

Colección EDUCACIÓN COMUNITARIA

ARTES EN ESPACIOS COMUNITARIOS

 la educación
 nuestra bandera

Subsecretaría de
Educación Social y Cultural

Secretaría
de Educación

Ministerio de Educación
Argentina

Presidente

Dr. Alberto Fernández

Vicepresidenta

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Dr. Juan Manzur

Ministro de Educación

Lic. Jaime Perczyk

Secretaria de Educación

Dra. Silvina Gvirtz

Unidad Gabinete de Asesores

Prof. Daniel Pico

Subsecretario de Educación Social y Cultural

Lic. Alejandro Garay

Ministerio de Educación de la Nación

Artes en espacios comunitarios / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Ministerio de Educación de la Nación, 2022.

Libro digital, PDF - (Educación comunitaria / 4)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-00-1638-4

1. Arte para Niños. I. Título.

CDD 370.118

Esta obra está bajo licencia de Creative Commons

Atribución 2.5 (CC-BY). Más detalles en

<https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/>

Usted puede copiar, distribuir, transmitir y mezclar
este libro, o partes de él, citando la fuente.

Queridas educadoras y educadores comunitarios:

Para nuestro Gobierno nacional y para este Ministerio de Educación, la atención a las experiencias educativas comunitarias y al trabajo que realizan desde hace mucho tiempo –sumado al que han llevado adelante durante la pandemia sosteniendo y acompañando las trayectorias escolares de nuestras y nuestros estudiantes– es una prioridad política.

El trabajo realizado y luego convertido en experiencia es fundamental para revertir desigualdades y reparar injusticias. La labor comunitaria teje las redes necesarias para que las niñas, los niños, las y los jóvenes y las personas en general puedan recuperar la confianza en ellas y ellos mismos, en las otras y en los otros, y elevar así su autoestima mediante la participación. La educación comunitaria es una experiencia que contribuye a la construcción de una sociedad más justa donde poder desarrollarse plenamente.

Elaborada por trabajadoras y trabajadores del Estado argentino, educadoras y educadores y especialistas, la colección “Educación comunitaria” se inscribe como una de las medidas que se suma a las políticas educativas cuyo objetivo es reconstruir la educación argentina.

Este cuarto cuaderno dedicado a las Artes –literatura, plástica, muralismo, teatro, entre otras– ha sido pensado para compartir diferentes propuestas que se llevan adelante en experiencias educativas comunitarias y que pueden ser el inicio, la replicación o la recreación de otras nuevas.

Jaime Perczyk
Ministro de Educación de la Nación

Colección EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

Esta colección es el resultado de muchos meses de trabajo junto a experiencias educativas comunitarias de todo el país que, en el marco del Programa de Fortalecimiento a las Experiencias Educativas Comunitarias, Cooperativas y de Gestión Social, han participado de talleres, encuentros y producciones en la Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria.

El objetivo de esta colección es generar un material de reflexión sobre la educación comunitaria desde su marco político-pedagógico que, al mismo tiempo, brinde herramientas para el trabajo territorial, propiciando un entramado de redes de acompañamiento y la formación permanente de las y los integrantes de las experiencias, con mirada pedagógica y con la fuerte necesidad de crear articulaciones con la escuela.

Es un material que hemos elaborado en equipos conformados por educadoras y educadores comunitarios, y especialistas de diferentes áreas y disciplinas, y que esperamos sea un aporte en la construcción de herramientas para quienes, en el territorio, acompañan y garantizan trayectorias educativas de niñas, niños y jóvenes.

En cada cuaderno encontrarán un material especialmente diseñado para ustedes: cada palabra, cada ilustración, cada actividad fueron pensadas, discutidas y vueltas a elaborar a la luz de ser compartidas con experiencias de educación comunitaria. Sus voces son una parte central de la colección; esta retoma muchas de las demandas que los casi 4.000 educadoras y educadores que hicieron los talleres desde La Quiaca hasta Ushuaia, y desde el mar hasta la cordillera, nos hicieron llegar: alfabetización inicial, educación sexual integral, educación ambiental, ciencias, arte, lecturas y ciencias de la computación, pensados en su totalidad. No es un material de recetas mágicas, sino una propuesta pedagógica que nos invita a promover y acompañar el aprendizaje en un mundo que no es el aula de la escuela pero que, a la luz de las diferentes complejidades que trajo la pandemia, sabe de su rol para acompañar y promover la continuidad pedagógica de chicas y chicos, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

ÍNDICE

EDUCACIÓN Y COMUNIDAD	9
A MODO DE PRESENTACIÓN	13
1. ¿QUÉ ES ARTE? ¿QUIÉN DEFINE EL ARTE?	15
2. ¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE?	17
3. LA POESÍA	19
4. TODAS Y TODOS PODEMOS ACERCARNOS AL ARTE	23
5. MANOS A LA OBRA.....	27
A MODO DE CIERRE	45
RECURSERO	47

EDUCACIÓN Y COMUNIDAD

El siglo XXI en su devenir nos muestra un cambio un cambio de época que se revela a medida que acontecen hechos, situaciones, que emergen acompañando –en ocasiones– el despertar de lo humano en convivencia con los avances tecnológicos, nuevos significantes culturales e incluso con el rugido de la naturaleza. Es ahí donde la convivencia social va tomando relevancia, otras formas de vincularse y generar aquel sentido que nos hace comunidad.

Si de paradigmas se trata, podemos afirmar que estamos en pleno proceso de reconstrucción. La pandemia instalada en todo el planeta, en alguna medida, propone y plantea interrogantes alrededor de los cuales nos encontramos frente a frente las diversas generaciones que convivimos en este despertar a un nuevo siglo.

En este proceso, la educación entra como protagonista en movimiento, aprendiendo la letra que le toca por estos tiempos.

Otra protagonista es la comunidad, aquella donde personas de diferentes edades, diversas culturas, historias personales construyen vínculos que hacen a su organicidad.

La educación, como acto de mostrar el mundo a quienes vienen llegando, ha estado históricamente ligada a la escuela, pero también –de manera menos visible a veces, y más visible otras– a experiencias comunitarias que, en distintos lugares y territorios, desarrollan propuestas educativas para las infancias, juventudes, personas adultas de nuestro país: bibliotecas populares, bachilleratos, centros educativos y recreativos, espacios para las infancias, jardines comunitarios, escuelas de gestión social, escuelas de arte, colectivos de educadoras y educadores, centros de formación en oficios, universidades populares, centros culturales y otras experiencias que acompañan, fortalecen y garantizan las trayectorias educativas de miles de personas.

Con una fuerte tradición de educación popular, las experiencias educativas comunitarias amplían los universos sociales y culturales de quienes las habitan y aportan una mirada distinta al quehacer pedagógico, ligado a un fuerte arraigo territorial, un profundo conocimiento de las problemáticas urgentes y estructurales junto con prácticas que proponen nuevas formas de enseñar y aprender.

La educación comunitaria también es un proceso de construcción de identidad de educadoras y educadores y de educandas y educandos que aprenden, con otras y otros, en comunidad, a leer el mundo, a interpretar la realidad, a incomodarse con las injusticias, a empujar transformaciones y a hacer, de cada acto educativo, un acto de amor. Decía Paulo Freire que “la esperanza es una necesidad ontológica”, y en esa esperanza radica ese ímpetu por no acostumbrarse a lo establecido, que se hace palpable en cada experiencia educativa del territorio en distintos rincones de la Argentina.

Para pensar juntas y juntos acerca de la comunidad, tomamos la propuesta de Tönnies, quien analiza, estudia y propone abordarla como “maneras de relaciones sociales típicas”, aquellas que están definidas por modos de ser, de juntarse, acercarse y convivir; como un

organismo vivo que se alimenta, respira, crece, padece y celebra. De esta manera, la comunidad a la que nos referimos es la que permanece y se nutre de las relaciones que se generan, la que presenta proximidad territorial, creencias y tradiciones, vínculos establecidos por la misma comunidad, otros formatos de familia, de crianza.

Estos vínculos influyen en la manera de mirar la realidad. Aquella vecina que vio crecer a una niña o un niño, que contempló presencias y/o ausencias en la cotidianidad, mirará su adolescencia desde una valoración que no aprendió en los libros, sino que experimentó en su vida y transforma su realidad actual; tal vez, acompañando con gestos, acciones o silencios las adolescencias a veces despistadas que ocupan las esquinas de sus barrios.

Las comunidades se organizan en torno a resolver sus problemas. Esta organización comunitaria apuntala el tejido social y construye alternativas de trabajo, vivienda, alimentación y también educación. Ese vivir en comunidad, como conformación de un grupo social de pertenencia, construye identidad colectiva, con nuevos sueños y esperanzas.

“Lo que no se hace sentir no se entiende, lo que no se entiende no interesa”.

Simón Rodríguez

Las chicas y los chicos que van a la escuela se juntan en la plaza a hacer trap, o van a la canchita, al club o al comedor. En todos esos espacios intercambian y construyen saberes, que no están por fuera de la escuela como institución sino que son parte y se reproducen también en los espacios comunitarios.

