

El café cultural en las escuelas públicas, Un proyecto inacabado ¹

Walter Heredia ²

¹ Ponencia presentada al Primer Congreso Nacional de Gestión Cultural. *“Escenarios, tensiones y desafíos de la Gestión Cultural en Chile”* realizado los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2011, en Santiago de Chile. Editada por Escuela de Gestores y Animadores Culturales, Egac.

² Docente, Músico- Gestor Cultural, Mar del Plata, Argentina.

Ante la necesidad de acercar a los alumnos a la cultura en las escuelas, donde solo se habla de ella pero no se la puede apreciar in situ, se realiza la propuesta de generar un espacio en la misma donde poder reunirse y descubrir otras áreas de la cultura, diferente de las que habitualmente se accede o se ve por televisión o el cine, por ejemplo.

Se ha logrado desarrollar un esquema de trabajo donde en la producción del Café Cultural se intenta imprimir diferentes miradas de hechos culturales que antes no se habían visto, no se tenían en cuenta o quizás tampoco se podía participar como principales actores en el desarrollo de la misma.

:: La propuesta

Se propone ver otro cine donde los "protagonistas" son los cortos de cine arte, o de animación hechos a través de distintas técnicas. Como también charlas y presentación de producciones de artistas plásticos locales, o la presencia de grupos de descendientes de los pueblos originarios desarrollando su música y mostrando su cultura.

También la presencia de noveles músicos, compañeros de la escuela, junto a otros músicos y compositores locales, o la muestra de diferentes danzas y talleres de baile como el tango y el folclore. Así en un mundo casi diferente e inesperado como es la vida nos reunimos con alumnos que desean descubrir otras alternativas y disfrutar más de cerca de esa cultura que nos rodea, esto busca crear una experiencia en la misma escuela en un día donde generalmente está cerrada.

Abrimos una perspectiva diferente, montamos una plataforma donde los jóvenes encuentran la posibilidad de descubrir y proyectarse en un mundo donde ellos tomaran futuras decisiones.

El café cultural es el lugar en el que ellos encontraran otro mundo además del rutinario que los envuelve. Donde podrán también ellos mismos decidir cómo se llevaran adelante las futuras programaciones, hasta llegar a ser ellos mismos el eje que lo sostendrá, impregnado con sus perfiles, emociones, calor y expectativas de un mundo mejor, que es posible.

:: En la escuela se habla de cultura, pero no se la acepta

El presente trabajo se crea a partir de una premisa: "En la escuela se habla de cultura, pero no se la acepta"

Siempre me gustó la expresividad en todas sus dimensiones. Gracias a mis padres he podido apreciar y disfrutar muchas de ellas. (Transite por la cerámica, dibujo, danza clásica y contemporánea, diferentes instrumentos como piano, acordeón, arpa, también en talleres de fotografía...). Y he visto que en las escuelas no se pueden crear esos ámbitos.

Los jóvenes de hoy han crecido bajo la tutela de una caja boba que les marca tendencia en todas las esferas de sus vidas, como vestir, a quién querer u odiar, que es más importante en la vida, que es el éxito, el fracaso, lo que deberían usar para ser alguien importante en la vida, etc. Le hemos dejado que crie nuestro futuro.

Mientras tanto la política y sobretodo la economía nos ha relegado a trabajar y trabajar por un puñado de pesillos que apenas alcanzan a fin de mes pero, lo peor, además, nos quitaron la posibilidad de estar más tiempo al lado de nuestros hijos.

La escuela por su parte también se ha relegado a ser solo una repetidora de políticas educativas inciertas en sus propósitos condenando a contener mentes vacías de creatividad, pasión y sin la posibilidad de sostener un concepto discursivo.

:: Propuesta

¿Qué es lo que propongo aquí? La posibilidad de mostrar algo diferente e invitar a los adolescentes a compartir de otra forma su tiempo libre, no quedando a la deriva de las ofertas de la calle. Naciendo así el café cultural.

El café: ese clásico lugar donde artistas y escritores pasaban tardes enteras recreando sus fantasías y ficciones o dirimiendo pensamientos con colegas o amigos durante alguna que otra tarde con un café de por medio como excusa.

El lugar: no podría ser otro que la misma escuela, aquel (a veces) fatídico lugar donde deben ir obligatoriamente los estudiantes, donde no logran encontrar aires de sorpresas, momentos que los conmuevan, o tal vez espacios donde puedan descubrir algo diferente. Un lugar que deberían redescubrir como propio.

