

Teatro e integración social. Experiencias de las que todos pueden ser protagonistas

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Ayelén Rubio (*)

Resumen: Existen cada vez más propuestas con respecto a este tema. Obras acordes a las necesidades de espectadores no videntes o no oyentes. O grupos que integran en sus elencos actores videntes y oyentes con otros que no lo son, e invitan a todo tipo de público a ser parte de esta experiencia. Un fenómeno que crece y se expande en diferentes partes del planeta, con un mismo propósito: que toda la sociedad, indistintamente de sus características particulares, tenga las mismas posibilidades de integrarse en el disfrute de un hecho artístico y en la creación conjunta de conciencia social.

Palabras clave: integración social - teatro - inclusión social - lenguaje - expresión corporal

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 229]

Tanto en Argentina como en muchos otros lugares del mundo existen compañías que apuestan fuertemente a la realización de un teatro para integrar diferentes sectores de la sociedad. Así, se puede observar grupos que se ocupan de la integración de personas con diferentes discapacidades, ya sea motrices o intelectuales, los cuales se constituyen para contener a sus integrantes y brindarles espacios de inclusión, con el fin de acercarlos a través del arte al desarrollo de sus capacidades expresivas y a la superación de obstáculos personales que nada tienen que ver con la discapacidad si no con la expresión en sí; factores comunes de toda la humanidad como la inhibición y los problemas de comunicación. Es entonces cuando las diferencias motrices o intelectuales desaparecen, se corren de lugar y dejan de ser el foco de atención para dar lugar a otra ocupación: qué le está pasando a esa persona más allá de cómo es, de cómo se mueve, de cómo piensa.

De la misma manera, se encuentran talleres que se desarrollan con chicos de la calle, en las cárceles o en barrios carenciados, en los cuales se aborda comúnmente la violencia como tema central. Por el año 2001, un tallerista que llevaba a cabo un proyecto con adolescentes de la calle que no estaban escolarizados en la ciudad de La Plata, contaba acerca de cómo se dificultaba la construcción de la ficción en este grupo, ya que el nivel de violencia era tan elevado que un conflicto en escena dado por una improvisación se convertía inmediatamente en una pelea real. Entonces, el mayor desafío ante el que se encontró este profesor fue el de lograr conducir a los participantes a apartarse de la realidad y ponerse en un plano ficcional para poder abordar la violencia, y que a través de esa ficción lograran expresarse. Otro de los objetivos de este taller era el de sacar a estos chicos, al menos transitoriamente, de las calles y que puedan integrarse a un grupo de pares donde se genere la creación de un grupo de pertenencia en el cual encontrar contención. Este proyecto duró casi un año entero, llegando a su fin con varios de sus integrantes ausentes por diversas razones, entre ellas problemas familiares, drogas y delincuencia, pero mientras se susti-

vo la asistencia al taller los objetivos principales pudieron ser cumplidos aportando muy gratas experiencias tanto para los jóvenes como para el coordinador.

También se encuentran otros tipos de proyectos que incluyen sectores oprimidos y marginados en los que se trabajan temas como el maltrato, la violencia de género, la opresión en diferentes maneras, la discriminación - entre muchos otros- mediante técnicas como el Teatro Foro, iniciado por Augusto Boal en Brasil de los años setenta y propagado por todo el mundo, destacado por sus efectos de integración, mediación y resolución de conflictos. Método por el cual los participantes pueden exteriorizar sus conflictos, hablar de ellos y expresarlos delante de otras personas y así poder distanciarse de los mismos, verlos representados en otra persona y darles otra perspectiva, lo que permite poder empezar a trabajar en una posible solución. Esta y otras técnicas de teatro interactivo se utilizan también en ámbitos escolares y empresariales (entre otros) para abordar temas como la integración entre pares y la visualización y conciliación de los problemas.

En todos estos grupos el teatro es utilizado como herramienta de integración en donde todos pueden participar, cada uno con sus características individuales y desde sus capacidades y posibilidades.

Otra propuesta inclusiva que está teniendo mucho protagonismo en varios lugares del mundo es la del teatro ciego. Las compañías que trabajan con este tipo de propuesta en la ciudad de Buenos Aires están compuestas por actores tanto videntes como no videntes y proporcionan al espectador una experiencia fascinante y novedosa. Se trata de "ver" teatro sin ver; espectáculos en los cuales los concurrentes ingresan a la sala con los ojos tapados (vendados, como es en el caso de una compañía mejicana) o simplemente cerrados y son conducidos por la gente del teatro hasta sus butacas. Allí se desarrolla la puesta de la obra en total oscuridad, de manera que el vestuario, maquillaje y escenografía no son necesarios ya que el público no verá nada, sino que escuchará las voces y los sonidos, sentirá aromas y hasta degustará platos y bebidas, como sucede en un show concert que

tienen en cartelera actualmente una de estas compañías. Entonces, los sentidos del oído, el tacto, el gusto y el olfato son puestos en juego con el objetivo de generar sensaciones en el público y conducirlos a un encuentro con su imaginación para recrear de manera mental todo aquello que no está presente de manera visual. El devenir de la obra se va construyendo mediante las voces que surgen desde diferentes lugares del salón, los sonidos y el eje narrativo, que cobran vital importancia, de manera que la puesta en escena termina de completarse en el imaginario de cada uno de los participantes.

