

4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL MÉXICO
GESTIÓN CULTURAL Y COMUNIDADES

**Creación y Apropiación de
Puestas en Escena a partir de
las Necesidades Expresivas
de Niñas y Niños en el
Municipio de Cajeme**

Andrea Mobelí Rodríguez Miranda

Palabras clave: teatro, apropiación, creación colectiva.

Resumen

De enero de 2018 a diciembre de 2019, se logró que los niños y las niñas que formaron parte del grupo del “Taller de Pintura y Teatro” de la Academia de Arte A.C. entraran en un proceso de creación al expresar y compartir con la docente y los compañeros ciertas situaciones y problemáticas sociales percibidas en su contexto, desde casos específicos de acoso escolar, hasta problemas de atención por parte de los padres de familia y violencia doméstica. Además de lograr la apropiación de la mayoría de los elementos de las puestas en escena resultantes, interviniendo desde el texto, ya sea adaptación o creación del mismo, hasta la escenografía y vestuario. Se logró un espacio de expresión y sanación a través de las propiedades de expresión que el arte, específicamente el teatro, otorga, obteniendo como resultado la satisfacción de los alumnos, padres de familia, y la institución misma, ya que el grupo se mantuvo activo durante el tiempo mencionado, incrementando así el número de integrantes. La presente ponencia consta de la sistematización de la experiencia vivida siendo guía del proceso mencionado, el cual se suscitó fuera de los objetivos principales del curso, y de las actividades inherentes de las artes que se desarrollan en el ambiente institucional de primera instancia, para posteriormente ser organizado y concientizado.

Abstract

From January 2018 to December 2019, kids who were part of the painting and theater group of Academia de Arte, Sociedad Cultural de Sonora, A.C. entered a creative process by expressing and sharing with the teacher and classmates certain

situations and social problems perceived in their context, from specific cases of bullying to problems of attention by parents and domestic violence. Also achieving the appropriation of most of the elements of the resulting product, intervening from the text, either adaptation or creation of the mentioned, to the scenery and costumes. A space of expression and healing was achieved through the properties of expression that art, specifically theater, grants, obtaining as a result students, parents, and the institution's satisfaction, since the group remained active during the mentioned time, thus increasing the number of members.

This paper consists of the systematization of the lived experience guiding the aforementioned process, which arose outside the main objectives of the course, and of the inherent activities of the arts that are developed in the institutional environment of first instance, to later be organized and made aware.

Introducción

El arte permite al ser humano expresarse sobre su condición. Abad (2001) expresa que una de las funciones de las artes es ser “formas de expresión, representación y comunicación de los valores y visiones de la experiencia humana” (p.1).

De Marinis (1997) menciona de manera general que a lo largo del tiempo el teatro ha sido concebido como la disciplina artística que integra elementos de otras disciplinas para poder analizar la realidad desde diferentes perspectivas. El teatro puede representar formas y condiciones de la persona como individuo o como colectivo, contando historias, exponiendo casos específicos, hablando sobre problemáticas personales o sociales. Como menciona en una adaptación de la famosa obra Hamlet: “El teatro es un espejo de la realidad”.

Con ese pensamiento fue como se decidió entrar al mundo de la docencia específicamente la disciplina del teatro, para conocer diferentes realidades y probar

cómo representar la realidad propia y la realidad de otros, las posibilidades de espejos, de entes reflectores de lo que se es y lo que se vive, y así dar voz a situaciones de la vida cotidiana que se normalizan pero se percibe que causan conflictos.

A continuación se plasma la sistematización de la experiencia al ser guía de un proceso inesperado, un proceso de creación y apropiación de elementos que llevaron a realizar puestas en escena contando historias y vivencias de niños y niñas de distintas partes del municipio de Cajeme, espejos de realidad para sus necesidades expresivas. Para desarrollar las puestas en escena se llevó a cabo un proceso de montaje que funcionó como dispositivo para estructurar un modelo que permitiera al alumno crear e intervenir la mayoría de los elementos. Dicha modalidad fue estructurada de la experiencia de montaje “Suza y el Cosmos” (2018), y fue replicada en varias ocasiones teniendo resultados favorables para los fines del taller en el cual dicho modelo fue estructurado, impartido y replicado.

