

RELATO DE EXPERIENCIA

Cuarentena, Meet y Teatralidades

Valeria Sigampa

sigampavaleria@gmail.com

Marcos Valdivia

valdiviaassum@sanluis.edu.ar

Profesores de Teatro La Punta, San Luis

Resumen

Con la problemática vigente de una pandemia que afecta a todo el mundo, nos encontramos los profesores de teatro con el desafío de modificar nuestras prácticas docentes, habituadas al contacto con el otro y pasar del “convivio” al “tecnovivio”. Como ejes centrales de aprendizaje se consideró la Estructura Dramática y, en base a ella, se dispusieron las diversas técnicas de abordaje en el nivel secundario orientado.

Palabras clave: Educación Artística - Teatro - Virtualidad - Tecnovivio - Estructura Dramática

Introducción

Somos docentes de Teatro, egresados de la UNICEN y de la UNC. Estamos dando clases de Educación Artística en el Colegio Secundario N° 40 “Héroes de Malvinas”, en la ciudad de La Punta, provincia de San Luis¹. El colegio es público, con orientación en informática, cuya particularidad es que en todo el ciclo orientado (4°, 5° y 6° año) y en todas sus divisiones se optó por la enseñanza específica de Teatro como materia curricular y representante de la educación artística.

El pedido de la incorporación de Teatro en la currícula fue realizado por la directora AF (Período 2011 y continúa), motivada por querer innovar en esta disciplina artística, considerando propicia su inclusión para correrse de la tradición de otras instituciones que apuntan más a las artes plásticas. Así mismo, la directora decidió, además de incorporar Teatro en el ciclo orientado (4°, 5° y 6°) incluir Danzas y Música en el ciclo básico, es decir 1°, 2° y 3° año. Nosotres somos dos profesores de teatro que brindamos dicha materia; si bien no estamos a cargo de los mismos cursos, trabajamos colaborativamente desde hace dos años. Consideramos que el fin del Teatro en la escuela no es llegar a montar una obra teatral, sino atravesar y explorar diferentes contenidos teatrales y culturales mediante sus diversos procesos creativos. De todas formas, creemos que la instancia de muestra anual es importante para dar a conocer nuestra labor y establecer un cierre en el proceso y; por tal motivo, es que año a año construimos relatos y escenas para darle cierre a la materia.

Desde hace unos años nosotres gestionamos el acceso a un Centro Cultural Provincial que se encuentra en la ciudad capital de San Luis y cuenta con salas de teatro profesional, permitiendo que nuestros alumnos tengan una experiencia completa sobre esta disciplina artística.

La muestra se desarrolla con la participación de nueve cursos, contando con nueve producciones para mostrar sobre el fin del año.

Frente al aislamiento social preventivo y obligatorio, que provocó la pandemia COVID-19 se interrumpieron las clases presenciales y acudimos a las clases totalmente virtuales; mediante la plataforma classroom, que fue la seleccionada por el Ministerio de Educación provincial para todas

1 Ley Provincial de Educación N° 4947 constituye el sistema educativo en su capítulo 4 art.26. Establece como obligatorios el nivel inicial a partir de los 5 años, el Nivel primario y el Nivel Secundario

las instituciones. En palabras de Jorge Dubatti² pasamos del “convivio” al “tecnovivio”. Convivio, se refiere a la situación de cuerpo presente en comunión con el otro, específicamente en el teatro, cuando se produce el acontecimiento. En palabras de Dubatti (2019) “Se llama convivio teatral a la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro. El tecnovivio consiste en la cultura viviente desterritorializada por intermediación tecnológica.”

Nos vimos obligados a modificar y adaptar el programa y la planificación de las clases, y hoy pretendemos dar cuenta del trayecto y resultado de esta experiencia desarrollada con nuestros alumnos del ciclo orientado.