Mediante esta técnica también hay puestas para niños, en las que se juega con algunos colores, objetos y personajes animados que surgen desde la oscuridad, invitando también a los más chicos a perder el miedo a los espacios a oscuras y a disfrutar de las sensaciones generadas por la puesta, incentivándolos, a su vez, a usar y potenciar la imaginación.

En este tipo de experiencias la función integradora del teatro es totalmente abarcativa, ya que no se trata de espectáculos de ciegos para ciegos, sino que tanto gente que ve como gente que no ve puede participar como actor o como espectador, indistintamente, y además de disfrutar del espectáculo se logra generar una empatía con la realidad cotidiana a la que se enfrentan las personas con disminución o ausencia total de visión.

Por otro lado, también hay en varios lugares de este y otros continentes, diversas compañías de teatro integradas por personas sordas o con dificultades de audición. La mayoría de estas compañías se forman desde propuestas de talleres barriales con el objetivo de incluir personas con dificultades auditivas, para proporcionarles experiencias teatrales placenteras mediante las cuales logren desarrollar su expresividad, fortaleciendo la autoestima y los vínculos sociales de toda la comunidad, entre otros beneficios. Para ello las obras que se seleccionan para ser trabajadas son sometidas a una adaptación al lenguaje de señas y a partir de allí son montadas sin dificultades. Por lo mismo, es necesario que los espectadores de dichas obras conozcan el lenguaje de señas, para poder comprender la historia que se cuenta. Por lo general se desarrollan dentro de un marco amateur, aunque hay algunas compañías conformadas durante periodos prolongados, que se insertan dentro del teatro independiente y hacen funciones abiertas al público en general, siendo todas ellas experiencias muy gratificantes para sus integrantes.

Una forma diferente de abordar la integración con personas sordas e hipoacúsicas es la realizada por la compañía sudafricana FTH: K. (*From the hip: Khulumakhalé*) dentro del proyecto *Listen with your eyes* (Escucha con tus ojos). Liderada por Rob Murray, trabajan con una modalidad denominada Teatro Visual. Esta agrupación visitó Argentina en el año 2009 con la obra *Gumbo*, en el marco de un festival de intercambio teatral llamado Proyecto 34° S. El elenco de esta obra, como de todas las obras que realiza la compañía, estaba integrado tanto por actores oyentes como no oyentes. Pero a diferencia del teatro con y para sordos que utiliza el lenguaje de señas para realizar sus obras, esta propuesta se apoya en la acción dramática y en la gestualidad corporal y

facial como herramienta para construir la narrativa, de manera que no usan señas y no poseen diálogos hablados sino que la historia se va sucediendo en actos concretos. Nada se dice, se hace. De esta manera, los actores poseen una gran capacidad expresiva que entrenan de manera conjunta dentro de la misma compañía, y además utilizan para algunas de sus puestas la máscara neutra, en las cuales la expresividad corporal adquiere gran protagonismo. Cabe destacar que no se valen de la mímica para contar sus historias, sino de la comunicación no verbal, basada en el lenguaje corporal.

Estos espectáculos son muy atractivos visualmente en cuanto a colores, objetos, escenografía, vestuario y estética en general, a fin de completar el discurso teatral que no está expresado de manera verbal. Se vinculan, a su vez, con el Teatro Ciego en cuanto a su función integradora, ya que cualquiera puede actuar en ellos o ser su espectador, indistintamente de las capacidades de audición que posea.

Siguiendo con la misma línea de propuesta, la compañía argentina El Aleph lleva a cabo desde el año 2014 un trabajo de similares características con la obra *Moinotes*, del dramaturgo Walter Carbonell. Esta obra, de la misma manera que las realizadas por FTH: K, carece de texto hablado y se apoya en la acción dramática y en la expresividad gestual y corporal como eje narrativo. Adopta la poética del denominado Teatro físico o de la Acción. De esta forma, dicha narrativa se compone a partir de las acciones que los personajes realizan y por medio de ellas se van transformando el uno al otro y al entorno, valiéndose también del contacto físico e interactuando a su vez con las luces que adquieren la entidad de personaje, además de poseer una fuerte construcción simbólica desde el vestuario, maquillajes, objetos e iluminación en general.

Al estar la palabra ausente en estos espectáculos, la construcción del discurso y del sentido recae en todos estos componentes visuales de la puesta en escena. Luego, es el espectador quien termina de completar dicho sentido del relato mediante la lectura e interpretación de tales elementos y en base también a su propio imaginario y competencias intelectuales.

Nuevamente, en este caso los límites de las diferentes capacidades individuales auditivas e incluso también idiomáticas desaparecen, ya que tanto actores como público pueden hablar diferentes lenguas y aún así el espectáculo es totalmente entendible para todos.