Desarrollo

Como antecedente cabe mencionar que la autora de la presente ponencia inició como docente en la Academia de Arte, Sociedad Cultural de Sonora, A.C. en el 2013, iniciando como cuentacuentos para el “Taller de Estimulación Artística”. Gracias a la experiencia como cuentacuentos y formación como artista en dicha academia, en el año 2018 se presentó la oportunidad de dar clases en el “Taller de Pintura y Teatro” de dicha institución. Al llegar al taller anteriormente mencionado, impartidos los días sábado, la dirección de la Academia pidió que se dieran clases meramente lúdicas que abordaran lo más básico de la expresión facial y corporal y para el final del ciclo montar una obra de teatro.

Se realizaron planeaciones de clase con el libro “Cómo hacer teatro sin ser descubierto” (1994) de los autores Larry Silberman, Paula Markovitch y Patrick Querillacq, un libro de juegos de teatro el cual tiene por objetivo no formar actores, sino utilizar la imaginación y el juego como herramienta de acercamiento al teatro. Dicho libro, en conjunto con conocimientos previos en la disciplina y la orientación de las materias de educación artística en la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, aportaron con la planeación y a las modificaciones necesarias para llevar a cabo el taller.

Al momento de enfrentarse a los alumnos en el salón de clase, se suscitaron problemáticas que llevaron a que se entrara a varios procesos para sacar adelante el taller. El grupo estaba conformado por 11 niños y niñas en edades de 6 a 12 años, en la generalidad se puede expresar que el grupo carecía de disciplina, se presentaban muchas faltas de respeto entre los alumnos, violencia física y verbal y falta de motivación, había alumnos diagnosticados con los trastornos por déficit de atención/hiperactividad (TDA, TDAH) e incluso había un alumno en el espectro autista, lo que causaba que el salón de clase se convirtiera en un campo de batalla. Se trataron de utilizar varias estrategias convencionales de disciplina las cuales no dieron resultado, ya que al estar en un recinto educativo no formal, lo concebido como “formal” no obtuvo resultados favorables.

Desde el inicio de actividades se utilizó una estrategia de enseñanza propuesta por Mejía (2017) que prioriza la participación activa del alumno y el docente mediante calentamientos, ejercicios y juegos dando a entender que la profesora de teatro no era una autoridad ajena a su espacio, sino una guía para lograr metas planteadas para el taller.

Se comenzó a llevar la participación de la docente más allá del salón de clase propiciando pequeñas charlas casuales en el momento de receso, teniendo de manera voluntaria pláticas sencillas acerca de las preferencias personales de los

niños, tales como colores favoritos, videojuegos, la escuela, amigos, entre otros temas, con el objetivo de tener un acercamiento con el alumno y lograr una mejor convivencia en el salón de clase. Con el paso de las sesiones las pláticas en los recesos se convirtieron en un espacio de diálogo antes de comenzar la clase, un espacio mediado en el cual todos podían dar su opinión, hablar, debatir, compartir ciertos pensamientos o gustos.

Posteriormente, la dirección de la Academia de Arte facilitó el espacio para dar instrucciones acerca de los puntos a considerar para comenzar con la pre-producción general del producto final, una obra de teatro, con la condición de aprovechar al máximo los materiales del salón de pintura.

Con la limitante ante los materiales a utilizar anteriormente mencionada, y buscando una estrategia para que el grupo que presentaba varias faltas en la disciplina fuera capaz de presentarse en un teatro de una manera óptima, se recordaron algunos conocimientos previos sobre la apropiación simbólica (García, 2006), dejando de lado el enfoque hacia el consumo cultural, se concluyó que si un individuo se apropia de los elementos, es decir, los hace suyos, los sujetos le dan más importancia a los mismos y los productos terminan siendo significativos para ellos. Tomando en cuenta lo anterior, además de las pláticas en el aula en las cuales los alumnos expresaron sus problemáticas en la escuela (que gracias a sus personalidades y gustos algunos compañeros los excluían y eran despectivos con ellos) se decidió que los alumnos tendrían la oportunidad de intervenir en la mayoría de las fases del montaje escénico: creación de la historia a contar, escenografía, utilería, elección de vestuario, entre otros aspectos, pensada la apropiación como estrategia para mejorar la disciplina y el compromiso por la puesta en escena. Como menciona Cardona (2009) la tarea de la creación artística requiere un método para su realización, y en la historia del teatro son pocos los métodos propios que con prueba

