

Objetos Poéticos. Experiencias de Aprendizaje en Contexto de Aislamiento y Distanciamiento Social

Lic. Melina Florencia Navarro

Polo de Educación Superior de Escobar- ISFDYT 8034
melinafnavarro@gmail.com

Resumen

A pocos días de haber comenzado las clases, el 20 de marzo, se emitió el decreto N° 297/20 que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio e implicó la suspensión de todo tipo de actividades. La sensación fue que el tiempo se detuvo. Vimos a través del reflejo en nuestras ventanas, como en una película, la vida cotidiana suspendida, entre paréntesis. El interior de cada hogar se convirtió en nuestro pequeño universo donde nos reencontramos, no sólo con quienes convivimos, sino con los objetos que nos rodean y que pasaron a tener nuevos significados.

Este período, cargado de tensiones, angustia e incertidumbre también fue motor de reflexión e indagación artística para estudiantes de 2° año del Profesorado de Teatro. Desde la cátedra de Teatro de Objetos se desarrolló una serie de experiencias que propiciaron la continuidad pedagógica y algo más...

Palabras clave: arte, educación, teatro de objetos, continuidad pedagógica.

Introducción

Durante el ciclo lectivo 2020 todo el sistema educativo debió adaptarse a la modalidad de enseñanza virtual, dando respuesta en tiempo récord al conjunto de la sociedad, garantizando así el derecho a la educación. Las problemáticas, desafíos e incertidumbres no fueron pocas. Cada provincia, distrito, escuela y docente sorteó dificultades. Fuimos conscientes una vez más de las necesidades materiales, falta de recursos, capacitación y conocimiento de un sistema educativo que ya venía en crisis. También pudimos ver la gran capacidad profesional para aprender, adaptarse e innovar, sea con poco o con nada. Este periodo, que aún no acaba, será motivo de reflexión y análisis por décadas. Cabe aclarar que hasta ahora, sólo se ha aludido a lo estrictamente pedagógico, no desconociendo la gran cantidad de tareas sociales que lleva adelante la escuela en todo el país, por ejemplo la asistencia alimentaria de jóvenes, niñas y niños.

Lo que refiere a la educación superior en el campo de la enseñanza docente en arte se presentaron dilemas y retos que le son intrínsecos a la naturaleza del área: hay prácticas artísticas que requieren de lo vivencial y de procesos colectivos que nunca habían sido imaginados de otro modo. Pero en este caso no hubo opción. Con la adecuación de planes de estudio, la planificación clase a clase y el trabajo reflexivo entre docentes y coordinadores no logramos resolver el enigma, pero sí plantear posibilidades para repensar estos espacios curriculares que tienen como esencia la modalidad “taller”, con todo lo que esto implica. Se presenta a modo de ejemplo, el caso de teatro de objetos y las prácticas pedagógicas llevadas a cabo para garantizar el proceso de continuidad pedagógica.

Dilemas que vuelven: reflexiones sobre la enseñanza artística y la lógica productivista

Dentro del campo de la formación específica, la dramaturgia con objetos busca profundizar la formación interpretativa de los futuros actores y actrices, mediante la conceptualización y el desarrollo de la puesta en escena desde una mirada amplia, crítica y creativa. Se concibe como un ámbito de encuentro que propone una interacción concreta con otros lenguajes artísticos, siendo indispensable para estar a la altura de las nuevas propuestas del teatro contemporáneo. La escena se vuelve algo fundamental y el espacio preponderante para el desarrollo de prácticas de investigación y creación artística. Sin embargo, en la coyuntura actual, ese espacio de indagación artística y la interacción entre cuerpos y objetos se vieron directamente afectados. Las clases por Zoom, Meet y el aula virtual no lograban recrear ni reemplazar siquiera parcialmente, las prácticas áulicas. Adecuar las propuestas implicó un proceso profundo de reflexión en torno de aquellos ejes que constituyen la enseñanza de los lenguajes artísticos: la producción, la recepción y el contexto.

