

Pensar al teatro desde la educación

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Mara Steiner (*)

Resumen: Los ejes temáticos que se abordaron en el transcurso de la sesión giraron en torno a diversas problemáticas que vinculan al teatro en el contexto de programas vinculados a la educación formal e informal.

La mayor parte de las propuestas se vincularon con experiencias educativas de nivel medio, mientras que solo una de ellas se orientó a la educación superior. Sin embargo, todas ellas pusieron el énfasis en la necesidad de sostener los espacios existentes orientados a la expresión artística y la importancia de promover nuevos entornos educativos dirigidos a la formación de los jóvenes en el campo de la estética.

Palabras clave: Teatro – educación – estética – arte – escenografía – sociedad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 100]

La ponencia de Verónica Cognioul Hanicq y Melisa Contti relató una experiencia de trabajo que las autoras vienen desarrollando desde hace algunos años con alumnos de una escuela secundaria.

La propuesta consiste en entender al arte como un medio para incorporar el pensamiento creativo y como un vehículo que promueve el trabajo en equipo, con un foco puesto en el desarrollo y la construcción identitaria.

El trabajo con los alumnos consiste en dos instancias: por un lado el taller de plástica (escenografía), que busca crear un lenguaje y una conexión con el juego que transforme el espacio del aula en un ámbito que facilite lo lúdico. Por otro lado, el taller de teatro que tiene por objetivo central la puesta en escena de una obra infantil. Ambos talleres trabajan separados y se vuelven a encontrar para coordinar esfuerzos en el proceso de puesta en escena.

Las autoras entienden que el teatro y las artes visuales acompañan el desarrollo y la construcción de la identidad del adolescente. El arte deviene así un medio de expresión, comunicación y desarrollo creativo de la personalidad, para transitar y transmitir pensamientos, elecciones y sensaciones.

La presentación de Marianela Luna, por su parte, también relató una experiencia de trabajo que se lleva a cabo con alumnos de una escuela secundaria del conurbano bonaerense. El proyecto está basado en aquello que se denomina *Slam de Poesía*. Se trata de un torneo de poesía oral en el cual cada poeta tiene tres minutos para exponer su obra. Luego un jurado elige al ganador. Comenzó a desarrollarse en Argentina en el año 2011 y a medida que fueron pasando los años ha ido en aumento la cantidad de participantes, ya sea en calidad de poetas o audiencia. La autora desarrolló un programa llamado *Slam* en tu escuela el cual tiene por objetivo central acercar la experiencia del *Slam* a la escuela pública. Si bien la experiencia fue muy exitosa, lo cierto es que debió adaptarse a las necesidades de los alumnos que participaron del taller. La autora relató que se enfrentó a problemáticas inesperadas (violencia de género, drogas, abusos) pero que el taller posibilitó la verbalización de estas problemáticas y la oportunidad para que los alumnos pudieran expresarse abiertamente a través de recursos literarios y artísticos.

Por otro lado, la ponencia presentada por María de la Paz Pérez partió de la premisa según la cual el teatro cumple una clara misión en la sociedad: la expresión de lo humano, la libertad y la creatividad. Premisas básicas de la educación y la cultura. Según la autora, los juegos teatrales en el ámbito escolar, no sólo contribuyen al desarrollo de las habilidades gestuales, orales y corporales del alumno, sino que también despiertan los valores de la responsabilidad, el respeto, la integración y trabajo en equipo.

Se propuso reflexionar acerca de cuál es la función y el compromiso que el teatro cumple en la educación. Tanto el teatro como la educación hablan por y para el ser humano; el protagonista en ambos es el alumno. Ambos hacen referencia a la vida en sociedad (el primer entorno social del niño es la familia, y el segundo es la escuela) y finalmente ambos deben orientarse a liberar el potencial creativo de las personas.

Se relataron algunas experiencias de trabajo concretas sobre todo de niños con capacidades diferentes, y el modo en que el trabajo con el cuerpo y la expresión contribuyó a desarrollar espacios para explorar emociones, sentimientos y pensamientos.

La ponencia de Mariano Rey se orientó al relato de una experiencia personal de trabajo en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires. Comenzó desarrollando un grupo de teatro y poniendo en escena obras en diversos espacios no tradicionales. El proyecto fue creciendo y se incorporaron tanto actores como espacios teatrales. El autor introdujo los conceptos de *teatro escénico* y *teatro aplicado*. El teatro escénico sería aquel que aborda obras contemporáneas, y que entiende la dramaturgia propia a través del trabajo grupal (y la capacitación) y tiene al entrenamiento y al encuentro del docente con el alumno como eje central. El *teatro aplicado*, por otra parte, sería aquel que promueve el uso de nuevos espacios donde lo teatral no aparecía: espacios educativos, organizaciones civiles y ámbitos privados.

