

GRUPO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS de la UNMdP (GIE)
INSTITUTO DE ESTUDIOS CULTURALES Y ESTÉTICOS (IECE)

NICOLÁS LUIS FABIANI Y MARÍA TERESA BRUTOCÃO
(COMPILADORES)

**ACTAS DE LAS
XVIII JORNADAS NACIONALES DE ESTÉTICA
Y DE HISTORIA DEL TEATRO MARPLATENSE**
· LAS VENAS DE AMÉRICA LATINA. EN MEMORIA DE EDUARDO GALEANO ·



1era. Edición – EBook
Mar del Plata: UNMdP, 2015.

ISBN 978-987-544-667-0



Actas de la XVIII Jornadas Nacionales de Estética y de Historia del Teatro Marplatense: Las venas de América Latina. En memoria de Eduardo Galeano / Jorge Dubatti ... [et.al.] ; compilado por Nicolás Luis Fabiani; María Teresa Brutocao.

1era. ed. - Mar del Plata : Universidad Nacional de Mar del Plata, 2015.

E-Book.

ISBN 978-987-544-667-0

1. Estética 2. Poética 3. Teatro. I. Dubatti, Jorge II. Fabiani, Nicolás Luis, comp. III. Brutocao, María Teresa, comp. CDD 701.17

Fecha de catalogación: Octubre, 2015.

Índice General

Contenido	Pág.
Presentación	
Por Nicolás Luis Fabiani y María Teresa Brutocao	4
Comunicaciones por Orden Alfabético de Autores	
Notas sobre el dandismo	
Por Rosalía Baltar	5
El teatro como parábola: el mito bíblico en la dramaturgia de Mauricio Kartun	
Por Milena Bracciale Escalada	11
Los años 1946-1955 en la actividad teatral marplatense	
Por María Teresa Brutocao	20
Prácticas del vestir y usos del espacio público.	
Análisis de fotografías de Mar del Plata en la década del '50.	
Por Victoria Cabral	32
El último Nachman: fragmentos de un testamento estético	
Por Gabriel Cabrejas	46
El celoso extremeño y El viejo celoso:	
El espacio físico y lingüístico de la mujer en dos textos de Cervantes	
Por Rosario María Carrasco	60
Cine y reproducción social.	
Sobre el problema de la representación de las relaciones de clase y de género.	
Por Francisco Casadei	66
Del Teatro para Niños al Teatro con los niños y las niñas.	
Reflexiones alrededor de "Cuentos que no son Cuentos" de Pochoclo y Compañía	
Por Germán Casella	71
Estructura y Praxis. Atahualpa Yupanqui	
Por Lucas Castaño	79
Las grietas de Pablo Simó y su Caran d'Ache	
Por Berta del Valle Castro y Rosana Irene Rizzo	82
La comprensión fenomenológica del espacio en la pintura abstracta	
Por Leandro Catoggio	90
1929: Le Corbusier en la Argentina	
La construcción de la identidad nacional a través de la arquitectura y la prensa gráfica de la época	
Por María Silvia Cobas Cagnolati	95
Cuando parece no ser lo mismo el gusto que el disgusto.	
Una lectura de la obra pictórica de Débora Arango y sus circunstancias	
Por Romina Conti	106
Corta y pega: el caso ISTVANSCH	
Por Lucía Belén Couso	112