De la presencialidad a la virtualidad

En la provincia de San Luis el Ministerio de Educación y por medio de un convenio con Google, se propuso como herramienta para trabajar virtualmente Classroom, a través de una plataforma que armaron para cada Escuela. A su vez, se realizaron cursos de capacitación virtual gratuitos para poder manejar y optimizar dicha herramienta virtual, accediendo a la certificación que emite la empresa. Incluso hay antenas de wifi distribuidas en todo el territorio provincial para que la conexión a internet sea gratuita. La incorporación de la tecnología en San Luis es una política de estado que se realiza desde finales del año 1998³, cuando comenzaron con el plan estratégico que dio origen al Data Center y el proyecto de la Autopista de la Información - asesorados por el Gobierno Canadiense-.

Existe una complicación ya que para que este sistema funcione cada familia debe adquirir una antena para poder captar la señal de la antena madre. Si no se cuenta con una buena antena y router la conexión no es fluida, y menos en las localidades donde hay muchos habitantes. No obstante, en las zonas rurales suelen funcionar bien. Hay que destacar que la mayoría de la población educativa cuenta con dispositivo móvil y Whatsapp. Damos cuenta de esto porque los preceptores hicieron un relevamiento, preguntando a cada familia con qué dispositivos contaban para saber la situación de

2 Dubatti, J (2019). Convivio y tecnovivio el teatro entre infancia y Babelismo. Revista Lamparina. pàg. 102-112

3 Gualda, D y Uset, F (2010). *San Luis digital. Trazando camino hacia el futuro. El compromiso con la revolución científica tecnológica*. Buenos Aires. Argentina. Ed Atlántida

conectividad de cada estudiante. El resultado de estos datos fue compartido con cada docente y así se pudo saber si las actividades se las debíamos mandar vía Classroom o Whatsapp. También está la opción de armar cartillas impresas. En nuestra institución, la mayoría cuenta con conectividad y acceso al Classroom; por tal motivo no fue necesaria esta opción.

A mediados de Marzo, cuando se declaró la pandemia comenzamos a enviar las actividades por Classroom, y adaptar lo planificado en el año para trabajar de manera virtual. Al momento de la selección de contenidos principalmente tratamos de reforzar los conceptos de situación dramática, estructura dramática, además de trabajar los elementos de la producción teatral. Los consideramos prioritarios porque es el eje principal que nos orienta en el desarrollo para poder conocer en profundidad “el hacer teatral”. Son características formales específicas para concretar la representación, considerando al teatro como campo de conocimiento y como arte grupal que forma parte de nuestra cultura, como práctica social y habilita el proceso creativo, siendo este primordial en nuestra participación dentro de la currícula académica en el área de educación artística, para el desarrollo creativo del ser humano

Ardua tarea fue la de poder explorar dichos conceptos y transformarlos en aprendizajes significativos en situación de pandemia, ya que en la práctica habitual trabajamos de forma vivencial y lúdica, explorando y apropiándose los estudiantes de los diferentes contenidos y elementos que entran al arte teatral.

Selección de contenidos y elección de herramientas desde la virtualidad

A la hora de diseñar nuestras estrategias didácticas nos enfrentamos a un gran interrogante: ¿Cómo podemos desarrollar estos contenidos virtualmente? Fue entonces que comenzamos a trabajar lo teatral y la creatividad. Como punto de partida les compartimos un video⁴ del canal Encuentro acerca de lo que significa el trabajo del actor y su representación. Lo seleccionamos porque nos pareció oportuno poder mostrarles el trabajo del actor como profesional y el teatro como trabajo. Desde allí, ellos debían desarrollar una reflexión acerca del mismo. Nos encontramos con respuestas muy variadas: los imaginarios iniciales poco coincidían con el trabajo del actor. Los estudiantes no

4 <https://www.educ.ar/recursos/101396/el-actor-y-su-representacion>

se imaginaban el trabajo y la dedicación que se emplea en este arte tan maravilloso y apasionante que es el teatro. Creemos que de alguna manera pudieron vivenciar el detrás de escena que conlleva el teatro. El documental les condujo a ver el teatro como profesión.

Seguidamente al vídeo, continuamos con el concepto de estructura dramática, y se encaró desde dos perspectivas. La primera consistió en aprender a partir del mal llamado “error”: la propuesta era invitarles a escribir lo que ellos supusieran fuera una historia, en la clase siguiente se fundamentaba por medio de los conceptos que identifica Raúl Serrano.⁵ Esto se hizo a través de videollamada, y devoluciones personales de trabajo por trabajo de cada estudiante.

