

2° Encuentro Nacional de Gestión Cultural

*Diversidad, tradición e innovación
en la gestión cultural*

Tlaquepaque, Jalisco. Octubre 14 al 17, 2015

DIVERTITEATRO

Massiel Ayala Armendáriz y Cynthia Julieta Salguero Ochoa

Resumen

Durante 2 años consecutivos se ha desarrollado en Cd. Obregón, Sonora el proyecto “Divertiteatro”, el cual consiste en la implementación de talleres artísticos en escuelas y/o centros culturales de las zonas más vulnerables de la ciudad, el cual tiene como objetivo generar alternativas artísticas innovadoras para promover valores así como contribuir a la integración social a través del teatro para niños y niñas. Mediante la vinculación de alumnos, docentes de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes y un centro comunitario. Los resultados muestran la importancia de la generación de proyectos sociales más integrales en pro de la construcción de una comunidad.

Palabras clave

Comunidad, Teatro infantil, Cambio social

Introducción

Como antecedente se puede decir que el proyecto “Divertiteatro” de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes (LGDA) es un proyecto social que tiene como actividad principal la implementación de talleres, nace en el Instituto Tecnológico de Sonora en el año 2013 como iniciativa de su coordinadora Cynthia Salguero Ochoa, docente en la rama de teatro, y de alumnos del programa educativo, en vinculación con el Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario (CUDDEC).

La idea de este proyecto, surge de una inquietud de los involucrados, de cómo ayudar a la sociedad en los múltiples problemas que la aqueja, por supuesto desde el propio quehacer artístico-cultural. Basándose en el estudio de campo tomado de diversas investigaciones hechas por los responsables de CUDDEC, docentes y alumnos del programa educativo LGDA, se plantea la necesidad de crear un proyecto enfocado en atender el problema observado y tomar como eje guía del proyecto el fomentar la sana convivencia, hábitos de lectura, participación ciudadana, equidad de género y valores a través del teatro.

El proyecto tiene como misión generar alternativas artísticas e innovadoras para el desarrollo de habilidades creativas e intrínsecas a las artes, en beneficio del individuo en su formación para la vida. Y toma como su visión llegar a ser un

proyecto artístico reconocido de incidencia social, a través del trabajo responsable e innovador de sus integrantes, en busca de una mejor sociedad.

La actividad principal realizada en el proyecto es la implementación de talleres de teatro para niños y niñas de las colonias vulnerables de Cd. Obregón, donde se desarrollan estrategias y actividades lúdicas diseñadas de acuerdo a un diagnóstico que muestre las necesidades específicas de cada grupo para intervenir en la comunidad.

Definición del problema

Al sur de Cd. Obregón se encuentran las colonias populares y vulnerables, las necesidades son muchas, CUDDEC en su análisis diagnóstico determinaron problemáticas como violencia intrafamiliar, pandillerismo, drogadicción y violencia entre jóvenes, lo que provoca el resquebrajamiento de la sociedad y descontento ante la realidad.

Lo anterior repercute no sólo al interior de las familias, sino en también a cada uno de sus integrantes en lo personal, los niños y niñas llevan a la escuela todas las problemáticas de casa, traducándose esto en el bajo rendimiento académico, poca concentración en la clase, poco interés por su desarrollo personal y un rechazo hacia la necesidad de construcción de ciudadanos participes del entorno en el que viven.

Justificación

No es desconocido que dentro del aula aún predomina la práctica de adquirir conocimiento de una manera memorística, sin aplicación, transcribiendo, sólo abarcando los contenidos de las materias duras, no hay tiempo de abordar los contenidos de la materia de arte, si bien va, se puede montar un cuadro ya sea de danza, música o teatro para finalizar el curso, Robles y Civila (S/F) ven el taller de teatro o la metodología teatral como apoyo para “superar gran parte de estas limitaciones y convertirse en un excelente complemento, ya que va más lejos, puede significar un elemento fundamental para el trabajo educativo y para la misma vida”.

