

**CENTRO DE DOCUMENTACION
Y PUBLICACIONES FAD**
Biblioteca Digital de Posgrado

Publicaciones FAyD
MAGA

MAGA
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL.
“EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO SOCIAL”

Título: Entrega de Premios
GALINA TOLMACHEVA

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Artes y Diseño
Centro Universitario Mendoza CP. 5500
54 261 4494172
academica@fad.uncu.edu.ar

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

fad
FACULTAD DE
ARTES Y DISEÑO

Entrega de Premios GALINA TOLMACHEVA

-Graciela González de Díaz Araujo: (...) Hay que destacar que Lita no pertenece al sector académico pero pertenece al sector del trabajo, trabajo, y trabajo; y en el teatro todos estamos juntos. Y es un honor hoy, en esta aula magna, darle a Lita el premio Galina Tolmacheva. Para quienes no la conocen, Lita Tancredi es actriz, directora, productora, docente, con más de cuarenta años de trayectoria y más de sesenta obras estrenadas. Fundadora y directora del Centro Cultural Lita Tancredi, en la ciudad de Mendoza, es, una sola palabra: maestra y maestra. Maestra de varias generaciones de artistas mendocinos y referente del teatro para niños. Su vitalidad es increíble. Es decir que este es un premio al trabajo, a la persona y a las ganas de vivir. (Aplausos)

- Invito a pasar al otro premiado, que es extranjero, y es el señor Claudio Pansera. (Aplausos). Por esas cosas de la vida, Claudio resultó ser docente, allá está Ana Pistone. Docente de nuestra licenciatura en gestión y producción teatral y quien nos acompañó en todas esas epopeyas que tuvimos por distintas ciudades del país, que fueron maravillosas. También por esas cosas de la vida hemos sido colegas en el INT, en distintas etapas; y es un gestor cultural, investigador, docente y editor, en temas de gestión y arte social. Él se ocupó de fundar una editorial para estos libros, destinados a estos temas, y así creó *Artes Escénicas*. Con sus investigaciones ha teorizado y sistematizado el fenómeno del arte social en la Argentina. Él, es Claudio Pansera, el segundo de los premiados. (Aplausos)

- Invito al tercero, se llama Carlos Fos, ya nos acompañó también en las jornadas anteriores (aplausos). Carlos es historiador teatral, hoy va a dar un taller. Es doctor en antropología cultural, docente universitario, le gusta mucho el fútbol también (risas). Publicó *La Fiesta De*

San Lucas, Un Desafío en México, y La Utopía Anarquista, entre otros veinte volúmenes. Es decir, es incansable, en cuanto a la producción ensayística y literaria. Pero es, además, alguien que ayuda a mucha gente, como lo acaban de decir sus compañeros. Hace veinte años que trabaja sobre la producción libertaria en Latinoamérica. Ha escrito numerosos ensayos en distintos medios especializados en historia, antropología y teatro. En este momento es presidente de AINCRIT, la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral.

- Carlos: acabo de dejar de serlo.

- A Carlos Fos, lo conozco desde hace veinticinco años, más o menos, desde los congresos, y si algo tiene Carlos Fos, que yo pudiera decir, son manos abiertas y generosas. Lo que lo caracteriza realmente es estar siempre en función de las manos, por eso yo pido un aplauso para las manos generosas de Carlos Fos. (Aplausos).

- Ahora vamos a invitar a pasar a personalidades entrañables de nuestro medio que han querido entregar estos premios. Invito a la directora de la escuela, entrañable discípula y colega Alicia Casares (aplausos). Invito, como corresponde, a alguien que lo recibiera el año pasado, que es Pablo Flores para que entregue otro de los premios. (Aplausos).

No sé si esta Arturo Tascheret que nos ha acompañado en MAGA, recién lo vi. Invito a Tito Belot, para que se ubique con nosotros aquí arriba (aplausos).

