

Una red de teatro y compromiso social

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Michelle Wejcman (*)

Resumen: El espacio de *Escena Sin Fronteras* reúne a múltiples hacedores de proyectos artísticos que rompen las fronteras, pero en esta comisión, la mayoría de las propuestas no solo buscan una ampliación de límites artísticos sino que las propuestas apuntan a abrir las puertas de otros, a romper los límites y ampliar las fronteras de estudiantes, docentes, pacientes... volviendo accesible el teatro, la formación y el arte en general a poblaciones que –de no ser por estos proyectos- no tendrían acceso. En este sentido, el teatro aparece como una forma de expresarse y como una herramienta de transformación social.

Palabras clave: Salud – educación – política – intervención – teatro – gestión cultural – red

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 115]

En el marco del Congreso de Tendencias Escénicas, se presentaron 10 expositores para compartir sus ideas y proyectos. Algunos con amplia trayectoria, otros recientemente comenzados y también algunos en proceso de creación. En un clima de plena atención, escucha y compañerismo, se destacó la colaboración surgida entre los disertantes, quienes se ofrecieron ayuda y consejos entre sí para hacer que las propuestas crezcan.

El teatro es una gran herramienta de transformación social, un recurso más de la lucha colectiva por la igualdad y la justicia social, que permite modificar tanto al que lo hace como al que lo ve. Estos valores de solidaridad y compañerismo que requieren los proyectos presentados, fueron la esencia del encuentro, ya que todos se mostraron interesados por los trabajos ajenos y dispuestos a colaborar y aportar para su crecimiento. En este sentido, varias de las propuestas referían a proyectos de salud, política y educación; en las que el teatro permite un encuentro con la reflexión colectiva y la justicia, con la expresión libre y la creatividad.

Aguilera M. Yarela presentó a *La Escuela de Teatro Político*, que nace dentro de un movimiento social: Movimiento Popular La Dignidad, que trabaja en los barrios más oprimidos, tanto de la Ciudad como del Gran Buenos Aires. La misma surge como necesidad a una urgencia: formar facilitadores en la Técnica del Teatro de los Oprimidos de Augusto Boal. Desde el 2015 la escuela viene generando intervenciones callejeras, montajes siguiendo la poética brechtiana, del Clown y construyendo una mirada sobre el Teatro Político. Se trata de una metodología de educación popular de construcción colectiva, una forma de teatro política que pone en tensión las formas de organización de la comunidad. En la Escuela las decisiones se toman entre todos, no se estudia se es parte, hay una sociabilización de contenidos, conocimiento y experiencias. En la realidad actual del país y de los barrios con los que trabajan, les surge una paradoja entre los temas urgencia y la necesidad de acción.

Asprea Gastón, por su parte, contó la experiencia del Centro de Producción Cultural Amaicha, una experiencia artística y política de gestión cultural pública que tiene 4 años de existencia en un barrio periférico de Quilmes. Se orienta en artes escénicas (teatro y circo principalmente), ofreciendo actividades para la comunidad de San Fran-

cisco de Solano y convirtiéndose en un polo educativo y cultural, que se instaló como espacio de encuentro, contención y referencia para los vecinos. Hasta entonces, el teatro se quedaba dentro del límite del centro de Quilmes, ellos rompieron esta frontera y llevaron obras de teatro hasta allá: no solo se trató de una experiencia nueva para el público –mucho del cual no había visto teatro– sino también para los artistas, que interactuaron con ellos.

En el caso Grimaldi Daniel Ricardo y Yaquino Patricia Esther, su trabajo se centra en ofrecer “talleres especiales de música, teatro y arte para hospitales y domicilios con la finalidad de mejorar la salud, brindar asesoramiento y derivación para personas internadas, familias en situación de vulnerabilidad social, vecinos solidarios en hoteles, fundaciones, etc”. Realizan talleres en hospitales en los que no solo participan pacientes sino sus familias; los invitan a giras especiales para ir a ver teatro o conocer el Colón, fabrican títeres, vestuarios, máscaras... Lo importante de estos espacios, explican, es aprovechar lo que las personas si pueden hacer.