Por lo anterior la pertinencia de la aplicación del proyecto se manifiesta positivamente en los logros que se pueden tener a través de la práctica del teatro. Lograr un cambio de actitud y perspectiva de niños y niñas del entorno en el que viven. Con Divertiteatro se busca el acercamiento a una práctica artística que permita la sensibilización hacia este, y que de manera lúdica, se logre el fortalecimiento de valores necesarios para el desarrollo social, tales como el respeto, la honestidad, la amistad, la empatía y la responsabilidad. Finalmente y no menos importante es que a través de la práctica del teatro se fortalecen habilidades cognitivas, creativas, expresivas, corporales, entre otras.

Como objetivo general del proyecto se planea generar alternativas artísticas innovadoras para promover los valores así como contribuir a la integración social a través del teatro.

Marco teórico

Divertiteatro es un proyecto destinado para niños y niñas de zonas que tienen altos niveles de marginación, usando la educación a través de las artes, específicamente teatro, como herramienta fundamental para el cumplimiento de sus objetivos de naturaleza social y humanitaria.

Los lugares de aplicación del proyecto se caracterizan por tener un alto nivel de marginación social, bullying, pobreza y analfabetismo. Estas zonas poseen un nivel socio económico bajo alto y medio bajo, según estadísticas de fuentes oficiales (INEGI, 2010).

En la mayoría de los casos, las colonias marginadas de Cd. Obregón manifiestan un incremento progresivo en la cantidad de problemáticas sociales: como el vandalismo, falta de valores, bullying, violencia en la familia, embarazos adolescentes, baja participación ciudadana y el bajo o nulo interés por convivencia en comunidad (Instituto Tecnológico de Sonora, 2015).

Este quebranto en la conducta de la población se origina en la edad temprana del ser humano y es apprehendido a través de la observación y convivencia directa con el modelo de vida seguido por los individuos que forman una comunidad,

exponiendo un estilo característico de vivir que incluye costumbres e ideales de vida hacia el desarrollo profesional y personal de los individuos, frecuentemente orientado al vandalismo y la violencia, estilo que es rápidamente apropiado e imitado por el niño quien lo percibe como el ideal de vida, restringiéndolo de opciones para un desarrollo social adecuado.

Existen diversos caminos para contribuir al desarrollo comunitario, iniciando por intervenciones a los niños; una de las formas de intervención social que engloba más posibilidades de práctica y con grandes probabilidades de resultados favorables, es el arte en cualquiera de sus formas. Según Rand, A. (1979), precursora de la corriente filosófica del objetivismo expresa:

“El arte da al hombre la experiencia de vivir en un mundo donde las cosas son como deberían ser. Esta experiencia es de crucial importancia para él: Es su salvavidas psicológico. Dado que la ambición del hombre no tiene límite, dado que su búsqueda y logro de valores es un proceso que dura toda la vida, el hombre necesita un momento, una hora, cierto período de tiempo en el cual pueda experimentar el sentido de su tarea terminada, el sentido de vivir en un Universo donde sus valores hayan sido exitosamente realizados.”

Pero no podemos pensar en “el arte por el arte” para cambiar el mundo, se necesita un sustento más que respalde y le de fuerza a las manifestaciones artísticas para cumplir con objetivos más complejos que solo la apreciación estética. Para ellos se busca un enfoque educativo que permita utilizar el arte de manera formativa.

La educación la definen algunos autores como un instrumento de transformación de la acción social y un método fundamental del progreso donde el maestro al enseñar no sólo educa individuos, sino que contribuye a formar una vida social justa.(Rojero, S/F).

