

X Jornadas Nacionales y I Internacionales
"Universidad y Discapacidad"
Secretaría de Extensión - UNJu
UNJu.Pro.Dis.

Red Interuniversitaria Discapacidad

«EVALUANDO POLÍTICAS UNIVERSITARIAS: DE LAS "INTENCIONES" A
LAS "ACCIONES" INCLUSIVAS»

San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy, Argentina 16-17 de Mayo de 2019

**LO QUE PRECEDE. TEATRO, DISCAPACIDAD Y UNIVERSIDAD. UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA EN PROCESO**

Autores:

González Mínguez, M. Cecilia, Scarnichia, Muriel Emilia, Saccomanno, Matías Pablo
Licenciatura en Arte Dramático y Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales,
Universidad Nacional de Río Negro

cgminguez@unrn.edu.ar, mscarnichia@unrn.edu.ar, msaccomanno@unrn.edu.ar

EJE TEMÁTICO

Eje No 6. Políticas de investigación: proyectos, líneas prioritarias, investigación básica y aplicada, investigación - discapacidad, e investigación, discapacidad e inclusión.

PALABRAS CLAVE

Teatro, discapacidad, registro audiovisual, documental, educación.

La experiencia del Proyecto de Investigación y Creación Artística

Lo que precede. Creación colectiva de una obra de teatro y de una obra audiovisual a partir de la conformación de un Elenco Teatral Inclusivo integrado por estudiantes de la UNRN y Cre-Arte (Lo que precede) es un Proyecto de Creación Artística (PICA)¹ de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) que inicia en agosto de 2018 y se encuentra aún en curso. El equipo está conformado por docentes, investigadores y estudiantes de Arte Dramático y nodocentes del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales de la UNRN.

Esta propuesta de trabajo interdisciplinario surge a partir de la necesidad de registrar una serie de ensayos que recuperan la creación artística dramatúrgica y teatral. La demanda surge desde la carrera de Arte Dramático porque, en lo que respecta al campo artístico, muchas veces se requieren otro tipo de soportes y formatos de registro para poder dar lugar al análisis, la investigación y el avance del conocimiento en el campo artístico. Ante la falta de estos insumos, se plantea un círculo vicioso que impide el avance de las investigaciones dentro del campo académico.

Considerando las dificultades de la universidad como institución de incluir la discapacidad, esta ponencia busca abrir la experiencia de *Lo que precede*, a la comunidad académica y a espacios de trabajo especializados en arte y discapacidad.

Antecedentes de trabajo

La asignatura llamada Dramaturgia Corporal Inclusiva deriva, en primer lugar, de un trabajo interinstitucional entre Cre-Arte, Centro Educativo y Cultural para personas con Discapacidad, el Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche y la UNRN Sede Andina, enmarcado en un proyecto de Extensión Universitaria durante el período 2012-2014. Basadas en una propuesta de Teatro Comunitario, las tres instituciones participaron en la conformación de un Elenco con producción de una obra de creación colectiva en la que la Inclusión forma parte del discurso político y de una propuesta de transformación social. El trabajo de campo se realizó en espacios educativos, centros comunitarios y barriales de Bariloche.

Luego, entre 2015 y 2017, la propuesta se concentra en la formación académica como asignatura optativa en la Licenciatura en Arte Dramático (UNRN) con el nombre Trabajo

¹ Los proyectos de Creación Artística son subsidios que la UNRN otorga a docentes, nodocentes, alumnos/as para la producción artística, entendiéndola, dentro del contexto académico como el resultado significativo de un proceso técnico y/o artístico, que, en su condición de obra terminada denota y connota un aporte cualitativo frente al propio proceso autoral. (Arts. 1° y 2° Resolución CSICADyTT UNRN 003/19.

Actoral Inclusivo - Cuerpos diferenciados. Esta experiencia se articula con Cre-Arte mediante un convenio marco entre las dos instituciones.

En noviembre de 2017, en el Festival Internacional Arte x Igual, realizado en Bariloche, se presentó como producto de investigación artística el Elenco Teatral Inclusivo con el bosquejo de obra Lo Que Precede.

Durante este último período, se comienza a trabajar junto con el Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA) registrando de forma no sistemática partes del proceso creativo-colectivo. Se registraron desde 2015 a 2017: ensayos, entrevista a actores/estudiantes y docentes.