Para escuchar y poner en juego las voces del territorio y sumarlas a las voces que se generan en la escuela, partimos de la propuesta pedagógica de Paulo Freire de aprender desde la pregunta. Apuntamos a fortalecer la educación comunitaria porque entendemos que en esos vínculos cotidianos y de confianza surgen las preguntas para acompañar los procesos de aprendizaje.

La comunidad, con su historia y su heterogeneidad, busca construir tejidos, relaciones y vínculos que recogen la experiencia de quienes la precedieron, pero también organiza otros nuevos, que apuntan a poner en cuestionamiento prácticas no democráticas para construir una pedagogía que ponga en común los sueños, las ideas y los deseos.

En este sentido, la educación comunitaria aporta en la construcción de una pedagogía que tiene como base ideas democratizadoras de la cultura, de los saberes y de los aprendizajes, porque considera que todas y todos podemos brindar nuestros saberes y, en ese encuentro, construir uno nuevo que nos contenga.

No es posible pensar la educación popular ajena a las prácticas pedagógicas que se inscriben en un horizonte emancipador e igualitario. Tanto en sus aspectos pedagógicos como epistémicos, involucra a sujetos concretos, históricamente determinados, inscriptos en un territorio del que forman parte. Es también una estrategia pedagógica para la transformación social, entendiendo que se trata de un proceso de construcción cultural, donde los saberes no se dan por repetición sino en el diálogo entre las educadoras y los educadores, las educandas y los educandos.

“Decir una palabra verdadera es transformar el mundo”.

Paulo Freire

El hacer es concebido como base del conocimiento. Entendemos a las educadoras y los educadores, las cuidadoras y los cuidadores como las personas que habilitan y acompañan esos espacios para que se generen propuestas de escucha, diálogo y acción.

Aprendemos juntas y juntos, cada una y cada uno aportando su historia y saber.

Los espacios físicos donde se genera este intercambio también suman su historia en el territorio; nos pensamos en relación con el espacio en el que estamos. ¿Quiénes somos las y los que habitamos estos espacios? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuáles son nuestras preguntas? La construcción de cada colectivo es parte de la propuesta pedagógica, marca el camino y sus huellas.

Este entrelazado de saberes se realiza, como ya dijimos, con la escuela. Cada territorio verá la estrategia para vincularse, actividades conjuntas en espacios en común, reuniones, etc. El objetivo es que, en el mapa de la trayectoria educativa de las chicas y los chicos, todas y todos se piensen en diálogo, lo que permite intercambiar saberes y construir nuevos, resignificarlos y ponerlos en común.

Presentación del cuarto cuaderno

Este cuarto cuaderno de la colección busca reflexionar sobre la importancia de las artes en los seres humanos. Asimismo, da cuenta de propuestas que se llevan adelante en experiencias educativas comunitarias y que pueden replicarse, recrearse y ser inspiración para pensar nuevas actividades –conocemos la enorme creatividad de las educadoras y los educadores comunitarios– para que las distintas maneras de expresarnos sean para todas las chicas, chicos, adolescentes y jóvenes de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

- Freire, Paulo (2015 [1967]), *Educación como práctica de la libertad*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Freire, Paulo (2015 [1970]), *Pedagogía del oprimido*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Freire, Paulo (2010 [1992]), *Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Tönnies, F. (1947), *Comunidad y sociedad*, Buenos Aires, Losada. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/277263837_Los_conceptos_de_‘comunidad’_y_‘sociedad’_de_Ferdinand_Tonnies
- Torres Carrillo, A. (2002), "Vínculos comunitarios y reconstrucción social", *Revista Colombiana de Educación* (43). Disponible en: <https://doi.org/10.17227/01203916.5457>

A MODO DE PRESENTACIÓN

Esperamos con esta propuesta poder enriquecer las diferentes maneras de enseñanza y disfrute de las educadoras y los educadores populares, permitiendo que las y los participantes de los talleres tengan la posibilidad de contar con los recursos necesarios y una mirada activa, amorosa y contemplativa, para transitar este camino tan maravilloso que es el "arte".

Los lenguajes artísticos nos procuran formas de conocimiento a las que todas las personas podemos y debemos acceder. El arte es un derecho que nos brinda alternativas propias y específicas para la transformación de la realidad y la construcción de una identidad propia, tanto personal como social.

Contamos con diferentes espacios comunitarios que pueden ofrecernos posibilidades de acceso al arte en todas sus formas. Estas conducen a diversos sentidos sociales y culturales que se concretan a través de la producción metafórica y se relacionan de manera interdisciplinaria, con la interpretación desde el momento inicial de la producción hasta que la obra entra en diálogo con nosotras y nosotros y con quienes queramos compartirla.

Creemos que es fundamental darle a la enseñanza de las artes un papel protagónico en la educación, teniendo en cuenta como principal objetivo el desarrollo artístico. La sensibilización, la imaginación, la creatividad, el trabajar para las compañeras y los compañeros en pos de un mejor crecimiento, abordando el pensamiento crítico y diverso, tan necesario y valioso como justo y plural.

1.

¿QUÉ ES ARTE? ¿QUIÉN DEFINE EL ARTE?

El arte no se limita a la sola demanda de lo emotivo o lo intelectual de manera individual, también se proyecta desde lo social y cultural. Busca representar a través de distintas formas el gran universo que son las inquietudes humanas, sean estas reales o imaginarias.

También se usa para hacer referencia a algo que debe estar bien hecho o a algo que debe aprenderse o hacerse con atención y cuidado: "Ejercitarse bien tiene su arte", "Amar es un arte".

Por supuesto, igual que nuestra capacidad de amar, la de ser artistas se desarrollará de acuerdo con la cercanía a bienes culturales, la educación y las oportunidades que recibamos en nuestro crecimiento. O, a veces también, solo sentimos una fuerza que nos impulsa contra todo a cantar, a bailar, a pintar, a escribir o a expresar de algún modo lo que desborda nuestro interior y para lo que no nos alcanzan los lenguajes cotidianos.

Vamos a encontrar tan diversas maneras de pensar, de describir el arte como artistas hubo y habrá en el mundo y en la historia. De acuerdo con la época, la cultura y la política, artistas, filósofos y filósofas se han referido al hacer artístico de muchas maneras.

[**¿Y para ustedes qué es arte?
¿Quién decide si una obra es artística o no?
¿Qué lo define?**]

A continuación, hemos elegido algunas citas de personajes que a lo largo de la historia tuvieron algo que decir con respecto al arte:

“El arte es magia liberada de ser verdad”. Theodor Adorno (1903-1969): filósofo alemán de origen judío, se considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Fráncfort y de la teoría crítica, de inspiración marxista.

“Se reconoce la obra de arte por su vida propia. La obra de arte que no tiene vida no es obra de arte”. Mathías Goeritz (1915-1990): escultor, poeta, historiador del arte, arquitecto y pintor mexicano de origen alemán. Asociado a la tendencia de la abstracción constructiva e impulsor de la arquitectura emocional.

“El arte, para mí, es un acto humanitario y conlleva la responsabilidad de crear un efecto en la humanidad, de hacer del mundo un lugar mejor”. Jeff Koons (1955, Pensilvania, Estados Unidos): escultor, pintor, fotógrafo, artista de instalaciones y diseñador. Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

“El arte es la única tarea suprema y actividad metafísica en esta vida”. Friedrich Nietzsche (1844-1900): músico, poeta y filósofo alemán, considerado uno de los más importantes de la cultura de Occidente en el siglo XIX.

“Los espejos se emplean para verse la cara, el arte para verse el alma”. George Bernard Shaw (1856-1950): dramaturgo, crítico y polemista irlandés cuya influencia en el teatro, la cultura y la política occidentales se extiende desde 1880 hasta nuestros días.

“En el arte, como en el amor, la ternura es lo que da fuerza”. Oscar Wilde (1854-1900): escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, destacado por su agudeza e ingenio.

“El arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta”. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): de origen alemán, fue uno de los más importantes filósofos poskantianos y se lo considera la “conciencia de la modernidad”.

[¿Pueden relacionarlas entre sí?
¿Cuál es la más cercana a su forma de pensar?]

2. ¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE?

La práctica del arte nos enriquece en muchos aspectos. Comencemos por la expresión de lo que sentimos, de lo que nos pasa y cómo nos sentimos con eso. Dibujarnos, escribir una palabra, un poema, un cuento, una canción, un diálogo para una escena de teatro, escribir una carta para un ser querido son ejercicios simples, alejados de la competencia o de un resultado meritorio. Podemos hacerlo como un juego. El carácter lúdico del arte es una de sus maravillas.

Nunca debemos olvidar que estamos jugando un juego en el que, pase lo que pase, ganamos siempre. La expresión de nuestros sentimientos es liberadora, nos enriquece y además nos acerca, nos une con quienes sienten lo mismo. Es decir que, cuando nos expresamos sinceramente, generamos empatía, y la empatía no es otra cosa que un gesto de amor. En la medida en que vayamos descubriendo que lo que hacemos genera empatía, también crece nuestra autoestima y ya empezamos a sentirnos necesarias y necesarios participantes del taller de arte. Porque nuestra palabra cuenta.