y error pueden formularse conforme se transita con un grupo, por lo cual en base a la experiencia se formula un método el cual será descrito por pasos a continuación.

Paso 1: Creación del texto a interpretar

La primera fase del proyecto tuvo inicio en la creación colectiva de una historia. Se menciona que la creación colectiva es considerada como el modelo teatral de producción el cual “consta de un grupo de teatro experimental que genera un resquebrajamiento de la dramática teatral europeizada, creando concepciones y formas de hacer teatral inéditos el cual se complementa con una discusión estética y social innovadora” (Alegret, 2016. P. 112). Bajo esta definición se comenzó el proceso de generación de dicha historia.

Se formularon una serie de apartados para la estructura de la historia: inicio como planteamiento de la situación, desarrollo como el proceso para llegar al conflicto, clímax como la explosión del conflicto, y cierre que demuestre un mensaje positivo en torno a la solución del conflicto. Dicha estructura fue realizada por experiencia empírica con base en referentes literarios.

En uno de los momentos de diálogo establecidos en las sesiones del taller, se explicó la idea a los alumnos y se les expuso el formato general anteriormente mencionado. Entre todos los presentes se decidió que se quería hablar sobre el acoso escolar, abordar la división que los alumnos percibían entre los “populares” y los “nerds” y la importancia del respeto ante los gustos de cada uno. El tema fue elegido al haber compartido experiencias propias, o experiencias observadas en el contexto escolar de los alumnos presentes. Se concretó la historia, la cual consistió en una niña llamada Suza que pertenecía al club de astronomía de la escuela, ella estaba categorizada con los niños “nerds”, le gustaban mucho los planetas y las estrellas y estudiaba mucho, por lo cual ella y los demás miembros del club eran

molestados por otros compañeros. Por un deseo que la niña pide a una estrella fugaz que observa en el cielo, es incluida con los chicos “populares”, deportistas y bailarinas, dejando de lado a sus amigos “nerds”. Después de intentar realizar las actividades deportivas y dancísticas de los “populares” sin éxito recuerda su pasión por las estrellas, pero al momento de volver con sus compañeros del club de astronomía propicia una pelea entre “populares” y “nerds”, la cual ella misma detiene, haciendo una reflexión de su vivencia en ambos bandos, concluyendo que los gustos de todos son válidos y dignos, y no son motivo de pelea, hablando sobre el respeto ante las preferencias de los demás.

Una vez que los alumnos crearon la historia, la docente se encargó de convertirla en un guion de teatro creando los diálogos en forma de conversaciones y añadiendo, por petición de los mismos, varias acotaciones e instrucciones de trazo e intención para facilitar el montaje. Lo anteriormente mencionado también fue realizado con base a la experiencia empírica.

Se hizo entrega del guion en el mes de mayo del 2018, y justo después se comenzó a trabajar sobre el paso 2.

Paso 2: Diseño y elección de elementos escénicos

En la segunda fase se comenzó la tarea de buscar elementos representativos de las escenas de la obra, y de esa manera poder concretar las ideas de escenografía, utilería y vestuario. En otro de los recurrentes momentos de diálogo y pensando en las indicaciones de la dirección, se tomó la decisión colectiva de realizar la escenografía y parte de la utilería con cartón y pintura. Los alumnos eligieron como elementos de escenografía un pizarrón, una cama, una red de futbol y una canasta de básquetbol, representando así la escuela, el club de astronomía, la casa del personaje principal y las canchas de juego de los deportistas. También como parte

de la escenografía se utilizaron escritorios y sillas que fueron gestionadas por dos alumnos del taller con apoyo de su escuela. Como utilería se decidió hacer unos libros, una calculadora y un telescopio, y los alumnos decidieron aportar con objetos de sus casas como mochilas, pelotas de futbol, cobijas, almohadas, entre otros.

