

De la violencia a la no violencia por el camino del Arte/ Creación colectiva titiritera, máscaras y cortos

Proyecto de Extensión radicado en la Secretaría de Extensión FA (2019)

Autora:

Lic. y Prof. Zulema I. Borra

Área académica: FA Teatro

Nombre del proyecto: Teatro-foro, títeres, máscaras y cortos

Directora: Zulema Borra- Docente

Integrantes:

Jesús Rodolfo Rubén Astorga, Luis Eduardo Ceballos, Milena Tartufoli, Matías Demián Vullo.

Introducción

Este trabajo recoge el registro y reflexión de una experiencia de creación colectiva de títeres, máscaras y cortos entre alumnos y docentes de nivel medio cuyo propósito es desentrañar los motivos que definen las relaciones violentas en el ámbito escolar y social extenso. Nos propusimos promover la comunicación- expresión de los estudiantes, a través de técnicas proyectivas artísticas que les permitieran hablar de su realidad cotidiana, de la relación con la autoridad, con sus pares, con los adultos en general sin censura, ni autocensura. Partimos de un diagnóstico participativo desde el relato de los adolescentes con el fin de detectar y dar nombre a los distintos tipos de violencias a las que los estudiantes se ven sometidos.

La participación activa de los docentes tuvo como punto de partida la asunción y reconocimiento de que el proceso de escolarización tiene rasgos de violencia y que los adolescentes reproducen muchas formas de la violencia que están inscriptas en las prácticas escolares. Si deseábamos respuestas inteligentes y no violentas había que conocer las causas profundas de esa impotencia que se expresa en la violencia. La experiencia se llevó a cabo con la participación de profesores de Lengua y Literatura, Música y Artes Visuales, este conjunto, desde sus diferentes perspectivas aportó saberes y contenidos propios de los diferentes lenguajes artísticos.

Contexto Social

La experiencia que analizamos se llevó a cabo en IPEM 208 Escuela Marina Waisman situada en Avenida Sagrada Familia 1545, Barrio Bajo Palermo, Parque de las Naciones, donde concurren chicos de Argüello, IPV Arguello, Saldan, Villa Urquiza, Villa Siburu, Villa Allende. La escuela tiene tres orientaciones Arte Música, Artes Visuales y Ciencias Sociales. La escuela integra estudiantes de las escuelas primarias de la zona y alrededores y de barrios bastante lejanos, de familias fragilizadas por la pobreza y la desocupación; con trayectorias escolares de baja intensidad, vinculado en algunos

casos por problemas de conducta por falta de autoridad paterna y hábitos, padres ausentes en su función y carente de motivación para el estudio, lo que conlleva a una discontinuidad en sus asistencias. También concurren jóvenes con capacidades diferentes. Otros casos de estudiantes con responsabilidades de adultos que realizan actividades domésticas y cuidado de hermanos menores por ausencia de las madres o padres, situaciones que llevan a vivir a los estudiantes una experiencia escolar desdibujada por la falta de involucramiento en las actividades áulicas y poco o nulo acompañamiento familiar. Muchos estudiantes, como en la mayoría de las escuelas públicas, viven situaciones muy tensas y problemáticas, desde abandonos de parte de sus padres, abusos, padres privados de su libertad, niños y jóvenes judicializados.

Estas son algunas de las características que tiene la institución en el marco del estudiantado; en cuanto a los docentes los hay comprometidos y otros que no están preparados para tratar con estos adolescentes, muchas veces conflictivos. Nuestra preocupación se centra en el sistema de relaciones que se establece entre el colectivo docente y los alumnos niños, niñas y adolescentes.

Podemos observar un núcleo duro de docentes que se sitúan en un modelo pedagógico tradicional, que han desarrollado sus trayectorias de formación bajo la impronta de una educación formal y no formal de corte autoritario y cuyas consecuencias son difíciles de modificar.

En esta trama de vínculos sociales entre adultos y adolescentes y entre adolescentes y sus pares, surgen distintos tipos de violencias, que es necesario reconocer, señalar y nombrar como tal, para trabajar sobre ella, profundizando en sus causas.

