

/PONENCIAS

Experiencias de teatro y comunidad I

Experiencias expresivas en las artes escénicas, en la comunidad de Ensenada

Graciela Sandoval
Betiana Burgardt
Nahuel Lallana

Descripción

Nuestro grupo se inició en el 2012, está conformado por 35 personas de diversas edades y género (niños, adolescentes y adultos), dándole un marco heterogéneo y con grandes desafíos dentro de las artes escénicas. Integramos el teatro con danza contemporánea, sumando dramaturgia de nuestra autoría y textos de autores reconocidos. Al ser tres docentes con formación y recorridos diferentes hemos logrado poder anexar nuestros conocimientos, en función de una experiencia expresiva diferente.

El mayor desafío fue poder trabajar e integrar a personas tan disímiles entre sí, ya sea por edad, género, motivación, disciplina, con y sin formación. Sin embargo, no sólo pudimos llevarlo a cabo durante estos dos años y medio, sino también que hay un gran interés de la personas por sumarse.

En el recorrido que venimos desandando hemos presentado dos obras: "Momentos" (en La Plata, Berisso y Ensenada durante el 2013) e "Instantáneas" (estrenada a fines del 2013 en Ensenada con la posibilidad de reponerla nuevamente durante este año). Ambas son obras con un humor irónico, intimistas y con un lenguaje naturalista. La primera se centra en *pequeños momentos* de la vida que hacen conectarnos con la otra persona, y la segunda, se basa en las relaciones de familia y como fueron evolucionando en nuestros tiempos. Cabe aclarar que fueron escritas e inspiradas en las personas que conforman el grupo.

Actualmente, se está ensayando con textos de autor para hacer pequeñas representaciones en diferentes instituciones de Ensenada y la zona.

Nota de aclaración: consideración del rol del Estado y la comunidad

La propuesta que estamos desarrollando está en su cuarto año consecutivo a partir de la primera actividad, un Taller de Locución que convocó a más de treinta personas residentes en los distintos municipios de la región.

Esa experiencia hizo que el Municipio de Ensenada ampliara su oferta a través su Dirección de Cultura, proponiendo un taller de teatro y facilitando la integración propuesta desde el ámbito de la danza local, actividad que lleva años en el distrito, tanto en su modalidad folklórica como contemporánea.

Los participantes de ambos talleres, pertenecen a la clase media dentro de una franja cultural amplia: profesionales con nivel universitario, empleados públicos, empleado/as de servicio doméstico, estudiantes secundarios de bajo nivel socioeconómico, jubilados, amas de casa. Todas son personas

incluidas en algún sistema laboral u organizacional, predispuestas a la integración y al aprendizaje.

Demandan, participan, proponen, deciden.

La inclusión está dada por la realidad y sobre esa realidad avanzamos. Garantizada la inclusión, lo que permite el taller es integrar a este grupo de personas y desarrollar sus aspectos lúdicos y creativos.

Expresar y comunicar, sobre esas líneas trabajamos, haciendo base en las condiciones sociales dadas.

Y en este punto nos resulta significativo que el 1º nivel de Estado que es el municipio, invierta en estas propuestas expresivas ya que permiten profundizar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Ponencia

Nuestro objetivo al comenzar por este camino fue poder conformar un grupo con expresividad propia, anclado en el recurso de la voz. Es por esto que en el 2012 nos iniciamos dentro del marco de un Taller de teatro leído, dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Ensenada, del que participaron residentes de ese municipio, Berisso y La Plata.

Esta institución nos permitió mantener un grupo ya conformado de doce personas, sin nuevas inscripciones durante ese año. Al poco tiempo de comenzar surgió la idea de integrar esta disciplina con danza contemporánea y fortalecernos como grupo, trabajando para una obra en común, que nos llevó seis meses de trabajo intensivo poder concretarla. De esta forma el grupo creció a dieciocho integrantes.

Es importante aclarar que somos tres docentes que venimos con formación y recorridos distintos: Graciela Sandoval (actriz y dirección de actores), Betiana Burgardt (guionista, cineasta y locutora) y Nahuel Lallana (danza contemporánea y coreógrafo). Esto fue un desafío pero al mismo tiempo nos permitió incluir conocimientos y trabajar en conjunto de manera creativa y amena.

El principal interrogante que surgió a partir de esto fue: ¿cómo poder integrar el teatro leído y danza contemporánea sin detrimento de alguna de las disciplinas? Para poder llevarlo a cabo ideamos una obra propia, con una puesta en escena y guiones escritos por nosotros, basándonos en las personalidades y cantidad de personas que conformaban el grupo. Esta obra la llamamos “Momentos” en homenaje a los *pequeños encuentros* que tenemos con las otras personas y que de alguna manera también nos unió a nosotros.

