

/PONENCIAS

Experiencias
de teatro y
comunidad I

“La Celebración”. Fiesta Teatral Comunitaria

Claudia Grollino,
Gladys Cassanello,
Paula Scarpetta
Vladek Lakusta
Diego Girón

Introducción

Bienvenidos a La Feliz, se lee en el cartel que se recuesta en un grupo de jóvenes que fuman escondidos en una plaza, del otro lado, unos jubilados tomando cócteles de felicidad en jaulas con vista al mar le afirman de pata una mesa de luz, los adultos le enderezan las letras, algunos con profesión indican a lo lejos un ok. Allá por la primera semana de diciembre se juzga el éxito o el fracaso del año y la ciudad esconde sus barrios para mudarse a la costa, en una suerte de hipocresía de saberse balnearios le sonreímos a la visita.

Nos vestimos de velocidad y ausencia, unos paraguas negros que rebotan miradas como gotas nos suman velocidad, algunas marcas facilitan las cosas y ya estamos ahí... al filo de cumplir el objetivo. Cientos de miles llegan apurados por ser felices a los gritos comprando, y nosotros estamos vendiendo bien, hay autos, bocinas, colectivos, nos falta poco para llegar, folletos, carteles luminosos, hoy es el día. Caras muchas caras. En el medio de todo eso vemos un vecino y seguimos, avionetas, megáfonos, payasos...pero lo vemos porque nos mira... y nos mira porque lo vemos lo seguimos y los paraguas molestan. El sabe donde vivimos, nosotros sabemos que vive frente a la canchita y que salió con la de la almacén..., nos bajamos los paraguas de los ojos como si el tiempo fuese el de la canchita, la clientela apurada desaparece, las bocinas no se escuchan y la sonrisa se agranda en la mirada de ese extraño conocido, encontramos el gesto que nos llena la soledad de encuentro. Es el saludo de un vecino a los ojos.

A continuación realizaremos unas preguntas a la audiencia como punto de partida para reflexionar sobre nosotros mismos en la comunidad que habitamos.

-¿Conoces a tus vecinos?

-¿Te encontrás con tus vecinos?

Cuando llegamos a un barrio de nuestra ciudad con la intención de promover una Celebración entre vecinos donde a través del arte podamos crear un relato común, que cuente de lo que fuimos, somos y soñamos para el futuro, lo primero que nos aparece es un esbozo poético del lugar. Nos detenemos en sus árboles, las fachadas de sus casas, la parejita que se abraza en la esquina, el chiquito andando en bicicleta.

Cuando nos reunimos con sus fuerzas vivas como la escuela, la sala de salud, la sociedad de fomento y caminamos sus calles, su plaza, sus veredas, cuando charlamos con su gente, con sus referentes barriales o institucionales, suele ponerse en evidencia sus conflictos, sus prejuicios y sus necesidades. Aparecen diversos escenarios, singularidades que se constituyen por innumerables factores, por innumerables recortes. En esa multiplicidad, siempre hay más de lo que uno puede ver, siempre hay variables y diferentes registros. Podríamos decir que es una incertidumbre que se va procesando y se va viendo en el recorrido de lo que va ocurriendo.

Cuando nos encontramos con los abuelos evidenciamos entre otras cosas, la añoranza de un tiempo pasado más feliz, mates en la puerta, bailes comunitarios, primaveras compartidas. *“Antes, nos juntábamos”, “antes, salíamos”, “antes, participábamos”.*

Cuando charlamos con los jóvenes y preguntamos que es lo que les gusta hacer, la mayoría dice algo así: *“Jugar en la compu”, “chatear con mis amigos”, “jugar al fútbol”, “ir al centro por que éste barrio es aburrido”, “acá no pasa nada”.*

Cuando hablamos con los adultos, aparecen muchos discursos como éstos: *“Es un buen proyecto para que los jóvenes se dejen de drogar”, “¿yo? no tengo tiempo”, “voy a avisarle a mi hija que le gusta actuar”, “yo no sirvo”, “yo no puedo”, “si va el vecino de la esquina yo no voy”.*

A partir de escuchar a otros, de reconocernos en los otros, de pensar con otros, en cada barrio que recorreremos de nuestra ciudad, una de las tantas lecturas que hacemos en el tiempo que estamos viviendo, nos habla de un quebrantamiento en la vinculación entre vecinos, una pérdida del sentido de vecindad como intercambio solidario, cultural y social.