La poética de Gustavo Roldán: voces, tradiciones y mitologías	
Por Carina Curutchet, Romina Sonzini y Marianela Valdivia	117
Estética de archivo: <i>El camaleón</i> (2011, Archivo Caminante) de Eduardo Molinari y <i>Diarios del odio</i> (2011) de Roberto Jacoby	
Por Sofía Delle Donne	124
Entre el ser humano y el monstruo: la figura del torturador.	
Sobre <i>Pedro y el Capitán</i> de Mario Benedetti	
Por Estefanía Di Meglio	132
Anarquismo y “cultura obrera”.	
Teatro y política en la Biblioteca Popular Juventud Moderna (1939-1947)	
Por Milagros Dolabani	138
La liminalidad en el teatro: lo liminal constitutivo del acontecimiento teatral y los conceptos de teatro-matriz y teatro liminal	
Por Jorge Dubatti	147
Estética, neuroestética, descolonización. Hacia un enfoque sistémico	
Por Nicolás Luis Fabiani	161
La estética de la crisis y la mirada lúdica de Lope de Vega	
(Una aproximación a <i>Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé de Burguillos</i> de Lope de Vega)	
Por Marta Magdalena Ferreyra	169
<i>Los autonautas de la cosmopista</i> (Julio Cortázar-Carol Dunlop) y el extrañamiento de lo cotidiano	
Por Virginia P. Forace	174
Actores populares en provincia: un espacio inagotable de creativa productividad	
Por Teresita María Victoria Fuentes	181
El ajedrez, una obra artística y científica	
Por María Lourdes Gasillón	188
El espacio trastocado en la poética de artistas marplatenses actuales	
Por Andrea Germinario	195
<i>Arte poética. Sobre el Gran libro de los retratos de animales</i>	
Ana Clara Hermida	202
La construcción de una poética de ruptura: <i>Los Morochitos</i>	
Carola Hermida y Natalia Rodríguez	208
Algunos aportes a la idea de <i>redes editoriales</i>: para la construcción de una tipología	
Rubén Hitz	215
Una mirada inteligente sobre la inclusión	
Por Susana Llahí	219
Juana Manuela Gorriti:	
Lo fantástico en la construcción de narraciones alternativas de la historia nacional	
Por Natalia Soledad López	225
Criterios de cómo concebimos el teatro para bebés: “Dudú, el guardián de mis sueños”	
Por Sandra Maddoni y Andrea Chulak	231

Abre la palabra: la hibridación productiva en la poética de Silvia Schujer	
Por Mila Cañón y Rocío Malacarne	236
El centenario de Rubén Darío en <i>La Nación</i>. Homenaje y consagración	
Por Ailín Mangas	242
Interpretación, intenciones y “poemas en el cajón”.	
Un acercamiento analítico al problema del intencionalismo en arte	
Por Mariano O. Martínez Atencio	249
Creatividad, Inteligencia, Arte, Estética y Neurociencias	
Por Guillermo Javier Nogueira	261
Violencia en el cuerpo. Análisis semiótico de <i>Cuerpo a cuerpo</i> de David Viñas	
Por Mario Orostizaga	264
“Porque soy psicóloga” de Mariano Moro:	
entre la comicidad, la enciclopedia disciplinar y la elaboración dramática	
Por Mayra Ortiz Rodríguez	273
La mujer y los eventos sociales en el siglo XIX.	
El caso del semanario <i>La ilustración</i> de Madrid	
Por Antonella Pandolfi	279
El músico en la Escena Teatral	
Por Daniel Reinoso, Alejandro Seba y Federico Torres	285
<i>El desatino</i> de Gambaro, rastros y trazos en el teatro argentino	
Por Estefanía Rovera y Verónica Borrajo	293
Una mirada actual sobre las poéticas del teatro OFF:	
Desde los clásicos visionarios hasta los novísimos en la escena marplatense y porteña	
Por María Belén Severini	299
Abrir el telón al humor en las aulas	
Propuestas para generar textos teatrales breves a partir del chiste	
Por Fabián Sevilla	305
Del sonido al color, de los sentidos a la sensación: Música y sinestesia	
Por Juan P. Sosa	314
Nuevas estéticas de las Artes Escénicas para resignificar	
el patrimonio tangible e intangible de Mar del Plata. Lobos de Piedra y Tramas	
Por Patricia María Suárez, Héctor E. De Schant e Yanqui Rubio Zapirain	321
Libros álbum en la biblioteca escolar:	
la posibilidad de ensanchar universos culturales a través del arte	
Por Valeria Tomaino y Marianela Valdivia	336
El retrato fotográfico y su función en el imaginario social	
Entre la identidad y la noción <i>Pathos de la añoranza</i> de Susan Sontag	
Por Natalia Lorena Vázquez	342
Una aproximación a la construcción del artificio	
en un corpus de sonetos filosófico – morales del Barroco	
Por Claudia Vega	348
Lope de Vega en Tucumán. Mariano Moro y <i>El perro del hortelano</i>	
Por Edith Marta Villarino y Graciela Fiadino	357

Corta y pega: el caso ISTVANSCH

Lucía Belén Couso

CELEHIS – UNMdP

Introducción

“...leer se lee todo...”