La excusa: ver juntos películas, escuchar algún artista o creativo contando como comenzó su carrera o hobby, y después escuchar música, alguna que jamás se les haya ocurrido elegir para ir a ver y además su ver su propia música interpretada por jóvenes como ellos.

El objeto: demostrarles que ellos mismos pueden ser parte de esas presentaciones, que también tienen la capacidad de generar alguna propuesta artística. Debemos como adultos, como docentes estimularlos a que participen y puedan presentar sus propias producciones.

El café cultural es esto, un espacio para percibir y recrear el mundo, para ser tolerantes y aceptar las diferencias, para compartir con amigos y desconocidos, y para descubrir otro mundo, el de las artes y la expresividad. ¿Qué hacer?

Proponer algo diferente. Descubrir artistas. Apreciar el esfuerzo y el trabajo y conocer cómo lo lograron según sus propios autores.

Descubrir otras culturas. Comunidades Aborígenes. Escuchar que existe otra música. Sorprenderse con que sus compañeros también tienen algo para mostrar...

¿Con que objeto?: Demostrar que ellos mismos pueden llegar a hacer lo que los artistas presentan en las diferentes propuestas. Que pueden ser los creativos que quizás no saben que son. Que pueden generar espacios similares y pueden también autogestionarlos.

:: Los resultados

Se realizaron los cafés culturales en la escuela técnica 4 de Mar del Plata. Estos, contaron con la proyección de cortos de animación realizados con diferentes técnicas, presentados en festivales de cine alrededor del mundo. No se presentaron productos comerciales “hollywoodenses”.

Se realizaron exposiciones de dibujos y fotografías de los alumnos y docentes. Participaron artistas plásticos locales, uno de ellos ex alumno de la escuela egresado hace veinte años y que mantuvo un interesante intercambio de experiencias relativas a su paso por la escuela, y como se inclinó a la pintura y sus logros como artista.

Se presentó el grupo *Abya Yala* de comunidades aborígenes de Argentina presentando y explicando su cultura junto a la realización de una exposición de arte indígena, vasijas, máscaras y telares. De igual forma, se presentaron músicos originarios que cantaron en su propia lengua y algunos cantando en los dos idiomas para que los presentes conozcan el contenido de la canción.

Participaron también músicos adolescentes interpretando temas propios o de la música que admiran. Se presentaron músicos de la ciudad acompañando con jerarquía el proyecto.

Una vez realizadas las presentaciones, la comisión de alumnos del Centro de Estudiantes, al tanto de la gestión de estos Cafés solicitaron al autor de la propuesta una charla y entrevista de cómo se generó la propuesta, que esquema de organización se tuvo y el soporte que se necesitó para la realización.

Si ellos pierden esta posibilidad, la cultura no será más que un producto impuesto de intercambio comercial carente de la renovada frescura que solo ellos pueden darle. •

Participaron de la misma alumnos de todos los años y cursos de la escuela en un aula llena, donde atentos escucharon las respuestas a todas sus consultas. Tiempo más tarde la comisión organiza un evento artístico musical con grupos musicales de alumnos para el día de la primavera, primera que se realiza en el hall del café de la escuela y en horario de clase y organiza un torneo de voleibol y de hándbol. Además promovió una junta de juguetes y ropa para un centro asistencial de menores de la ciudad y un curso está juntando alimentos y ropa para un asentamiento wichi del norte del país.

:: La continuidad

El proyecto se presenta como inacabado ya que la expectativa es que los propios alumnos continuaran con la propuesta, generando ellos mismos el objeto de sus intereses. En el cierre de cada Café Cultural insto a que tomen presencia en el proyecto y que participen. Que generen sus propuestas. Que el espacio es de ellos y no debe ser contaminado por los adultos u otras personas sino que debe ser acompañado.

El proyecto es inacabado, porque es una isla en el tiempo de la escuela, es una gota en el mar de la vida. No podrá continuar si no es sostenido por los que nos comprometimos en él, los alumnos, los directivos y la comunidad.

No puede perderse este espacio capaz de crear una beneficiosa posibilidad de generar un futuro en comunidad generoso. La cultura nace en cada voz, cada deseo y cada aliento de estos jóvenes.