La vida cotidiana queda restringida a lo íntimo, a las necesidades personales o familiares y el creciente individualismo, resultado de tantas políticas neoliberales que fueron destruyendo el tejido social.

El impacto de esas desarticulaciones en las relaciones sociales producidas por el nuevo capitalismo devienen en dificultad para que el individuo pueda relacionarse en términos armónicos con su comunidad y constituya una identidad estable. En otras palabras, lo que se pone en juego con estos cambios es la propia valoración de la persona, su relación con los otros y con el todo social.” (Montes)

El descreimiento hacia el Estado, como sistema de integración y redistribución de bienes y servicios, la erosión del sentido de lo público y la pérdida de valor en las prácticas políticas deterioraron las vinculaciones colectivas.

Si bien, a partir de éstos últimos años se intenta reflexionar y trabajar sobre éste déficit socio-comunitario, la lógica binaria impera tanto en los discursos hegemónicos como en cada rincón de nuestra sociedad. Lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, la razón y la locura. Los sujetos se ubican de un lado o del otro, tratando de ocupar siempre un lugar de privilegio en su discurso.

la modernidad construyó, en ese sentido, varias estrategias de regulación y de control de la alteridad que, sólo en principio, pueden parecer sutiles variaciones dentro de una misma narrativa. Entre ellas: la demonización del otro; su transformación en sujeto “ausente”, es decir la ausencia de las diferencias al pensar la cultura; la delimitación y limitación de sus perturbaciones; su invención, para que dependa de las traducciones “oficiales”; su permanente y perversa localización del lado de afuera y del lado de dentro de los discursos y prácticas institucionales establecidas, vigilando permanentemente las fronteras; su oposición a totalidades de normalidad a través de la lógica binaria; su inmersión en el estereotipo; su fabricación y su utilización, para asegurar y garantizar las identidades fijas, centradas, homogéneas, estables. (Duschatzky, Skliar)

Como los malos están afuera, los buenos nos encerramos... y escuchamos decir: *“Le puse rejas a la puerta”, “no podemos dejar la casa sola”, “en la plaza se drogan”, “con los de enfrente no me junto”.* A propósito de estas cuestiones existen también estereotipos creados por la policía, como el *olfato policial* o la *actitud sospechosa* que caen siempre sobre determinados sectores vulnerables de la población. Tengamos en cuenta que también el abuso por parte de los medios periodísticos genera en nuestra

sociedad una opinión recortada de la realidad. Esta *estigmatización*¹ se basa en asociar ciertas características como la vestimenta, el color de piel o un tipo de barrio con cierto imaginario de *delincuentes* o *drogadictos* que no es necesariamente real.

Lo que sí es real es la discriminación y arbitrariedad que sufre la persona que responde a ese modelo. Así y de esta forma se va produciendo un daño en el entretejido social y comenzamos a dejar de confiar en el otro y vivimos con miedo.

Nuestra práctica en el barrio

A continuación proyectaremos el documental "La Celebración en Estación Chapadmalal", que da cuenta del trabajo realizado en y con la comunidad. Simultáneamente iremos contando la experiencia.

En el abordaje en la comunidad y con los grupos participantes, existe un saber y un no saber, que dialogan casi permanentemente, produciendo construcciones y deconstrucciones.

la expresión del malestar, nos habla de adultos en muchos casos perplejos, se trate de docentes o de profesionales, quienes también corren el riesgo de apelar a fórmulas pseudocientíficas mercantiles para acallar lo que bulle pulsionalmente de modo descontrolado sólo resultando acotado por actos. Perplejidad que inhibe la posibilidad de hacer algo diferente con lo que se presenta de dudoso abordaje, cayendo en la trampa de un círculo vicioso que nos interesa pueda ser interferido por ceremonias mínimas creadoras de condiciones de posibilidad subjetivantes (Mercedes Minnicelli)

- Estudio de campo. En producción presente, se recorre la zona, se escucha a la gente, atentos a lo que tienen para contar, lo que tienen para decir o lo que tienen para no decir. Existe una mirada antropológica y artística de los lugares.
- Asociación con instituciones y/o agrupaciones que tengan pertenencia en el barrio o la zona. Hicimos una primera entrevista en La Biblioteca del Barrio. La bibliotecaria, nos facilita material de lectura acerca del barrio y su historia. Nos entrevistamos con la directora de la escuela primaria, quien nos contó como estaba conformada la comunidad escolar. También con la Directora de la Secundaria, y del Jardín de Infantes.
- Se participa de reuniones de red, con referentes barriales y se promueve la participación. Se acuerdan compromisos y responsabilidades.
- Se acuerda y se establece un espacio donde semanalmente los coordinadores de La Celebración puedan encontrarse con la comunidad.
- Se toma registro de todo el proceso. Desde el inicio de los encuentros se trabaja en un registro fotográfico y audiovisual.