El arte beneficia los mecanismos proyectivos y permite a través del teatro, la creación de personajes, vestuarios maquillajes, máscaras, títeres; promueve que el estudiante produzca un diagnóstico participativo de su realidad, construyendo relatos a partir de su cotidiano. Los lenguajes no verbales favorecen la expresión aun de aquello que no se quiere decir, a la par que enriquecen el lenguaje verbal.

Se proponen títeres o máscaras porque los adolescentes no siempre están dispuestos a exponerse y poner su propio cuerpo, no obstante a través de un títere avatar que lo representa, se anima a contar su historia real o ficticia. Se trata de herramientas innovadoras para fortalecer prácticas didácticas a partir de lo vivencial y el convivio con todos los actores institucionales, con quienes podemos discutir, acordar, implementar diferentes estrategias.

Del proceso creativo

La experiencia da comienzo con un grupo de estudiantes apáticos, desmotivados, e indiferentes entre quienes hay muchos eligen el taller de plástica sin vocación. Se introducen juegos teatrales para convocar la atención, orientar la energía al movimiento y al juego. Y, junto con ello, exhibimos videos que muestran distintos tipos de títeres y modos de realizarlos.

A ellos les propusimos una dinámica de taller, donde se crean títeres personales pero colectivamente y aparecen el juego, la risa, la diversión. En un trance mágico, materiales como globos, cartapesta, tapitas de gaseosa, corchos, botones, retazos de telas, cueros, lanas, envases se transforman en partes de un títere. Surge el personaje, primero fue Lucrecio que era negro, que no le daba la cabeza, que su padre no lo quería por ser gay. Luego la idea de la muerte representada por una catrina, cabeza de calavera tocado negro con flores, vestuario en bordó y seda. El alien que es verde con ojos de hueco negro muy grandes. La gallina golpeada, el gallo golpeador y machista.

En una semana Desireé trae escrito el relato de la gallina y le ofrece ayuda a Leandro para crear el personaje de Lucrecio. Ya se instala el teatro foro con sus personajes conflictivos, los ayudantes, consejeros; se va configurando la obra. Los estudiantes del taller de música comienzan la sonorización. Advertimos un notable cambio en el ánimo de los estudiantes, traen materiales, trabajan en el aula y en su casa para el taller, se aprende con alegría.

La dramaturgia es creación colectiva inspirada en cuentos de Laura Devetach e Isabel Bornemann cuyos contenidos abordan la problemática de los DD.HH. en tanto valores. Estos cuentos se presentan con finales abiertos para que los estudiantes los completen. En la dinámica de taller de producción de títeres los estudiantes crearon su propio títere-avatar, un títere que los representa y que cuenta las historias que quieren contar.

Con la metodología de trabajo del teatro foro se completa la creación colectiva titiritera, luego de varias sesiones de taller. Finalmente el trabajo culminó con la muestra del producto a la comunidad educativa y otras escuelas.

En el siguiente año propusimos trabajar con los estudiantes de ciclos superiores, en esta instancia la dinámica se complejizó, el trabajo incluyó máscaras y cabezotas con el mismo objetivo y proceso, pero con ellos damos un paso más, nos propusimos formar promotores de una convivencia armónica en la escuela y brindar las herramienta para que este proceso se pueda reproducir en autogestión.

Sin perder el eje temático y dinamizador de toda la actividad: la violencia, se abordaron en diferentes módulos las temáticas de identidad cultural y medios de comunicación; crítica y reflexivamente. Finalmente en 5to año, en la asignatura psicología se define el tema de la trata de personas, se crean los títeres-personajes; se organiza el relato. Nuevamente se utilizaron las técnicas del teatro foro para el planteamiento y resolución de problemas. Como producto se obtiene una obrita de títeres que se compartió con la comunidad educativa, operando a modo de disparador para el debate.

Dando continuidad al proyecto e incluyendo variaciones en función de lo registrado y evaluado, en el año 2019 nos interesó trabajar sobre la identidad para llegar a lo social. Al partir de lo auto-referencial, del reconocimiento de la propia singularidad como sujetos; utilizando la fotografía, el retrato, el auto-retrato con fotos de otro, para ir al encuentro de personajes que hablan de los mismos estudiantes o de quienes ellos quisieran ser (héroes, superhéroes, villanos). Estos personajes interactúan contando historias, que podrán ser actuadas por títeres o por ellos mismos. Luego serán filmadas y editadas en forma de cortos o video.