Por último, la ponencia de Patricia García fue la única proveniente de otro país. La autora se propuso presentar la situación actual del teatro en Bolivia como marco para el análisis de las posibilidades formativas en artes escénicas. Destacó la importancia de los talleres de teatro universitarios desarrollados en la Universidad Unifranz

como espacio alternativo de formación continua ante la falta de carrera en artes escénicas en la ciudad de La Paz. Precisamente debido a que no hay una oferta académica en el campo de las artes escénicas, los talleres de teatro universitarios devienen un medio para formar no sólo actores, sino también espectadores.

La autora relató algunas experiencias personales en su recorrido profesional al interior del campo cultural en Bolivia y las dificultades que encontró a la hora de intentar operar algunos cambios que pudieran modificar la situación actual en que se encuentran las artes escénicas en ese país.

Una vez finalizadas todas las presentaciones se abrió un espacio para el debate y el intercambio. Algunos de los ejes que se abordaron fueron:

- Las dificultades que encuentran los docentes de materias vinculadas a las artes en las escuelas de nivel medio.
- La poca carga horaria que se le asigna a las materias relacionadas con las artes y el desprecio con el que suelen ser tratadas.
- La inexistencia de manuales vinculados a las artes.
- La descalificación de la profesión del artista.
- La necesidad de estimular el espacio artístico fuera del ámbito escolar.
- La importancia de que los docentes del área artística tomen la iniciativa y se vinculen con las demás áreas a fin de generar proyectos en conjunto.
- La falta de preparación de muchos de los docentes.
- La importancia de utilizar la tecnología a favor y no considerarla un mal necesario. En este sentido se deberían incorporar los medios de comunicación como vehículo para acercar a los jóvenes a las experiencias artísticas.

Los temas que circularon durante la sesión se vinculan con el eje temático del Congreso en la medida en que abordan una problemática central a las tendencias escénicas: la formación, capacitación y preparación de los jóvenes en las diversas áreas vinculadas al hecho teatral, ya sea la escenografía, la dramaturgia (y lo literario), la música y el trabajo actoral.

Por último, algunas de las propuestas que emergen de la experiencia compartida durante la sesión son: la necesidad de que haya espacios para el relato de experiencias de trabajo de las cuales otros docentes o profesionales del teatro se puedan nutrir; la falta de encuentros que promuevan un debate serio en torno al lugar que se le otorga al arte en la educación formal; y finalmente, la po-

sibilidad de pensar qué usos se le pueden asignar a las nuevas tecnologías en el campo de la educación artística.

Expositores:

- Cognioul Hanicq Verónica. *Contti Melisa. Construir desde el arte activamente en la educación media*
- Luna Marianela. *Slam, desacralización de la poesía y propuesta educativa*
- Pérez María de la Paz. *“El teatro: un compromiso social en el ámbito escolar”*
- Rey Mariano. *El teatro escénico y el teatro aplicado*
- García Patricia. *El taller universitario como espacio de formación teatral profesional*

Abstract: The thematic axes that were approached in the course of the session revolved around various problems that link the theater in the context of programs linked to formal and informal education.

Most of the proposals were linked to mid-level educational experiences, while only one of them was geared towards higher education. However, all of them emphasized the need to sustain the existing spaces aimed at artistic expression and the importance of promoting new educational environments aimed at training young people in the field of aesthetics.

Keywords: Theater - education – aesthetics - art - scenography – society

Resumo: Os eixos temáticos que se abordaram em decorrência da sessão giraram em torno de diversas problemáticas que vinculam ao teatro no contexto de programas vinculados à educação formal e informal. A maior parte das propostas vincularam-se com experiências educativas de nível médio, enquanto só uma delas se orientou à educação superior. No entanto, todas elas puseram o ênfase na necessidade de sustentar os espaços existentes orientados à expressão artística e a importância de promover novos meios educativos dirigidos à formação dos jovens no campo da estética.

Palavras chave: Teatro - educação - estética - arte - cenografia - sociedade

(*) **Mara Steiner.** Licenciada y Profesora en Artes (UBA, 2001). MA (Master of Arts, 2007), Programa en Conjunto entre el JTS y la Universidad de Columbia de Nueva York. Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y Producción la Facultad de Diseño y Comunicación

Problemas y desafíos actuales del teatro independiente

Mara Steiner (*)

Resumen: Los temas que se debatieron giraron en torno a algunos interrogantes vinculados al carácter independiente de cierto teatro que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Las ponencias intentaron responder a preguntas tales como ¿Cómo se define el carácter independiente del teatro? ¿A qué tipo de manifestación estética es posible denominar como “teatro autogestivo”? ¿Cuáles son las problemáticas que enfrenta este tipo de propuesta escénica? ¿Y cuáles son los medios para enfrentarlas de que disponen los profesionales del teatro?

Fecha de recepción: julio 2018
Fecha de aceptación: septiembre 2018
Versión final: noviembre 2018