

ALICIA

ALICE BY HEART

Sinopsis

Alicia nos mete a todos dentro de la madriguera ¿Pero será suficiente la fantasía para ser felices mientras el mundo afuera se hace pedazos? Alicia no es solo una maravillosa historia de amor, sino también una profunda metáfora sobre resiliencia y de cómo sobrevivir cuando las utopías se han olvidado.

“Alicia” si bien está atravesada en su dramaturgia por “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll, no centra su narrativa en esta novela sino la utiliza como disparador de una problemática más universal, donde el humor y el dolor, confluyen para acompañar a la verdadera Alicia a transitar su duelo.

Ficha técnica

PRODUCCIÓN GENERAL: Raúl S. Algán (Algán), Luli Brindisi y Franco Castronuovo (Franca's)
TRADUCCIÓN: Antonella Cicconi y Alexia Polasky ADAPTACIÓN: Julio Panno y Ro Noziglia
DIRECCIÓN GENERAL: Julio Panno DIRECCIÓN MUSICAL: Gaspar Scabuzzo DIRECCIÓN VOCAL: Florencia Carchak COREOGRAFÍA: Verónica Pecollo ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: Miriam Costamagna ASISTENCIA DE COREOGRAFÍA: Natalia Ferreira PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Camila Pérsico ASISTENTES DE PRODUCCIÓN: Mercedes Villegas - Estanislao Molteni Zein - Felicitas Carman DISEÑO DE VESTUARIO: Mariana Seropi DISEÑO DE MAKE-UP: Sole Capano Pérez DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: Isabel Gual DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Leo Muñoz y Julio Panno DISEÑO DE SONIDO: Gastón Briski DISEÑO AUDIOVISUAL: Agustín Iannone PRODUCCIÓN TÉCNICA: Carolina Perrotta STAGE MANAGER: Miriam Costamagna COMMUNITY MANAGER: Aldana Carretino COMUNICACIÓN: Luli Brindisi - Santiago Cano Moffat PRENSA: Varas/Otero

1 - Alicia de memoria

La obra "Alicia - Alice by heart" pertenece al género de teatro musical (una forma de expresión de las artes escénicas, en la que la acción se desenvuelve mediante escenas de diálogos breves y secuencias cantadas y bailadas). En este género, se cuenta una historia combinando elementos de la música, el teatro, la danza y los roles protagónicos están rodeados de un coro, que habitualmente interpreta varios personajes para acompañar las necesidades del relato.

Como adelantamos en la actividad previa a presenciar el espectáculo, Alicia By heart presenta una adaptación que traspasa la historia del género literario (la novela original) al teatro musical. Pero además, este musical es una versión libre, en la que conviven dos mundos: el del cotidiano de los personajes que se encuentran en el refugio que nos muestran al comienzo de la obra (un contexto de destrucción, persecuciones, quema de libros, desapariciones, enfermedades y muertes) y el otro, el de la fantasía de las páginas del libro, que a pesar de haber sido quemado, Alicia recrea "de memoria".

Pensando en Alicia By heart, podemos hacernos una pregunta: ¿por qué el título de la obra es en inglés? Esto responde a que este musical fue creado en Estados Unidos. Sin embargo, habremos notado que en el espectáculo que presenciamos hay referencias a nuestra propia historia y cultura. En las artes escénicas (como el teatro y danza, por ejemplo), una obra nunca es independiente del público, porque son artes que requieren su presencia para ser realizadas. Por esta razón, muchas veces los equipos artísticos responsables de realizar los montajes en otros países, realizan una adaptación para acercar la historia al público que va a asistir. Este fue el caso de la versión de Alicia by heart en Buenos Aires.

Ahora sí, primero vamos a pensar en estos elementos que caracterizan esta versión libre para identificar las diferencias que presenta la historia del relato original de la novela con la versión musical.

- ¿Cuál es el vínculo entre Alicia y el conejo en cada una de las versiones?
- ¿Cuáles son los dos mundos que aparecen en una y otra?
- ¿Cuál es el contexto que vive Alicia en cada una?