Se difunde, se promociona:

- Nos asociamos con las instituciones, agrupaciones, revistas, radios, suplementos o demás medios de comunicación existentes en el barrio que puedan colaborar con la información y difusión como parte integrante de La Celebración.
- Comunicamos, espacio y horarios acordados, para formalizar los encuentros con la comunidad.

¹ El estigma como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la "identidad normal" (Erving Goffman).

- Convocamos a agrupaciones que ya estén trabajando en alguna disciplina artística y tengan pertenencia a su barrio.

En Estación Chapadmalal primer barrio donde se realizó “La Celebración”, se encuentra una estación de trenes abandonada, ya que hace años no pasa más el tren, motivo por el cual los vecinos vienen queriendo desde hace tiempo recuperar la misma como espacio cultural. Escuchando esta necesidad de la comunidad se resuelve que el escenario, el lugar para habitar desde el arte, será la estación.

En una primera etapa la Directora del Jardín de Infantes nos abre las puertas de la Institución donde realizamos las reuniones, quien además comienza a participar activamente en los talleres. En una segunda instancia, nos trasladamos a la Escuela donde en el mismo edificio convive la enseñanza primaria y secundaria. Allí seguimos con la práctica. Ya, y en la última etapa trabajamos en la misma Estación de Trenes donde comenzamos los ensayos previos a la Gran celebración. Para esto gestionamos su préstamo con Ferrobaires (Empresa Pública Ferroviaria de la Provincia de Bs. As.) quien nos cede las llaves para poder abrir y hacer uso del lugar cada vez que fuese necesario.

Hicimos volantes, pegamos afiches y con cierto estilo clownesco y megáfono en mano, salimos a difundir caminando las calles del barrio convocando a los vecinos a los encuentros que se realizarían cada semana, los días sábados por la tarde.

Se participa de eventos que se realizan en el barrio o en la zona, y se invita a la participación. Este barrio tiene como costumbre hacer mensualmente jornadas de bingos. Allí fuimos, contamos el proyecto e incentivamos a que los vecinos se sumaran.

Con el grupo de participantes:

- Capacitación e intercambio. Se trabaja en forma interdisciplinaria, considerando que los encuentros con la comunidad son espacios donde se comparte saberes, inquietudes, intereses y objetivos.
- El teatro, la plástica, la música y el cine son los medios y/o lenguajes que se utilizan para decir algo de sí mismos, del barrio, del lugar elegido como escenario, etc.
- Jóvenes adolescentes, en su mayoría, y abuelos se acercaron a la propuesta. Comenzamos realizando los diferentes talleres. Jugábamos, nos divertíamos. Tomábamos mates y comíamos tortas. La alegría por encontrarnos y la expresión se hacía presente, se soñaba, se creaba, y de paso se aprendía
- Se estimula a los vecinos a reunir recuerdos, anécdotas, fotografías, objetos, etc. que sirvan de disparadores para ir componiendo un relato común.
- Al término de La Celebración, se verá y dejará en la comunidad un video- documental, que dé cuenta de todo el trabajo realizado, las historias contadas por la gente, los encuentros, las inquietudes o necesidades, palabras o imágenes. La Celebración para el adentro y para el afuera.

Nuestro trabajo como equipo

Si bien, como equipo creativo, traemos un querer y un saber previo, al abordar los grupos entendemos que:

Un grupo no es un conjunto de subjetividades sino las subjetividades produciendo subjetividades: producción presente. (Smolovich)

Como ya se expresó más arriba, el equipo necesita tener una mirada antropológica del lugar y a la vez poética.