Istvan Schritter

La literatura para niños y adolescentes se construye entre el mercado editorial, el autor y el lector. En los últimos años, ha crecido y engordado como una señora obesa. Y no todo lo que come es bueno, sobretodo si de libros ilustrados se trata. Sin embargo, en la misma mesa servida y repleta de libros que repiten una estructura prefabricada y facilona, aparecen los textos (y las texturas) de Istvansch.

Istvansch, apócope de Istvan Schritter, es un ilustrador, diseñador y escritor madrileño, santafecino por adopción, que forma parte del coto de autores más relevantes que publica actualmente en Argentina y en el mundo. Entre las muchísimas particularidades que podemos observar en su obra, la primera que debemos establecer es que, como expresa el título de nuestra ponencia, corta y pega. Istvansch dibuja “con la tijera y el papel” (2005, 24), recorta papelitos y los superpone formando dibujos muy complejos. Esta técnica no es usual y vuelve su obra un objeto extraño que circula por los anaqueles de las secciones infantiles de las librerías.

La mayor parte de los libros ilustrados que construye como autor integral pertenecen al género “libro –álbum”. Ponen de manifiesto una nueva forma de acercar al niño a la literatura. Los libros que construye junto con otro autor, como ilustrador, también. Se conforman con textos de gran calidad literaria, detalle que diferencia Istvan de otros autores, resta averiguar si esto es una decisión que mostraría cierta intensión literaria, cierta idea de lo que es y lo que no es literatura, y también, cierta valoración de su trabajo estético. De todas formas entramos con esto en el terreno de la especulación. Nos interesa pensar, en todo caso, los textos que ha creado como autor integral, que son los que analizaremos aquí.

En estos libros, Istvan da lugar como lector de literatura al niño, también le da lugar como lector de la imagen. Esto parece una perogrullada, una obviedad, pero no lo es. Si empecé esta ponencia

expresando mi preocupación el mercado editorial, y por la literatura infantil como mercado es porque ningún género, por más refinamiento que consiga gracias a algunas publicaciones le escapa a sus leyes, a sus mezquindades con el lector: se publican muchísimo libros ilustrados, muchísimo libros bellos, muy pocos libros de calidad estética que invitan al niño a leer, a trabajar como lector activamente sobre la imagen y el texto.

Leer imágenes es algo intrínseco al niño nacido en este siglo, pero no debemos olvidar que la escuela, las instituciones no ofrecen una educación para aprender a leer la imagen. Por supuesto que hay excepciones, no intento ser pesimista, la generalización sirve para explicar la finalidad de ciertos libros de este autor que apuntan a enseñar a leer la imagen, o los libros con imágenes. Esta intencionalidad, que podríamos definir como uno de los rasgos de su poética, trasciende la literatura para niños porque también impregna el libro teórico escrito por Istvan, me refiero a *La otra lectura. La ilustración en los libros para niños*. Construido como una especie de manual de exploración literaria de la imagen, este libro enseña a pensar las formas de apropiación posibles sobre los libros ilustrados. Digo “manual de exploración literaria de la imagen” que es una expresión rarísima, sin embargo, no se me ocurre otra, porque lo que muestra Istvan es que la imagen también construye lo “literario”. Es decir, textualidad, la ilustración narra, narra más, narra otra cosa, una ilustración puede ser “poética”. Y aquí entramos en un terreno peligroso: la ilustración que busca significar, no repetir, sino decir, tiene status literario. No simplifica, complica, complejiza, agranda. Los lenguajes simultáneos configuran un lector que, a fin de cuentas, piensa el libro álbum, incluso, el libro ilustrado como literatura. Istvan también lo hace y por eso sus textos plantean desafíos sobre las formas de leer, de leer la imagen, de leer los discursos literarios y estéticos.

