

PROYECTO DE TEATRO COMUNITARIO

Docente y Coordinadora: Nancy Elena SAMBATARO

Licenciada en Teatro

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Córdoba

INTRODUCCIÓN

La primera pregunta que surge cuando uno piensa en un taller de Teatro, es el cómo y con qué recursos puede ser introducida la actividad teatral en el desarrollo social y cultural de las personas.

La sociedad actual acorde con los procesos de cambio que se están produciendo en los ámbitos culturales, político-económicos y tecnológicos necesita considerar fundamentalmente el aspecto artístico en su conjunto. El arte constituye una fuerza vital por la cual tomamos conciencia de muchas verdades.

No debemos olvidar que el arte es la máxima expresión organizada de la cultura, a través de la cual el hombre persigue los valores absolutos, buscando el goce intelectual y estético. El arte y el hombre son indisolubles, el mismo surge del punto de encuentro entre el hombre y su universo. Es un modo humano de comprender aspectos de la realidad que, a veces, son difíciles de captar de otro modo.

El arte sucede cuando, en alguien se unen estos elementos:

- Impresión: captación interna conmoviente de algo que existe.
- Expresión: producción que intenta decir lo que siente, piensa e imagina ese alguien que vivenció la expresión.
- Intención cualitativa: voluntad de producir con sentido estético.

A mi criterio la educación artística asegura un proceso en el que está involucrado lo sensorial, lo afectivo, lo emocional, lo intelectual. En todo entrenamiento artístico interactúan la percepción, el pensamiento y la acción corporal. Por esto mismo creo pertinente enunciar que, con una buena educación (o formación) artística se puede mejorar la calidad de vida de una persona (su percepción sobre las cosas cotidianas, sobre su entorno o sus circunstancias).

Todo ser humano tiene necesidades básicas de amor, comprensión, comunicación, aceptación, seguridad, contención, y necesita encontrar un medio de autoexpresión de acuerdo a sus necesidades.

El arte puede transformarse así en una forma de autorealización.

“El artista no es un tipo especial de hombre, sino que cada hombre es un tipo especial de artista”.

El Teatro es un estímulo, una herramienta, un medio altamente eficaz para canalizar las necesidades de expresión y comunicación de las personas. Nace cuando el hombre hace consciente la representación. Acepta la convención y el juego (la actividad lúdica) y entonces puede disfrutar de esa “ficción”, de la representación en un espacio y tiempo determinados: el espacio lúdico, de experimentación y el espacio físico concreto – el escenario–.

EL TEATRO COMUNITARIO

La única posibilidad de realizar proyectos de teatro comunitario, o cualquier otro de carácter colectivo en torno al arte o la cultura, es hacerlo desde la inclusión y la integración.

La participación voluntaria y espontánea de todos aquellos que quieran participar, van generando lazos sociales entre ellos, que se fortalecerán luego en el barrio o comunidad a la que pertenecen. Es decir, se incorpora al individuo al grupo comunitario y de esta manera, él encuentra una forma de crear o fortalecer los vínculos con el espacio

al que pertenece. De alguna manera también esta comunidad que lo contiene e incorpora puede ser un camino que lo salve de la marginación, y que le permita ingresar a un mundo, que en principio le ha estado negado, el del desarrollo personal y comunitario.

La posibilidad de generar un espacio de construcción colectiva en torno al arte, va provocando significación de pertenencia a un grupo, que busca direccionarse hacia un

mismo objetivo. El teatro concebido de esta manera, se configura además como un espacio de libertad creativa y de valoración de la persona.

El teatro comunitario genera la aparición de un público nuevo, compuesto primero, por el entorno familiar y social de los miembros que participan y, luego, por la comunidad en un sentido más amplio, ya que los espectáculos llegan a un gran sector de la población que habitualmente no frecuenta las salas de teatro.

Los acontecimientos teatrales que producen los participantes de estos Talleres de Teatro Comunitario, muestran un teatro vivo y festivo, generando una tremenda fuerza aglutinadora de público e intérpretes.

La participación en los talleres de teatro comunitario debe ser vista como una forma de entrenamiento artístico, en donde las técnicas que el profesional de Teatro les enseñará a lo largo del año podrán potenciar sus talentos y ponerlos en contacto con el mundo de lo lúdico, que en algunos casos, no han tenido la oportunidad de abordar o reconocer.

OBJETIVOS

- ✦ Promover el desarrollo de las comunidades sociales y el sentido de pertenencia.
- ✦ Generar procesos de activación cultural, que fortalezcan la propia cultura, el reconocimiento de los propios valores y capacidades personales y colectivas.
- ✦ Identificar los procesos de participación y ciudadanía dentro de los espacios del

Teatro Comunitario.