- Sobrevolar los conflictos cotidianos de entre vecinos para poder poner el foco en revalorizar los intereses comunes.
- Acordar un espacio y un tiempo de reunión para planificar y establecer roles y de esa manera dinamizar la tarea en territorio.
- Trabajar sobre el relato que la misma comunidad y el espacio a re-significar va componiendo.
- Pensar “La Celebración” como puesta en escena, teniendo en cuenta comienzo, desarrollo, final y sus diferentes clímax.
- Reorganizar y ensamblar los lenguajes artísticos elegidos.
- Planificar encuentros de trabajo entre el grupo completo de coordinación para el abordaje general.
- Planificar encuentros entre subgrupos por temáticas a tratar, con el objeto de dinamizar y efectivizar el trabajo, como por ejemplo: Gestión institucional y comunitaria. Planeamiento de actividad-encuentro. Planificación por áreas: música, plástica, teatral, audiovisual. Edición de audiovisual

El equipo en Estación Chapadmalal

Para cada encuentro diseñábamos un boceto, una propuesta para abordar desde el teatro, la música y la plástica, aunque también nos dejábamos llevar por lo que espontáneamente surgiera. Como grupo de trabajo, a veces nos dividíamos. Algunos de nosotros concertábamos encuentros con los abuelos, quienes siempre con entusiasmo y bien dispuestos nos brindaban alguna anécdota que sirvió luego como argumento para la historia final. Mientras otros trabajábamos con los adolescentes. Cada uno de los encuentros era filmado. En principio solo con la idea de dejar plasmado el trabajo realizado. Luego, al notar tan vasto y rico material, decidimos realizar un documental para que cada celebración quedara registrada como parte de la creación colectiva. Fue así que se comenzaron a entrevistar a referentes del barrio, a los mismos chicos, abuelos y a todos aquellos que quisieran dejar testimonio acerca de su historia y el barrio.

Poco a poco empezamos a esbozar personajes, historias y canciones a partir de los deseos y sueños de los jóvenes, y gracias a la memoria y relato de los abuelos.

Empezamos a vislumbrar aquella puesta de escena teniendo como protagonista a la vieja estación como escenario vivo.

Creemos en esta propuesta, porque la transitamos, la vivimos. “La Celebración” en Estación Chapadmalal nos ha dejado vivencias únicas e irrepetibles. El repensarnos como equipo hace que reflexionemos sobre el concepto de interdisciplina y transdisciplina con el objetivo de fortalecernos y profundizar nuestras prácticas con quienes co-operamos.

¿Por qué “La Celebración”?

Frente a esta realidad que hemos relatado creemos en la importancia de generar dichos encuentros entre vecinos en pos de una Fiesta Teatral Comunitaria, la fiesta como excusa para salir y el arte con su poder sanador, como vía de transformación social en los lugares donde más la gente necesita

escucharse entre sí. La integración en la diversidad y la reciprocidad requieren de un trabajo expresivo que los haga efectivo y los ponga en acción.

Habitar el espacio que es de todos, volver a mirarnos, sentir que no estamos solos, que podemos ser protagonistas de cambiar lo que no nos gusta y hacer valer nuestros derechos como sujetos.

Encontrar miradas donde reflejarnos, conocer del otro, escucharnos para construir juntos lo que deseo para el lugar donde vivo, mi barrio donde nací, donde quiero estar, donde elijo criar a mis hijos.

Y generar espacios de oportunidad donde los jóvenes sientan que pueden, que se los escucha, que quieren vivir de manera digna y que ya no los miren como enemigos sino como personas que tienen algo para decir.

...El arte produce cambios y crea espacios de reflexión, revoluciona estructuras de pensamiento [...] el teatro como campo ancestral de socialización es entendido en estas propuestas como una fiesta de ritos de fertilidad para celebrar la vida y no una reproducción del modelo de fiesta mediatizada, ni de fiesta como institución, sino la fiesta de la fertilidad a partir de la creación entre el colectivo de personas en donde se produce el encuentro de presencias en el espacio y en un tiempo determinados para compartir un rito de sociabilidad. En esa fiesta se está con otros y con uno mismo; se reconoce al otro y a uno mismo, se genera una suspensión de la soledad y el aislamiento. la chorceada, el mate, que más allá de ayudar a la autogestión de los grupos presuponen la disposición al encuentro con el otro... (Dubatti)

¿Para qué “La Celebración”?