Para adentrarnos en esta poética, decidí tomar cuatro textos: tres literarios, y el texto teórico al que me referí antes. Los tres textos literarios a los que me referiré son obras integrales, es decir, que el texto y la imagen pertenecen a Istvan, porque me parecen pertinentes como aproximación a la obra del autor, ya que nos permiten observar un trabajo de construcción total del libro.

LA LECTURA de *La otra lectura*

Crítica, teoría, ensayo, entrevista, reflexión sobre el propio trabajo. Una lista que intenta enumerar las formas de escritura de *La otra lectura*. En este libro, se propone un juego, una serie de ejercicios que invita a apropiarse, a transitar esa otra lectura, exótica, de la imagen, la ilustración.

En primer lugar, el lector puede recortar y pegar como el autor, emular. Al final del libro se encuentran una serie de imágenes que se corresponden con diversas figuras del libro, a recortarlas y pegarlas esas figuras se destacan de otras. Este juego, además, dice el autor, busca instalar al adulto en el terreno de la infancia, completar el álbum, como cuando éramos chicos.

El siguiente apartado del libro propone otro juego. Leer literatura, explorar los libros que permiten ejemplificar técnicas de ilustración, formas de construcción del libro álbum, formas de ilustrar que desbordan el texto escrito.

El libro avanza desde la simpleza que implica conocer las partes de las que está compuesto un libro (tapa, contrata, etcétera), hasta las herramientas críticas necesarias para pensar la idea de autor, del ilustrador como autor, la práctica docente y su relación con la imagen, entre otros temas.

Propone un concepto *amplificado* de lectura que se traduce en su obra en general. Desde la lectura sucesiva de la letra y la lectura simultánea de la imagen, hacia una lectura espacial y total. Esta idea, esbozada teóricamente en *La otra lectura*, se traduce, incluso, en las estrategias utilizadas para ilustrar los poemas de Laura Devetach en *Avión que va avión que viene*, convirtiendo el texto poético en mensaje, en juego, en regalo, al crear un libro objeto que permite la transformación del poema en un avión de papel. También, en *El caballo de Chuang Tzu* de María Teresa Andruetto, donde la imagen aporta un final que desequilibra al lector, porque es un texto ilustrado que no expresa al final, la información que el lector espera de parte de la imagen (la ilustración del caballo más lindo del mundo), cuando se supone que la imagen, justamente, ilustra lo que dice el texto, es decir, tapa el blanco textual. No podemos esperar eso de Istvan que, justamente, opera sobre los blancos textuales ensanchándolos, le interesa un lector que se atreva a escribir su propia lectura.

Eso que algunos llama *Musa*: trabajo de autor

Se me ocurre tomar este texto por el título. En primer lugar, porque destierra una idea anquilosada: pensar que los escritores tienen una especie de contacto con lo divino que les permite crear. Bueno, no. El autor trabaja sobre una idea y esa idea es explorada mediante el trabajo. La creatividad siempre es la consecuencia de una causa que es esa idea, un tema, un concepto que se desea explorar, aprehender.

Trabajo de autor cuenta el proceso de producción de un libro ilustrado, cómo se imprime, los pasos que sigue el “imprentero” para que la ilustración tenga los colores que el autor pensó, para reproducirla en el libro, en muchos libros. El libro tiene un espíritu didáctico, si se quiere: enseña un

procedimiento que existe en la vida real. Involucra los pasos en la creación del libro, lo que tuvo que hacer el autor para que nosotros tengamos el libro en la mano. Este proceso, puesto en evidencia, da cuenta de los tiempos del texto hasta formar parte de nuestra biblioteca. La interacción además, del autor/ ilustrador, con el editor, con los que producen el libro, explicita que el libro se construye en un entramado complejo de trabajos realizados por distintos actores.

En la trama del texto, ingresa el proceso de impresión que muestra qué pasa cuando los colores interactúan formando otros colores nuevos y cómo eso, que aprendemos en plástica y en la escuela, el círculo cromático, tiene un correlato en la realidad, relacionado con cosas que tenemos a mano constantemente, que forman parte de nuestro mundo cotidiano, pero que no estamos acostumbrados a “desarmar”, es decir, a pensar en términos de procesos que se suceden que nosotros podamos leer una imagen impresa. .