- ✦ Generar espacios de reflexión sobre la experiencia del teatro comunitario como construcción colectiva.
- ✦ Potenciar la cohesión y la colaboración del grupo.
- ✦ Planificar y proponer situaciones didácticas diversas, reconociendo acabadamente los procesos teóricos que subyacen en la práctica teatral.
- ✦ Promover la riqueza creativa de los integrantes de la comunidad, potenciando los recursos con los que cada uno cuenta, para incorporarlos a los procesos de trabajo del Taller.
- ✦ Usar el lenguaje teatral como un código que incluye elementos formales y reglas que permitirán la lectura y escritura de mensajes estéticos.
- ✦ Fortalecer los procesos de construcción y gestión de los proyectos colectivos e individuales.
- ✦ Incentivar las capacidades de disfrutar de las actividades lúdicas y motivar la perseverancia para mantenerlas en el tiempo, con el mismo grado de interés.
- ✦ Implementar reglas y procesos orientados a la toma de responsabilidad individual y colectiva respecto de la producción creativa.
- ✦ Acompañar a los participantes en su proceso de conceptualización creativa, para lo cual se les proveerá de material variado de obras y escritores.
- ✦ Gestionar la participación de cada individuo con su propio bagaje, como suma potencialmente creativa al proyecto.
- ✦ Incentivar el desarrollo de los procesos particulares de experimentación y producción artística, partiendo de la sensibilización adquirida con la práctica de los lenguajes artísticos.
- ✦ Seleccionar las estrategias adecuadas para llevar a cabo los procesos expresivos y comunicativos.
- ✦ Generar espacios adecuados para que cada participante genere autoconfianza en sus posibilidades de plantear y resolver un problema a través de la expresión teatral.
- ✦ Incorporar los lenguajes artísticos como vías de expresión de los impulsos vitales, la sensibilidad y la emoción.
- ✦ Culminar las actividades anuales con una obra de teatro o puesta en escena comunitaria, con ideas y guiones propios, en donde las personas aportarán todo lo que aprendieron desde el punto de vista técnico, pero en donde también podrán

transmitir todos sus sentimientos y sus saberes, es decir su propia cultura.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades previstas para una o dos clases semanales.

Cada clase estará dividida en tres partes.

1ª parte: LA EXPRESIÓN CORPORAL

- ejercicios de relajación (utilizando música como estímulo)
- ejercicios de respiración
- ejercicios de elongación
- entrenamiento expresivo: incluye conocimiento, captación, registro y conciencia de las posibilidades sensoriales y expresivas del cuerpo y de la voz
- entrenamiento físico-expresivo aplicado a principios de acción escénica, desarrollando posibilidades dramáticas generadas a partir de un estado anímico en particular
- trabajo con posiciones corporales basados en la técnica Graham
- posiciones de eutonía y danza butoh
- diferentes tipos de movimientos corporales y gestuales
- el movimiento del cuerpo trabajado desde la musculatura más profunda (grandes tensiones musculares) y desde los huesos
- movimientos seccionados. Pulsos y contrapulsos
- percepción del propio cuerpo
- perspectiva dramática del cuerpo: desarrollar y conocer las posibilidades dramáticas individuales.

2ª parte: LA ACTUACIÓN

- Ejercicios teatrales:
 - improvisaciones
 - experimentación en el espacio escénico: creación de escenas a partir de distintas técnicas de improvisación
 - juegos escénicos (el teatro como actividad lúdica)
 - creación, diferenciación e interpretación de roles y personajes.
 - representaciones

3ª parte: ACERCAMIENTO AL TEXTO TEATRAL

- Lectura de obras literarias de autores clásicos y contemporáneos
- Puesta en escena de creaciones colectivas u obras teatrales(Actividad no excluyente)

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Graciela González de Diaz Araujo y otros. El Teatro en la Escuela. Editorial AIQUE.
- Kowsan, Thomas. El signo en el Teatro. Editorial Monte Avila.
- Carr, Wilfred y Kemmis, Stephen. Teoría crítica de la enseñanza Barcelona, Martínez Roca, 1988.
- Ordaz L. El Teatro y la Comunidad. Editorial Eudeba Madrid.
- de Alba, Alicia. "Evaluación curricular. Conformación conceptual del campo". México, CESU-UNAM 1991.
- Decroly, C. "El Juego Educativo". Edición 2002. Editorial Morata.
- San Pedro, Luis. Espacios de construcción colectiva en torno al arte. Ediciones Culturales Argentinas.