El diseño y detallado de los elementos fue facilitado por la maestra de pintura, Patricia Lamas, la cual mostró interés y apoyo por la estrategia, incluso daba un poco de tiempo de su clase para trabajar los elementos, y aportó en los detalles estéticos finales.

Lo anterior, se trabajó simultáneamente con el montaje en los meses de abril y mayo del 2018.

En el mes de mayo se realizó la elección de los vestuarios a través del diálogo entre los alumnos y la docente, y al tener la idea se realizó la entrega del diseño a los padres de familia para que, dependiendo de sus propias posibilidades y tiempos, pudieran conseguir o confeccionar la idea. Teniendo contemplado lo anteriormente mencionado, se prosiguió con el paso 3.

Paso 3: Montaje y presentación final

A través de las sesiones se pudo observar directamente una mejora en la disciplina y motivación de los alumnos por trabajar en el proyecto. Vale la pena mencionar que el momento de diálogo mediado al iniciar la clase perduró en todo el proceso de montaje.

Se comenzó a elaborar una planeación informal sobre los trazos y tareas escénicas solo por parte de la docente, pero desde el inicio se les dio la opción a los alumnos de proporcionar ideas, las cuales serían evaluadas para integrarse en el montaje, o en su defecto dialogar sobre cómo podrían ser adaptadas ante la coherencia de la representación. Los alumnos propusieron varias opciones para hacer la puesta en

escena un poco más cómica, por ejemplo, en el momento que el personaje principal de la historia comienza a probar deportes o danza, ellos realizaron las secuencias de movimiento inspirados en sus experiencias en entrenamientos que ellos llevaban o en juegos en los recesos.

Mientras se marcaban trazos y se hacían correcciones sobre dicción, memoria, expresión facial y corporal, se daban pequeños momentos de diálogo grupal cuando en la obra salían experiencias parecidas a su realidad, dando así paso al factor de sanación del proceso.

Se observó que los niños mostraron una mejora en su conducta al expresar de distintas formas las vivencias que ellos mismos llegaron a identificar como factores que les preocupaban o les molestaban de manera personal, creando en el salón de clases un espacio seguro para hablar sobre experiencias y sentimientos, y de manera inesperada la perspectiva del teatro en el taller se abordó desde el concepto del arte expresivo.

Como menciona Guadiana (2003) en su entrevista a la Dra. Natalie Rogers, se utilizan varias disciplinas artísticas para expresar los sentimientos internos a través de un medio tangible que facilite la sanación. Menciona que se alienta la expresión personal, dejando de lado el valor comercial o calidad del producto, en el presente caso, se dejó de lado una técnica teatral basada en métodos estrictos. “Las artes del movimiento, lo visual, lo sonoro y la redacción creativa son lenguajes del alma y el espíritu que pueden aprovecharse para explorar el rango de las emociones humanas y permiten desarrollar el sentido positivo de uno mismo” (Guadiana, 2003, párr.4).

Como docente no se consideró prudente dar consejos o proponer soluciones, sólo propiciar espacios en los cuales se le pudiera dar un canal de salida a las experiencias negativas con el objetivo de fomentar que las frustraciones o

pensamientos negativos fueran canalizados en actividades físicas, juegos, ejercicios teatrales básicos, y finalmente, en la puesta en escena.

Conclusiones

En junio de 2018 se presentó la obra “Suza y el cosmos” por los alumnos del “Taller de Pintura y Teatro” de la Academia de Arte. La puesta en escena tuvo una duración de 45 minutos y fue presentada en conjunto con las actividades del “Taller de Estimulación Artística” en el teatro “Dr. Oscar Russo Vogel” localizado en el municipio de Cajeme.