El objetivo es fortalecer los lazos sociales, re-significar el espacio público y revalorizarlo a través de lenguajes artísticos. Promover encuentros donde la alegría, la creatividad y la espontaneidad se adueñen del espacio y desde allí generar potencias para:

- Mantener viva la memoria de una comunidad y escuchar su voz propia.
- Transformar el ocio improductivo en creativo y colectivo.
- Reforzar los vínculos inter-generacionales, dejando de ver al otro como una amenaza para salir al encuentro del prójimo.
- Fortalecer la participación.
- Fomentar la posibilidad de creer y crear juntos.

¿Cuál es el escenario de “La Celebración”?

Cada barrio está lleno de lugares con grandes o pequeñas historias que al compartirlas van construyendo un relato social que involucra a cada familia, a cada barrio, al acontecer del país y del mundo. Entonces la propia historia cobra vida en la voz de la abuela que cuenta anécdotas en la biblioteca o en la sociedad de fomento, cobra vida en los ojos de sus hijos, en las piernas inquietas de sus nietos y en el corazón de sus vecinos.

Ese lugar que convoca a los recuerdos, a los encuentros con los otros, puede ser el escenario para “La Celebración”.

A través de pensar y pensarnos en una fiesta artística comunitaria, ese territorio, ese lugar que habitamos, empieza a transformarse en la manifestación poética de lo cotidiano.

La palabra *habitar* toma otro valor, no es solo permanecer, es estar, es hacer el lugar pues *lugar* no existe en tanto no se habite.

Ese lugar lo elige la misma gente. La plaza, la calle, la vereda, la estación de trenes, la fábrica, la escuela, el almacén y la o él que se desee.

dar importancia a los escenarios sociales como instancia clave de producción de subjetividad. Promover condiciones de posibilidad subjetivantes allí donde el límite se presenta como abismo. Otorgarle carácter creador de condiciones de posibilidad subjetivantes, implica necesariamente entender que el poder (hacer), no se aloja en las grandes estructuras de manera exclusiva sino, que se sostiene en detalles mínimos, en la palabra, en el decir diario, en la posición de cada sujeto en lazo con otros. (Minnicelli, 2010)

El después de "La Celebración"

Consideramos que el Estado tiene el deber de propiciar la cultura en todas sus comunidades, es por eso que "La Celebración" elige trabajar durante un año con cada barrio del distrito promoviendo esta fiesta teatral comunitaria. De allí promover la autogestión de proyectos comunitarios, acompañando los alcances de las organizaciones de ciudadanos con la iniciativa de seguir fortaleciendo sus lazos cooperativos y solidarios para la re-significación de sus espacios públicos.

Luego de la experiencia que hicimos en Estación Chapadmalal con "La Celebración", se conformó una comisión de vecinos, entre jóvenes, adultos y abuelos, acompañados por la red institucional del barrio, para seguir gestionando la estación de trenes como un espacio cultural para la comunidad.

Nos parece relevante contar también que quedó fortalecido el vínculo entre los abuelos y los jóvenes participantes, ya que hasta entonces prácticamente no se conocían.

Regenerar los lazos de solidaridad en una comunidad presupone un encontrarse en el saludo, proyectarse en el otro habitando la mirada, estando presente en el encuentro. Las raíces piden lugar, se estiran al habitar esa mirada que pierde ausencia, generan espacio apropiándose del territorio avanzan..., se estiran reconociéndose... se transforman nutriéndose de la diversidad de los otros.

Así es como "La Celebración" Fiesta Teatral Comunitaria, se propone generar la Huerta comunitaria de ideas y sueños que cultivarán en el barrio la comunión, alegría y esperanza. Con la inocencia de ayer viva hoy, que transformada en juegos, historias, canciones y colores devuelve al vecino su razón de ser y pertenecer al entorno que lo cultiva. La Celebración es un ritual a través del cual la comunidad se muere y se nace en un amanecer de nuevos protagonistas solidarios

Bibliografía

Duschatzky, Skliar. *La Diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos de la diversidad y sus implicancias educativas.*

Bidegain, M., Dubatti, J. *Teatro Comunitario Argentino: teatro habilitador y re-habilitador del ser social.*

Minnicelli, M. (2010). "Ceremonias mínimas". En *Clase dictada en la Diplomatura en Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas.* Argentina: FLACSO.

Montes, N. *Nota de revista de Almacenes Culturales.* Espacios Públicos

Smolovich, R. *La formación en Psicodrama Psicoanalítico grupal.*