- Porqué el premio Galina Tolmacheva, entregado por quinta vez en esas jornadas de teatro e inclusión social. Yo creo que la figura de Galina Tolmacheva es un premio que tuvo la Universidad Nacional de Cuyo que le llegó, como llega todo, por obra del cielo. Galina se instala en año 49 a crear esta escuela de teatro, de la que hoy todos ustedes forman parte. Y crea una escuela realmente de excelencia. Galina es conocida por sus dos libros interesantísimos uno de ellos es *“Creadores Del*

Teatro Moderno", una biblia realmente y "*Ética del actor*", basada en Stanislavski. La mirada de esta rusa, que escribe este libro en el año 46, es realmente impresionante, yo no termino de asombrarme con los aportes de esta mujer. Y tiene mucho en este libro dedicado al teatro, como arte social y tiene algo muy importante que yo quería leerles, una especie de definición del director teatral y habla de todas las tareas múltiples que cumple alguien como estas personas que tenemos nosotros, y dice: ..."La vida teatral comprende toda la vida de la sociedad humana; a los pintores, compositores, escultores, aún a los escritores y poetas, les resulta más fácil ser eremitas en su arte. Son unidades individuales y creen en el aislamiento. El teatro por el contrario es una acción colectiva que se crea en contacto directo con los representantes de la comunidad y especialmente con el espectador. Vale decir que por eso el teatro es tan difícil y confuso como la vida misma. Por eso es, como la vida, tan múltiple y hermoso"...

Ayer me preguntaba, viendo el éxito de las jornadas, el porqué de esto. Yo creo que cuando uno llega, como yo he llegado al florecimiento de la madurez, porque en esa etapa me encuentro, se pregunta por qué está haciendo estas cosas y tengo que destacar tres cosas: primero provengo de una familia donde se me impulsó muchísimo a lo social, y yo a los dieciséis, a los diecisiete y a los dieciocho años en el barrio San Martín, pasé un mes en los campamentos de trabajo con el padre Llorens. Después me dediqué a estudiar la historia del teatro de Mendoza. Y después en el 2009 dije ¿Y quién me lee? ¿Qué repercusión va a tener que yo siga dedicándome a la historia? y ahí cambié el eje, como una deuda que tengo con mis alumnos y con la universidad y me pasé en mis proyectos de investigación a esto del teatro e inclusión social. Y en el medio, la tercera cosa que quiero señalar es que en esta larga y maravillosa trayectoria de docente y de investigadora, encontré dos manos, una de

ellas es Laura Rodríguez y la otra Paula San Martín. (Aplausos)

Estoy absolutamente tranquila de saber que el día que yo no esté, hay gente capaz de organizar este evento y de hacerse cargo de esto como ellas. Son investigadoras, son docentes, son actrices; es decir que tengo en las manos, dos verdaderas joyas. Entonces quiero decirles a ustedes que este es un momento muy emotivo y muy feliz, donde como siempre en el teatro estamos todos juntos, llenos de amigos, de gente que nos queremos, donde no hay ese individualismo atroz que sucede en otras artes y vamos a proceder a la entrega de estas máscaras preciosas hechas por un artesano que también hace títeres, fue increíble esta conexión, y que ha querido en cada una de las máscaras que vamos a entregar en este momento, dar una dimensión de la persona en la máscara que le ha hecho.

Entonces primero vamos a leer lo que corresponde a la máscara de Lita y luego Alicia se la entrega.

- El concepto sobre el cual trabajó Federico Páez, que es un ceramista que estudio también acá en la facultad, que hace títeres y ha trabajado también mucho en lo social, es el *Trimurti* teatral. Y dice: la máscara tan cara, valga el juego de palabras, al teatro para su hecho y sus hacedores. Tres máscaras tres gestos, polivalentes como toda máscara, tres principios que conviven íntimamente ligados en armonía y dinámica constante. Tres ciclos universales presentes en toda nuestra naturaleza, en toda acción artística, en el inexorable devenir de la madeja. Creación, preservación, transformación. Inicio, nudo, desenlace. La elección del término *trimurti* en sanscrito *tres formas*, principalmente asociada a la mitología hindú pero aunque oculta, presente en toda nuestra cultura occidental. Para este reconocimiento es a causa de la perfecta sincronía.

Creada para Lita Tancredi mujer, madre, creadora. Madre tierra, Pachamama, actriz

directora, productora, docente, cuarenta años de trayectoria y más de sesenta obras estrenadas. Fundadora y directora del centro cultural Lita Tancredi en la ciudad de Mendoza, maestra de varias maestras, de varias generaciones de artistas mendocinos. Y referente del teatro para niños. Dando el soplo de vida, el beso que despierta el bien amado dormido, el silbo musical como inicio del universo. (Aplausos)

-Lita: me entró realmente tranquilidad al verte mirar esto, porque cuando llegué a las ocho décadas, a veces uno se pone a hablar de más, entonces para no aburrirlos, sintéticamente les voy a decir en estas simples palabras lo que realmente siento que me ha brindado la Universidad Nacional de Cuyo, en la que pisé ciertas aulas y nunca terminé, porque me quería dedicar exclusivamente al teatro y revoloteaba, tengo alitas también. (Risas)

Agradezco al señor Decano, al Secretario Académico, y a todos los docentes que organizaron este interesante y valioso primer encuentro de arte social e inclusión en prácticas artísticas, "Cartografías para el futuro".

