

construcción. Es hacer *Commedia dell'Arte* a reglamento, de museo. Sin preguntas personales, sin sentido social, rindiendo demostraciones y deudas a otros o a otro. Es la prostitución del arte una de sus posibles caídas al convertirse en ortodoxo ante lo objetivo, lo que debe ser. Por eso exige conocer el terreno del oficio del actor.

Esto nos lleva la última etapa en la historia del desarrollo de la *Commedia dell'Arte* y del oficio del actor, cuando ya vencida la *Commedia dell'Arte* todos sabían qué había que hacer, qué iban a ver, qué iban a leer... todo está ya construido por decantación de tiempo trabajo y posibilidades.

Uniendo estos aspectos interdependientes, se pueden desarrollar las posibilidades del actor y actriz para ejercer su oficio desde lo artístico, profesional y creativo. La *Commedia dell'Arte* prepara al actor para la improvisación, para la puesta en escena, para el ritmo y musicalidad escénica, para el trabajo en equipo, para el trabajo en sí, para la creación de personajes, para el manejo de expresión y atracción, para comunicar su trabajo, para hacerlo transitar en el comercio, abre al actor al espacio al trono, a las sociedades, a las ciudades a los caminos, a la disponibilidad, al estudio de sus inquietudes, a adueñarse de la historia de la humanidad y de su sociedad porque le pertenece sin rendirle tributo a nada, a crecer, a los libros, a hacer de sus condiciones camino, a centrarse en el propio trabajo, a hacer lo que puede desde lo que quiere, a darse lugar, a elegir, a la subversión y lo mejor de todo prepara al actor a la libertad de desarrollar sus potencialidades.

Abstract: Societies will have the theater they can have, they can understand, but more important, the theater they can dream. The theater lived as a "feast" questions the social order, the reigning justice, amalgamates the bodies and brings the demons to perdition. It brings out the worst of us from the best of intentions. The festival communes us, equals us, liberates us, puts us concretely in play, beyond the time of space, over time and over space; manifesting injustices and giving space to differences. The party brings us to the present dreamed of a future that we make live.

Keywords: theater - body - ritual condensation - justice - independent theater

Resumo: As sociedades terão o teatro que podem ter, que podem entender, mas mais importante, o teatro que podem sonhar. O teatro vivia como um "partido" questiona a ordem social, a justiça governante, amalgama os corpos e traz os demônios para a perdição. Isso traz o pior de nós das melhores intenções. A festa nos iguala, nos liberta, nos coloca concretamente em jogo, além do tempo do espaço, ao longo do tempo e sobre o espaço; manifestando injustiças e dando espaço às diferenças. A festa nos leva ao presente sonhado com um futuro que fazemos ao vivo.

Palavras chave: teatro - corpo - condensação ritual - justiça - teatro independente

^(*) **Jorge Costa:** Actor, director, docente y entrenador de actores (Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, 1999).

Teatro y discapacidad. Inclusión e integración en la Universidad

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Luciana Cruz ^(*)

Resumen: Que existan en las Universidades espacios inclusivos demuestra el compromiso social, educativo y terapéutico que las mismas tienen para con la sociedad.

Utilizando el arte como vehículo de inclusión de diferentes sectores sociales, mediante acciones concretas, contribuyen al desarrollo del país.

Desde 2015 funciona en la UNA Dramáticas un taller de teatro gratuito para adultos con discapacidad.

Esta experiencia beneficia a todos los integrantes ya que enriquece la experiencia de aprendizaje, y las resonancias que de ella derivan. En el intercambio (entre estos artistas y la comunidad teatral) se genera un canal de inserción multiplicador de nuevos intercambios sociales.