"La música es una de las cosas que pueden salvar el mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años y años luz, a través de generaciones, con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor?" (Atahualpa Yupanqui, 1908-1992; nombre artístico de Héctor Roberto Chavero, cantautor y guitarrista, escritor y poeta argentino. Uno de los mayores referentes del folklore de nuestro país).

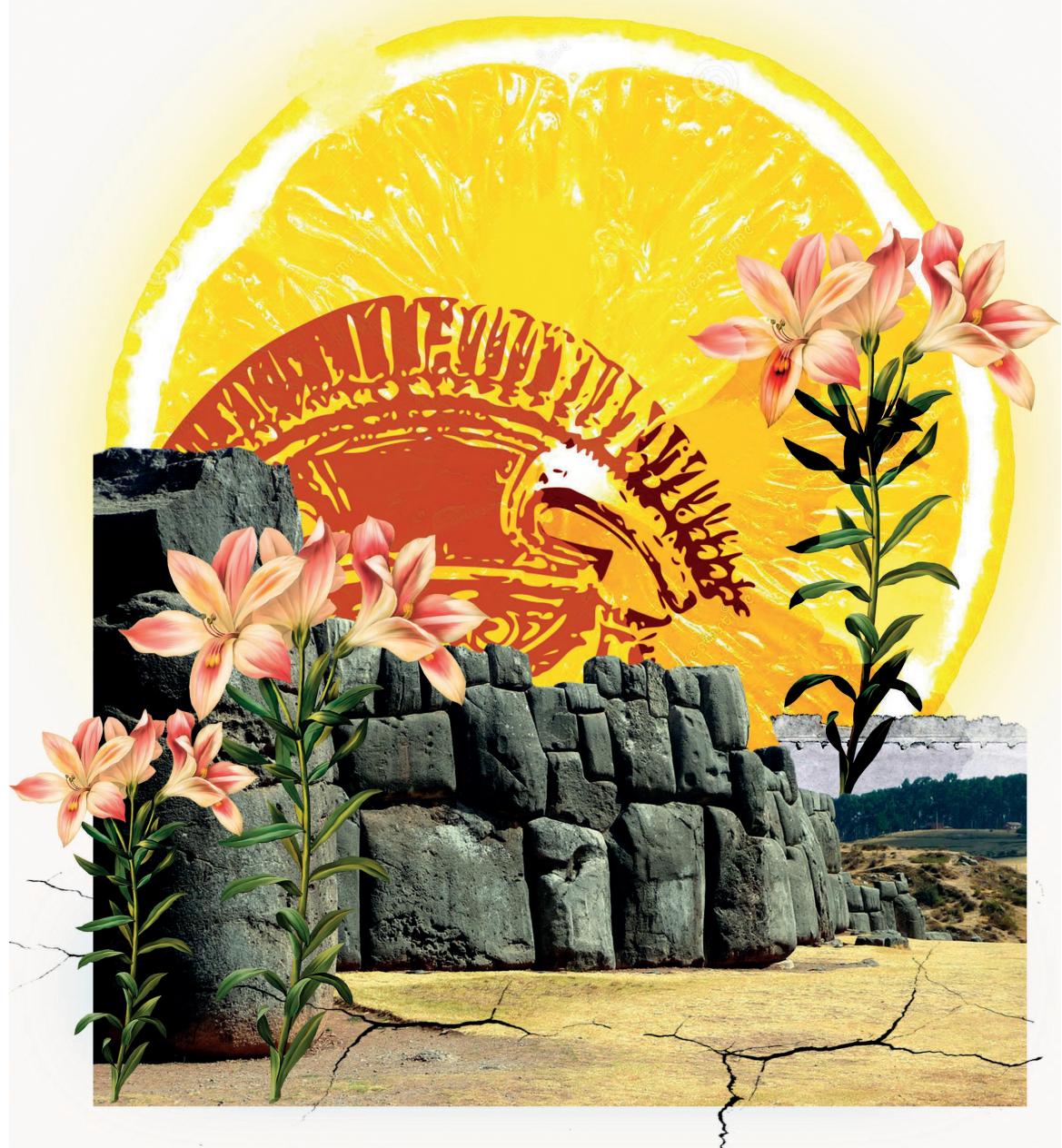
"Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya" (Atahualpa Yupanqui).

"Escribe como quieras,
usa los ritmos que te salgan,
prueba instrumentos diversos,
destruye la métrica,
grita en vez de cantar,
sopla la guitarra y tañe la corneta.

La canción es un pájaro
sin plan de vuelo, que jamás
volará en línea recta.
Odia las matemáticas
y ama los remolinos...".

Violeta Parra (1917-1967),
referente de la música popular chilena.

[Para ustedes, ¿el arte debe tener alguna utilidad?
¿Nos puede distanciar de la realidad para observar desde otra perspectiva?]

3.

LA POESÍA

"Y alguna vez condecorarán al poeta por usar palabras como fuego, como sol, como esperanza, entre tanta miseria humana, tanto dolor sin ir más lejos" (Juan Gelman, 1930-2014, poeta argentino).

"Por supuesto que la escritura es un vértigo también. Por supuesto que uno también desea eso. Tener como las dos instancias, el vértigo y el retorno. Es la diferencia entre el aventurero y el viajero que vuelve y cuenta" (...) (Diana Bellessi, poeta santafesina nacida en 1946).

La poesía no da de comer, no asfalta las calles, no paga el boleto del colectivo ni los impuestos. Un poema escrito en una hoja de papel no sirve para abrigarse en las noches de invierno. La metáfora no entra en el mercado cambiario; nadie pensaría en ponerle un cepo. Es más, la poesía ni siquiera nos salva de los preconceptos. Cualquiera que quisiera escuchar poesía, por ejemplo, iría a los salones de la zona céntrica de las grandes o pequeñas ciudades, o bien la buscaría en algún desván o guarida de la poesía *under*, ubicados en las mismas zonas céntricas de las mismas grandes o pequeñas ciudades. Sin embargo, la poesía es un animal difícil de dominar. Un bichito escurridizo. Un perro sin dueño. En ocasiones no la encontramos en los lugares donde se supone que debe estar, y sin embargo ella aparece en el patio trasero de las grandes o pequeñas ciudades, de la mano de poetas insospechados.

Extracto de *El jardín secreto*, documental sobre la poeta Diana Bellessi, dirigido por Cristian Constantini, Diego Penach y Claudia Prado, Buenos Aires, 2013.

<https://www.youtube.com/watch?v=DQ3rpiBCu9k>

EN LOS BARRIOS SE DICE:

GABRIEL tiene 15 años, comenzó primer año en la escuela del centro y regresó a la del barrio. Puede escribir estos versos:

"La mano distraída / juega con mi dolor".

*

NICO, del mismo barrio y de la misma edad, dice:

"El pánico / dulcemente / llena de gritos / las rosas".

*

MARCOS tiene 17 años. A veces el aula le resulta un espacio lejano, ajeno. Prefiere leer que escribir. Le gustan los poemas de León Felipe y Atahualpa.

*

Por su parte **MATÍAS**, vecino de Gabriel, escribe:

"El vino es / la sangre indefensa / que beben / fácil".

*

FRANCO, "Ananá" para los amigos, dice:

"Los pechos / caían / pensándose hacia el mar".

*

MAILÉN ha vuelto a la escuela con los ojos delineados, el cabello renovado con mechas de colores y con enormes deseos de leer "esos cuentos raros". Su fuerte es la lectura en voz alta.

*

TAMI, la risueña, es modelo y escribe:

"Los versos / indefensos / comienzan a extrañarte".

*

NILCE, de 15 años, poetisa de extensa producción y compañera generosa, es capaz de decir cosas como estas:

"La oscuridad del universo / regresa / a gran velocidad / desde la luna".

*

ROBERTO, de 17 años, no tiene carpeta porque dice que todo le queda en la cabeza. Es verdad. Le gusta relacionar sus lecturas con los bestiarios de Arreola que leímos hace un tiempo. Es un gran narrador oral.

*

ÁNGEL regresó a la escuela. Este año pasará a cuarto, mientras tanto escribe versos como estos:

"Desearía que fueras / como una estrella / hermosa / brillante / perfecta".

LUCILA es la niña más silenciosa que conozco, y descubrimos que desde su silencio pueden salir versos inquietantes:

"Alguien / ha dejado diamantes / en el infierno".

*

ALBERTO, presidente del centro de estudiantes, es el vocero de la escuela y dice:

"El mar / se perdía / en la torturada noche".

*

MARQUITOS sueña con ser ingeniero, pero eso no lo priva de soltar el pulso poético:

"Las voces / oscuras / apagan la noche".

*

MARTÍN dice de sí mismo que es un matemático natural; sin embargo, nadie lo iguala a la hora de inventar historias de terror.

*

ELDA escribe acrósticos y cuentos de amor.