Si se desean respuestas inteligentes y no violentas, (violencia es sinónimo de impotencia) hay que conocer las causas hasta su última raíz. Será bueno plantear contenidos que abordan la problemática de los DD.HH. en forma de valores.

Un proceso que va desde lo individual y bidimensional (dibujos y collage), a lo grupal y tridimensional (obra de teatro); para exponerlo hacia la comunidad en vivo o en forma digital cortos, videos por las redes sociales. Se comenzó con el dibujo de sí mismos con el objeto de mejorar la autoestima y la aceptación; contemplando principios de Arte-terapia. Luego se llevó a cabo un taller de producción de máscaras donde los adolescentes realizaron su propia máscara y /o títere-avatar, que los representa y que cuenta las historias que quieren contar. Primer paso para la creación colectiva con la metodología de trabajo del teatro foro. Lo novedoso y sorprendente

sucedió cuando propusimos hacer un documental ficcional y surgió el tema del gatillo fácil; los estudiantes conflictivos, los inquietos, algunos repitentes fueron los más motivados para realizar la actividad; demostrando un talento particular para leer en la realidad, gestos, actitudes y modos de hablar, para construir personajes que dan testimonio de situaciones que se viven en el entorno social de los estudiantes.

Con la participación de profesores de Lengua y Literatura, Música y Artes Visuales. Finalmente, la muestra del producto a la comunidad educativa y otros espacios o escuelas. Registro y reflexión sobre lo realizado.

El contexto de producción artística en la escuela

Ante el avance del neoliberalismo, que concibe la educación como un gasto público y consecuentemente reduce a la mitad el presupuesto para educación, resistimos desde el concepto de educación como derecho y obligación, derecho de los ciudadanos y obligación del Estado. Ante un modelo meritocrático e individualista que se define según resultados, y que no considera el contexto ni las personas, debemos poner énfasis en un trabajo profundo de concientizar al estudiante sobre su condición como sujeto de derecho, promoviendo el pensamiento colectivo.

Ante las muchas transgresiones a los derechos de los estudiantes en la vida cotidiana, frente a las cuales no pueden defenderse porque no se viven como sujetos de derecho, urge la construcción de un ciudadano crítico y responsable. Nos respaldamos para ello en las leyes de educación vigentes y en pleno debate.

¿Cómo mediamos los adultos profesionales en este sentido? ¿Cómo creamos una escuela inclusiva? ¿Qué esperamos que la escuela enseñe?

Paulo Freire nos responde afirmando que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. En este mismo sentido, es que proponemos el Teatro Foro como herramienta de transformación social en tanto propone la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e interpersonales, promoviendo un espectador activo, protagonista de la acción teatral que lo involucra, a fin que el sujeto no sólo interprete la realidad, sino que se comprometa en ella para un cambio verdadero. El teatro así comprendido se transforma en arma de liberación, con el objetivo de desarrollar en los individuos una toma de conciencia social y política de la situación.

El Teatro del Oprimido fue creado en Brasil en los años setenta, por Augusto Boal, dramaturgo, director, actor y pedagogo teatral, influenciado por el Teatro Épico de Bertolt Brecht y la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Consiste en la elaboración y sistematización de una serie de ejercicios físicos, juegos estéticos, técnicas de imagen y de improvisación, entre las que se encuentra el Teatro Foro como una de las que mayores riquezas y variantes.

Nuestra época plantea nuevos desafíos que como afirma Axel Rivas (2011):

El contexto del sistema educativo cambió en al menos siete dimensiones centrales, algunas propias de la Argentina y otras comunes a buena parte de los países del mundo. El aumento de la pobreza, la desigualdad y la fragmentación social crecientes, así como la persistencia de una gran diversidad territorial, son signos del deterioro social particularmente crítico que atravesó la Argentina entre 1975 y 2003, con herencias instaladas en el presente. A su vez, la primacía del consumo, la omnipresencia de la televisión, el creciente uso de Internet y la horizontalización de las relaciones intergeneracionales son

tendencias culturales reconocibles aquí y en muchos otros contextos. Se plantea como urgente el desafío de un cambio de paradigma, el de la educación como derecho, inclusión con calidad para que se cumpla la justicia educativa. (p 23)

Parafraseando a Eduardo Galeano para que los nadies dejen de ser nadies y sean reconocidos por sus llamas encendidas. Proponemos encarnar este modelo e involucrarnos en él, no solo con el intelecto, sino con la emoción y las acciones.

