

Y EL TEATRO EN EL MUSEO ¿QUE APORTA?

PROGRAMA DE TALLERES INFANTILES Y PROGRAMA DE FAMILIAS DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA.

Introducción: Entre la poesía y el diccionario

Teatro de la Luna es una compañía profesional de teatro de títeres. Inicia su trayectoria en la primavera de 1991 y desde entonces crea propuestas escénicas que unen arte, teatro e infancia. Somos un equipo compuesto por titiriteros, actores, músicos, escenógrafos, artistas plásticos, psicopedagogos, expertos en arte...

Desde 1994 diseñamos y realizamos el Programa de Talleres Infantiles y a partir del año 2000 también el Programa de Familias del MNCARS. Se trata de una actividad que realiza el Teatro de la Luna como empresa adjudicataria del servicio que solicita el museo. Durante todos estos años de trabajo en la institución hemos acumulado experiencias y nos hemos hechos muchas reflexiones. Empezamos por el principio.

Para definir nuestro trabajo, podemos describir tres puntos, como en un triángulo: títeres, infancia y Arte. La fascinación por el mundo de los títeres y sus infinitas posibilidades. La elección de un público: la infancia, hacemos teatro para niños y jóvenes. Y la unión de los esfuerzos de un equipo de profesionales que hacen posible un espacio común de creación teatral, donde se relacionan la literatura, la música y el mundo artístico.

Cuando hablamos o pensamos en teatro siempre pensamos en algo más. Establecemos, en muchos casos, parejas de conceptos, ideas que trabajan dos a dos. Como las coordenadas. Puede ser que funcionen como puntos de localización en un mapa y encontrando ese lugar mental podamos decir que trabajamos entre lo pequeño y lo grande, entre lo profundo y lo largo, entre lo próximo y lo invisible, entre lo secreto y lo conocido, entre la poesía y el diccionario.

Dos a dos para ser uno. Dos diagonales que sujetan una vertical, dos piernas que pueden llevar una cabeza donde ella quiera. Y en las palabras que siguen también hay dos direcciones, dos tramas, dos asuntos: Teatro y Museo. Y todo ello en un universo: La Infancia.

El Teatro dentro de un Museo de Arte Contemporáneo: Andar entre las tramas poéticas.

“*Crear de nuevo*”, es la expresión que resume la práctica innovadora de los artistas del siglo XX. Las actividades que en muchos museos se realizan en torno a la obra artística, quieren transmitir y provocar la recreación en sus visitantes. Y resulta muy interesante colocar un nuevo término en este contexto: interpretar.

Interpretar sin transformar, interpretar ¿hasta dónde?, ¿Sólo en el caso del arte contemporáneo? En esta reflexión es donde la experiencia teatral puede aportar sus mejores mieles a los museos. Pero ¿es realmente posible la interpretación? ¿Se pierde algo en la mediación entre el artista y el espectador? ¿Cómo romper las barreras o ser conscientes de ellas? :

teatrodela luna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodela luna.com

Para el Diccionario de la Lengua Española, interpretar es “*explicar el sentido de una cosa. Traducir de una lengua a otra. Entender o tomar en buena o mala parte una obra, acción o palabra. Atribuir una acción a determinado fin o causa. Comprender y expresar el asunto o materia de que se trata.*”

Según estas palabras realmente toda la vida es interpretación, muy a menudo nos convertimos en intérpretes de múltiples mensajes a descifrar. Y esto nos provoca desorientación ya que nos resulta francamente difícil ponernos en el lugar del otro que nos lanza el mensaje y relacionarlo con nuestras propias experiencias.

Para Teatro de la Luna interpretar tiene que ver con CREAR ATMÓSFERAS. Campos coincidentes con la esencia de la obra de arte, que nos trasmite momentos esenciales tanto de la creación cómo del creador.

En nuestros trabajos en los museos reflexionamos mucho sobre la legalidad de nuestra interpretación. Sobre si la transformación provocada en el teatro al recrear la obra, la deja andar por entre sus tramas poéticas, simbólicas, materiales y no la quita ni un ápice de significado. En definitiva si la deja Respirar o si por el contrario la muestra sin vida.

Los museos juegan un papel muy importante para favorecer la disposición o apertura en la interpretación de las obras. Pueden considerarse como espacios o escenarios de cultura abierta, donde el tiempo es disfrutado por cada uno de los visitantes no en una única dirección.

El Teatro en el museo ¿qué aporta? Pues sencillamente, una actividad que hace coincidir *satisfacción, disposición y apertura.*

Conseguiremos la *satisfacción* en el auditorio si presentamos producciones teatrales de gran calidad que responden a las expectativas de un público ya cercano a la cultura como ocio. El aplauso no sólo lo consigue el actor o titiritero, también el espectador que se siente bien al haber sabido elegir y estar justo en ese momento formando parte de la experiencia.

Disposición, estar dispuesto a ponerse en el lugar de otro y encontrar nuevas emociones. El teatro es un magnífico vehículo sensorial y emocional que nos pone en disposición a entrar en otros universos.

Y Apertura, todos los espectadores asisten juntos a la misma representación teatral y gracias a su propia cosecha encontrarán experiencias diversas. Tendrán puntos comunes, elementos significativos compartidos, pero con interesantes y ricos puntos de vista personales.

Esta reflexión sobre el teatro en el museo lo caracteriza como una eficaz herramienta de mediación, pero esto sólo se consigue si es verdaderamente teatro.

