

Universidad Nacional Experimental de las Artes
CREA Aquiles Nazoa
Unidad curricular: Proyecto Artístico Comunitario VII
Docente: Inés Pérez Wilke
Estudiante: Eyla Barroeta

Ensayo

Transformación social comunitaria a través del Arte y por medio del Teatro de lo Espontáneo.

La transformación como concepto por si solo, se puede determinar cómo un cambio y la evolución de un estado a otro, al pasar o transcurrir por un proceso. Pero al unir este concepto con una de sus aristas más cercanas como lo es la sociedad, este va perdiendo su conceptualización simple para convertirse en un concepto elaborado con distintas capas, en las que se pueden resaltar a la comunidad, como agente externo que puede afectar o encaminar estos cambios, y el arte como herramienta de innovación y de inclusión en donde a todos los involucrados se les brinda un espacio de encuentro social controlado, hacia un buen desarrollo de su persona como individuo y actor importante dentro de la sociedad.

Según la UNESCO, la globalización, los cambios medioambientales, las crisis económicas y financieras están causando importantes transformaciones sociales, que provocan el aumento de las desigualdades, qué junto a los factores de extrema pobreza, y exclusión generan mayores problemáticas donde los actores principales de estas transformaciones sociales son los jóvenes, y son ellos, los que se ven más afectados por estos cambios. (Transformaciones sociales ,2019)

En el proyecto artístico comunitario que se ha desarrollado desde el 2018 en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, titulado: “Teatro de lo Espontáneo”, siempre tomamos como foco de gran importancia a las personas vulnerables, desfavorecidas y excluidas de la comunidad de San Agustín, la Ceiba. Y precisamente gracias a los procesos de transformación que fuimos transcurriendo, logramos entender y llegar a toparnos con esa población tan necesitada y afectada que es la juventud.

Al lograr realizar este contacto tan cercano, con la población juvenil de la comunidad de la Ceiba, se evidencia muy bien, las problemáticas que los embargan, gracias a su entorno social y sus acciones para poder desenvolverse en este ambiente, donde se presentan los factores agravantes que son mencionados por la UNESCO y que afectan con gran contundencia la transformación y el crecimiento social, de cada uno de los jóvenes que habitan dicho espacio.

Guiándonos por los primeros descubrimientos realizados por Moreno, respecto al comportamiento humano, este tipo de teatro tiene un potencial transformador y también buenos resultados en el tratamiento de las interrelaciones personales, naciendo como propuesta de exploración de los conflictos humanos, a través de este método ayudar así en su resolución; Por su parte, la Psicología Comunitaria propone como una de sus características fundamentales, el tener una orientación hacia el cambio personal, en la interrelación entre individuos y comunidad. Es decir, la presencia del otro es un elemento ineludible y fundamental para el cambio individual, teniendo este punto de relación con el teatro de lo espontáneo, dando gran importancia a la interacción individuo-colectivo, trasladado a una comunidad específica donde la persona se desenvuelve cotidianamente. (Besoain Martínez, 2013)

Como Maritza Montero (2004), nos dice: El “agente de cambio”, en este caso, el teatro espontáneo y quienes lo desarrollan, asumen un rol de agentes de transformación social que comparten su conocimiento con otros actores sociales, provenientes de la comunidad, poseedores de un saber y que, orientados por objetivos comunes, producen un trabajo conjunto. (Besoain Martínez, 2013)

De la misma forma, desde inicio de este proyecto comunitario, se ha podido plasmar en los resultados, todos los avances que hemos obtenido a lo largo de este proceso, en el que los primeros en ser transformados a través del arte de este teatro, fuimos nosotros como individuos; En equipo fuimos evolucionando hasta llegar a entender realmente desde la vivencia, como funciona sus poderes sanadores, terapéuticos y transformadores, de esta manera pudimos llevarlo a las comunidades, donde los jóvenes y adultos tuvieron un pequeño contacto con el arte y se pudo

observar como ellos, al igual que nosotros, fueron liberando y subsanando, algunas problemáticas que los afectaban para ese momento.

En lo personal siento como *El Teatro de lo Espontáneo* me ha convertido en un ser más sensible, expresivo y humano, además de conseguir como expresa J. L. Moreno..." revitalizar la creatividad y fortalecer las relaciones y roles sociales", (2010, Méndez. R). Cosa que me ayuda mucho en mi vida y en mi carrera como Cantante Lírico Venezolana, ya que he podido recorrer caminos de expresión corporal, teatral y vocal que jamás creí que podía cruzar y alcanzar como artista integral; Al poder expresar mis sentimientos, pensamientos, miedos, y a la vez, llevarlo a una escena, dramatizar y interpretar, darle vida a esa emocionalidad o verla reflejada de una manera que no esperaba, esto es algo maravilloso que llena al espectador, permitiendo conectar a los actores y al público como individuos y hace que este proyecto sea tan mágico y que por medio de esto, se logren transformar vidas como se ha transformado la mía.

Desde lo trabajado, hemos podido comprender que nuestra corporalidad forma parte de lo que somos, nos aporta un mayor aprendizaje y un mejor conocimiento de nosotros mismos en pos de la transformación social, que junto a los aportes que nos da el trabajo grupal son en gran parte los responsables de los cambios en las personas y en la sociedad.