Luego de plantearlo y ser aceptado por todo el grupo, comenzamos con los ensayos. La planificación originalmente planteada para un encuentro semanal fue modificada a cuatro días a la semana.

Para no perder nuestro objetivo inicial, la voz funcionaba como elemento narrativo y rítmico de la danza contemporánea, dándole un resignificado entre ambas disciplinas y un protagonismo complementario a cada una. Asimismo, la danza pasó a ser el leit motiv e hilo conductor de la obra.

El desafío más grande fue mantener los tiempos y ritmos en cada ensayo para lograr la concordancia que buscábamos sin perder de vista lo que queríamos contar, y poder nivelar las experiencias de los integrantes, ya que algunos de ellos tenían formación previa, y otros no.

En función de esto se realizaron trabajos paralelos de improvisación, ejercicios actorales y de voz, praxias y proyección. Al mismo tiempo, se realizaron ejercicios de integración entre ambos grupos.

La dinámica y motivación nos sorprendió gratamente, ya que todos se comprometieron a pleno con esta experiencia.

Para la puesta en escena decidimos utilizar pocos elementos que se iban retirando o reutilizando en cada escena. Los guiones de teatro leído se usaron como parte de la utilería, lo que permitió *que los textos desaparecieran ante el público*.

Superando las dificultades y desafíos planteados, presentamos la obra en diciembre de 2012, ante un teatro lleno. Esto fue muy conmovedor para nosotros como docentes, para el grupo de talleristas y para la comunidad en general, ya que fue la primera vez que se lograba un ensamble de estas características en el contexto de una ciudad pequeña sin antecedentes en estas disciplinas.

La buena recepción en los espectadores derivó en la demanda de nuevas funciones, tanto en el Teatro local como en la región. La Dirección de Cultura, consideró este proceso como un nuevo rasgo identitario de su comunidad y propició nuevas presentaciones.

De esta forma, logramos presentarla una vez más en el teatro de Ensenada, en el Sindicato de la Carne de Berisso y en el C. C. Vieja Estación de La Plata. En cada presentación fuimos variando la puesta de acuerdo al espacio escénico y adaptando los textos a las circunstancias de vida del grupo, experiencias que nos permitieron crecer y aprender muchísimo.

A esta altura, cabe hacer referencia a una situación trágica que atravesó el proceso grupal: luego de la presentación en Berisso, gestada por Norma, una activísima integrante inicial del Taller y vecina berissense, comenzamos la adaptación para el desafiante espacio de la Vieja Estación, en La Plata. A los pocos días de comenzados estos ensayos y de forma súbita, Norma falleció, generando la fuerte conmoción que estos hechos provocan. Un impacto sorpresivo y doloroso que el grupo procesó, tomando literalmente la voz de la compañera.

Norma era la boquerista del equipo. Entonaba todos los fragmentos de boleros que requería una escena que recreaba seducciones frustradas. En su ausencia, sus compañeros recrearon esos mismos boleros conformando un coro tan desafinado como desopilante y emocionado. Obviamente, se trató de un hecho bisagra que consolidó fuertemente al grupo.

La construcción afectiva que se había amalgamado desde el comienzo, permitió elaborar el duelo a través de la emoción y el humor, recursos que estuvieron al servicio de la resolución musical y dramática, sin perder el sentido estético original y la potencia intimista de la circunstancia.

Con este marco, se cerró la temporada 2012.

En 2013, y para nuestra sorpresa se inscribieron una gran cantidad de personas, incluyendo niños y adolescentes, conformándose finalmente un grupo estable de 35 personas, hecho que resultó una complicación inmediata para la tarea docente, ya que nos habíamos planteado un esquema de trabajo que debimos readaptar rápida y constantemente. Cabe destacar que en esta etapa se sufrió una modificación espacial muy significativa, a raíz de remodelaciones en el edificio del teatro lo que obligó a mudar el grupo teatral al Centro Cultural, mientras las clases de danza se seguían dictando en el Teatro Municipal. Ambos espacios están separados por una cuadra, que en la dinámica de los ensayos agregaban un nivel de complejidad.

Los nuevos desafíos: edificios separados, cantidad de personas, abanico de edades, objetivos, motivaciones y formaciones diferentes. Por lo tanto, se produjeron nuevos procesos de integración con cierto grado de dificultad al comenzar el año. La tarea semanal, como en el año anterior, aumentó la frecuencia y a partir del segundo cuatrimestre pudimos llegar a un nuevo equilibrio en el trabajo.

