

MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

«El teatro en sus dimensiones artísticas y espectaculares. La cartelera teatral entre la dictadura y la democracia»

Dirección: Blas Sánchez Dueñas

1. *Introducción justificativa*

Benjamín Franklin decía: “Háblame y quizás lo olvide. Enséñame y quizás lo recuerde. Implicame y lo aprenderé”. Con el título “El teatro en sus dimensiones artísticas y espectaculares. La cartelera teatral entre la dictadura y la democracia” se presentó un proyecto de innovación docente que trataba de implicar a alumnos, doctorandos y profesores en la ejecución de un proyecto docente innovador mediante el que enseñar, apre(he)nder y conocer el teatro desde nuevas posibilidades de estrategias enseñanza-aprendizaje al margen de las autoriales y textuales. A su vez tenía como principal objetivo el desarrollo personal a través del empoderamiento y del conocimiento del teatro desde sus diferentes parámetros artísticos.

En la presentación del proyecto se argumentó que el teatro es un fenómeno literario y un fenómeno espectacular. El texto dramático inicia un proceso de comunicación que no culmina en la lectura sino que se prolonga hasta la representación, hasta que se observa la representación de la obra y se aprecia el teatro en todas sus dimensiones artísticas. Una representación que no es algo añadido al texto y ajeno a él, ya que está virtualmente incluido como algo constitutivo del mismo texto.

Es más, la puesta en escena está en el texto dramático escrito como rasgo distintivo de la teatralidad de la obra de tal manera que puede caracterizarse (...) el texto dramático (en su doble aspecto de texto literario y texto espectacular y en su respectiva forma de recepción, como lectura y como representación) por la disposición para ser representado.

Una representación teatral es una actividad pedagógica muy completa toda vez que el teatro es una fuente de placer y de fantasía, de información y de saber; explora universos de ficción e imaginación para goce y disfrute de un producto altamente estético y comunicativo que incita a la reflexión y el análisis. Es, a su vez, una herramienta maravillosa de manifestación de la naturaleza del ser humano y su relación con el entorno social y su contexto histórico

En este proyecto de innovación docente se pretendía proporcionar tanto a alumnos como a profesores nuevas herramientas e instrumentos para el conocimiento del hecho teatral y para una nueva forma de familiarizarse con el teatro como espectáculo mediante el análisis de otras realidades que, aunque parten del texto y del autor teatral, trataban de poner el foco de estudio y de interés en el análisis de otros escenarios mediante los que conocer y estar en contacto con otras realidades habitualmente poco dadas a conocer en las aulas por lo que, de esta manera, se ampliaban las perspectivas y los conocimientos de los implicados en el universo teatral al analizar otras realidades teatrales que ya están siendo objeto de atención preferente en la actualidad.

A través del estudio y el establecimiento de la cartelera teatral cordobesa entre 1971 y 1980, en sus proyecciones y vinculaciones con los espectáculos habituales en la España de esta década, se pretendía que el propio alumnado, bajo guía y supervisión de los profesores implicados, conocieran las obras teatrales y todo lo que implica el teatro desde un punto de vista semiológico y en sus dimensiones especulares mediante la recogida de datos y su contacto y estudio con las representaciones teatrales españolas de primera mano que se pudieron verse en Córdoba y mediante diferentes tipos de análisis y estudios relacionados con las diversas manifestaciones artísticas que están presentes en cualquier espectáculo teatral.

Por lo tanto, se pretendía que el alumnado recogiera materiales relacionados con el teatro como espectáculo (música, vestuario, escenografía, actores, compañías, representación, cartelera, publicidad...) en el que se congregan varias manifestaciones artísticas mediante la recogida de la mayor cantidad de materiales de las obras teatrales que visitaron Córdoba entre 1971 y 1980 con el fin de elaborar unas completas fichas de las obras teatrales que completen y complementen los tradicionales estudios sobre el autor y la obra desde el punto de vista literario y temático.

Con la recogida de estos materiales se pretendía crear una base de datos en internet cuyos protagonistas fueran los propios alumnos y que serviría como referente para el estudio y el conocimiento del teatro español de la década de los años setenta gracias a los materiales recogidos y elaborados por el propio alumnado y el control y guía de los profesores implicados.

Se apuntaba que estos mismos materiales podrán ser objeto de una publicación docente o de una futura exposición si la cantidad y la calidad de lo recogido lo permitiera por lo que los beneficios para el conocimiento de alumno, su protagonismo

como parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje, el valor de su trabajo y la utilidad y proyección futura de lo recogido pudieran ser acicates importantes para el éxito del proyecto.