En cuanto a la estructura dramática se le pedía a los alumnos que adaptaran su historia en base a esos preceptos, cuestionando cada aspecto para enriquecer su trabajo creativo. Se incursionó en la construcción a partir del entorno, los posibles conflictos y los personajes con la intención de valorar el recorrido dentro de la trama y los aspectos que constituyen su personalidad y sus motivaciones. La segunda perspectiva estuvo dada a partir de la experiencia de una otra, para la cual propusimos leer las obras de Adriana Genta: “Pequeñas dosis”⁶. La misma cuenta con siete micro obras teatrales para actrices y actores. Los criterios que utilizamos para la selección de estas obras es porque son cortas, entretenidas, de temáticas populares y de interés al mundo adolescente. Como estrategia para que los estudiantes se interesen en leer alguna obra de este libro, conjuntamente realizamos a través de videollamada grabada (Meet), un vídeo del texto dramático “Voltage”⁷. El vídeo se lo enviamos a los alumnos para que exploren leer en voz alta con una compañera, un personaje cada uno, pensar en la situación de dicho personaje y los objetivos que tienen en la escena, y sobretodo generar e introducirles al mundo de la observación y crítica, pero desde una mirada creativa. Al poder mostrar nuestra profesión en acción fue posible motivar a los estudiantes. El problema regular de algunos es que por no tener buena conectividad no pudieron realizar la videollamada; sin embargo, lo resolvieron invitando a alguna familiar a leer y filmarse para poder mandar el vídeo. La confluencia de ambas perspectivas logra la creación de un pequeño guión de su primera historia propuesta, habiendo atravesado algunos procesos creativos para alcanzarlo.

⁵ Serrano, R: Referente y Pedagogo más importante del teatro argentino, destacado por el estudio de la obra de Konstantín Stanislavski, habiendo creado sus propios conceptos orientados hacia las prácticas y enseñanza/aprendizaje del quehacer teatral

⁶ Adriana Genta. 2009. Pequeñas Dosis. Siete micro obras teatrales para autores. Buenos Aires Argentina Ed. Celcit.

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=pwD2leifli0>

Continuando los desafíos de la virtualidad propusimos trabajar con una actividad extraída del cuadernillo del Ministerio de Educación Nacional, llamada “Personaje y Entorno” Consistió en seleccionar un retrato entre varias pinturas de diferentes artistas⁸ reconocidos mundialmente, donde ellos debieron copiar con un vestuario que encontrasen en su casa dicha pintura y, a partir de ese personaje, además de sacarse una foto⁹, describir en dónde se encontraban y qué sentía ese personaje. La particularidad que le agregamos a esta actividad fue que sumamos retratos de artistas de San Luis, para poder así reconocer a los artistas locales.

A partir de las producciones y los personajes comenzaron a escribir una historia, que poco a poco la fueron transformando en texto dramático. Este trabajo plantea poder jugar a ser un personaje de un cuadro, sin embargo, notamos que se entusiasmaron con la escritura y no tanto en la realización de la foto. Algunos manifestaron tener vergüenza en mostrar esa foto, pidiendo que por favor la vean sólo los profesores.

Siguiendo esta dinámica y teniendo en cuenta que no les gusta exponerse en las producciones, la siguiente propuesta consistió en trabajar la iluminación y la importancia de ella en una obra teatral, compartimos un vídeo¹⁰ que muestra creativamente la importancia de la misma. En esta oportunidad, la sugerencia fue buscar un espacio, tratar de oscurecerlo, seleccionar un objeto o varios, también podían trabajar con alguna persona, luego explorar la iluminación y las sombras de ese objeto; que se animen a jugar creativamente con linternas, velas, armar filtros con papel celofán

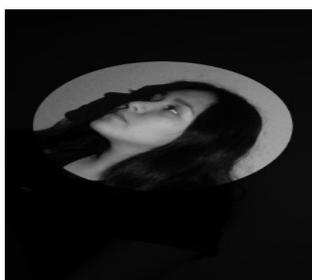
8 Anton Van Dyck - Autorretrato

9 Trabajos a modo ilustrativo del alumno Luciano Quiroga de 5° A del Colegio N°40: Héroes de Malvinas del ciclo lectivo 2020