*

DANA quisiera que lo único que leyéramos fuesen cuentos de Silvina Ocampo. A menudo, su profesora la consiente.

*

MARIANA escribe cuentos.

*

TAMARA escribe cartas de amor.

*

ESTEFANÍA tuvo un bebé y escribe relatos de aventuras.

*

MIQUEAS espera un trasplante de riñón y se inspira con los cuentos de Silvina Ocampo. Su último relato se titula "Pez puñal".

*

CARLOS escribió un cuento sobre un niño triste que luego encontró un amigo y ya no estuvo solo.

*

NAHUEL vive bastante lejos de la escuela, cuando llueve se le complica llegar porque en las calles de los barrios no hay asfalto. Su último relato se titula "Cuento con muñecos".

Como vemos, la poesía será inútil pero no cobarde. No dará de comer, pero propaga la belleza. No pagará el boleto de colectivo, pero transporta a lugares a los que ninguna nave espacial, transatlántico o colectivo llegará jamás. La poesía no tendrá la facultad de abrigarnos en invierno pero enciende una llama.

Es cierto que en el mundo hace más falta un plomero, un carpintero, una enfermera, una taxidermista que un poeta. Pero ¿qué sería del mundo sin poesía? Más aún, ¿qué sería de la poesía sin estos chispazos de vitalidad?

"La poesía será inútil pero no cobarde" (Miriam Cairo, escritora y poeta argentina nacida en Rosario).

4.

TODAS Y TODOS PODEMOS ACERCARNOS AL ARTE

El artista es entonces, quien, a través de su obra, expresa la humanidad de su pueblo, de su cultura, de su tiempo, de su tierra. El arte es muy poderoso y a la vez suave y sutil como la música, o como una bandera; el arte, como el amor, convierte en milagro el barro, dice Silvio Rodríguez (cantautor popular cubano). El arte, como la fe, mueve montañas, siembra ríos y une a los seres humanos con su divinidad.

Todas y todos podemos hacer una obra de arte. Sabemos con certeza que acercarnos a cualquiera de las artes es maravilloso, nos embellece la expresión, nos estimula la creatividad, nos eleva el amor propio y el amor hacia las otras personas, nos alegra el espíritu y nos da placer, nos aviva la imaginación y nos enterece la sensibilidad. Creemos que el arte es necesario y por eso lo consideramos un derecho humano, pero también debemos tener en cuenta que es muy necesaria la formación en el desarrollo de las técnicas y los contenidos del lenguaje que elegimos.

Queremos que todas y todos tengamos la oportunidad de sentirnos cerca del arte, que podamos ser artistas.

¿Cómo empezar un taller de arte?

Empezamos con un detalle importante: contar con un espacio especialmente destinado para la práctica de las artes que vamos a realizar. La construcción del espacio es la primera obra de arte que llevaremos a cabo. Un espacio para teatro, canto, danzas, etc. Especialmente para un taller de teatro, es necesario generar un espacio de confianza y respeto donde las y los participantes se sientan contenidas y contenidos para poder jugar con libertad. Si se pudiera contar con luces y equipo de sonido, sería ideal.

Las mediadoras y los mediadores de lo artístico podemos potenciar y estimular estos vínculos desde el comienzo. Para eso, tenemos que hacer del lugar elegido un espacio cálido para poder desarrollar la cotidianidad de las actividades. Puede ser siempre el mismo lugar, que iremos transformando para cada actividad, pero en diferentes horarios: para las artes plásticas, las artes lingüísticas, origami, fotografía, etc.

Motivar a las chicas y los chicos a intervenir artísticamente los distintos espacios ayuda a disfrutar el mundo del arte y a expresar sentidos a partir de las situaciones cotidianas.

Otra propuesta interesante sería que exploren los espacios públicos cercanos para concretar sus producciones, sea cual fuere la disciplina artística elegida. Generar la posibilidad de contactarse con otras manifestaciones artísticas que circulen de manera cotidiana por el mismo barrio permite abrir otro territorio propio al arte público, el arte que gana la calle.

"Nadie es feliz en soledad"

Leonardo Favio (actor y cineasta argentino)

Aunque nos lleve más tiempo y paciencia, es importante que en la construcción del espacio participen todas y todos, porque cada quien puede aportar algo y sobre todo porque el cuidado y mantenimiento del espacio debe ser un compromiso colectivo. El sentido de pertenencia se da más por la participación concreta que por la amabilidad de la bienvenida. De esta manera, habremos realizado nuestra primera obra de arte en comunidad y así la podremos defender y celebrar.

Ya podemos organizar la fiesta de inauguración del espacio para el taller de arte e invitar al festejo a toda la comunidad. Será un encuentro para la poesía, la música y el registro fotográfico o audiovisual de la experiencia.

La confianza del hermano de Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh fue un pintor holandés (1853-1890). Él pensaba que “el arte es el hombre agregado a la naturaleza”, dándole al misterio de la vida y la forma en que ambos (hombre-naturaleza) interactúan una solución mágicamente abstracta e indescifrable, quizás indefinible en estricto rigor. Pero lo cierto es que nadie más que Theo, su hermano menor, creía que lo que hacía Vincent era arte. Una vida llena de desgracias y sufrimiento fue haciendo de Vincent un hombre muy triste y considerado un loco. Nadie valoraba su pintura, excepto Theo, que siempre lo admiró y guardó su obra. Cuando Vincent y Theo murieron, la esposa de Theo armó una galería de arte con las obras de Vincent; gracias a eso es que hoy podemos reconocer la maravilla de su trabajo.

Todas y todos necesitamos que alguien confíe en nosotros y nosotras, alguien que nos apoye y nos ayude.

Antes de ponernos manos a la obra, recordemos que nadie puede imaginar lo que nunca ha visto. Es muy necesario conocer obras de arte, leer poemas, cuentos, observar ilustraciones, pinturas, escuchar distintos géneros musicales, diferentes instrumentos, ver obras de teatro y películas en el cine o en diferentes plataformas. Podemos buscar artistas en nuestra comunidad y en nuestro país; sobre todo, hay grandes artistas en todas las artes. Es muy estimulante conocer la historia, para confirmar que el arte surge en personas comunes de cualquier parte del mundo.

Todo cuanto hemos leído hasta aquí está para ser conversado y debatido. Las opiniones de todas y todos nos enriquecen, nos abundan en la diversidad de formas expresivas.

[De todas las formas del arte, ¿cuáles les gustan más? ¿Qué artistas conocen?
¿Quieren compartir alguna anécdota que las o los haya impactado o conmovido?]

5.

MANOS A LA OBRA

Hemos podido construir un espacio para nuestras prácticas de arte, pues ahora vamos a hacerlo realidad. Habrá entre nosotras y nosotros quienes deseen darse la oportunidad de practicar la pintura, la danza, la música, la actuación. Y quienes quieran hacer de esas prácticas un oficio que, más temprano que tarde, lleva toda la vida. Podremos escribir o recordar cómo empezamos el camino del arte, pero jamás diremos la última palabra, ya que el aprendizaje es infinito.

Entonces lo queharemos aquí es nada más ni nada menos que jempezar!

Son cada vez más las disciplinas o formas de arte que podemos practicar. Aquí les ofrecemos una base de actividades que pueden servirles de disparadores de ideas. El arte es, en sí, un lenguaje expresivo; por lo cual, una lista de temas para la inspiración nos resultará útil en todas las artes.

Taller de muralismo

¿Sabían que una de las primeras manifestaciones artísticas de los seres humanos fue pintar en las paredes de las cuevas? Desde los tiempos de la prehistoria, los seres humanos han tenido la necesidad de expresarse y comunicarse. Desde entonces la humanidad sostiene su cultura a través de las artes. Así, miles de años después, podemos saber cómo era la vida y cómo se fue transformando, y dejando nuestras huellas, nuestro mensaje a la humanidad.

"Sería interesante partir desde las cuevas, pasando por los grandes frescos del Renacimiento y hasta los murales diseminados por nuestra América, mostrar la importancia de la recuperación del pasado, de las tradiciones de un pueblo como el mexicano, de la mano de Rivera, Siqueiros, Orozco, Murillo. De qué modo el arte encierra una historia única como el

caso de Pericles, que más allá de su investidura supo eternizarse y así plasmar la defensa de la democracia, con aquellas y aquellos miles de atenienses que figuran en los frisos que hoy reclama el mundo para que vuelvan a Grecia; o los murales albergados en la Casa de las Américas de Cuba y, por qué no, citar los impecables frisos realizados por Lola Mora, actualmente en la convocante Casa de Tucumán. Desde todos los puntos cardinales encontraremos qué mostrar".

Ministerio de Educación (2010), *Murales en la escuela, educación para el arte y la lectura poética*, Buenos Aires, Plan Nacional de Lectura.

Observando las obras y las vidas de diferentes artistas, podremos aprender mucho sobre el arte y su evolución. Entender cómo el arte no es simplemente un hecho estético que nos aporta belleza sino, como ya hemos dicho, un instrumento de sostén de la memoria, de la cultura de los pueblos y la expresión de sus almas.