Ya identificamos esa primera adaptación, a continuación vamos a señalar elementos de la versión libre que se realizó para Argentina. A partir de los textos que dicen Alicia, el doctor y la enfermera del refugio, la historia parece situarse hacer referencia a hechos históricos sucedidos en nuestro país. Tomaremos para ubicarnos dos momentos en el que los diálogos hacen referencias:

Cuando el doctor, ante la gravedad de la enfermedad de Francisco, pregunta por algún familiar que lo acompañe, Alicia responde: - No le queda a nadie, toda su familia desapareció. Solo me tiene a mi.

Luego, antes de quemar el libro que atesora Alicia, la enfermera del refugio le dice: - Sabes que no podemos tener libros acá. Hay treinta mil personas muertas y sabes lo que está pasando arriba. Ya sos grande no podés estar con la cabeza en el País de las Maravillas. Por favor deshacete de ese libro y volvé a tu cama.

A partir de esto, ¿podrías contextualizar a que hechos hace referencia la adaptación?

2 - La puesta en escena

En las artes escénicas, además de los diálogos, muchos elementos construyen el relato. Las acciones que llevan adelante los personajes y todo lo que se ve y se escucha son decisiones que toma el equipo de dirección de una obra al momento de definir el montaje. El conjunto de estos elementos pasan a conformar la puesta en escena que luego interpreta el público.

Ahora, a partir de lo que recordamos en la presentación inicial de la obra, intentaremos reconstruir algunos de esos elementos (Ej.: catres, oscuridad, ruidos de explosiones, etc.)

A continuación, ubiquemos en cada una de las columnas los elementos que entre todo el grupo mencionamos:

Sonidos	Elementos de la escenografía	Vestuario	Diseño de iluminación

3 - El musical

El teatro musical es un género escénico que combina música, canciones, diálogos y coreografía para narrar una historia. A lo largo de su historia, ha ido transformándose y se ha convertido en un género popular en espectáculos tanto infantiles como para adultos. dentro del entretenimiento teatral, influyendo en diversas culturas y generaciones. Uno de los lugares más icónicos del mundo del teatro musical es Broadway. Este epicentro cultural es un circuito de teatros ubicados sobre la Av Broadway en la ciudad de Nueva York (EEUU), donde surgieron producciones muy famosas y aclamadas como *El Fantasma de la Ópera* y *El Rey León*.

A través de canciones, diálogos y coreografías los personajes van mostrando sus pensamientos, emociones, deseos, y conflictos. Los personajes comienzan a cantar cuando experimentan emociones intensas o viven momentos significativos. A través de las canciones, pueden expresar aspectos internos de su personalidad y compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos con los espectadores. A lo largo de la obra, estos personajes suelen experimentar transformaciones que se reflejan en su desarrollo musical y emocional.

Para esta actividad vamos a elegir un personaje de la obra Alicia - Alice by Heart, puede ser protagonista o no y armamos una "ficha" indicando su nombre (si lo tiene), sus características físicas, que cosas le ocurren emocionalmente, como es su personalidad. Imaginemos un momento de la obra donde tiene "su canción". Escribimos la letra de la canción estructurada en estrofas y estribillos donde, a través de la letra le contamos a nuestros espectadores imaginarios quién es, qué le pasa, qué está pensando, sintiendo o viviendo en ese momento mientras canta.

4 - El tiempo

El tiempo es un asunto que ha ocupado a las y los artistas, pensadores y científicos a lo largo de la historia de la humanidad. Esta temática atraviesa tanto el espectáculo teatral Alicia - Alice by Heart como en la novela de Lewis Carroll.

El tiempo en el Teatro

Anne Übersfeld define el tiempo teatral como “la relación entre el tiempo real de la representación, duración vivida por el espectador y el tiempo de la ficción”

En el teatro el tiempo siempre es el presente.

Además del tiempo de la acción (inicio - desenlace) está el tiempo de la historia (un día, un año, etc.) Por otro lado, a veces el relato sigue un orden cronológico, otras veces salta al pasado o al futuro. También hay otros aspectos temporales incluidos en una obra teatral como la época o momento histórico en que se sitúan los hechos, la edad de los personajes, etc.

El uso del espacio, los aspectos sonoros, la iluminación, el vestuario, el maquillaje y la corporalidad de las actrices y actores son algunos de los recursos que se utilizan para dar cuenta de esta temática.