Leer con el cuerpo: Detrás de él estaba su nariz

“En mi caso casi siempre la idea se gesta desde el diseño, con la concepción integral en boceto del libro entero; después dibujo, hago varios croquis y, simultáneamente, surgen las primeras letras, las cuales responden a las ilustraciones que voy imaginando para el diseño, que va tomando cuerpo.” (2005: p. 25)

Inicio este apartado con una cita de *La otra lectura*, porque es interesante pensar la poética del autor desde sus propias palabras sobre la construcción de un texto. Pero además es muy ilustrativa para pensar *Detrás de él estaba su nariz* un libro objeto compuesto por un sobre y seis papeles alargados que sirven para armar unas cintas de moevius o “bandas infinitas” en las que se pueden leer poemas interminables. Digo poemas pero no hay versos. Podría decir oraciones, sin embargo, el disparate, el sin sentido aportado por los textos, me recuerdan los limericks de María Elena Walsh, la estética disparatada de la tradición inglesa que ella retoma.

Este libro nos propone pensar diversas cuestiones sobre las textualidades que se pueden crear desde el diseño gráfico. En primer lugar, la posibilidad de una historia infinita, interminable, que invita al lector al juego con el lenguaje en interacción con la materialidad del papel. En segundo lugar, al tratarse de un soporte no convencional, que sin embargo, denominamos libro, nos invita a pensar en los espacios de lectura, porque leer implica, en este caso, ejercer una apropiación manual, ya no visual solamente, con el texto, es decir, ejercer una fuerza sobre la páginas para crear el texto literario. No se lee la circularidad sino formamos la banda infinita porque el texto no vuelve a empezar si nosotros no

ejercemos la torsión sobre la hoja. Este tipo de libros, libros objeto, dice Istvan “Parecen traernos la posibilidad de reconstruir el libro como ser.” (2005, 81). La forma impone un modo de leer, en este caso se lee con el cuerpo, ejerciendo acciones sobre el papel.

Fuera de categoría. Sobre *Puatucha Rentes, la leyenda olvidada. Museo del Sinafejo Exultante. Guía y catálogo completo de la exposición.*

ALIJA (Asociación de literatura infantil y juvenil argentina) premia, anualmente, con los “Destacados ALIJA” publicaciones relevantes dentro del campo de la literatura infantil y juvenil. Los premios se dividen en categorías: poesía, cuento, novela, libro álbum, rescate editorial, colección, etcétera. Entre los destacados 2014, se encuentra el libro *Puatucha Rentes, la leyenda olvidada. Museo del Sinafejo Exultante. Guía y catálogo completo de la exposición* de Istvansch. Si bien es un libro que a primera vista se podría catalogar como “libro álbum”, la asociación decide premiarlo como un libro “fuera de categoría”, es decir que excede los marcos genéricos con que generalmente premian los textos. Esta operación crítica de ALIJA, nos permite pensar el texto como un entramado de textualidades (plásticas y literarias) que terminan por construir un texto que, además de parodiar el discurso crítico del arte, propone un problema de clasificación que le permite, justamente, parodiar el discurso crítico de la literatura. El texto, construido a la manera de guía de un museo o de un catálogo de arte, destruye las convenciones del arte, desde el lenguaje literario y desde el lenguaje de la ilustración, desde allí también propone una nueva mirada sobre el niño y las posibles relaciones de este con el arte y la literatura.

Bibliografía

Schritter Istvan (2014): *Puatucha Rentes, la leyenda olvidada. Museo del Sinafejo Exultante. Guía y catálogo completo de la exposición*. Buenos Aires: CalibroscoPIO.

Schritter Istvan (2005): *La otra lectura. La ilustración en los libros para niños*. Buenos Aires: Lugar Editorial.

Schritter Istvan (1997): *Trabajo de autor*. Buenos Aires: AZ Editora.

Schritter Istvan (2008): *Detrás de él estaba su nariz*. Buenos Aires: del eclipse.