El muy buen vínculo personal que habíamos logrado como equipo y el buen rapport que se fue construyendo con los talleristas permitieron, a pesar de todas las dificultades ir plasmando la segunda etapa. Uno de los mejores logros fue poder sumar adolescentes y que a partir de ellos, gente joven se sumara como espectadores en nuestra presentación. Esto no sólo nos renovó como grupo sino que

además sumó una excelente relación entre todos los integrantes, algo complejo de lograr en estos tiempo.

Los niños fueron nuestro mayor desafío, sin embargo ellos se adaptaron y trabajaron a la par de sus compañeros.

Ya planteado el nuevo marco, hubo que definir en qué dirección trabajar y decidimos volver a guionar escenas *a medida*, postergando la tarea en torno a textos de autor hacia un futuro que no nos resultaba muy preciso. De alguna manera, sentimos que nos quedábamos a mitad de camino con respecto a nuestros objetivos iniciales, pero esa decisión formó parte de las adecuaciones planteadas más arriba.

Finalmente quedó plasmada la obra que se presentó en diciembre de 2013: "Instantáneas", una unidad dramática de veintidos escenas que giraba en torno a la evolución de la familia y como se fueron transformando las relaciones con el paso del tiempo. Aprovechamos para esto, la amplia franja de edades (entre 9 y 70 años) de los actores y bailarinas, que facilitó la representación de los roles.

Para la puesta, sumamos recursos sonoros y audiovisuales, lo que le dio un condimento complejo de trabajar pero atractiva en su presentación: la retroproyección de fotos fue un elemento central en la estructura.

La danza se integró más aún en la obra como elemento narrativo, haciendo más compleja la fusión de las dos disciplinas. Esto permitió que nos afianzáramos como un grupo completo de teatro semi montado y quedó cerrado el año lectivo.

Al comenzar el ciclo 2014 solicitamos mantener el grupo teatral de adolescentes y adultos sin inscripciones, aunque se planteó una demanda que generó una lista de espera para sumarlos en el segundo cuatrimestre. Con respecto a los niños, nos proponemos integrarlos nuevamente pero los encuentros se harán de forma separada para permitir un proceso pedagógico acorde a sus necesidades, que también quedó postergado para el segundo cuatrimestre.

El grupo de danza tuvo una renovación en sus integrantes, hecho que está permitiendo jugar nuevas técnicas.

Finalmente, estamos encaminados hacia el trabajo con textos breves de autores nacionales, con el objetivo de que sean presentados a lo largo del año en el C. Cultural Vieja Estación de Ensenada o en instituciones locales o regionales (corresponde recordar que el teatro Municipal se encuentra en reparaciones). Los autores seleccionados han sido para esta etapa, Griselda Gambaro, Julio Chávez y Luis Pescetti, que resultaron muy bien recepcionados por los talleristas.

En cada obra, han encontrado fuerte identificación con el carácter costumbrista actual de los personajes, atravesados por el humor y la ternura de sus vidas diarias. Finalmente, y a modo de evaluación de este proceso, citaremos el cierre del ciclo 2013 en el estreno de "Instantáneas". Al terminar la función, todos sentimos la sensación que usualmente se describe con la frase "pasó un ángel". Las escenas habían tenido un desarrollo muy fresco, se habían articulado con buen ritmo y una alegre satisfacción general se había apoderado del espacio. Cuando el Director de Cultura agradecía al público su presencia, uno de los actores adolescentes, le pidió la palabra y dirigiéndose a la platea habló con enorme emoción y locuacidad: "Siempre quise hacer esto: actuar! Pensé que era otra cosa, pero acá te escuchan, te contienen. Es una familia. ¡Vengan!, porque está buenísimo!" A la semana siguiente, en la evaluación final del grupo, Sandra, mujer de edad madura y de enorme gracia en sus caracterizaciones, nos dijo: "Quiero que sepan algo: esa noche, ¡yo fui feliz!"

Bibliografía

- Ander-Egg, E. (2006). *Hablar en público y saber comunicar*. Buenos Aires: Lumen.
- Bidegain, M., Marianetti, M, Quain, P. *Teatro Comunitario - Vecinos al rescate de la memoria olvidada*.
- Bélières, A., Cancela, A., Sánchez, R. *El cantante popular y la interpretación*.
- Chion, M. (1993). "La audiovisión". En *Introducción a un análisis conjunto de la imagen y sonido*. España: Paidós.
- Guevara, A. (2006). *Locución: El entrenador personal*. Buenos Aires: Galerna.
- Reisz, K. (1989). *Técnica del montaje cinematográfico. Capítulo: Montaje Sonoro*. España: Taurus.
- Rodríguez Bravo, Á. (1998). *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Velasco, D. *Ensayo: Paisajes Sonoros: siguiendo las huellas de Humboldt por los espacios acústicos tropicales*. En línea: <www.alcayata.com/la_comision/investigacion/radioarte.htm>.