Educar en las artes amplía horizontes, la persona se hace más perceptiva, analítica, entiende de mejor manera su realidad y el mundo que le rodea. Al tener

mejor comprensión de su entorno, valora sus raíces, la diversidad, su medio ambiente, desarrollando la conciencia de la interculturalidad en la que vive. (Elichiry&Negatki, 2010)

Hablando de educación en las artes se puede englobar cualquier tipo de arte, para el caso se especificará cual es la única manifestación artística que se utiliza en el proyecto, el teatro. Este es la subdivisión del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público(Gombrich, 1999).

“El teatro social, desde los aportes del teatro de la escucha, es una herramienta que promueve el protagonismo de las personas, que facilita el aprendizaje colectivo desde las experiencias humanas y que supone un instrumento para la participación activa en la transformación de la realidad. Es, como teatro, un ensayo de la vida a partir del análisis de la realidad y de todos los componentes sistémicos que la rodean. Es, como herramienta social, una metodología para crear cosmovisión y acción colectiva”, explica Daniele Cibati, del equipo directivo de TR3S Social (S/F).

Desaprender y volver a aprender cosas positivas es lo que se busca en algunos de los planteamientos del proyecto. Reaprender es desestimar y hasta eliminar responsablemente lo que ya no sirve y aprender algo de forma distinta a la que durante años se ha realizado. Reaprender implica un esfuerzo personal. (Anzueto, 2012)

En épocas de crisis el concepto de desaprender significa reconocer que todo lo que se ha hecho no ha dado el resultado esperado y que es momento de dejar todas las creencias establecidas y los conocimientos antes inculcados para promover diferencias y cambios partiendo de un escenario infantil. Encontrar otras formas de aprendizaje basado en experiencias positivas, tales como la implementación lúdica de las artes y la personificación del bien.

Método

Para la aplicación del proyecto se hizo una planeación general así como para cada sesión. Se inició con un diagnóstico donde se obtuvo la información precisa para determinar qué temas serían vistos durante el periodo de aplicación y que actividades se emplearían para el cumplimiento de los objetivos.

Se eligieron 8 temas base para desarrollar el taller:

1. Definición de teatro como acción y estructura: Se buscó que el niño pueda diferenciar entre los diferentes conceptos que se le da a la palabra “teatro”, dándoles así una introducción a la teoría fundamental.
2. Zonas del escenario y posiciones del actor: En este tema el niño aprende a usar el espacio físico en el que se encuentra y demostrar seguridad y proyección escénica.
3. Expresión corporal: Se impulsa el desarrollo psicomotriz del niño mediante ejercicios que lo ayuden a desenvolverse adecuadamente sin usar un lenguaje verbal. De igual manera se propicia la gesticulación como herramienta de expresión.
4. Concentración: Se buscó que el niño aprenda a razonar detenidamente sus acciones y sus palabras, esto mediante la concentración lograda con ejercicios mentales que ayudan a organizar pensamientos, sentimientos e ideas necesarios para el efectivo resultado teatral.
5. Respiración: En este tema el niño aprendió a controlar su respiración, aprendiendo a diferenciar entre los diferentes tipos de esta y para qué sirve cada tipo de respiración.
6. Confianza: Dentro del tema de confianza que pretendió que la confianza se diera grupal e individualmente, creando empatía para una mejor convivencia y desenvolvimiento.
7. Creación de personaje: Análisis de personalidad de otros individuos y apropiación de ideales, valores y expresión corporal.
8. Improvisación: El niño aprendió a abordar situaciones inesperadas para reaccionar de manera idónea ante cualquier situación real o ficticia.

Cada plan de clase se estructuró de la siguiente manera:

- Inicio
- Calentamiento
- Desarrollo
- Cierre

Los sujetos fueron niños de nivel primaria y secundaria, los cuales iban de los 7 a los 13 años de edad. El proyecto se aplicó en 3 ocasiones dentro de las instalaciones de CUDDEC, ubicado en la colonia Aves del Castillo, su nivel socio-económico es bajo alto y medio bajo.