Cada mural que llevemos a cabo será una experiencia única. Como vimos, una obra de arte muralista no es solo un bello dibujo gigante, sino la representación de un mensaje de numerosas esencias y sensibilidades: las de quienes participan en la realización del mural, las de quienes se representan en la obra y las de las personas que observarán la pintura cada vez.

Ya hemos comprendido la idea, pero antes de abrir las latas de pintura vamos a prepararnos.

Hay ocasiones en las que se nos pide el tema que vamos a pintar, o también puede ocurrir que una circunstancia nos convueva, y todas y todos acordamos lo que vamos a pintar. En ese caso, comenzaremos directamente a bocetar.

Otras veces, en un muro muy grande o en un trabajo colectivo tenemos que buscar el tema: ¿qué vamos a pintar?

Sin olvidar lo que hemos aprendido hasta ahora, usaremos la búsqueda del tema como entrenamiento. Entrenaremos nuestras manos en el uso de los materiales y entrenaremos nuestra imaginación y nuestra mirada poética de lo que nos pasa.

Trabajaremos cada encuentro probando diferentes técnicas y materiales; por ejemplo:

- Lápiz negro sobre papel madera.
- Lápices de colores en papelitos de tickets.
- Fibras o marcadores sobre cartulina blanca.
- Tizas de colores en el piso.
- Collages con papeles de revistas o papeles viejos.
- Témperas sobre maderitas.
- Esculturas de papel de diario.
- Cartapesta o papel maché.
- Pintar con acrílicos sobre telas, pañuelos, banderas, remeras, parches.
- Con acrílicos y esmaltes también podemos trabajar sobre objetos y muebles (acrílicos o látex son pinturas que se diluyen con agua y los esmaltes sintéticos, en cambio, se diluyen con aguarrás).
- Trabajar individualmente y en grupos.

Estas ideas de técnicas traerán otras en el hacer y seguramente cada trabajo nos llevará más de dos o tres encuentros. Entrenaremos la paciencia, el respeto en la diversidad de opiniones y de estilos, ya que no hay dos estilos iguales y eso es hermoso y muy enriquecedor. Entrenaremos también el trabajo colectivo, la organización, la creatividad y la poesía.

Para cada propuesta técnica podemos invitar a pensar y conversar sobre temas que nos ayuden a elevar nuestra imaginación, que nos inspiren; por ejemplo: la memoria, el arte, el alma, la vida, la muerte, los sueños, los deseos, los cuerpos, los placeres, los dolores, la belleza, la soledad, el amor, el desamor, los amores imposibles, los miedos, el odio, la justicia, el pueblo, la política, las pasiones, la vereda, el barrio, el país, el camino, el viaje, la casa, el patio, la plaza, la familia, etc. De igual modo que con las técnicas, surgirán temas para debatir, conversar, compartir, conocernos y afianzar nuestros vínculos.

También podemos inspirarnos en la contemplación de un paisaje, de una fotografía familiar, una música, un cuento, un poema, una película, un suceso importante en nuestras vidas.

Cada una y cada uno piensa de acuerdo con su historia, con su experiencia. Quien coordina el taller deberá intentar que nadie imponga su voz o su razón sobre las demás y que todas y todos se puedan expresar. Si se logra eso, en una charla sincera, en la que cada una y cada uno puede compartir su manera de ver, el resultado casi siempre es la empatía. Es muy importante que quien coordine pueda empatizar con todas y todos.

En algún momento va a aparecer un tema que conmueva a la gran mayoría, ahí podemos empezar a bocetar. Un boceto es un ensayo o prueba para definir lo que vamos a dibujar y pintar después. Para bocetar un mural, es bueno saber sobre qué superficie, sobre qué pared, o techo o piso vamos a pintar. Si es una pared lisa o con una textura de ladrillos, chapa, madera, o si tiene "accidentes", como ventanas, puertas, rejas, caños, porque, claramente, estos modificarán el dibujo.

Ya tenemos el tema, ya elegimos y vimos muy bien la pared que será nuestro lienzo, entonces ya podemos comenzar a bocetar; hasta que nos pongamos de acuerdo en la idea definitiva, quizás combinemos bocetos. Cuidado con los egos. Quizás tomemos el dibujo de alguien y la forma de pintar de otra persona. Más allá del dibujo que elijamos, el mural siempre será colectivo.

Sugerencia: en el caso de contar con un proyector, el dibujo se puede digitalizar y proyectar sobre la pared que vamos a pintar, así nos será mucho más fácil transportar el dibujo del boceto a la pared.

Organización comunitaria: la pintura del mural es un evento colectivo y puede ser una celebración si lo organizamos con la participación de toda la comunidad, desde quienes aportan los materiales, quienes pintan, quienes ayudan con las escaleras hasta quienes nos alegran con música, quienes preparan la comida para compartir. Quien coordine la actividad indicará, desde su formación y experiencia, cómo preparar las paredes, qué pintura elegir, qué enseñanzas aporta a las y los artistas que protagonizarán la realización de la obra. Todo el amor que ponemos en la realización del mural es lo que le dará esencia y vida al mural.

EN LOS BARRIOS SE DICE:

APEBI ONG trabaja con personas con espina bífida e hidrocefalia. Comenzamos con la idea de pintar un mural en la casa donde funciona el centro de día de la fundación. Como la intención era que participemos todas y todos, acordamos hacer un taller de arte. En los primeros encuentros, la mitad de la concurrencia expresó su descontento con la propuesta: quienes se negaban a participar porque no podían controlar el movimiento de sus manos; otras personas que, que como se movilizan en sillas de ruedas, no podrían pintar una pared; Uriel dijo que la docente era fea, Román señaló en su alfabeto plastificado la frase "odio pintar", Karina dijo: "Ni se les ocurra darnos un taller para pintar mandalas"; pero Marcos, que no habla ni puede mover mucho sus manos ni caminar, participaba del taller con una sonrisa. Así, con la sonrisa de Marcos, hicimos el taller de arte después de pensar y conversar varios temas y técnicas, elegimos el tema "los sueños imposibles".

- El dibujo principal fue tomado del boceto de Uriel y el total de la obra fue realizado por todas y todos, quienes se ayudaron mutuamente y cada una y cada uno dio su pincelada.
- Durante el trabajo previo, las charlas sacaron a la luz el tema de la sexualidad y las parejas. Esto generó una revolución en las familias y en la vida de toda la comunidad. Se organizaron charlas con especialistas para resolver esta necesidad que inquietaba a la gran mayoría y de la que hasta entonces no se hablaba. Muchas y muchos cumplieron su sueño imposible y hubo quienes encontraron, además, su talento, su vocación artística. Fue una experiencia inolvidable, y el mural, una verdadera obra de arte.

"Para mí el arte significa una excelentísima forma con la que la humanidad se expresa y es una buena forma de diversión, comunicación, entretenimiento, es relajante y no tiene límites. Nace del corazón" (Uriel Tischelman).

Para compartir otra experiencia de arte mural, pueden ingresar en:

<https://www.youtube.com/watch?v=d1utlUdGPtU>

Barrio Nicole, La Matanza - 1er Encuentro de Muraleros: "Mujer, Tierra y Trabajo"

Taller de Kamishibai

El *kamishibai* es un arte milenario nacido en el siglo XII. El *kamishibai* contemporáneo, tal como lo conocemos, nació en los barrios industriales, comerciales y de entretenimiento de Tokio alrededor de 1930, en un momento de crisis económica mundial donde muchos desempleados llevaban su bicicleta, el pequeño teatro hecho de madera, historias dibujadas en láminas de papel y caramelos para venderles a las niñas y los niños.

Más adelante, tuvo un nuevo resurgimiento en la Segunda Guerra Mundial, debido a la crisis de posguerra, y eran muchas las personas que hacían funciones de *kamishibai* como una forma de ganarse el sustento.

Kamishibai, en japonés, significa 'teatro de papel'.

Y aunque la tecnología casi hizo desaparecer la práctica de este arte en Japón, también la esparció por el resto del mundo.