2. *Objetivos*

Como objetivos del proyecto se planteaban los siguientes:

- a) Asegurar la continuidad y la profundización respecto a los estudios de Grado, formando a los alumnos en las técnicas y métodos específicos de la investigación en el ámbito del teatro (textos y representaciones), aportándoles una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en un contexto de investigación y de innovación docente.
- b) Conocer los métodos de estudio del hecho teatral en su globalidad, muy especialmente el de la semiótica teatral.
- c) Iniciar al alumno en la investigación del teatro representado, a través de la reconstrucción de carteleras de la vida escénica tanto en Córdoba como España así como de las diferentes dimensiones y manifestaciones artísticas que envuelven cualquier manifestación teatral desde la música y la imagen de cartelera al vestuario, el atrezzo, la escenografía, la actuación, los folletos informativos, los actores y compañías, etc.
- d) Analizar y evaluar la importancia del patrimonio inmaterial de los espectáculos teatrales, tanto cultural como socialmente, en la vida teatral y social cordobesa y en sus proyecciones nacionales.
- e) Analizar y sintetizar textos literarios dramáticos que pueden servir de base a un medio de expresión espectacular, introduciendo aspectos analíticos que permitan desvelar su potencial escénico.
- f) Proporcionar pautas para realizar trabajos de investigación teatral futuros.
- g) Favorecer la capacidad del alumno de resolver problemas en contextos multidisciplinares donde se combinan arte, música, literatura, pintura, etc.
- h) Incrementar, ejecutar y poner de manifiesto la capacidad de los alumnos de comunicar y transmitir sus conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados mediante la realización de fichas y descripciones de los espectáculos que tendrán que analizar desde un punto de vista del aprendizaje colaborativo.

- i) Fomentar las habilidades de aprendizaje de forma autodirigida y autónoma por medio de la que se potencien la autonomía en el estudio y la capacidad de los alumnos para programar el autoaprendizaje.
- j) Crear una base de datos con todos los materiales recogidos de las fuentes de información que se consultarán en el que se recojan los datos, carteles, imágenes, crónicas, críticas, programas, compañías, etc. que vinieron a Córdoba con el objeto de que puedan ser recursos didácticos para futuros estudios y análisis del teatro español de los años setenta.

Tras los trabajos realizados por el alumnado y los resultados obtenidos se han cubierto buena parte de los objetivos marcados pudiéndose asegurar que se ha iniciado al alumnado en la búsqueda de información y en el fomento de habilidades para la investigación y para resolver problemas. Además se ha conseguido un importante material que servirá como fuente de información para el estudio del teatro en Córdoba una vez que se sistematice todo y se pueda crear la base de datos que se consignaba en el objetivo j.

3. *Descripción de la experiencia.*

La experiencia ha sido más que positiva para profesorado y alumnado porque ha permitido iniciar en la investigación y proporcionar nuevas experiencias y estrategias docentes a los alumnos.

La recogida de datos se llevó a cabo de forma sistemática por parte del alumnado participante. A cada alumno de la asignatura de 1º de Literatura y Arte del Grado de Historia del Arte le fue asignada la recogida de dos meses de los espectáculos habidos en la cartelera durante dos meses desde el año 1971 hasta 1982. Cada alumno tuvo que realizar una búsqueda, revisar documentación y extraer las referencias de un par de meses asignados y completar las informaciones pertinentes referentes al período encomendado para que las fichas fueran lo más rematadas posibles. En el anexo II se ofrecen algunos de los materiales recogidos. Por su volumen y cantidad no pueden recogerse en esta memoria todo el cuerpo de documentación que será la base de futuras actuaciones, aunque sirva lo enviado como muestra de los materiales recogidos y de la importancia y trascendencia de los mismos.

De esta manera, el alumnado ha disfrutado de una nueva experiencia y de contactos con el mundo del teatro al tener que buscar informaciones sobre obras y autores que, sin duda, han enriquecido sus conocimientos y, a la vez, se han iniciado en la investigación mediante un proceso en el que se les han mostrado los pasos a seguir aunque ellos han sido protagonistas de la misma.

4. Materiales y métodos

Como se planteó en el proyecto presentado se llevaron a cabo varias reuniones de coordinación para organizar los trabajos y la coordinación con los miembros del proyecto con el fin de llegar a acuerdos y consensos sobre los datos que se deberán recoger de cada espectáculo.

Entre otros acuerdos, se concertó que los profesores Ana Padilla, María José Porro y Blas Sánchez se harían cargo de organizar la recogida de datos por parte del alumnado en función de los alumnos inscritos en sus cursos. Una vez recogidos los materiales Ana Palomo y Rocío Jodar se encargarían de revisar los materiales, completar los aspectos susceptibles de ser mejorados y confirmar los datos más relevantes de cada uno de los espectáculos. Finalmente, todo ello, revisado, confirmado y completado, formará parte de una base de datos con la que se pretende trabajar en un futuro para dar a conocer todo los datos obtenidos mediante exposición o mediante un nuevo proyecto on line.

Para la recogida de datos se partió de una ficha técnica común en la que se recogieron los principales aspectos que englobaban los espectáculos como año, mes, día y hora, por funciones, en las sesiones de tarde y noche (fundamentalmente), los títulos de las piezas y los nombres de los autores que se representaron, los lugares escénicos, así como las compañías, directores y actores, constatando siempre la referencia bibliográfica de donde se toman los datos (Véase Anexo I).