De este trabajo conjunto se editó un cortometraje presentado con el fin de recolectar testimonios del público como un insumo fundamental para el actual proyecto de creación artística.

Imagen 01

<https://drive.google.com/open?id=0B6NZSZFbVvt5VWITTWRmMXJpaUk>

Objetivos del PICA Lo que precede

El PICA surge con el objetivo de generar dos obras artísticas (una teatral y una audiovisual) que tengan alcance al público especializado y no especializado para poner en cuestión la concepción de “discapacidad” y transformarlo en el hecho de creación artística.

Partimos de la idea de que no existen cuerpos “normales”. Nos enfocamos en un proceso artístico teatral que va más allá de las diferencias físicas e intelectuales e impacta en las subjetividades, modificando los sentidos sociales instituidos sobre el cuerpo y su (dis)capacidad.

Observarse y poder observar a los otros a través del registro visual, propone la elaboración de un pensamiento divergente. “Qué veo de mi, lo que aprecio, cómo me siento ante mi propia imagen”. “La mirada del otro sobre mi cuerpo” “observar y comprender las diferencias” desde un nuevo concepto de corporeidad que rechaza la concepción de minusvalía o impedimento.

Esta perspectiva, que entiende que es la sociedad la que genera la condición “discapacidad” al inhibir la integración -desde las barreras arquitectónicas, las adecuaciones laborales y de formación educativa-; propone la construcción de un paradigma donde el sujeto sea pleno en derechos y posibilidades nos hace pensar que, si el Sujeto -como forma que se modifica o afecta según la experiencia y el contexto- altera su modo de percibir, comprender y pensarse a partir de la experiencia artística integrada, puede dar paso a un saber otro que genere nuevos modos de subjetivación, de relación y de concepción social de la diferencia.

Se conocen muy pocos registros fílmicos de investigación o antecedentes escritos de los trabajos en Teatro y Discapacidad. Habiendo tan poca información sobre las actividades que se realizan en el ámbito artístico/ educativo tendiente a la integración del sujeto con discapacidad en la comunidad a través del arte en Bariloche y la zona, es de relevancia generar este proceso de seguimiento y documentación para dar cuenta del mismo y construir un nuevo espacio transversal en la sociedad y la comunidad educativa.

A su vez, para poder tener conocimiento de las acciones efímeras que producen los cuerpos en el espacio escénico es imprescindible contar con la devolución que produce la cámara. Observar/ se es primordial para poder generar un análisis objetivo del trabajo y generar desde esa imagen una nueva mirada del propio cuerpo y de sus acciones y el impacto que produce en el espacio físico y social.

En cuanto a la producción audiovisual se trabajó desde la no-ficción (A. Weinrichter), encuadrada en el subgénero de documental de intervención política (J. Falcone). Se buscó registrar la experiencia de proceso de creación del elenco, puesta en escena de la obra y los registros de los distintos sujetos involucrados buscando generar en el espectador una perspectiva innovadora en su concepción sobre la (dis)capacidad.

El elenco

El elenco se conforma por actores y actrices de Cre-Arte, centro educativo y cultural para personas con discapacidad, situado en la ciudad de Bariloche, y estudiantes de Arte Dramático de la Sede Andina de la UNRN.

Cre-Arte

Los actores y actrices de Cre-arte cuentan con una larga trayectoria de trabajo artístico plástico, escénico y musical. <http://www.cre-arte.org.ar/> y tiene como fundamento pensar el arte como transformador para el desarrollo humano porque cualquier ser humano puede hacer arte en la medida en que al transformar los objetos, la realidad y sus posibilidades de comunicación, se involucra en un proceso creativo.

Los actores de Cre-arte, participan en diferentes talleres artísticos que suman en su capacitación profesional. Si bien Cre-arte funciona como centro cultural hace 24 años, el elenco profesional de teatro se formó en 2006.

Se presentó en festivales Regionales, Nacionales de la Región Patagónica y Prov. De Buenos Aires, en circuitos teatrales, como festivales : Nacional de Tango, Provincial de Teatro Rionegrino, Encuentro de teatro y discapacidad.