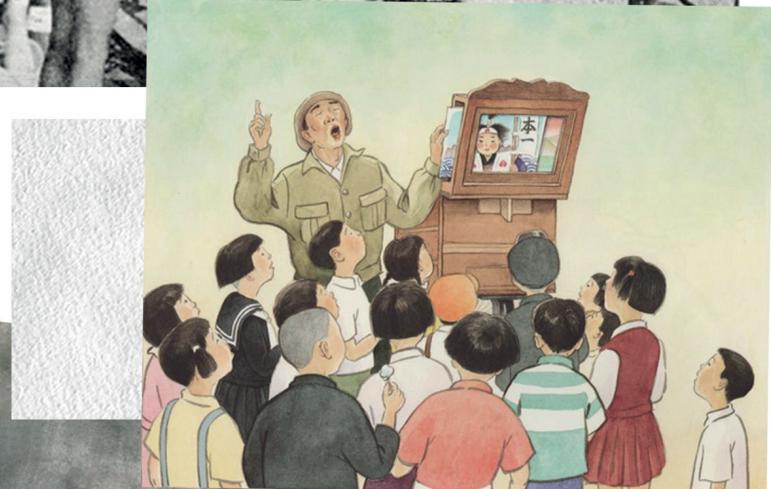
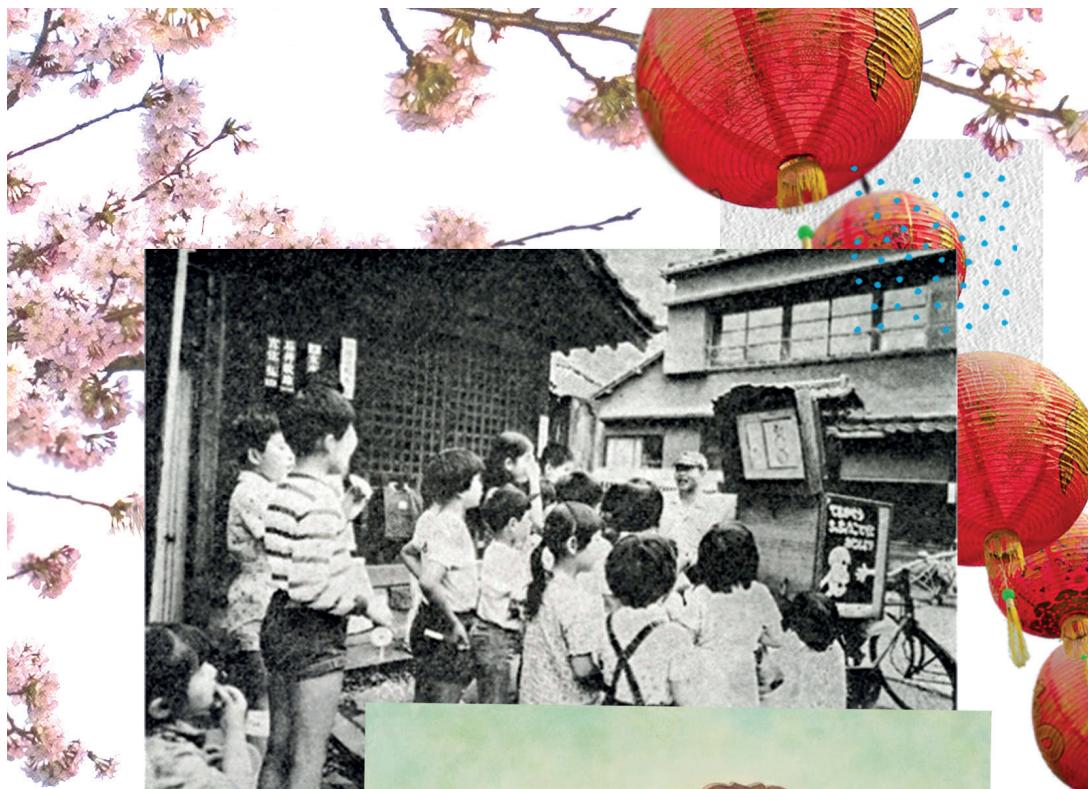
Desde hace algunos años, el arte de narrar historias se ha convertido en un hermoso oficio en América Latina. Por supuesto que siempre se contaron historias alrededor del fuego y luego alrededor de una mesa; así se fueron transmitiendo los saberes, las experiencias, las memorias de pueblo en pueblo y de generación en generación.

Contar historias en voz alta nos lleva a aprender la musicalidad de las palabras, practicar distintas voces, diferentes ritmos y cadencias que debemos usar para generar los climas y transmitir, con detalles, las imágenes, los estados de ánimo, la calidad del universo en el que queremos involucrar al público. Utilizando elementos como instrumentos musicales o títeres, o efectos especiales que nos aportan magia a la narración, podemos convertir el relato en un hecho artístico.

Si en nuestro espacio para el taller de arte logramos hacer un lugar para la lectura, el dibujo y la escritura, podremos perfectamente realizar nuestros propios *kamishibai*.

Podemos hacer uno de madera para compartir, o que cada una y cada uno se construya el propio con cartón o madera.

Para hacer la obra, primero debemos escribir una historia. Una historia familiar, del barrio, de la escuela o una historia imaginada. También se puede reescribir o reversionar una leyenda. Se pueden además utilizar cuentos ya conocidos por la comunidad o cuentos clásicos.

Luego numeramos del primero al último los párrafos de la historia y hacemos un dibujo de cada uno, ocupando toda la hoja y usando mucho color. Por ejemplo: escribo una historia de 10 párrafos, luego hago un dibujo sobre el primer párrafo –que será el dibujo 1– y así hasta tener un dibujo de cada parte de la historia. La historia y los dibujos los debemos hacer sobre papel tipo cartulina para que no se nos rompan con la manipulación. Y todas las hojas deben ser del mismo tamaño, exactamente del tamaño del carril que tiene detrás el teatrito.

Para narrar la historia, la narradora o el narrador se ubican detrás del teatro que se apoya sobre una mesa con mantel liso oscuro; por ejemplo, un mantel negro. Las láminas que forman la historia se colocan en el siguiente orden: adelante, el dibujo 1, luego el 2 hasta el 10, y última se coloca para la narradora o el narrador la historia escrita con los párrafos numerados. De esta manera, puede ir leyendo y sabiendo cuándo tiene que quitar el dibujo.

Recordemos que para el arte nada es imposible. Cada cual tendrá su estilo al narrar. Se pueden utilizar recursos de iluminación, de sonido, música, títeres y lo que cada artista desee. El arte *kamishibai* nos despierta la memoria de lo ancestral, la magia que llevamos en el corazón.

Es fantástico para llevar a cabo con las niñas y los niños. Conviene hacerlo en lugares pequeños, con no más de 30 personas, para que puedan ver bien los dibujos y escuchar la narración. Ideal para compartir en espacios comunitarios, en los días nublados.

Las chicas y los chicos más grandes de primaria pueden construir su propio teatrino con cartón rígido y darle su estilo acorde con las historias que van a contar.

Taller de teatro

“Cuentan que cuando apareció el público quedó muy impresionado. Estaba muy viejita, frágil. La acompañaron hasta un sillón y la ayudaron a sentarse. Ella tomó un poco de vino y empezó a contar historias. Las recordaba y las volvía a contar sin ningún papel entre sus arrugadas manos. Los jóvenes que estaban allí presentes la miraban asombrados y silenciosos; la anciana era como una aparición, ¿de dónde vendría?, ¿quién sería? Hoy no importa. Basta con recordar que ella dijo una vez: ‘Todas las penas pueden ser soportadas si las conviertes en una narración’”.

Hay algo extraño en esto de contar historias. Nos entendemos, a nosotros mismos y a los otros, en función de una buena historia. Y ello vale tanto para un escritor como para quien no sabe leer ni escribir, pero cada noche, en algún lugar del mundo, cuenta un cuento que probablemente escuchó de su abuelo y le agrega y le quita elementos para hacerlo más cercano.

“Crecemos a través de narraciones; las primeras que recibimos son bien simples (*había una vez...*). Luego se van complicando más, se multiplican las tramas, los personajes, las relaciones, los desenlaces. Pero estructuralmente seguimos anclados en esta extraña necesidad de contarnos, todo el tiempo, historias” (Facundo Ponce de León y Daniele Finzi Pasca, *Teatro de la caricia*).

Hay quienes creen que el teatro comenzó a practicarse en la Grecia antigua, porque fue en la ciudad de Atenas donde se creó el espacio físico (antes se usaban espacios al aire libre para hacer estas representaciones que buscaban entretenir al público), que luego se convirtió en el primer teatro del que se tiene registro. Tenía un lugar para la escena, otro lugar para la orquesta y otro, para el público. Pero lo cierto es que el teatro, como vimos en el taller de murales, es un arte que se practica desde la prehistoria, y parte de la misma necesidad humana de comunicarse.

Podemos estudiar cómo, desde los principios, los seres humanos realizaban rituales para comunicarse con los dioses, representando en escena lo que querían pedir y ofrecer. Y también para resolver los grandes conflictos, tabúes de cada cultura, que el teatro permitía interpretar.

Entonces coincidimos en la idea de que el arte y las artes son un lenguaje, un código, una forma de comunicar algo, ese algo que viene del alma, de adentro, de nuestra esencia. Algo profundo, interno, que dejamos salir a través de la expresión vocal, manual, a través de la danza, que transmitimos con el cuerpo, más allá de la voz, la palabra. Es a través de todos nuestros sentidos que transmitimos las artes.

La magia es creer. Cuando entramos en un teatro o en un espacio escénico, que puede ser también al aire libre, hacemos un pacto silencioso, que trata justamente de creer en lo que allí va a suceder. Actrices, actores y público, aun sabiendo que es una ficción, vamos a creer en ese momento que es una realidad. Esto se llama "acto de confianza", y lo explica muy bien Sartre, filósofo y dramaturgo francés, en *¿Qué es la literatura?*

"Porque ya aquí quien escribe reconoce, por el hecho mismo de que se tome el trabajo de escribir, la libertad de sus lectores, y ya que quien lee, por el solo hecho de abrir un libro, reconoce la libertad del escritor, la obra de arte, tómesela de donde se la tome, es un acto de confianza en la libertad de los hombres".