10 https://www.youtube.com/watch?v=V2Az-we8XC8&feature=emb_title

y agregar diferentes tipos de elementos que se les ocurriesen. Con este juego podrían también experimentar si resultaba posible contar una historia, o describir una emoción, o una frase que les surgiera al ver la producción de fotos. Esta propuesta tuvo muy buenas producciones, sorpresivas por la forma creativa en que pudieron resolver a partir de la iluminación y la fotografía. Salió de ellos el teatro de sombras, con figuras proyectadas en una tela.¹¹

Durante la segunda parte del año se produjo un gran decaimiento en la participación de los estudiantes. Sentimos que perdíamos el vínculo logrado en la primera etapa, y con ello apareció la frustración profesional, pero fue suficiente motivo para tomar un último envión y proponer la construcción de un trabajo interdisciplinario, invitando a docentes de otras áreas a trabajar por proyectos. Se gestó una reunión colectiva entre los docentes interesados y se tomaron por consenso tres ejes centrales: Género y Diversidad, Cultura del Trabajo en contraposición del Trabajo en la Cultura y, por último, Libertades Individuales respecto a las Libertades Colectivas. Una vez seleccionados los temas y motivados por reencontrarnos con nuestros alumnos, nos dispusimos a crear una pieza audiovisual¹² de difusión que apelaba al reencuentro. Les invitábamos a vivenciar una reunión virtual con todas las divisiones para que nos transmitieran su sentir, y que supieran que estábamos presentes para ellos, que nuestro trabajo está frustrado sin ellos. El encuentro fue exitoso y emotivo, porque pudimos recuperar el vínculo con varios alumnos, a partir de la dinámica de grupo y lúdicamente se logró la expresión de los alumnos y la coincidencia de extrañamiento en cuanto a la vida prepandemia, al contacto, la interacción, etc. Se les comunicó nuestra idea para trabajar como última actividad del año, a la que se mostraron muy predispuestos.

Desde Teatro nos propusimos llegar a una pequeña puesta en escena a través de las herramientas y lenguaje audiovisual, explorando relatos devenidos de la investigación y aplicación de las temáticas

11 Trabajos a modo ilustrativo de las alumnas Sofía Alejandra Romero y Tayla Ahumada alumnas de 5°C y 6°A del Colegio N°40: Héroes de Malvinas del ciclo lectivo 2020

12 https://youtu.be/sRb_BD1bOYU

planteadas en los diferentes Proyectos. En la actualidad estamos en pleno desarrollo de esta actividad, en el marco del proyecto interdisciplinario.

Exploración en el mundo del Títere

En esta búsqueda constante de conocimiento surgió la idea de zambullirnos en el universo de los títeres. Pensamos en “¿Quién no ha disfrutado de un espectáculo de títeres alguna vez en sus vidas?”, ¿por qué no utilizarlos como nexo de experiencia entre alumnos y profesores en este recorrido de aprendizaje?. Desarrollamos una técnica sencilla y económica para construir nuestros títeres. El prototipo era el de un origami (“sapito” o “comecoco”) que desde pequeños aprendemos a hacer para jugar con otros, sólo que esta vez se le dió un uso animable y que se puede personificar. Nos adentramos en la creación de tutoriales, mediante video grabado y la primera fue una pequeña pieza¹³ paso a paso para que construyan su títere. Además, se hizo una plantilla 2D en PDF de las indicaciones para aquellos que no dispusiesen de conectividad. Cada alumne debía crear su propio títere y caracterizarlo de la forma que le pareciera apropiada, utilizando los elementos y materiales que quisiera y dispusiera. Inmediatamente muchos lograron conectarse con la propuesta y se dieron al juego. Se propuso crear un breve vídeo donde el títere debía presentarse, contar qué le gustaba hacer y mostrar una habilidad. Luego debían elegir un fragmento musical que desearan y jugar a sincronizar los labios de su títere con la letra de la canción. Por último, y como una introducción a la Estructura Dramática, se les pidió crear un pequeño relato, cuento o chiste, y lo interpretarían con su títere. En medio de todo el desarrollo se incluyó otro tutorial¹⁴ que abordaba los principios básicos a tener en cuenta cómo titiriteres, esta vez interpretados por los propios títeres.