Palabras clave: universidad - espacio - inclusión - arte dramático - discapacidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 120]

"El arte refleja, conserva y enriquece la identidad cultural y el patrimonio espiritual de las diferentes sociedades, constituye una forma universal de expresión y comunicación, y como denominador común de las

diferencias étnicas, culturales y religiosas, recuerda a cada cual el sentimiento de pertenencia a la comunidad humana". (Declaración de la UNESCO)

Universidad y Discapacidad

La Universidad además de organizar y desarrollar conocimiento para explicar, comprender y describir la realidad, tiene la función de contribuir a la sociedad como agente de inclusión a través de distintos proyectos que vinculen al personal universitario (estudiantes, docentes, graduados) con diversas poblaciones ajenas a la universidad.

De esta manera completa la formación de profesionales comprometidos social, cultural y políticamente con la sociedad en la que habitan.

La función social de la Universidad es, pues, múltiple. Debe crear y difundir los conocimientos cada vez más completos que se alcancen por la investigación. Debe preparar buenos profesionales que apliquen experta y razonadamente, técnicas y métodos útiles a la Sociedad presente y futura, y que sean capaces de seguir atentamente el adelanto de sus profesiones durante toda la vida. Y, sobre todo y ante todo, debe formar a los hombres más sobresalientes de la sociedad, por su cultura general y su preparación, que se distingan por su manera más acertada de hallar, plantear y resolver los problemas, por su aptitud de comprender y su capacidad de obrar, por su amor y respeto por todo lo que es bello y elevado, y por su ferviente anhelo de contribuir al bienestar de sus conciudadanos. (Houssay, 1941).

Que existan en las universidades espacios para personas con discapacidad intelectual demuestra el compromiso social, educativo y terapéutico que las mismas tienen para con la sociedad. Fomenta la integración y la igualdad de posibilidades y condiciones para todas las personas.

Estos espacios benefician a todos sus participantes ya que enriquecen las experiencias de aprendizaje, nutriéndose en el desarrollo de las actividades y las resonancias que de ellas deriven.

Trabajando sobre las capacidades que cada individuo tiene se crea una red que potencia las virtudes personales y grupales. Estos vínculos pueden abrir posibles campos de trabajo en investigación y producción artística.

La Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, constituida por universidades públicas argentinas, se crea en el año 2003 para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad dentro de la Universidad abarcando los cuatro claustros: estudiantes, docentes, no-docentes y graduados. Busca generar un espacio político para la elaboración de estrategias que permitan el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad, contribuyendo a la conformación de Universidades accesibles y no excluyentes.

La importancia que las universidades generen espacios inclusivos radica en la posibilidad de generar redes de contención para esta población vulnerable.

La situación de la persona con discapacidad se complejiza y se limita, pues lejos de alcanzar el desarrollo que las actuales concepciones prometen, debe luchar, ya no por una calidad de vida en dignidad, sino muchas veces por alcanzar estándares mínimos de subsistencia. (Dell'Anno, A., 2008).

Dentro de la Universidad Nacional de las Artes hay antecedentes de actividades inclusivas como “Todos Podemos Bailar” que es un proyecto de danza integradora creado por Susana González Gonz en 1991. Aprobado por el Instituto Universitario Nacional de las Artes, actual Universidad Nacional de las Artes (UNA), Artes del Movimiento: Resolución N° 0801/2002 y, avalado por AMIA, Fundación Artistas Discapacitados, CONADIS, Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, y otras instituciones del Arte, la Educación y la Salud. En el 2005, se crea la cátedra “Danza Integradora” opcional para todas las carreras de Artes del Movimiento y cátedra abierta desde el 2012 a la actualidad.

Desde el año 2015 funciona en la UNA, Artes Dramáticas, un taller de teatro gratuito para adultos con discapacidad: “Sin Vergüenzas”, coordinado por la licenciada Luciana Cruz y por Nerina Carunchio (estudiante avanzada), que depende de la Secretaría de Extensión.

Una experiencia transformadora

El teatro estimula la formación de valores estéticos y culturales. Mejora la expresividad, la creación y la interpretación, y activa la capacidad de observación, imaginación y sociabilización.