En la enseñanza artística existe una implícita jerarquización por la que los procesos de producción, sea cual sea el lenguaje artístico, son los que siempre dominan la propuesta áulica. Sabemos de la importancia de lo que Ana Mae Barbosa (2012) ha llamado “Propuesta Triangular”, en la que se establece que para aprender arte debemos considerar tanto la producción, como la apreciación y la contextualización. Sin embargo, se vuelve evidente, más en este periodo que atravesamos, que debemos repensar el modo en el que propiciamos el aprendizaje del arte en las instituciones educativas. La lógica productivista, como una sombra del sistema capitalista, se ve replicada en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los lenguajes artísticos. Debemos en todos los niveles, y especialmente en la formación docente, revalorizar procesos de reflexión que implican tanto la apreciación como el contexto sociocultural en el que se inscribe el arte.

A la luz de este nada nuevo dilema es que las experiencias educativas en el marco del ASPO y DISPO encontraron un sendero posible que, con una mirada optimista, será motor de cambio permanente, consolidando esta triangulación tan necesaria.

Un laboratorio se abrió a nuestro paso

Repensando posibilidades para el trabajo objetual en el presente contexto fueron surgiendo ideas que buscaban anclar en la ineludible realidad. Más que nunca necesitábamos tramitar un sentido a este presente inaudito e insondable. Tomando como norte el pensamiento de Elliot Eisner (1972), el arte más que nunca debía expresar cualidades de las experiencias humanas con mensajes que superen la literalidad y trasciendan el tiempo y el espacio, y es desde este lugar que surgieron diferentes propuestas.

“Seres Post-pandemia” y “La Cosa y el Tiempo Espectral” son dos desafíos, o el modo en que se ha dado en designar a las actividades propuestas en el marco de la cátedra de Teatro de Objetos, que dan cuenta del trabajo reflexivo-creativo que estos estudiantes han realizado. Ambos surgen en diferentes momentos de la cursada: el primero próximo al cierre del primer cuatrimestre, meses en los que se avizoraba una posible vuelta a clases presenciales y a la rutina en general, pero con cuidados; el segundo fue propuesto meses después cuando la única certeza era (y es) un regreso de características indefinidas.

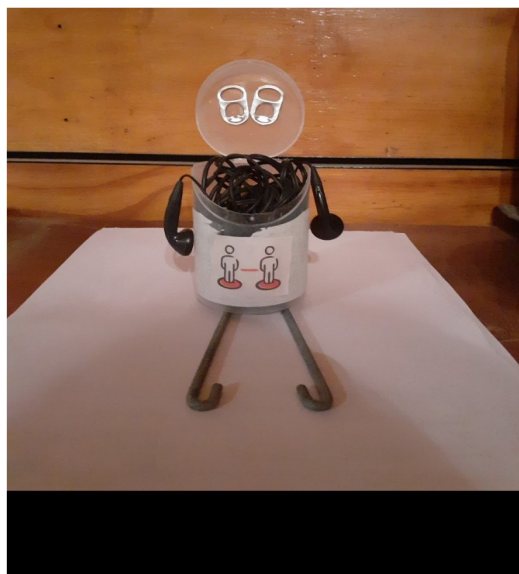
Cuando se planteó la iniciativa de crear estos extraños seres nos encontrábamos explorando materialidades y sus atributos. Entonces surgió la iniciativa de crear objetos para la escena. Implicaba concretamente la invención de un ente-objeto híbrido que encarnara nuevas posibilidades para sobrevivir y adaptarse en un futuro cercano, a partir de materiales que expresaran las ideas que cada quien tuviera al respecto. Tanto la utopía como la distopía se hicieron presentes y los resultados fueron sumamente variados.

Cada creación fue acompañada por palabras de reflexión sobre las propias producciones y revelaron de un modo extraordinario el poder del arte. La capacidad de crear mundos, universos que contribuyen a transitar momentos de incertidumbre, temor, confusión, desaliento... El poder de tramitar de manera única a través de la sensibilidad y la poesía que, en este caso, propiciaba la materia.