Jean-Paul Sartre (1969), *¿Qué es la literatura?*, Situations II, Buenos Aires, Losada.

Para comenzar con el taller de teatro, necesitamos un espacio de intimidad, en el que solo se reúnan las personas participantes, sin espectadores ni personas que interrumpan de ningún modo lo que está sucediendo. Tengamos en cuenta que, en un ejercicio de improvisación, quien actúa se expone en cuerpo y alma; y eso puede ser muy placentero y divertido, como también duro y movilizante. En el taller de teatro, debe reinar el respeto hacia la compañera y el compañero, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, niñas y niños. En los casos en los que no contemos con un espacio de estas características, podemos plantearnos el método de escribir una obra o tomar una ya escrita, hacer el reparto de personajes y el aprendizaje de los diálogos como "trabajo de mesa" y luego ensayar al aire libre o donde vayamos a representar la obra.

Es cierto que hay tantas maneras de hacer una obra de teatro como poéticas e interpretaciones de la vida. Entonces, en cada grupo surgirá el "qué" y el "cómo" de una manera distinta.

A diferencia del arte mural y la escritura, en el teatro nuestro instrumento expresivo es nuestro ser; nuestro espíritu, nuestra imaginación en nuestro cuerpo. Por lo cual, el entrenamiento actoral es muy parecido, si existiera, a un entrenamiento para la vida. Aquí van algunas sugerencias de acciones para la práctica concreta.

- Ver obras de teatro en teatros, por lo menos una y siempre que se pueda.
- Tomar una obra o escenas de obras ya escritas y entrenar la memoria de un texto, la composición de un personaje o rol, individualmente o en grupo. Este es un método que permite ensayar y leer en voz alta con sentido y conocer autoras y autores de teatro, dramaturgas y dramaturgos (la dramaturgia es el arte de escribir obras de teatro) como Leopoldo Marechal, Griselda Gambaro, Mauricio Kartun, entre muchos otros. Maravillosas obras de teatro se han escrito en nuestro país, que podemos aprovechar para representarnos. Y, por supuesto, las que se están por escribir, ya que una parte del teatro es la dramaturgia y podemos dedicarle una parte del taller.
- Si trabajamos con niñas y niños, podemos elegir un cuento y llevarlo a la representación teatral.

Juegos teatrales, improvisaciones

- Otro método es pasar directamente a la "dramaturgia de los cuerpos" y trabajar con improvisaciones. Damos consignas de improvisación de situaciones concretas y cercanas. Se puede jugar con una palabra para crear una historia o recrear una historia conocida.

Las consignas para improvisar deben ser disparadores abiertos en cuanto al suceso, pero al mismo tiempo con un dato concreto del que todas y todos los actuantes se puedan asir; por ejemplo: situación entre vecinas en la puerta del almacén, situación en reunión en una sala de docentes, situación en una sala de espera, etc.

- Tengamos claro que las consignas que damos son disparadores, detonantes o leitmotivs¹ para activar el imaginario de las y los actuantes, para entrenar el registro propio, el registro de las y los partenaires² y el registro del público; asimismo, indican de qué manera se está presente en la escena, el lugar que se ocupa en el escenario, la proyección de la voz y de la mirada, la conexión con el juego, la capacidad de interactuar, de adaptarse a lo que sucede, la creatividad para protagonizar la escena trabajando para las compañeras y los compañeros. En el teatro, como en la vida, la mejor actriz y el mejor actor son quienes trabajan para su partenaire. Lo

¹ Leitmotiv: palabra, expresión, verso, figura retórica (imagen, metáfora, etc.) o idea que se repite a intervalos a lo largo de una obra, generalmente con distinta forma.

² Partenaire: persona que forma pareja con otra en una actuación de teatro o de cine o en otros tipos de actividad (profesional o de ocio).

podemos comprobar en cada escena: quien más disfrute y a quien el público más quiera será quien actúe para “hacer lucir” a sus partenaires.

- Entrada en calor. Así se llama, comúnmente, a la primera parte de la clase o taller, en la que nos preparamos para jugar. Aquí vamos a hacer ejercicios o juegos desinhibitorios y divertidos que nos sirvan para entrar en el código del taller, estar disponibles con el cuerpo, la mente y el espíritu para actuar. Podemos jugar a la pelota, jugar a ir armando una frase en ronda; también podemos hacer algunos ejercicios de yoga para equilibrar la concentración, la respiración. Una primera parte de danza o expresión corporal con música es una “entrada en calor” ideal para un taller de teatro. Si la hacemos como una rutina, llegará el momento en que genere un efecto reflejo de predisposición para el trabajo.
- Activamos los sentidos. Podemos trabajar con distintas músicas en cada encuentro, entrenar así la percepción de nuestro cuerpo, de nuestro estado de ánimo. La conexión con la música, sumada a las palabras de la o el docente, nos ayuda a liberarnos de los prejuicios, críticas o temores que muchas veces son tan inhibitorios que paralizan. Entrenamos el sentido del ritmo y la cadencia, la melodía y las imágenes que nos da la música para, más tarde, ser sensibles a estos estímulos en la escena. Es muy importante para las y los artistas de la actuación el sentido musical, tanto para decir un texto como para una secuencia de acciones que habrá que repetir con precisión cuando la obra se represente al público.

Ejercicios para improvisar:

- **Transformación del objeto.** En este ejercicio participan dos personas y se trabaja con un objeto, que puede ser un palo de escoba, una silla, un pañuelo. La consigna es que "Uno" entra a escena y transforme el objeto en otra cosa y comience a actuar, y cuando "Dos" entiende lo que está pasando, entra a escena y se suma a la improvisación. Es un ejercicio que dura muy poco tiempo, por lo que cada uno va a tener varias oportunidades. Luego entra Dos, que transforma el objeto en otra cosa, y así sucesivamente. Así, entrenamos la imaginación, la creatividad, el registro de lo que le pasa y está haciendo la otra persona y cómo puedo sumar a la construcción de la escena.
- **Pasan 2.** Reportaje. Uno entrevista a Dos, inventando quién es Dos y Dos debe responder las preguntas aceptando como real todo lo que Uno le pregunta. Luego invierten. Entrenamos la imaginación para proponer y la adaptación a la propuesta de la otra persona.
- **Pasan 2.** Traducción. En la consigna se da un tema y un idioma diferente para que Uno dé un discurso y Dos traduzca. Luego invierten. Por ejemplo: hable de los juegos olímpicos en japonés, hable sobre el desarrollo del sistema de salud en ruso, hable sobre la reencarnación en portugués, etc. Quien traduce, por supuesto, inventa lo que entiende.
- **Pasan 4.** Entra A y se congela en una posición. Entra B, mira a A y se congela en una posición. Entra C, observa y se congela en una posición. Entra D, observa, se congela unos segundos y comienza la improvisación. Luego entra primero B, C, D, A y así hasta que todos hayan entrado una vez en cada rol.
- **Pasa 1.** La persona entra por un costado del escenario, representa una frase o estado de ánimo cruzando el escenario y sale por el otro lado. La frase la da la o el docente.
- **Pasan 3.** Entra A, improvisa sin hablar. Entra B, registra a A pero no le habla, tampoco con gestos o mimica. Entra C, que registra y tampoco habla ni hace señas, hasta que se genera un clima o situación que exija la palabra. Este ejercicio es muy interesante y útil para valorar la palabra, ya que es muy común entrar a escena y no parar de hablar sin sentido o entrar para derrumbar lo que está construyendo quien entró primero. El silencio es a la escena lo que es a la música, a la poesía. El impedimento de la palabra nos lleva a registrar lo que está pasando antes de accionar, a sentir y a pensar. Lo que siente alguien en escena es visible para el público y no necesita ser explicado. Con este ejercicio entrenamos la percepción del estado de la compañera o el compañero que está en escena y de lo que está sucediendo. "¿Qué pasa? ¿Por qué no se habla? (están enojadas o enojados, están tristes, asustadas o asustados, etc.)". Aprendemos a actuar y a percibir signos posturales que cuentan desde lo gestual haciendo innecesaria la explicación hablada.

- **Aprender un poema de memoria.** Recitarlo en el escenario, con distintos estados de ánimo, con diferentes formas de hablar. Por ejemplo: como vendedor ambulante en un tren, como relator de fútbol, como discurso político, como un secreto confidencial, etc.
- **Improvisar situaciones propuestas por las actrices y los actores.** Tengamos siempre en cuenta que cada consigna, cada ejercicio o juego que hagamos es la semilla de una obra de teatro.