La educación artística asegura un proceso en el que se involucra lo sensorial, lo emocional, lo afectivo y lo intelectual, dado que en todo entrenamiento artístico se compromete la percepción, el pensamiento y la acción corporal, desencadenando mecanismos que expresan distintas y complejas capacidades, entre las cuales desempeña un papel importante la imaginación creadora. (CBC, 2000)

Mediante la actividad teatral se puede mejorar el desarrollo de las capacidades relacionadas con la comunicación y la expresión, tendientes a la formación integral de la persona en su doble dimensión (individual-social), fortaleciendo de este modo la identidad propia desde la acción y la experiencia.

El objetivo es buscar que los artistas amplíen su capacidad de juego y adaptación. Particularmente en adultos con discapacidad se ven censuradas las acciones lúdicas con el objetivo de que la persona “madure”. Habilitar nuevamente la conexión con el juego les permite abrir campos imaginarios, emocionales y personales sin que esto implique inmadurez o ridiculez.

Se respetan las particularidades individuales, celebrando la diversidad y las diferencias.

Taller Sin Vergüenzas

Este taller gratuito de teatro para adultos con discapacidad funciona en la Universidad, durante el ciclo lectivo, desde el año 2015.

“Sin Vergüenzas” tiene anclaje en la dimensión ética de la persona, siendo un espacio donde se conjugan los dones y talentos de todos. Es símbolo e ícono de lo que la sociedad tiende a invisibilizar y negar escindiendo esta realidad profundamente humana (“la de la discapacidad”). El arte se presenta como una posibilidad de explorar el mundo circundante y de descubrir las propias capa-

ciudades. Es la oportunidad de conocerse a uno mismo y conocer a los otros promoviendo el trabajo grupal y compartido.

No se trabaja sobre la dicotomía bien-mal, sino que se promueve la libertad de expresión y pensamiento. Se trabaja fundamentalmente sobre el respeto y la aceptación por el otro. "(...) al arte como el instrumento cultural que nos permite acceder al descubrimiento de una verdad más humana, más elevada, de los fenómenos y situaciones de la vida." (Del Río, 2004)

Todos los participantes del taller logran mejorar su bienestar emocional y su calidad de vida generando una mayor interacción social. Son hacedores de un espacio propio, convergen con pares, con docentes y con toda la comunidad universitaria; se vinculan personas que persiguen objetivos comunes potenciándose unos a otros. En el encuentro con otro ser humano, en la posibilidad de generar vínculos basados en la confianza se lograrán identificar las experiencias personales y el modo de procesarlas, brindando a través del juego lúdico simbólico la oportunidad de resignificarlas o actualizarlas.

(...) el conocimiento y el aprendizaje se encuentran distribuidos a lo largo de la compleja actuación de las personas en diversos ambientes. No se los puede individualizar en la cabeza de las personas ni en las herramientas externas ni en el medio, sino que residen en las relaciones entre ellos. (Lave, 1996)

El taller les propone a los adultos con discapacidad volver a conectarse con el juego, activando la creatividad y la imaginación. Las actividades dramáticas invitan a ver el mundo de maneras diferentes, ayudan a manifestar las sensaciones y emociones a través del cuerpo y de la voz. Amplían la capacidad de adaptación y mejoran la comunicación.

Durante las horas de encuentro (una vez a la semana) los concurrentes dejan de ser "especiales" para ser simplemente una persona más que conforma un grupo que asiste a un taller de teatro en la Universidad.

Son durante dos horas quiénes quieren ser y además, mediante el juego de roles, son otros. Son quienes desearían, o quienes jamás hubiesen pensado ser.

"(...) Aunque la actuación dramática es ficticia, la experiencia vivida en la representación es real y les permite expresar emociones temidas, cambiar patrones de conducta o exhibir nuevos rasgos. Una vez que las han vivenciado, aunque en modo ficticio, estas nuevas experiencias pueden formar parte del repertorio de la vida real", explica la psicóloga Claudia Chiessi en una entrevista en Página 12.