Las palabras y el registro en imágenes son una minúscula parte del trabajo que realizaron los y las estudiantes, que demuestra el profundo sentir que atraviesan y que, como caja de resonancia, hace eco en las clases.

Mi objeto es un sobreviviente de la pandemia, y sus atributos le permiten vivir en este nuevo mundo. Compuesto por materiales en desuso: alambre, chapitas de gaseosa, auriculares, recipiente de plástico. Puede replegarse o "guardarse" ante el peligro y transportarse sin necesidad de salir. El objeto posee signos que indican distanciamiento social. Su interior es el resabio de un pasado tecnológico y un presente solitario. Su nombre es Rein.

Su personalidad está fundada en el valor del tiempo felicidad y en las comunicaciones desde el amor. Contiene en su centro núcleo, un reloj que se conecta con la hora del planeta tierra. Este le indica cual es el tiempo real mundo que los seres necesitan conocer, su tiempo de felicidad en el aquí-ahora. Su misión radica en realizar conexiones con las personas que están transitando momentos de felicidad pero que aún no pueden visualizarlos conscientemente

En el caso de La Cosa y el Tiempo Espectral se parte de la reflexión en torno al trabajo teórico que realiza Shaday Larios en el campo del Teatro de Objetos Documental. Según esta autora, se establecen vínculos especiales entre los objetos que nos rodean cuando accedemos a un estado de percepción poética de modo intuitivo, por un lapso excepcional de tiempo, en el que la razón y la

memoria se anulan frente a este encuentro. A esto lo denomina como “metafísica del objeto cotidiano” (Larios, 2018).

Durante todo el periodo de aislamiento nos hemos reencontrado con los objetos que, de manera silenciosa, cohabitan el espacio doméstico. Muchos de estos, despojados de su utilitarismo, han propiciado discursos que resultaron catárticos en este contexto. No solo se encontraban detenidos en el tiempo, por primera vez eran un espejo de nuestra propia existencia, su espectralidad temporal se propagaba.

En definitiva, se trató de reflexionar y repensarse en un lugar conocido pero en circunstancias desconocidas. Así es que fueron estableciendo nuevas conexiones transmutaciones de significados que nos vinculan afectiva, emocional e históricamente con las cosas.

No solo los objetos se habían liberado en este proceso, sino que a través de estos discursos poéticos objetuales se habían propiciado mecanismos de auto liberación que contribuyeron potencialmente a tramitar un suceso que roza lo traumático y del que solo en el futuro sabremos las verdaderas implicancias.

Las palabras que acompañan las siguientes imágenes son muy elocuentes en este sentido:

Las resignificaciones de los objetos en esta circunstancia de pandemia. (...) Aparecen cuatro objetos, una caja, un mate naipes y unas flores. Los objetos son guardados en la caja y cubiertos de flores a modo de un funeral. En estos tiempos compartir un mate o un juego de naipes se convirtió en un deseo lejano, o en todo caso un gran riesgo que compromete a la salud.

Utilice el reloj como objeto significativo ya que considero que en estos momentos en los que estamos viviendo, el tiempo ha cambiado enormemente, se siente por momentos denso, distorsionado, a veces perdemos la noción del mismo, la poética que quise mostrar fue eso mismo como el tiempo cambió y como al mismo tiempo podemos sentirnos atrapados en él, y sentirnos como en un mundo totalmente distorsionado. También en esta cuarentena comencé a valorar más el tiempo.

Luego de pasar más de 180 días por el mismo lugar, por la misma puerta que da al patio, los veo. Los veo mirándome. Me surge esta sensación de descubrimiento, de extranjería que me provoca descubrirlos en mi propia casa. Son ellos, están ahí, pero no los había visto antes así... esperándome. (...) ahí están; solos. En pausa. (...) Casi como un cassette de los años '90 se hallan pausado, y sin posibilidad de pulsar play para que la canción vuelva a sonar, para que todo retome el movimiento. Parecen como una cinta trabada, en un posible tiempo detenido, que no sabemos cuándo volverá a ser acción, a ser play, a ser paseo...