Sinceramente, estoy emocionada y como siempre en estas ocasiones me pregunto por qué me distinguen a mí, eso, realmente todavía ese porqué no lo puedo definir para mí misma. Si mi trabajo y esfuerzo es igual al que realizan todos, todos ustedes; y a veces han trabajado más que yo, así que se los agradezco profundamente, y en esta oportunidad he sentido algo muy profundo en cuanto a mi quehacer artístico, porque mis clases comenzaron con los lineamientos de Galina y sus libros de ética, creación del actor y ensayos, me condujeron a formar cientos de alumnos con estos principios. En este encuentro veo realizado lo que siempre ambicioné: Caminar con un proyecto que participe en actividades artísticas integrales, todas las personas con vocación, sin distinción de ninguno, sin discriminar a nadie, el que sienta el arte, el que siempre lo buscó, que esté a mi lado. Es decir

llegar hasta los lugares más recónditos, con nuestra enseñanza, amor y comprensión, actuar en el Pozo. Eso como fue el año pasado, para mí muy maravilloso. Es recrear a la gente que realmente necesita nuestro arte.

Por ello, comparto el pensamiento de Cheli, que volamos como las mariposas, entre los niños, los necesitados, los adultos mayores, guiándolos a convivir en el arte, enseñamos a volar, jugar, disfrutar el color, la alegría, la música, con esfuerzo, amor, optimismo, todo se logra en esta bendita tierra, que solo el arte y la cultura nos ofrecen, lograrlo si lo realizamos por el camino de la paz y la hermandad. (Aplausos)

-Graciela: ahora Pablo Flores le entrega a Claudio Pansera, y vamos a ver los conceptos de la máscara que le corresponde.

- La máscara esta trabajada según el concepto de la *Preservación*. Para Claudio Pansera que es un gestor cultural, investigador, docente y editor en temas de gestión cultural y arte social. Fundador y director de la *Asociación Artes Escénicas*, que con esta editorial ha publicado tantos libros, referidos a estos temas. Con sus investigaciones ha teorizado y sistematizado el fenómeno del arte social en la Argentina. Consciente preservador de esta cartografía teatral que celebramos, las ideas que fluyen como agua, la doble mirada del que todo lo ve, el que observa y siempre ve más allá. (Aplausos)

- Claudio: muchísimas gracias! Estaba pensando que hace más o menos alrededor de treinta y cinco años atrás, poco más, poco menos, (...) la dictadura todavía, cuando yo empecé mi trabajo de militancia, concretamente en esto del arte en función social. En ese momento había elegido dos espacios de encierro para llevar cine y debatir, uno era el hospital Borda, y otro era la Unidad 21, que es la cárcel que estaba dentro del hospital Borda. Creo que empecé muy intuitivamente sin saber porque

pero me parecía que el arte era la herramienta adecuada para llevar un poco de aire y disparar otras cuestiones en esos espacios. Con el tiempo seguí trabajando en actividades en lugares específicos. La última, creo, fue en el mes de diciembre, en la unidad penal 3 de mujeres. Con un taller de libros artesanales. Pero en el 2003 ocurrió algo muy interesante que fue la idea de que más allá de las experiencias en sí, de los accionares; era fundamental esto de visibilizar la enorme cantidad de gente que estaba trabajando tan ricamente. Y por eso, en ese año organizamos las primeras jornadas de cultura y desarrollo social en Buenos Aires. En el Centro Cultural San Martín, donde comenzó a verse toda esta gran cantidad de gente que forma parte de este hermoso movimiento que hoy está tan en crecimiento, en desarrollo, en expansión. Lamentablemente, seguramente, sigue en expansión porque también son cada vez más las necesidades que nos va fijando nuestra triste realidad mundial, pero recuerdo que en esas primeras jornadas en el San Martín, que estaba Esther Trozo, entre otra cantidad de gente valiosa, que fue mi modelo, mi impulsora, salió esta necesidad de trabajar articuladamente en red y conjunto, y de allí fue una de las ideas de salir con este proyecto editorial, para reflejar tantos trabajos que se estaban haciendo. Así, que es un gusto enorme poder recibir esto, pero en realidad es como un reflejo de la cantidad de proyectos y gente que está trabajando en tantos espacios. Así que gracias! (Aplausos)

-Graciela: adelante Carlos Fos, el premio se lo entrega Cheli González. Y vamos a leer las características de su máscara.