Metodología

Se trabaja aceptando que todos somos diferentes, con capacidades distintas, valorando lo que cada uno puede, de la manera y en el tiempo en que se pueda. Incentivando la tolerancia, el respeto y el trabajo en equipo. Las clases tienen una estructura que se repite variando las actividades que se realizan en cada "bloque". El comienzo que incluye la llegada al espacio de trabajo, un círculo⁽¹⁾ donde cada uno de los participantes si lo

desea puede compartir alguna situación o emoción o anécdota con los demás para luego pasar a una entrada en calor del cuerpo y de la voz; el intermedio donde se realizan ejercicios de expresión corporal y movimientos y actividades de juegos teatrales, escenas e improvisaciones, y el final donde se recupera la ronda inicial y se reflexiona sobre lo acontecido en el taller.

Por otra parte, la construcción de una obra teatral se organiza de manera colectiva. Desde la coordinación se propone un campo temático a abordar y en conjunto se va construyendo un guión compuesto por: situaciones dramáticas surgidas de improvisaciones, textos de obras de autor, composición de personajes, música, etc. La distribución de roles se organiza de acuerdo a las capacidades de cada uno. Promoviendo que logren de manera autónoma llevar adelante la acción dramática y ayudar a otros a llevarla a cabo también.

Tanto en las clases como en los ensayos un elemento fundamental es la aceptación de lo que cada uno trae al espacio. Las situaciones y acontecimientos que ocurren en el presente de las clases y ensayos provocan cambios en el diagrama planificado y se improvisa teniendo en cuenta lo que realmente está sucediendo. Estos "emergentes" son lo que constituyen las relaciones y vínculos en el aquí y ahora, los encuentros se organizan y se acomodan siempre teniendo en cuenta el disfrute y el aprendizaje constante de todos los miembros del taller: alumnos y docentes.

Es conmovedor observar lo que sucede en las muestras⁽²⁾ ya que los alumnos son el centro de atención por un acontecimiento artístico. Lo que provoca que la persona encuentre una nueva manera de ser mirada, ya no como víctima o incapacitada, sino como artista. Esto afecta directamente la autoestima de las personas con discapacidad, su familia y su entorno asisten a una acción llevada a cabo de manera autónoma (siendo que siempre dependen de sus padres o tutores para hacer las cosas) y con profesionalismo; se sorprenden gratamente de las capacidades que despliega su familiar en el escenario. Que este grupo de teatro sea parte del sistema universitario es transformador, para cada uno de ellos, para su entorno y para la misma universidad.

Conclusiones

El derecho a la educación implica la capacidad de aprender siempre. "Sin Vergüenzas" permite que el aprendizaje sea continuo, para los alumnos que comparten el aula con ellos, para los docentes que se cruzan en los pasillos, para los no docentes que interactúan y los asisten cuando lo necesitan, para ellos y para el sistema educativo universitario.

Es fundamental poder visibilizar a las personas con discapacidad dentro del ámbito universitario ya que contribuye a difundir la concepción de la discapacidad que se promueve en tantos tratados y documentos. Desestigmatizar a quienes padecen alguna discapacidad sea física o mental contribuye a generar una sociedad más justa e igualitaria.

Desde la coordinación, buscamos fomentar valores estéticos que permitan la búsqueda de la propia identidad, el reconocimiento de valores culturales y el sentido de pertenencia a un grupo heterogéneo y diverso. El impacto de la

actividad artística se ve reflejado en ellos y en su entorno familiar desde el inicio de la actividad. Se observa una mejora en la autoestima, la autonomía, las relaciones personales y la comunicación. Desde el primer día que cruzan la puerta de la Universidad, ellos, quienes jamás hubiesen podido imaginar asistir a una institución así, empiezan un proceso que mejora día a día su calidad de vida.