Todos son distintos, todos tienen algo que decir, algo que aportar, algo que expresar, la dificultad radica muchas veces en encontrar los medios para hacerlo, las vías de comunicación. A través de este tipo de proyectos teatrales se abren los canales expresivos, ya sea entre comunidades de iguales o de diferentes características, y se crean lazos que unen dichas comunidades en un trabajo conjunto de consciencia social.

Se está en una época en la que el ser humano parece cada vez más apartado del otro, como uno de los tantos efectos del Capitalismo y del ostracismo, a nivel interpersonal, que genera el uso desmesurado de las redes sociales.

Aquí es donde se inserta arte teatral como factor de integración, como motivador de nuevas experiencias e

inspirador de la reconstrucción de las relaciones entre pares, donde espectadores e intérpretes actúan de manera articulada para lograr comunicarse.

Abstract: There are more and more proposals on this subject. Works according to the needs of blind and non-blind spectators. Or groups that integrate in their cast actors visionaries and listeners with others who are not, and invite all types of audience to be part of this experience. A phenomenon that grows and expands in different parts of the planet, with the same purpose: that all society, regardless of their particular characteristics, have the same possibilities of integrating into the enjoyment of an artistic fact and the joint creation of social consciousness .

Keywords: social integration -theatre - social inclusion - language - body expression

Resumo: Existem cada vez mais e mais propostas sobre este assunto. Obras de acordo com as necessidades de espectadores cegos e não cegos. Ou grupos que integram em seus elencos, atores videntes e ouvintes com outros que não são, e convidam todos os tipos de público a fazer parte dessa experiência. Um fenômeno que cresce e se expande em diferentes partes do planeta, com o mesmo propósito: que toda a sociedade, independentemente de suas características particulares, tenha as mesmas possibilidades de integrar na diversão de um fato artístico e a criação conjunta de consciência social.

Palavras chave: integração social - teatro - inclusão social - linguagem - expressão corporal

(*) **Ayelen Rubio.** Profesora de Arte (Universidad Nacional de las Artes). Directora teatral y coreógrafa. Profesora de la Universidad de Palermo.

El diseño colaborativo en vestuario escénico

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Andrea Suárez (*)

Resumen: Desde el campo de la indagación teórica se advierte una carencia de trabajos que profundicen cuestiones relacionadas a la materialización de vestuario escénico como actividad creadora. Pareciera que la realización de un diseño, el acto de convertir en físico un concepto, está rodeado de una atmósfera romántica vinculada a las artesanías de la confección más que al diseño colaborativo. Sin desestimar el trabajo a nivel simbólico se propone revalorizar este acto de depuración de las proyecciones estéticas que cargadas de una precisión colaborativa devienen en un hecho artístico.

Esta ponencia se fundamenta en entrevistas a los más destacados vestuaristas del ámbito escénico/fílmico de Argentina.

Palabras clave: dirección de arte - vestuario - teatro - artes escénicas - comunicación no verbal

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 234]

Cushing dedicó el resto de su vida a promover la idea de la antropología recíproca que implica la doble direccionalidad en el encuentro y el estudio mutuo. En definitiva una igualdad de las partes en un aprendizaje e instrucción realizados de modo simultáneo en el que cada una de la partes exploraría a la otra mientras es explorada. Bauman, (2013), pag.72

Esta ponencia guarda continuidad con los trabajos publicados en previas ediciones de Reflexión Académica en Diseño & Comunicación, en la edición XXX se ensayó sobre el sentir de la aceleración de los tiempos y de cómo el desprendimiento del concepto en forma autónoma, liberado de las restricciones del mundo de la materia da como resultado un diseño líquido, que fluye, cambia constantemente y toma caminos inesperados en un eterno presente. Y de cómo la dificultad que supone el pasaje del estado líquido de las ideas al sólido de la materia queda sobre exigida y a su vez minimizada.

En la edición XXXI se dio lugar a los sastres realizadores, que dan vida física a las prendas de vestuario, profesionales que mantienen viva esta disciplina creativa. Se entrevistó a Paula Bianco, Vilma Cadozo, Mir-

ta Liñeiro, Carmen Montecalvo, Cesar Taibo y Patricia Terán, con intención de dar voz a sus pensamientos y vivencias en relación a su actividad como editores e intérpretes de aquellos conceptos de diseño.

En esta ocasión con la intención de ampliar el marco de referencia y dar completitud, se entrevistó a los más destacados vestuaristas y diseñadores de vestuario del ámbito nacional sobre las particularidades de su relación con sastres realizadores y modistas y cómo esta deviene en un acto de diseño colaborativo. Se reproducen aquí citas textuales de dichas comunicaciones personales con Valentina Bari, Magda Banach, Mónica Mendoza, María Teresa Núñez, Alejandra Spector, Elena Werner y Mini Zuccheri:

• ¿Cuál es tu ámbito de trabajo, cine, teatro, tv, danza, publicidad? , y ¿Cómo se compone tu equipo de trabajo?. Valentina Bari: Fundamentalmente trabajo en cine, teatro y danza. En general siempre trabajo con, al menos, un asistente. Depende de cada proyecto, pero nunca trabajo sola. La cantidad de asistentes depende del tamaño del proyecto. Lo más probable es que seamos tres (diseñadora y dos asistentes). Los realizadores sue-