Por su parte, *ExpresArte* en la Escuela Pública, apunta a incorporar el teatro dentro de la educación formal en la Escuela Benito Quinquela Martín en La Boca. Barceló Déborah Joel y Benedetto Carlos contaron su experiencia como docentes impulsores del programa, en el que les proponen a los niños de 3º grado de la escuela que “rompan con la quietud de la imagen y la vuelvan movimiento, demostrando la posibilidad de ser agentes de transformación”. Este proyecto surgió de la necesidad de que los alumnos – mayoritariamente del barrio chino y de Isla Maciel – se apropien del arte y se sientan parte del colegio y del museo. Con la idea de que se apropien del patrimonio del museo de Quinquela –vecino al establecimiento educativo- y, partiendo del tema: El maltrato infantil, invitan a los alumnos explorar las pinturas y a través de la integración de las áreas, producir una obra teatral. El maltrato infantil fue la temática de 2017 pero esta varía año a año, según detecten necesidades puntuales en la población. En este proyecto los alumnos y docentes aprenden nuevas formas de trabajar contenidos, no solos desde la actuación sino desde la música, escenografía, guion... y vinculan también a los padres, que realizan los vestuarios y encuentran un espacio nuevo de diálogo con sus hijos y con la escuela. Los do-

centes de diferentes áreas también encuentran en el proyecto instancias de trabajo colectivo que les permiten nuevas formas de contacto, de expresión y aprendizaje. Otro proyecto de teatro y educación presentado es De UNA teatro. Una experiencia performática desde la universidad pública. Stable Alberto, Langdon María Ángela, Vassallo María Sofía y Guzmán Silvia contaron su experiencia como docentes de Crítica de Arte en la universidad reunidos para generar espacios artísticos de transformación social, como actividad sin fines de lucro y extra a su trabajo docente en la Facultad de Filosofía y Letras. Se trata de usar su formación artística en pos de su compromiso social, como una especie de voluntariado universitario. En la prueba piloto 2017, la propuesta fue trabajar con adultos mayores de CABA, pero el proyecto contempla también la inclusión de otras franjas etarias y puntos geográficos. “Con una mirada contemporánea de la escena teatral, que cree en la fusión de las artes y en el arte como transformador social, este proyecto se alinea con la teoría teatral brechtiana, el teatro comunitario y el expandido”. De UNA teatro son 16 miembros que fusionan distintos lenguajes artísticos, de arte total – y funcionan como una compañía teatral itinerante que crea elencos en los distintos lugares que visita. Como se menciono anteriormente, en 2017, se trabajo con centros de día de adultos en CABA, con distintas propuestas que incorporaron temáticas, sonidos, texturas, imágenes y referencias cercanas para el público en cuestión.

Por su parte, la disertante Tenenbaum Ayelén también es docente universitaria y compartió su experiencia y recorrido transitado como estudiante en la facultad (FADU-Diseño de Imagen y Sonido) hasta llegar a ser docente en el presente (en la materia Dirección de Actores de dicha carrera y en secundarios).

Desde el Centro Cultural Paco Urondo también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es un espacio para el encuentro de experiencias artísticas y culturales emergentes en permanente diálogo y transformación, así como para la realización de diversas acciones académicas que conviven con las manifestaciones estéticas. Di Toto Valeria y Lisoni Nicolás trabajan en el área de Artes Escénicas y presentaron Microcentro, un ciclo que ya lleva cuatro ediciones. “Desde este espacio trabajamos sobre los procesos creativos, buscando generar así un espacio de investigación e intercambio entre artistas y creadores del quehacer teatral. Los proyectos son vistos por colegas con amplia trayectoria (directores, escenógrafos, vestuaristas, actores, dramaturgos, iluminadores, productores, etc. a quienes llamaremos colaboradores), más el público asistente”. En este sentido, año a año reciben más postulantes para ser parte del ciclo, con ganas de recibir devoluciones de expertos durante su proceso creativo. Este proyecto logra romper fronteras de vínculo entre quienes están comenzando y otros con amplia experiencia, y aporta una posibilidad de cambio y crecimiento a los proyectos.

En el ámbito privado, Cariola Romin y Gresores Lew Flavia son docentes y se especializan en teatro para adolescentes, un público para que el existen pocas propuestas teatrales de calidad. La mayoría de las obras pensadas para ese público apuntan a adoctrinar y hacer bajadas conceptuales con las cuales los adolescentes no se sienten identificados. Flavia y Romina trabajan en un taller priva-

do para adolescentes en el que hacen obras escritas, actuadas y dirigidas a adolescentes. En este marco crearon la obra Luz subliminal. Un poema largo, una confesión o rezo, una versión. Se trata de relatos con distintas versiones de recuerdos, que permiten reconstruir la historia de Luz, una adolescente apasionada, planteando en todas las escenas una versión mejorada de algo que la representaba: una obra, un texto, una película, una canción, una foto. De esta forma, las docentes lograron que los alumnos puedan identificarse con alguna de esas versiones y logren expresarse a partir de allí. Su trabajo artístico lo conciben como una “maquina de reciclado”, plantean que hay que reutilizar y resignificar los materiales, actualizar la historia. El vestuario y la escenografía se crean a partir de elementos que traen los mismos alumnos.