Además, se busca generar una red que les permita reflexionar y constituir un pensamiento crítico sobre nuestra realidad social y cultural. Un verdadero pensamiento personal e individual en ellos, a quienes muy pocas veces la sociedad se detiene a preguntarles qué piensan.

Del intercambio entre estos artistas y la comunidad teatral se genera un canal de inserción que se multiplica en futuros intercambios sociales. Propiciar un espacio para la investigación escénica en poblaciones vulnerables dentro de todas las actividades, encuentros y festivales abocados a la actividad teatral es un camino hacia la integración social.

Deseamos que este proyecto pueda ser germinador de nuevas experiencias donde el arte funcione como herramienta sanadora y de inclusión social.

Notas:

1. El círculo es la estructura primaria a partir de la cual se desarrollan diversas maneras de relación.
2. A mediados y a fin de año se organizan muestras de los trabajos realizados que se exponen frente a familiares y alumnos. La muestra de fin de año tiene carácter de espectáculo teatral.

Referencias bibliográficas

- Angelino, M. A. y Almeida, M. E. (compiladoras). (2012) *Debates y perspectivas en torno a la discapacidad en América Latina - 1a ed.* - Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos. UNER. Facultad de Trabajo Social.
- Cobe, L. (15 de diciembre de 2016). *La otra terapia*. Página 12. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/8804-la-otra-terapia>
- Contenidos Básicos Comunes (CBC) para la Educación General Básica (2000). *Educación Artística*. Ministerio de Educación. Buenos Aires. Disponible en: <http://www.me.gov.ar/consejo/documentos/cbc/egb/artistic.pdf>
- Dell'Anno, A. (2008). *Las organizaciones no gubernamentales en la promoción de resiliencia para las personas con discapacidad*. En: Pantano, L. (coord.) *Enfoque social de la discapacidad*, Buenos Aires: EDUCA.

Del Río, P. (2004) *El arte es a la vida lo que el vino es a la uva. La aproximación sociocultural a la educación artística*. En Cultura y educación, revista de teoría, investigación y práctica, marzo-junio 2004, volumen 16 (1-2), pp. 1.240. España.

Houssay, A. B. (1941) *Función social de la Universidad*. (Best Hermanos). Argentina: Mendoza. Disponible en: <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000112.pdf>

Lave, J. (1996) *La práctica del aprendizaje*. En Chaiklin, S. y Lave, J. (comps.), *Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto* (15-45). Buenos Aires: Amorrortu.

Abstract: To have inclusive spaces at university demonstrates the therapeutic, educational and social commitment they have to society. Using art as a vehicle for the inclusion of different social sectors, through concrete actions, contribute to the development of the country.

Since 2015 there is a free theater workshop for adults with different capacities at the National University of dramatic arts.

This experience benefits all members since it enriches the learning experience, and the resonances arising from it.

Exchange (between these artists and the theatre community) generates a multiplier insertion channel of new social exchanges.

Keywords: university - space - inclusion - dramatic art - disability

Resumo: Que existam nas universidades espaços inclusivos demonstra o compromisso social, educativo e terapêutico que as mesmas têm com a sociedade.

Utilizando a arte como veículo de inclusão de diferentes setores sociais, mediante ações concretas, contribuem para o desenvolvimento do país.

Desde 2015 funciona na UNA Dramáticas um workshop de teatro gratuito para adultos com deficiência.

Esta experiência beneficia todos os integrantes já que enriquece a experiência de aprendizagem e as ressonâncias que dela derivem. No intercâmbio (entre estes artistas e a comunidade teatral) gera um canal de inclusão multiplicador de novos intercâmbios sociais.

Palavras chave: universidade - espaço - inclusão - arte dramática - deficiência

(*) **Luciana Cruz.** Licenciada en Actuación (IUNA), Profesora de yoga y maestría en danza movimiento terapia. Docente teatral.