Cabe resaltar que la parte del diagnóstico se logró a través de la entrevista directa con los encargados de CUDDEC, ya que ellos tienen una descripción clara respecto a las características particulares de los destinatarios y además poseen un amplio conocimiento de la dinámica territorial y sectorial de la zona. Los instructores del taller participaron de manera voluntaria, siendo todos integrantes de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes.

Con el equipo estructurado se procedió a la elección de las estrategias didácticas adecuadas para su aplicación a través del plan de clase, siempre buscando que se ajustaran a los temas propuestos anteriormente, sin descuidar el enfoque lúdico requerido. Estas mismas estrategias debían apegarse a una temática semestral propuesta por la coordinadora. Un ejemplo de ello es "Cuidado del medio ambiente", la cual fue la temática de la primera edición de Divertiteatro. Entonces, tenemos que la planeación se regía por la temática ambientalista.

Se diseñó un cronograma para sistematizar las clases, atendiendo las fechas ideales para desarrollar cada tema, el cual se desglosó en 13 semanas, iniciando en el mes de febrero del 2013, teniendo contemplado terminar para el día 22 de abril de ese mismo año, celebración del "Día de la Tierra". En el transcurso de dichas semanas, se realizaron adecuaciones y cambios a los planes establecidos,

esto por razones internas del grupo y tratando de contribuir a un cumplimiento de los objetivos pensados.

Al término de las clases destinadas a la fundamentación teórica, se propuso hacer un montaje diseñado por los propios niños del grupo, quienes aceptaron con entusiasmo escribir su propia obra teatral, para lo cual utilizaron los conocimientos adquiridos en el taller en unión con la educación ecológica, la propuesta hecha por los niños abordaba el reciclaje y el cuidado de la vida silvestre.

El proceso de montaje duró 3 semanas, en las cuales se aumentó el número de días de ensayo a la semana para lograr un resultado óptimo en tiempo y forma. Durante los ensayos de la obra se siguió compartiendo con los niños una serie de actividades para la estimulación de su desarrollo personal, procurando siempre un ambiente de respeto y trabajo en equipo dentro del aula. La difusión del evento final fue realizada por los encargados de CUDDEC, quienes elaboraron un plan de difusión en donde convinieron usar la comunicación directa y el uso de carteles pegados en las afueras de las instalaciones del centro.

Finalmente se realizó de manera satisfactoria la presentación del montaje dentro de las instalaciones de CUDDEC, siendo la primera edición del proyecto Divertiteatro en abril del 2013, los resultados fueron evaluados por instructores y coordinadores del proyecto, quienes hicieron una apreciación detallada de cada uno de los procesos desarrollados durante el semestre y así detectar aciertos, deficiencias y posibilidades de mejora en futuras ediciones.

Resultados

Más que decir que se logró la implementación de un taller de teatro cerrando con un montaje del tema *Cuidado del medio ambiente*, los resultados van más allá. Ver como los integrantes convertían el espacio del taller en su propio mundo, fuera de toda problemática social y de gente que les hacía daño.

Cada día aprendían habilidades intrínsecas a la práctica del teatro y aunado a ello, la oportunidad de solucionar problemas, crear lazos de amistad, ser parte de un grupo no importando de dónde eres y quién eres, sólo descubrir que existen otras maneras de convivir.

Por otro lado se logró una estrecha relación entre el instructor, los y las alumnas de taller, abriendo las puertas de la confidencialidad, se mostraban tal cual eran y por ende su vida familiar, sus sentimientos e inquietudes, esto favoreció en la comprensión del contexto que rodea al sujeto y así buscar estrategias para el cumplimiento de los objetivos, también darse cuenta que el proyecto Divertiteatro abre las puertas para que otras ramas de la ciencia, por ejemplo la psicología, puedan colaborar en la aplicación de un proyecto más integral, ya que en este nivel de acercamiento observas como una niña de nueve años, que para poder asistir al taller, llevaba siempre con ella a su hermana menor de 5, sólo porque la mamá le asignó tal responsabilidad, por otro lado, niñas expuestas a que su padrastro las toque mientras la madre no está en casa; sin embargo a pesar de tal situaciones extremas, existe una esperanza de un mundo que los trate mejor.