Otra obra presentada fue *Confidencias del Viento*, la primera experiencia escénica del Teatro Municipal Gral. Cabrera, dirigida por Giordanengo Carla A. A partir de la inauguración de la sala de teatro Sociedad Italiana en el año 2016, se conforma el elenco y comienzan a estrenar. La obra fue estrenada en ese mismo año y está en permanente reajuste. La producción se centró en el guion del film *Volver* de Pedro Almodovar, realizando una adaptación libre que se denominó *Confidencias del Viento*. “La película fue un hallazgo como propuesta de trabajo, porque nos ofrece crueldad y humanidad, mentiras y verdades estremecedoras y mujeres que oscilan entre el delirio y la cordura”, explica Giordanengo, quien compartió imágenes de la puesta en escena y propuesta estética de puesta en escena.

Por su parte, Montiel Lola, compartió con los presentes un proyecto que está desarrollando titulado *De Frente: Intervenciones teatrales en fachadas urbanas*:

Se trata de una iniciativa que busca generar una red de artistas (actores, músicos, iluminadores, bailarines) ofreciendo una experiencia teatral de calidad en un espacio físico distinto para todo aquel que lo desee. Busca romper los límites del escenario y llevar el teatro a la calle, y armar una red de conexión entre los artistas, plasmando teatro en las fachadas increíbles que tiene nuestra ciudad, con la gran gama de posibilidades que esto puede llegar a ofrecer.

Este proyecto está en un proceso de creación y buscando fondos para llevarse a cabo.

Una vez finalizadas todas las disertaciones, comenzó el debate y surgió un gran interés y ganas de aportar en el proyecto teatral de la Escuela Quinquela Martín. “Ven-gan a dar talleres, todo suma”, invitaron los docentes.

Otro de los grandes temas surgidos en el debate es la problemática que surge cuando se necesitan fondos para realizar los programas o proyectos artísticos. Los disertantes compartieron penas, experiencias y propuestas de solución y financiación existentes.

Al finalizar, todos agradecieron por el espacio de intercambio y la apertura de los demás y confirmaron que – con sus diferencias y similitudes – todos somos parte de una gran red de compromiso con el arte como forma de transformación social. Se realizó una lista de mails para quedar todos conectados y así, continuar con el trabajo por la comunidad.

Expositores

- Aguilera M Yarela. *La Escuela de Teatro Político: el teatro como camino de un arte urgente*
- Asprea Gastón, *CPC Amaicha: una experiencia artística y política de gestión cultural pública*
- Barceló Déborah Joel y Benedetto Carlo. *ExpresArte en la Escuela Pública*
- Di Toto Valeria y Lisoni Nicolás. *Ciclo escénico Microcentro*
- Giordanengo Carla A. *Confidencias del Viento. Primer experiencia escénica del Teatro Municipal Gral. Cabrera*
- Cariola Romina y Gresores Lew Flavia. *Luz subliminal. Un poema largo, una confesión o rezo, una versión; Grimaldi Daniel Ricardo y Yaquino Patricia Esther. Talleres artísticos y asesoramiento, para una mejor salud; Montiel Lola. De Frente: Intervenciones teatrales en fachadas urbanas*
- Stabile Alberto, Langdon María Ángela, Vassallo María Sofía y Guzmán Silvia. *De UNA teatro. Una experiencia performática desde la universidad pública; y*
- Tenenbaum Ayelén. *De la Universidad al Aula.*

Abstract: The space of Scene Without Borders brings together multiple creators of artistic projects that break the boundaries, but in this commission, most of the proposals not only seek an exten-

sion of artistic limits but the proposals aim to open the doors of others, to break the limits and broaden the borders of students, teachers, patients ... making theater, training and art in general accessible to people who, if not for these projects, would not have access. In this sense, the theater appears as a way of experiencing and as a tool of social transformation.

Keywords: Health - education - politics - intervention - theater - cultural management - network

Resumo: O espaço de Cena Sem Fronteiras reúne vários criadores de projetos artísticos que rompem as fronteiras, mas nesta comissão, a maioria das propostas não só procuram uma ampliação de limites artísticos sina que as propostas apontam a abrir as portas de outros, a romper os limites e ampliar as fronteiras de estudantes, docentes, pacientes... voltando acessível o teatro, a formação e a arte em general a populações que não ser por estes projectos não teriam acesso. Neste sentido, o teatro aparece como uma forma de experesarse e como uma ferramenta de transformação social.

Palavras chave: Saúde - educação - política - intervenção - teatro - gestão cultural - rede

(*) **Michelle Wejcman.** Lic. Dirección Teatral (Universidad de Palermo).