Entre todos

Por naturaleza el proyecto es interdisciplinario porque el producto lo es, por lo que está prevista la participación de docentes de las áreas de lengua, música, artes visuales; con el objeto de poner en diálogo los conocimientos de estas disciplinas con los que conlleva la propuesta, para lograr un intercambio recíproco. El diagnóstico participativo implica pensar colectivamente y para arribar a la creación colectiva titiritera, necesariamente se transita por un proceso creativo donde se pone en juego la construcción colectiva del conocimiento. En la cátedra de Diseño Escenográfico I se trabaja con el diseño de títeres, es una oportunidad de llevar estos saberes a una práctica educativa. Por otra parte la directora llevan adelante un proyecto de investigación que se titula "Deconstrucción del objeto escenográfico como materialización de conceptos", el títere es un objeto escenográfico y participar de la gestación y registrarla permite aportar desde una experiencia concreta material a esta investigación.

Sobre la base del Constructivismo como corriente pedagógica, con estrategias activas participativas como es el taller; que permite la construcción colectiva del conocimiento. Se trata de dar voz a los estudiantes para que definan cuales son los problemas y busquen en conjunto las soluciones, que se apoderen de la expresión teatral titiritera y quiebren el monopolio del discurso, que todos puedan hablar.

Esta metodología tiene por objeto utilizar las técnicas dramáticas de actuación como un eficaz instrumento para el entendimiento y la búsqueda de alternativas a problemas socio-culturales e interpersonales. Trata de estimular a través del arte escénico, que los participantes expresen sus vivencias, ideas, y sentimientos de situaciones cotidianas de opresión en las que les haya tocado ser protagonistas.

La esencia del Teatro según Boal (2004) es el ser humano que se auto-observa. La Teatralidad, es esa propiedad humana que permite que el sujeto pueda observarse a sí mismo en acción, concediéndole la posibilidad de imaginar luego, alternativas para ese accionar. El Teatro del Oprimido como sistema de ejercicios físicos, juegos estéticos y técnicas especiales cuyo objetivo es restaurar y restituir a su justo valor esa vocación humana, hace de la actividad teatral un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas sociales e intersubjetivos.

Bibliografía

Baixa, J., (1998). *Escenes de l'imaginari*. Barcelona, España: Institut del teatre.

Boal, A. (2004) *El Arco Iris del Deseo Del Teatro Experimental a la Terapia*. España. Editorial Alba.

Boal, A., (2009) *Mensaje del día Mundial del Teatro*. Revista Artezblai. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Disponible en: <http://www.artezblai.com/artezblai/mensaje-del-dia-mundial-del-teatro-2009-por-augusto-boal.html>

Boal, A., (2002) *Teatro del Oprimido Juegos para Actores y No Actores. Edición Ampliada y Revisada*. España. Alba Editorial S.I.U.

Boal, A., (1980) *Teatro del Oprimido Teoría y Práctica*. México. Editorial Nueva Imagen.

Boal, A., (2009) *Teatro del Oprimido*. Buenos Aires. Argentina. Alba Editorial.

Bufano, A., (1983) *El hombre y su sombra*. En Teatro (rev). Año 4, Nro. 13, Buenos Aires.

Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo. (1997) *La investigación acción antecedentes y tendencias actuales*. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

Disponible en

<http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/92975/EL000829.pdf?sequence>

Foucault T. y Jurkowsky H., (2009) *Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette*. Montpellier. Editorial L'ENTRETEMPS

Kaplan, S.,(2001). *El árbol del títere. Un modelo para el teatro de títeres*. (Traducción del inglés por Freddy Artiles). ENTRETEMPS, Montpellier. Disponible en: http://www.takey.com/LivreS_8.pdf

Mezzadra, F., Rivas, A., y Veleda, C., (2011). *La construcción de la justicia educativa. Criterios de redistribución y reconocimiento para la educación argentina, 1a ed.* Buenos Aires. Cipepec-Unicef.

Rodari, G., (2009) *Gramática de la fantasía*. Barcelona, España. Editorial Planeta.

Titiriteros del Teatro San Martín. "30 años con guantes hilos y varillas" (s.f) . Cd. Archivo personal de la autora.