<https://www.rionegro.com.ar/cultura-show/premios-en-el-cierre-de-la-fiesta-del-teatro-CPHRN051004304610>

<http://www.cre-arte.org.ar/index.php/galeria/videos>

<http://palabrassueltasfm.blogspot.com.ar/2009/11/una-gira-por-tanguearte.html>

<https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/dan-mas-detalles-de-la-presentacion-de-crearte/39897>

<https://www.barilochense.com/cultura/crearte/emitiran-programa-especial-de-tanguearte-en-toda-la-provincia>

https://www.barilochense.com/cultura/crearte/tanguearte-3?page&batch_start=50

<http://www.cre-arte.org.ar/index.php/manifiesto/reconocimientos>

ENTREGA PREMIO AL MÉRITO ARTÍSTICO A DELEGACIÓN CREAARTE POR PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE TEATRO INTERNACIONAL (RESOLUCIÓN 375-CM-09).----- <http://www.concejobariloche.gov.ar/index.php/actas-de-sesion/4968-acta-93609>

<https://issuu.com/tercersector/docs/ts-72>

https://www.rionegro.com.ar/sociedad/tanguearte-zapandanga-y-punto-y-linea-MGRN_863087

<http://www.revistanueva.com.ar/portal/verNota/195>

La obra Tanguearte, Premiada por el INT Declarada de Interés cultural por el Municipio de S.C. de San Carlos de Bariloche y el Consejo Provincial de Río negro fue presentada además, en Alemania, en un intercambio cultural y finalmente en Suiza , en el Festival Internacional Okupation. (2009)

Esta caracterización del elenco es para poner en relevancia la experiencia artística de los y las actrices. La seguridad y disciplina que manejan y la capacidad de adaptación a los nuevos espacios, nuevas propuestas y diferentes grupos de intercambio.

UNRN

Como se relata en los antecedentes del elenco de la UNRN / Cre-arte, los comienzos de esta fusión, fueron dentro del marco de Extensión Universitaria, pasando a ser en 2016 un espacio pedagógico, como asignatura optativa en la Licenciatura en arte dramático. A partir del 2018 cambia el nombre por Dramaturgia corporal Inclusiva.

El interés y deseo de participación de los y las estudiantes, nos llevó a pensar que no solo debe transitarse en el 4° año de la carrera, por lo que se amplió la convocatoria, estableciendo como requisito para inscribirse la cursada aprobada de ILEA , así los/las estudiantes pueden participar del espacio casi desde el ingreso a la entidad.

Se fueron realizando actualizaciones sobre la actividad según las necesidades del grupo y aggiornato en cuanto a los materiales teóricos.

La cursada es cuatrimestral, un encuentro semanal, y durante las dos primeras horas del mismo, se encuentran en el salón de la Universidad, los actores de Cre-arte con los estudiantes de la UNRN. Es un espacio de improvisación, profundización sobre técnicas actorales, fundamentalmente desde el teatro físico. Casi no se utiliza la palabra hablada, en algunos casos si, la sonorización. Apoyados en soportes musicales, el cuerpo pasa a definir la dramaturgia. Las obras, de composición grupal, surgieron de este espacio creativo.

La primera obra del elenco, titulada "Lo que precede" tiene como elemento protagonista a las máscaras. Recurso que despertó varios aspectos compositivos/estéticos.

Uno de ellos es la exaltación de la expresividad corporal, ya que el gesto facial no se involucra en la dramaturgia, facilitando la corporización de imágenes sensoriales.

Una vez presentada la obra, los observadores/espectadores, resaltan el concepto de equidad, ya que el *quién es quién* no tomó relevancia en la escena, los cuerpos contaban la historia, las máscaras no ocultaban, ni disimulaban, exaltaban las individualidades.

¿Por qué dramaturgia corporal?

Piantoni se refiere a la creatividad como una progresiva conquista y asimilación del ambiente que nos rodea, el cual durante siglos nos ha hecho creer que la palabra hablada y la palabra escrita eran los únicos medios de expresión, los lenguajes privilegiados ya que se consideraba que estaban más íntimamente relacionados con

el pensamiento (p.16) ¿es entonces la ausencia de la palabra en la dramaturgia la que opera como factor de equidad? o simplemente que, como continúa diciendo el autor, "el individuo está en condiciones de establecer relación con su propio ambiente utilizando lenguajes hechos de imágenes, de colores, de sonidos, de ritmos, de gestos (p.17) lo cierto es que a partir del continuo intercambio de experiencias, conceptualizaciones, preconceptos y deconstrucción de esos conceptos, los integrantes del elenco derriban la barrera de nosotros y ellos. Llegan a la conclusión de "Quién incluye a quién, cuando la palabra tomada en relación al pensamiento/ construcción de la psiquis, no es protagonista.