Siguiendo con las investigaciones de Larios (2018), los objetos se ven discontinuados en tanto su ser funcional y mercantil en situaciones catastróficas, por esta razón se produce una desviación donde una comunidad le otorga nuevas identidades y simbologías: es decir los poetiza. La catastrofización de la materia tiene correlato en sucesos como guerras, desastres naturales y todo tipo de daños materiales y humanos. En este sentido, podemos pensar que muchos de los objetos

que nos rodean están ligados a una sombra que aún no podemos terminar de dimensionar, pero si podemos sentir que ya no serán ni seremos los mismos.

A modo de cierre...

Las prácticas de enseñanza en el contexto del ASPO y el DISPO presentaron desafíos jamás imaginados. Requirieron de configuraciones que dieran respuesta no solo a garantizar el derecho a la educación y la continuidad pedagógica en contextos muy diversos, sino que aportaran a la reflexión crítica y creativa.

El potencial transformador intrínseco del arte una vez más tomó protagonismo propiciando nuevas experiencias que construyen saberes. El territorio común del aula fue suplido por nuevos continentes personales que debieron ser explorados y repensados. El territorio escénico se introdujo en el espacio doméstico derribando los límites imaginados. Los objetos que habitan estos espacios fueron redescubiertos en este transitar en un tiempo detenido como entre paréntesis. Conscientes de nuestra finitud en un inerte transitar, en medio de la pandemia, podemos confiar en que, por esta vez, la reflexión ganó la escena y, aunque todavía no finaliza el ciclo lectivo es probable que, como suele decir Barbosa (2014), las propuestas desarrolladas haya sido una verdadera experiencia para el desarrollo.

Fuentes bibliográficas

Baquero, R. (2020) La torsión del espacio escolar. En Dussel, I. Ferrante, P & Pulfer, D. comps. *Pensar la educación en tiempos de pandemia: entre la emergencia, el compromiso y la espera*. Buenos Aires, Argentina: UNIPE: Editorial Universitaria. Recuperado de <https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail>

Barbosa, A. M. (2012) *Abordagem Triangular no ensino das Artes e Culturas Visuais*, con F.P. Cunha, 2.ª Ed. São Paulo: Cortez.

Canal Observatorio (2014.20.2) *Ana Mae Barbosa: Educación Artística*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=2zMviPxjONc>

Eisner, E. (1972) En *Educación la visión artística*. Paidós Buenos Aires, México, Barcelona. 1998.

Eisner, E. (2002) - *El arte y la creación de la mente*. Paidós. Buenos Aires.

Larios, S. (2020, 20 de abril). *Casa y teatro de objetos: intimidad del espacio doméstico en tiempos de guardar distancia*. Titeresante. Recuperado de: <http://www.titeresante.es/2020/04/casa-y-teatro-de-objetos-intimidad-del-espacio-domestico-en-tiempos-de-guardar-distancia-por-shaday-larios/>

Larios S. (2018) *Los objetos vivos, escenarios de la materia indócil*. Ciudad de México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas: Paso de Gato.

Larios, S. (2014, 10 de mayo). El objeto 'Post-catástrofe' y la 'Catastrofización' de la materia. Preguntas y evidencias para un teatro de objetos documental. *Titeresante*. Recuperado de: <http://www.titeresante.es/2014/05/el-objeto-post-catastrofe-y-la-catastrofizacion-de-la-materia-preguntas-y-evidencias-para-un-teatro-de-objetos-documental-por-shaday-larios/>

Terigi, F. (2020) Aprendizaje en el hogar comandado por la escuela: cuestiones de descontextualización y sentido. En Dussel, I. Ferrante, P Y Pulfer, D. comps. *Pensar la educación en tiempos de pandemia: entre la emergencia, el compromiso y la espera*. Buenos Aires, Argentina: UNIFE: Editorial Universitaria. Disponible en: <https://editorial.unife.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail>

Nota: todas las imágenes corresponden al archivo de la clase.