Esta recogida se hizo de forma sistemática por parte del alumnado participante. A cada alumno le fue asignada la recogida de los espectáculos habidos en la cartelera durante dos meses desde el año 1971 hasta 1982. Cada alumno tuvo que realizar una búsqueda, revisar documentación y extraer las referencias de un par de meses asignados y completar las informaciones pertinentes referentes al período encomendado para que las fichas fueran lo más rematadas posibles. En el anexo II se ofrecen algunos de los materiales recogidos. Por su volumen y cantidad no pueden recogerse en esta memoria todo el cuerpo de documentación que será la base de

futuras actuaciones, aunque sirva lo enviado como muestra de los materiales recogidos y de la importancia y trascendencia de los mismos.

5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso.

Una vez establecida la cartelera según los datos extraídos por el alumnado en sus búsquedas personales, nos hemos centrado en el examen de todo lo relacionado con la representación teatral en su conjunto. Tenemos recogidos datos valiosos de espectáculos, compañías, tipos de representaciones, actores y actrices que pasaron por Córdoba, etc., y, según lo recogido, estamos estableciendo la relación de sus componentes y el repertorio de obras representadas.

Como consecuencia de este estudio, tenemos ya unos itinerarios de las diversas compañías que recorrieron todo el territorio nacional. En la actualidad, estamos pasando al estudio de los distintos lenguajes escénicos (escenografía, música, vestuario, luminotecnia, etc.). Los resultados de este apartado son de extraordinario valor para la historia de la representación escénica en Córdoba y en España porque, hasta la fecha, no poseíamos muchos datos sobre ellos y los alumnos han sido protagonistas de este estudio y verán cómo sus datos son provechosos y productivos. Además han tenido un importante acercamiento a la investigación, a las búsquedas e inicios investigadores, al estudio y conocimiento del teatro etc.

Gracias a estas aportaciones estamos recogiendo imágenes de las representaciones, del vestuario, de la escenografía, del atrezzo, de los actores con el fin de ilustrar hasta donde se pueda alcanzar la obra de teatro representada añadiendo en caso de que pudiéramos referencias a grabaciones en vídeo, DVD, en Internet, etc.

Por otro lado se han recopilado artículos sobre la recepción crítica de los espectáculos teatrales. En la actualidad, se está examinando la relación de críticos (siempre que es posible), así como la crítica de los autores, de los textos dramáticos, de las compañías, de las puestas en escena, etc.

Como colofón se está ultimando la proyección de un blog o base de datos abierta donde se expondrán las conclusiones generales, con un análisis de la vida escénica cordobesa en su proyección nacional y con la relación de todos los materiales gráficos y audiovisuales recopilados que, por sí mismas, constituyen una pequeña monografía lista para poder realizar una exposición o una futura publicación.

6. Utilidad

Este proyecto de innovación tendrá una importante utilidad a corto plazo puesto que alumnos, profesores, aficionados al teatro e investigadores contarán con importantes materiales para poder conocer el mundo teatral español de los años setenta y poder acercarse de esta manera a todo lo que implica el universo teatral.

Con los materiales recogidos, una vez que sean totalmente procesados, completados y puestos a disposición pública, se podrán conocer distintas realidades de lo que supone el teatro y todo lo que rodea al espectáculo teatral.

Para ello, se ofrecerán imágenes, textos y documentación sobre libros, carteles, programas de mano, imágenes de funciones, crónicas, críticas, fichas técnicas, actores, autores, etc., como ejemplo de lo que fue el teatro español en la cartelera de Córdoba en la década de los años setenta y para que el alumnado, los aficionados o los críticos pueda acercarse al conocimiento del arte teatral desde nuevas dimensiones al margen del texto.

9. Relación de evidencias que se anexan

ANEXO I FICHA TEATRAL

TEXTO

Titulo de la obra:

Autor:

Tipo de representación:

Fecha de edición del libro:

Fecha de estreno de la obra.

Fecha de representación en Córdoba:

Lugar de representación en Córdoba:

Número de representaciones:

Precios:

COMPAÑÍA:

Reparto:

Actor/Actriz y Papeles Representados

CUADRO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Iluminación:

Escenografía:

Sonido y música original:

Vestuario:

Caracterización:

Técnico de Luces:

Maquinista:

Técnico de vídeo y sonido:

Sastra:

Diseño Gráfico: Cartelería y Programas de Mano

Fotografía:

Prensa: Repercusión en Prensa Cordobesa. Críticas

Ayudante de vestuario:

Jefe de producción:

Jefe técnico:

Ayudante de producción:

Ayudante de dirección:

Adaptación:

Productor:

Dirección:

IMÁGENES O VIDEOS DE ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO, REPRESENTACIÓN...

10. Archivos adjuntos con información de dos ejemplos de los materiales conseguidos.