La puesta en común o la conversación post-escena siempre ayudan a aunar conceptos, y sobre todo a encontrar sentido acerca de lo que le pasó a cada personaje, lo que sintió y lo que transmitió al público, que además puede tener otra interpretación. No solo no sirven las críticas negativas, sino que generan frustraciones, e incluso que alguien se ofenda y no venga más. Recordemos que la mejor actriz y el mejor actor son quienes trabajan para que se luzca su compañera o compañero. Si trabajamos con la idea de que cada juego que hacemos puede ser germen de una obra, quienes actúan de público participan en cada escena pensando qué es lo mejor de lo que está sucediendo para potenciarlo y hacerlo crecer como escena y luego como obra. De esta manera, más temprano que tarde nos encontraremos ensayando y preparándonos para actuar frente al público, confeccionando vestuarios, escenografía, sonido e iluminación.

Nunca olvidar que estamos jugando. ¡Viva el teatro!

Foto: Angie Quiroga (2017): Taller de teatro para personas con discapacidades en la sala Teatro Leopoldo Marechal de Moreno.

Compartimos algunas experiencias y testimonios:

EN LOS BARRIOS SE DICE:

"Como era un grupo muy numeroso de personas que trabajaban juntas desde hacía varios años, al principio del taller decidimos empezar directamente a preparar una obra inspirada en la película El baile, de Ettore Scola. La obra transcurría en un salón de baile, para nosotras y nosotros, en una milonga. Durante el año fuimos produciendo, ensayando e hilando un guión de escenas que formaban la obra, pero la anécdota es que el vestuario debía ser de gala rigurosa. Los hombres, de traje y zapatos bien lustrados, y las mujeres, de vestido de fiesta, peinadas y maquilladas 'como para un casamiento'. ¿Quién pudiera encontrar las palabras para describir la commoción que este suceso significó en las vidas de esas actrices y esos actores que, en su adultez, muchas de ellas y ellos mayores se vestían así por primera vez? Gracias al teatro, conocí la nieve en pleno verano" (Damián, 28 años, Moreno).

<https://youtu.be/dfqqodvLACg>

"El teatro comunitario es el ámbito que me permite expresar mis posibilidades creativas en un contexto de participación y crecimiento. En él me doy cuenta de que pueden darse hechos artísticos de calidad que desafían lo impuesto y además aceptado por gran parte de la sociedad. Eso me lleva a sentir que soy parte de ese desafío que significa transformar (aunque sea mínimamente) la realidad; hay otra realidad que el teatro comunitario muestra. Soy un vecino actor que junto a otros vecinos actores de todas las edades construyó un personaje que se viste, se maquilla y se expresa. Me enorgullece el compromiso de todos. Observo en mí y en los demás la creación desde lo más pequeño que se da en el hecho teatral: la preparación de la sala o la calle, el cuidado del otro hasta el momento culminante de la actuación. El teatro comunitario me permite jugar como cuando era chico en el barrio de mi niñez, en el territorio compartido. Y como entonces jugar de verdad, jugar en serio" (Oscar Riobó, vecino y actor).

Talleres de música, de danzas, de poesía, talleres de artes visuales, fotografía, audiovisuales; hoy en día podemos aprovechar la tecnología, se pueden hacer películas con los celulares. ¡Y lo que queramos, como inventar nuevos lenguajes y nuevas artes!

Más allá del lenguaje que elijamos, debemos saber que la esencia de las artes está en la necesidad de comunicarnos, de expresar nuestra mirada del mundo y de la vida, encontrar la poética que simbolice nuestra existencia, para ser huella en el camino de quienes vendrán. El arte es un mundo posible, dentro de todos los mundos que pueden existir y otras realidades ajenas, paralelas.

Es a través de este lenguaje que podemos encontrarnos, mirarnos, emocionarnos, reírnos, llorarnos, darnos a conocer y hasta mostrarnos las verdades más crueles e injustas de una forma armónica y amorosa, colectiva y sanadora. El arte puede ser UNA FORMA DE SER.

A MODO DE CIERRE

Las emociones a las que nos acerca el “arte” componen una de las dimensiones de las experiencias y actividades humanas más sorprendentes y admirables, y eso explica su incidencia en la creación. El arte con su pasión inagotable fomenta las reacciones emocionales en las personas que disfrutan de él. Las emociones que provoca el arte son percibidas de manera intensa porque, cuando se está frente a una obra artística, esta se concibe como algo real, es decir se vive en primera persona.

A partir de esta convicción es que hemos creado, entre compañeras y compañeros, este cuaderno. Estamos convencidas y convencidos de que son las emociones en todas sus formas posibles las que nos permiten de distintas maneras a nosotras y nosotros transitar el camino del arte y así convertirlo en nuestro oficio en la vida.

Como quien ha encontrado un gran tesoro, a través de este material queremos que todas y todos tengan la oportunidad de acercarse a las artes, de forma concreta, de vivenciar plenamente para poder “sentir” lo que practicar el arte puede generar en las personas y en las comunidades.

Quisimos brindar un conjunto de herramientas para acompañar y promover el aprendizaje en conjunto, el trabajo compartido dentro de cada espacio comunitario para que el arte sea un espacio con los brazos abiertos, con la contención y el amor necesarios para dar a conocer todo aquello que se encuentra en cada una de las personas que participa. Aquello que sueñan, que desean y que pueden expresar de distintas maneras y con diferentes herramientas. Herramientas para transformar social y culturalmente el universo de cada una y cada uno y de todos.

Como dijimos varias veces, de una obra de arte podremos contar el principio o el nacimiento, pero nunca saber dónde, cuándo y cómo termina, así que como un barquito de papel que se echa al ancho mar del cordón de la vereda levamos las anclas de este cuaderno para que llegue a sus manos y despierte en sus corazones la vocación del arte.

Nuestra intención es simplemente poder “guiar” este camino que propone este cuaderno e invitar a pensar entre todas y todos en esas inquietudes y fuerzas que expulsan hacia afuera los sentimientos. Proponemos que nunca dejen de ir tras sus sueños y que, a través de estas herramientas, puedan vincularse en el colectivo y que todas las voces sean escuchadas, para seguir construyendo identidad, desde la tradición cultural y en pos de una transformación social.

Para terminar este hermoso recorrido, queremos proponerles un juego muy simple.

Vamos a formar un corazón con nuestras manos, del mismo modo que lo hacemos para decirle a alguien que sentimos amor o empatía.

Ahora vamos a mirar a través de ese corazón a todo nuestro derredor y luego nos vamos a detener en una imagen que elijamos como si quisieramos sacar una foto. Desde allí observamos.

Luego en una hoja vamos a describir esa imagen y decir lo que sentimos en un poema.

Para terminar, vamos a compartir entre todas y todos lo que vimos y lo que escribimos.

Cualquiera de las artes, se encuentran disponibles, cerca y al alcance de todas y de todos, ya que nacen de la necesidad de expresarnos, de comunicarnos.

Queremos subrayar que todas las personas tenemos derecho a practicar la poesía, el dibujo, la danza, el teatro, y que es nuestra voluntad y nuestro compromiso acercar los materiales, los recursos técnicos y ser instrumentos para concretar este derecho para quienes lo deseen.

Que cada quien pueda escribir su propia historia con su propio lenguaje y dejar a la posteridad una huella que será floreciente orgullo de nuestro futuro.

Tenemos la certeza de que somos un pueblo profundamente talentoso y creativo, y que puede ser el arte la herramienta que por fin transforme las injustas desigualdades en una cultura común y honorable.

RECURSERO

Sitios que contienen proyectos, secuencias, materiales para ampliar las experiencias artísticas en espacios comunitarios

Educ.ar

Sitio del Ministerio de Educación de la Nación

Colección Cajita de Música

<https://www.educ.ar/recursos/108972/cajita-de-musica-argentina>

Revuelo Creativo

<http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/110215>

<https://www.yumpu.com/es/document/read/63148683/revuelo-creativo>

https://1library.co/document/zw5o1evz-revuelo-creativo-guia-de-investigacion-y-produccion-artistica.html?utm_source=seo_title_list

Arte - Conectar Igualdad

<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005047.pdf>

Ministerio de Cultura

<https://compartir.cultura.gob.ar/>

<https://www.argentina.gob.ar/cultura/museos-institutos>

Artes en espacios comunitarios

Dirección de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria:

Natalia Peluso

Coordinación Plan Nacional de Artes:

Claudio Espector

COLECCIÓN EDUCACIÓN COMUNITARIA

Coordinación y edición de la Colección

Alicia Diéguez

Este material fue elaborado de manera conjunta con el Plan Nacional de Artes de la Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural.

Producción de este material

Carolina Ghigliazza Sosa, Soledad Gaspari y Mariela Álvarez

Lectura crítica

Laura Finvarb

Ilustración

María Reboreda

Diseño

Cecilia Ricci

Corrección

María Soledad Gomez

Agradecemos la lectura de la Dirección Nacional de Inclusión y Extensión Educativa.

Primera edición mayo 2022

© 2022. Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

Impreso en Argentina

Publicación de distribución gratuita

Prohibida su venta. Se permite la reproducción total o parcial de este libro con expresa mención a las fuentes y a las/os autoras/es.

Agradecimientos:

Agradecemos a todas las educadoras y los educadores comunitarios que compartieron sus experiencias en este cuaderno.