- El concepto es la *Transformación* para Carlos Fos. Historiador teatral, doctor en Antropología Cultural, docente universitario, todo lo que dijimos antes, no lo voy a repetir. (Risas)
El grito libertario en que conviven la carcajada y el dolor. El Juglar que todo lo dice y al evocar

quema y transmuta como el fuego. El grito del artista que convoca para vivir y desvivirse en esta fiesta que es el teatro. (Aplausos)

- Carlos: en principio gracias, gracias a la Universidad, gracias Cheli, gracias Paula, gracias a todos. Hace muchos años empecé a trabajar con mi beca Videla a cuestas, que era la forma que teníamos de hacer más sencillo el exilio. Empecé a trabajar sobre aquellas temáticas que no tenían visibilidad, por eso empecé a trabajar sobre rituales, de los pueblos zapotecas. A partir de ahí empecé a trabajar sobre el teatro obrero. Y yo creo que este premio, que agradezco muchísimo, es un premio a todos los investigadores que decidieron -y tuvimos recién dos ejemplos grandes en la presentación de los libros- salir del texto, del análisis del texto. Y lanzarse a descubrir lo que realmente es el teatro, algo que uno venía predicando hace un montón de años. Ahora al verlo en investigadores consagrados como los que escuchábamos en Lorena Bercero, en tantos, en tantos. Ellos son los merecedores de este trabajo. Y recordar simplemente cuatro maestros. A mi padre, militante sindical, un hombre que me enseñó la palabra integridad. A Carlos Mujica, cuando entré por primera vez en una villa, y que siempre me pareció mucho más alto de lo que era. Y que no jugaba bien al fútbol. Parinello, que es uno de los pocos que quedan de esa etapa. Al gran pelado Angelelli, con el que tuve la suerte de hacer dos misiones de verano. Y a un tipo con un carácter, pero que algo creo que aprendí, muy poquito, muy poquito aprendí de él, que tuve la suerte de estudiar y después trabajar con él, que es un muchachito brasileiro que se llama Paulo Freire. Así que a ellos cuatro les agradezco hacerme entender que el teatro es sanador, que el teatro puede ayudar a reconstruir la malla tantas veces destruida de una sociedad. Así que simplemente gracias, y gracias a todos los investigadores que en todo el país se levantan día a día con CONICET, sin CONICET, tratando

de sobrevivir e investigando este tipo de temáticas, gracias. (Aplausos)

-Graciela: yo quiero cerrar este acto emotivo, con unas palabras que escribí que las uso como caballito de batalla. Las escribí una vez, para una bienvenida de los alumnos, pero los quiero dejar a todos con estas palabras en los oídos: actores, actrices, directores, escenógrafos, técnicos: cuiden sus manos y su mente en la que entierran su infancia, sus juegos, y el recuerdo de aquel circo entrevisto en la niñez. Cuiden su corazón y sus sueños; no los dejen enfriar. Cuiden su frente y su mente. Llévenla siempre alta, dispuestas a la batalla del entendimiento en la búsqueda de la verdad, y la curiosidad por saber más y más. Cuiden su cuerpo para que no claudique, porque será su mejor arma en la guerra de la vida, que el teatro hace dichosa. Cuiden ese cuerpo, que duerme, se acuesta, se levanta, se vence, se recupera, se entrena, se cincela con los años, con la voluntad y la paciencia. Cuiden sus pies, para el gozo del baile, y para la dura caminata. Cuiden sus palabras, porque han venido al mundo a soplar al oído de los hombres. No quemen sus días sin darles un sentido, cuiden sus lágrimas, y las de los otros, no las gasten. Cuiden la risa, el juego, el fuego, y el vino, y la buena conversación. Cuídense del individualismo, de la vanidad hueca como cascara vacía. Cuiden su grupo y su paciencia con los otros. Cuiden el arte, vocación preciosa, don de pocos. Defiéndanse de la mediocridad. Cuiden esta casa, sus pisos, sus paredes, sus bancos, sus ventanas. Solo así podrán ser los guerreros que muestran al público un cielo de estrellas en esta noche tan perfecta del mundo de hoy, y podrán dar de beber a un mundo seco y sediento de valores. Por favor, cuídense! (Aplausos)