Cabe mencionar en este momento, que para la gente participe de estos proyectos sociales la forma de ver la vida cambia en su totalidad. Al estar expuesta(o) como instructora(or) a un sin fin de situaciones difíciles de entender para una persona ajena a ese contexto, da un giro a la percepción del problema, existe una triste realidad más allá de lo que vemos, por ello un gestor cultural debe de profesionalizar su quehacer, estructurando soluciones a problemas que nunca pensaste encarar pero que ahora un niño te ha confiado su vida y tiene fe en la capacidad del que está enfrente para ayudarlo, aunque las limitaciones sean evidentes y se sea consciente de ello.

Conclusiones

La implementación del proyecto “Divertiteatro” surgió como una alternativa de cambio ante las problemáticas sociales que caracterizan a diversos grupos o comunidades en la actualidad, enfocándose en la etapa infantil y usando el teatro como herramienta fundamental, y seguirá atendiendo a los niños y niñas de comunidades vulnerables porque se encuentran en un riesgo latente.

Después de la aplicación del proyecto en tres ocasiones distintas y estando al frente de distintos grupos de alumnos, se creó una perspectiva más analítica del llamado resquebrajamiento social planteado al inicio de la investigación y la dificultad que hay para disminuir el problema que representa. Quizás el primer y más importante planteamiento después analizar las experiencias adquiridas de Divertiteatro, es que el problema a combatir está más allá de los diagnósticos metodológicos y los estudios hechos en torno a la sociedad.

El propósito de la aplicación del proyecto es contribuir al desarrollo social y a la apropiación de valores éticos. Este planteamiento se cumple en menor o mayor grado en todos de los casos y esto se observa en pequeños cambios de comportamiento que son observados detenidamente durante el transcurso del taller. Una implementación estratégica y razonada de actividades para propiciar el desarrollo social garantiza resultados óptimos, esto se obtiene de una buena fundamentación que avale un plan de clase.

Aplicar estrategias no fundamentadas o diseñadas sin tomar en cuenta las características de los destinatarios, sugiere de antemano que no habrá un interés por desarrollar la actividad, causando desánimo hacia la clase y un incumplimiento de los objetivos claves del taller, llevando al fracaso grupal.

Referencias bibliográficas

Anzueto, R. (2012). España. "Aprender, desprender y re-aprender". Universidad Galileo en Madrid. Recuperado de <http://www.galileo.edu/facom/noticias/aprender-desaprender-y-reaprender>

Instituto Tecnológico de Sonora, (2015). *Iniciativas estratégicas CUDDEC*. Recuperado de <http://www.itson.mx/iniciativas/Paginas/IniciativasEstrategicas.aspx>

Elichiry, N. & Negatki, M. (2010). *Aproximación a la educación artística en la escuela*. Facultad de Psicología-UBA, Volumen XVIII, 129.

Gombrich, E. (1999). *La historia de arte*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Editorial Diana: México

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). *Niveles de bienestar en México*. Recuperado de <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/>

Rand, A. (1979). *Introducción a la epistemología objetivista*. Estados Unidos. Recuperado de www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4414126.pdf

Robles, G. y Civil, D. (S/F). *El taller de teatro: una propuesta de educación integral*. Revista Iberoamericana de Educación: España. Recuperado de <http://www.rieoei.org/deloslectores/642Robles.PDF>

Rojero, J. (S/F) "*Movimientos de renovación pedagógica*". Recuperado de <http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num1/art7>

Teatro Revolucionario para el Empoderamiento Social (TR3S Social). (S/F). "*Quiénes somos*". España. Recuperado de <http://www.3social.org/#!quiénes-somos>

Apéndices