13 https://www.youtube.com/watch?v=MyDuIXLH9F8&feature=emb_title

14 <https://www.youtube.com/watch?v=INslUHOC-80&t=28s>

Este proceso realizado a través de la técnica de títeres ayuda a que los alumnos logren una conexión más inmediata y se permitan introducir en el arte del teatro y la expresión por medio de un alter ego creado completamente por ellos. Así como se implementaron títeres de papel, se puede complejizar mucho más y establecer niveles de aprendizaje, donde se le agregan extremidades y controles que requieren de mayor entrenamiento y compromiso con la actividad. Creemos que es muy recomendable aplicar en los cursos que por primera vez tienen una materia con orientación teatral.

A modo de cierre¹⁵

Podemos decir que esta época de adversidades inauditas nos ha obligado a apelar a nuestra creatividad, exploración y autoconocimiento para atravesar el desafío de la resignificación de nuestras prácticas docentes para alcanzar a uno u otro. Aprender a expresarse completamente en la virtualidad donde la contención es un mensaje y no un abrazo o una mirada. Sentirse por momentos como en un aula vacía, donde ya ni el eco de las risas de nuestros alumnos retumban. Aún con el recuerdo vívido de los aplausos de la última puesta en escena, tomamos la energía para reinventarnos en tiempos de pandemia, a modo acelerado como lo requiere la tecnología, aprender el uso de las mismas, agregando recursos apropiados y creativos para las clases. Creemos que trabajar conjuntamente y en proyectos colaborativos es de la mejor manera que se puede afrontar la educación artística en tiempos de pandemia, en unión con otras áreas, generando diversos equipos de trabajo y no tener que sobrellevar individualmente y en soledad el trabajo docente. Vimos que los vínculos con los adolescentes se pierden, y se pierden rápidamente. Pero también aprendimos que se pueden recuperar. Aprendimos a valorar los reencuentros, a darnos cuenta que la virtualidad y el tecnovivio nunca va a poder reemplazar el convivio, el cuerpo presente, las miradas, las sonrisas, los ojos y todas las expresiones y emociones que sentimos en conexión con el otro.

15 A modo ilustrativo incluimos los trabajos de María Eugenia Olivera, Agustina Milagros Suárez y Katerinne Avril Gatica alumnas de 4° C del Colegio N°40: Héroes de Malvinas del ciclo lectivo 2020

Sin embargo las videollamadas, el chat, los audios son recursos que de alguna manera nos sostienen y generan puentes de comunicación entre nosotros, también acorta distancias y nos permiten crecer en aspectos como capacitaciones, congresos, y cursos de diversos intereses. Que el arte es esencial para la vida, aunque políticamente no se lo considere. Pero en esta etapa de pandemia, fue fundamental para sostenernos. El teatro cuenta con muchos elementos artísticos para su desempeño, como la iluminación, la música, el vestuario, el maquillaje, la escenografía. Este año no lo vivenciamos, pero sí pudimos explorar y atravesar diferentes elementos de este mundo, a través de la técnica, a través de su desarrollo profesional, a través de un texto, a través de los títeres y a través de una pantalla.

Así mismo, esperamos ansiosamente el reencuentro al aquí y ahora, el ritual, los ensayos, los festivales, las muestras de fin de año para poder mirarnos, abrazarnos y sostenernos en cuerpo presente, con la mirada en el arte, por el arte y para el arte.

Referencias Bibliográficas:

Genta, A. (2009) *Pequeñas Dosis. Siete micro obras teatrales para autores*. Ed. Celcit. Buenos Aires.

Gualda, D. y Uset, F. (2010) *San Luis digital. Trazando camino hacia el futuro. El compromiso con la revolución científica tecnológica*, Editorial Atlántida. Buenos Aires.

Dubatti, J. (2019). Convivio y tecnovivio el teatro entre infancia y Babelismo, en *Revista Lamparina*, p.p.. 102-112.