Reflexión que nos lleva al trabajo final de la asignatura, basado en el paradigma del modelo social de la discapacidad que sostiene como premisa que la discapacidad es una construcción social, que limita e impide que las personas con discapacidad decidan según sus intereses y/o necesidades, que somos seres en constante cambio y en constante interacción con el medio. Nos creamos y transformamos según las oportunidades que tenemos y las que co-creamos con otros.

Las y los estudiantes de la UNRN, presentan al finalizar la cursada, un proyecto de acción comunitaria cultural/educativa en el que deben incluir los conceptos Teatro/educación/discapacidad. La proyección de ese trabajo se enfoca en espacios sociales de cualquier ámbito, ya sea Institucional o no. El objetivo fundamental es pensarse en relación al paradigma social de la discapacidad, y lo que implica como estudiantes Universitarios/as ser parte de una transformación educativa/socio-cultural.

La proyección de las imágenes registradas en el material fílmico, mueven el foco de apreciación, al observarse cada uno de los actores y actrices, reconocerse en su movimiento y su expresividad, es un aporte al crecimiento de la composición actoral. El reflejo de la propia imagen, cómo se ve desde otro ángulo, da la oportunidad también de reconocerse, apreciarse, deja ver y verse. Conmueve, perturba, moviliza y actualiza la información del registro propioceptivo.

Las imágenes de las escenas y de las cámaras de exterior aportan trayendo el registro sensorial hacia lo cotidiano y entrelazarlo con lo espectacular.

Montaje

Si bien partimos de la premisa de realizar un documental que refleje el proceso de creación de la obra, decidimos no hacer un montaje convencional sino disponer las tomas/imágenes elegidas en “mosaicos” albergado en una página de Internet.

Las tomas/imágenes estarán identificados por un color: ensayos, testimonios, seguimiento de un actor, etc., una forma de dar lugar a la calificación por intereses y propone (otra vez) una construcción de pensamiento divergente teniendo en cuenta la definición de André Bazin (**¿Qué es el Cine?, 1975**, La Evolución del Lenguaje Cinematográfico, Adré Bazin.):

“Por “imagen” entiendo de manera amplia todo lo que puede añadir a la cosa presentada su “representación” en la pantalla. Esta aportación es algo compleja, pero se puede reducir esencialmente a dos grupos de hechos: la plástica de la imagen y los recursos del montaje (que no es otra cosa que la organización de las imágenes en el tiempo). En la plástica hay

que incluir el estilo del decorado y del maquillaje, y también – en una cierta manera – el estilo de la interpretación; la iluminación, naturalmente, y, por fin, el encuadre cerrando la composición. Del montaje, que como es sabido proviene principalmente de las obras maestras de **Griffith**, **André Malraux** escribía en **Psychologie du cinéma** que constituía el nacimiento del film como arte; lo que le distinguía verdaderamente de la simple fotografía animada convirtiéndolo en un lenguaje.

Consideramos que en esta etapa del desarrollo del proyecto se cumplieron con la mayoría de los objetivos planteados:

- Construcción y presentación de la obra teatral a partir de la conformación del elenco
- debates en espacios del ámbito cultural, educativo y artístico
- registro fílmico de todos esos momentos.
- Se encuentra en proceso la selección y edición del material audiovisual, para luego presentar el trabajo en las plataformas virtuales y poder llevarlo, como en este caso a Jornadas, Congresos, festivales y espacios relacionados al objetivo del proyecto.

Se pondrá el material en circulación en la Red de Medios de la UNRN, que cuenta con una webTV, un canal de TV y una radio digital.

También se pondrá a disposición de las universidades a través de la RENAU.

El material, al igual que todos los producidos por la UNRN estarán a disposición del Wall Kintun TV, Canal 8 Bariloche.

El material se utilizará como insumo para la reflexión y análisis del grupo de Teatro y de otras materias de la Carrera.

También se pondrá a disposición de la institución Cre-arte para su visualización y circulación interna.

Piantoni, C. (2001). *Expresión, Comunicación y Discapacidad. Modelos pedagógicos y didácticos para la integración escolar y social*. Madrid, España: Narcea s.a. de ediciones.

Bazin, A. (1975). *¿Qué es el cine?*. Madrid, España: Rialp