Con base a la experiencia relatada, se sistematizó el modelo de creación y apropiación de puestas en escena para satisfacer las necesidades expresivas de los alumnos. El modelo en cuestión se compone de tres pasos, los cuales conllevan un proceso de creación colectiva, la elaboración desde cero de los elementos escénicos, además de la propuesta de acciones escénicas, todo intervenido por los alumnos. Dicho modelo ha logrado generar hasta el 2019 cinco producciones más. El éxito fue medido a través de tres perspectivas, primeramente, lo que se considera con mayor relevancia son los cambios positivos percibidos en la evaluación por observación directa en sus actitudes en las clases, su compromiso con el proyecto, al ser creadores e intérpretes lograron los objetivos planteados. Por otra parte la perspectiva de los padres de familia, quienes expresaron estar contentos con el servicio que la Academia de Arte había proporcionado. También los directivos de la institución, gracias a la buena impresión del producto final del taller quedaron satisfechos, ya que la respuesta positiva llevó a que la cantidad de miembros del grupo fuera en aumento, llegando a 15 alumnos en el año 2019, cantidad que favorece a la institución.

Se recomienda que para aplicar el modelo anteriormente planteado, es necesario desarrollar las habilidades de saber escuchar y negociar utilizando un lenguaje apropiado de acuerdo a la edad de los alumnos. Algo que se aprendió de manera empírica a lo largo del taller y el proceso que se suscitó, es que los niños tienen necesidades expresivas a satisfacer que a veces no pueden ser cubiertas por la educación formal y la familia, las cuales al ser reprimidas llegan a explotar de manera negativa y son reflejadas principalmente en la conducta. Es ahí donde las artes, en la educación no formal, pueden incidir de manera positiva en dichas explosiones emocionales. Escuchando las diferentes realidades y negociando la intervención en la creación de un producto artístico se pueden crear canales de salida de emociones, siendo posible el fomento de una sanación, logrando no solo los objetivos del taller mismo, sino logrando un movimiento interpersonal que llega a sensibilizar al individuo ante ciertos conflictos cotidianos, y haciéndose conscientes de los mismos, poder ser identificados y trabajados en la posteridad. En la primera producción se habló del acoso escolar, pero alguno de los temas abordados en las demás puestas en escena fueron los problemas de violencia y abandono en la familia, la discriminación, la falta de identidad ante el desconocimiento de las tradiciones mexicanas, entre otros.

Gracias a esta experiencia se puede afirmar que el proceso de apropiación y creación en el contexto mencionado propicia que el trabajo de pre- producción sea sencillo, llevadero y eficaz, además de que los resultados siguen demostrando los varios beneficios que el teatro, *el espejo de la realidad*, proporciona.

Bibliografía

- Abad, J. (2001). Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano. Recuperado de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/56369223/ABAD_JAVIER_Usos_y_funciones_de__as_artes.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUsos_y_funciones_de_las_artes_en_la_educ.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200313%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200313T162430Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2f840f4e43d74231e7bc566757fdb80f0307023cf541c13709a0778658a80e4b
- Alegret, M. (2016). La Creación Colectiva en el teatro de Córdoba. Recuperado de <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/3147>
- Cardona, M. (2009). El método de creación colectiva en la propuesta didáctica del maestro Enrique Buenaventura: anotaciones históricas sobre su desarrollo. Recuperado de <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhec/article/view/1012/1252>
- De Marinis, M. (1997). Comprender el teatro. Buenos Aires, Argentina. Editorial Galerna.
- García, N. (2006). El Consumo Cultural en América Latina. Colombia. Colección Agenda Iberoamericana.
- Guadiana, L. (2003). Las artes expresivas centradas en la persona: un sendero alternativo en la orientación y la educación. Entrevista a Natalie Rogers. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412003000200010&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Mejía, G., Aldana, J., Ruiz, R. (2017). Estrategias que permitan mejorar la participación activa durando el proceso de aprendizaje de estudiantes de Formación Docente de la Escuela Normal José Martí de Matagalpa. Recuperado de <http://repositorio.unan.edu.ni/7588/>