Ahora reflexionemos sobre el tiempo y Alicia - Alice by Heart:

¿Cuál es el presente del relato? ¿En qué época sucede? ¿Qué elementos de la escenografía dan cuenta de ese contexto?

En la obra el tiempo se mezcla con momentos de la novela en el recuerdo de su protagonista: ¿qué diferencias encontramos entre estos momentos? ¿Cómo es la iluminación? ¿Qué cambios se producen en los personajes?

¿Cómo relacionamos esta temática con los personajes?

Elegimos unos de los personajes de la obra y analizamos su relación con la temática del tiempo teniendo en cuenta el vestuario, características corporales y su transcurrir en la obra.

El tiempo en la novela de Lewis Carroll

El tema del tiempo está presente a lo largo de toda la novela. Observamos la siguiente imagen “Una merienda de locos” Salvador Dalí- 1969 - Xilografía

¿Qué paleta de colores utiliza? ¿Qué elementos podemos relacionar con el tiempo? ¿Qué sensaciones nos producen? ¿Cómo relacionamos estas sensaciones con la temática del tiempo?

5 - Versiones

Alicia en el país de las maravillas es una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865.

Desde su aparición, la novela inspiró numerosas películas, obras de teatro, videojuegos, musicales, ballets, animes, series de televisión, canciones, dibujos animados y óperas, entre otras manifestaciones artísticas.

Estas obras varían desde adaptaciones bastante fieles a la obra original hasta piezas artísticas completamente nuevas que toman como base a los personajes, situaciones o escenarios creados por Lewis Carroll.

1) Ahora nos vamos a agrupar de a 4-5 y vamos a anotar cuántas y cuáles versiones de *Alicia en el país de las maravillas* conocemos. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre las versiones que conoce cada integrante del grupo? Luego, investigamos cuántas obras basadas en la novela "*Alicia en el país de las maravillas*" se han creado hasta la fecha y qué características tienen: son películas, son canciones, obras literarias, pinturas, animés? ¿Qué disciplina artística tiene más versiones de esta obra clásica de la literatura? ¿Cuál es la más antigua y cuál la más reciente?

Como habrán observado luego de su investigación, prevalecen las versiones cinematográficas probablemente porque el género fantástico o maravilloso da muchas posibilidades para la exploración visual y sonora que ofrece el cine.

Veamos estas 3 versiones cinematográficas para compararlas

Alicia en el país de las maravillas
Walt Disney (1951)

Alicia en el país de las maravillas
Tim Burton (2010)

Alice (Neco z Alenky)
Jan Švankmajer (1988)
(desde 1:03:03 a 1:25:54)

- ¿Qué elementos se mantuvieron en las diferentes versiones y cuáles se cambiaron u omitieron? Pueden ser personajes, objetos, acciones, diálogos los que se hayan modificado de la versión literaria. Los enumeramos.
- ¿Cuál es el sentido de esta escena? ¿Qué idea del tiempo nos transmite? ¿Y qué sugiere acerca de los comportamientos sociales?
- ¿Qué diferencias estéticas podemos observar entre las 3 versiones cinematográficas y la obra de teatro musical? ¿Qué formas de representación (animaciones, personajes en vivo, ambas, etc) se usan en cada caso y cómo son?

Gracias!

Hemos recorrido un largo camino con éste espectáculo, ahora es momento de seguir descubriendo las salas de la Ciudad de Buenos Aires para ver mucho más cine, teatro y danza. Ya somos ¡espectadores y espectadoras! Las artes escénicas nos esperan con sus puertas abiertas...

Links de interés

Para ver más obras de teatro, danza y cine

Alternativa teatral

alternativateatral.com.ar

Cine Ar Play

cine.ar

Escuelas públicas y gratuitas de artes escénicas y cinematográficas

Escuela Metropolitana de Arte Dramático

emad-caba.infed.edu.ar

Universidad Nacional de las Artes

una.edu.ar

Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica

enerc.gob.ar

Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda

idac.edu.ar

Diseño de Imagen y Sonido UBA

fadu.uba.ar/categoria/230-diseo-de-imagen-y-sonido