El Programa de Familias que realizamos en el museo desde el año 2000 nos lleva a defender con ánimo estas palabras. El ocio cultural que se realiza en familia refuerza significativamente los hábitos culturales en el niño. Los grupos familiares demandan con intensidad actividades coherentes para niños y adultos en los espacios culturales de la ciudad. Es muy importante la adaptación a las características de la infancia, pero igualmente importante es conectar con los padres o acompañantes adultos, producir en ellos momentos de relajación, de emoción, de interés creativo por lo que está pasando en escena. Desde la honestidad, debo decir que los proyectos de colaboración entre diferentes entidades culturales, como el museo y el teatro, sólo tienen sentido si se realizan por profesionales que conozcan en profundidad ambos campos artísticos. Ofrecer calidad antes que cantidad es una buena manera de establecer hábitos culturales duraderos.

teatrodelaLuna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodelaLuna.com

Programa de Talleres Infantiles del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía:

Datos:

Coordinación: Están organizados por el Departamento de Educación del Museo

Dirigidos a: niños de 6 a 12 años.

Características: Se trata de una actividad permanente de carácter gratuito

Diseño y realización: Teatro de la Luna

Patrocinio: Fundación Santander Central Hispano

Días: miércoles, jueves, viernes y sábados

Aforo: 30 plazas por sesión

Calendario: De octubre a junio según calendario escolar

Más información en: www.museoreinasofia.es

El Programa de Talleres Infantiles es una actividad de iniciación al arte para la infancia. El objetivo de esta iniciativa es despertar la curiosidad de los niños por el mundo artístico y que el primer encuentro con el museo sea una experiencia que favorezca futuras visitas. Las sesiones de talleres duran dos horas y se comparten diferentes momentos en la actividad. Primero miramos, observamos las obras elegidas y dejamos que sean ellos los que hablen. Con la pregunta ¿Qué pasa en esta obra? Se inicia el diálogo, cada niño interviene y construye su propia interpretación y entre todos se va enriqueciendo la experiencia. Después asisten a una representación en el teatro de títeres, una representación de corta duración pero de mucha intensidad: se trabaja con las esencias poéticas y la fuerza visual de lo recién conocido para crear una obra teatral de gran calidad. Finalmente los niños construyen un objeto en relación con las ideas que se desarrollan en el taller.

Con cada taller se elabora un dossier de actividades para centros escolares. En este dossier se incluye: Información sobre la actividad a realizar en el museo, información sobre los artistas y las obras seleccionadas, actividades para realizar en el aula, bibliografía general y específica del tema tratado.

En el año 2005 - 2006 el taller se titula **Juegos de abstracción**. La pregunta ¿Qué es la abstracción? guía el recorrido por las obras de Asger Jorn, Klein, Manuel Rivera, Tápies y Alfaro. Obras que trabajan con técnicas, estilos o tendencias diferentes. La abstracción se puede entender como una manera distinta de ver, analizar, interpretar la realidad.

Del éxito del proyecto pueden dar cuenta los más de 25.000 niños que han pasado por los diferentes talleres propuestos en estos años de trayectoria. Todas las plazas se cubren rápidamente al abrir la inscripción, y existe una amplia lista de espera para público y centros escolares.

Nº total de participantes 1994-2005: 30.000 aproximadamente.

Nº de centros escolares participantes 1994-2005: 800 aprox.

teatrodelaluna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodelaluna.com

Programa de Familias del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía:

El programa ofrece a los grupos familiares la posibilidad de visitar el Museo con la ayuda de una guía didáctica. En este material escrito se ofrecen algunas claves de aproximación artística, así como orientaciones para los adultos sobre cómo plantear la visita.

Después de la visita está el teatro. Un lugar agradable para todos en el museo. El teatro dura aproximadamente 15 minutos, se trata de una representación que nos propone múltiples lecturas. De esta manera se consolida una programación para las familias todos los domingos en el museo, con representaciones a las 12 y a las 13 horas, que favorece el hábito cultural. Después niños y grandes pueden sentarse y jugar en las mesas de juegos y actividades. Cada otoño se inicia un nuevo programa que trabaja con obras de la Colección. Hasta octubre del 2006 está programado **Juegos de Abstracción**

Datos:

Representaciones: **en la Sala de Talleres Infantiles todos los domingos del año (excepto agosto) a las 12 y a las 13 horas.**

Organizado por: Departamento de Educación del MNCARS

Con el patrocinio de: **Fundación Santander Central Hispano.**

Nº total de participantes 2000-2005: 20.000 aproximadamente.

Características: Se trata de una actividad permanente de carácter gratuito

Diseño y realización: Teatro de la Luna

Aforo: 60 plazas por sesión. Asistencia Gratuita. Aforo limitado.

Más información en: www.museoreinasofia.es

Bibliografía:

Umberto Eco: *La definición del Arte.* Ediciones Martínez Roca, S.A.
Barcelona, 1972

Leif J.: *Tiempo libre y tiempo para uno mismo. Un reto educativo y cultural.*
Editorial Narcea, Madrid, 1992

Seguí J., Panell J. y Burgaleta P.: *La interpretación de la obra de Arte.*
Editorial Complutense, Madrid, 1996.

Catálogos de exposiciones:

La infancia del arte. Arte de los niños y arte moderno en España. Museo Teruel y Cultural Rioja. Ibercaja. Diciembre 1996-Enero 1997.

Infancia y Arte Moderno. IVAM, Centre Julio González, Diciembre 1998 Marzo 1999.

El Teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias. MNCARS, Aldeasa, Madrid 2000.

AUTORA: **Eulalia Domingo Álvaro. TEATRO DE LA LUNA**

teatrodela luna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodela luna.com