CERTIFICADA | PATRIMONIO CULTURAL | FORMACIÓN | HITO ARQUITECTÓNICO | FÁBRICA | CREATIVIDAD | ACCESIBLE |

+ INFO
Sobre el TB

Las Heras 430 (Sur). Capital
J5402FNR - San Juan - Argentina
Tel. +54 264 427 6439/71/72
info@teatrodelbicentenariosanjuan.org
www.teatrodelbicentenariosanjuan.org