Además, evidenciamos que, los procesos que realiza el Teatro Espontáneo como herramienta transformadora, son extremadamente orgánicos y se van manifestando de manera progresiva y de forma muy sutil brindando a todos los involucrados, un espacio de ensayo y error donde experimentan con las diferentes emociones que los invaden y las acciones espontaneas que pueden lograr en este espacio de encuentro colectivo.

Con las actividades comunitarias que se llevan a cabo en el Centro de la Rehabilitación de "La Edad de Oro" en San Agustín, Caracas desde el 2019. Se evidencia todos estos procesos de transformación, social, Psicología, comunitaria y artística, donde los muchachos realizan su propia rehabilitación llevando a cabo un

cambio de conducta, progresivos (como se menciona anteriormente), desde el hacer comunitario y a través de la artes.

Los encuentros con los chicos del centro de rehabilitación son un libro abierto cada día, ya que, estos muchachos son afectados por distintos factores colectivos como, la violencia, el abuso, problemas económicos políticos y sociales, pero cada uno protagonizo su historia y adoptó una conducta totalmente distinta, cada quien en su individualidad. En la que lamentablemente cayeron en el vicio de las drogas, transformaron sus actos de mala manera o cometieron un error al tomar alguna decisión. Por estas razones, el trabajo del teatro siempre se enfoca en ser físico, emocional, gestual, corporal y esta interacción funde la experiencia individual y la transforman en colectiva. De esta forma, tanto nuestras verdades como la de los otros son discutidas en este encuentro, convirtiendo a los conflictos en problemas comunes que, luego de revivirlos, se replantean para vernos reflejados en esta situación y tal vez, darle un giro hacia una posible solución.

En este punto de la experiencia, se logra ver los avances en la conducta de cada uno de los muchachos, donde se encuentran más felices, dispuesto al trabajo artístico y sus distintas problemáticas, se van encaminando a una recuperación. Y aunque el teatro de lo espontaneo en teoría no es ir a hacer terapia, pero en la acción da buenos resultados porque es construir la terapia, donde todos somos activos durante el proceso de encuentro, como un espacio que se abre para el intercambio a través del teatro aflorando los sentimientos, las emociones y las historias, en que la creación, desde el aquí y ahora, hace que se amplíe la espontaneidad del actor por el hecho de actuar la propia vida con sus problemas, conflictos y fracasos, tornándose terapéutico porque durante el encuentro con los otros a través de la vivencia grupal reformulamos nuestra escala de valores, nuestro estilo de vida y las decisiones que tomamos para afrontar estas problemáticas. (Martínez, 2013)

Por lo tanto, se observa un gran cambio colectivo, pero desde la transformación del individuo, en su interior. En donde encuentra su lugar en la sociedad y se siente bien con este rol, ya no se siente excluido, ni marginado, ya que, en este proceso de acercamiento a la vida de los otros, el camino que se construye se conforma en muchas tonalidades. Esta complejidad de sucesos abre un espacio para los que

desean aprender a vivir de una manera diferente, pensándose, atreviéndose a soltar los amarres que la convivencia con nosotros mismos y con los demás, puedan apretar nuestras almas. Y esto es gracias a que ocurre un proceso terapéutico. que cumple con el objetivo transformador logrando que se experimente un clima de confianza, seguridad e inclusión otorgando valor a cada momento y a cada historia para la creación colectiva.

Actualmente ya podemos decir, que el teatro de lo espontáneo nos ha proporcionado un viaje de transformación social comunitaria, que se representa artísticamente; Como, cuando tenemos un pequeño bolso, que vamos llenando de objetos, que en el camino nos llaman la atención o van llegando para generar un impacto importante en nosotros y así lo vamos guardando en ese pequeño lugar que, al terminar el camino percatamos, con todo lo tiene adentro, nos hemos convertido en personas distintas a las que iniciaron el recorrido, con tan solo un pequeño bolso vacío.

Para concluir, podemos concretar que, al transcurrir por todos estos procesos, nos vamos enriqueciendo poco a poco de las maravillas que nos brinda la practica del teatro de lo espontáneo, y de esta manera evolucionamos para ser mejores seres humanos, según sea nuestro personaje dentro de la sociedad.

Referencias

Boal, A. (2004). "El Arcoíris del deseo. Del Teatro Experimental a la Terapia"
Barcelona: Alba, s.l.u. p.28

Besoain Martínez, F.A. (2013). Teatro de lo espontaneo como una posibilidad de Reparación comunitaria en contextos de catástrofe. (Tesis, Universidad de chile) Recuperado de [http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/1/30558/Tesis_Fabiola %20Besoain_Final.pdf ?sequence =1&i sAl lo wed=y](http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/1/30558/Tesis_Fabiola%20Besoain_Final.pdf?sequence=1&i=10&lo=10&wed=y)

Domínguez, C. (2014). Transformación teatro espontáneo/playback; Buenos aires-

García, C. (2017). TEATRO ESPONTÁNEO TERAPÉUTICO: TRANSFORMANDO

DESDE ADENTRO. Recuperado de <http://integracionacademica.org/attachments/article/175/03%20Teatro%20Espontaneo-%20CGarcia.pdf>

Parra, M,(2015). El arte como medio de transformación social. Sabriago de chile. Recuperado de <https://lulacervantes.weebly.com/arte-como-transformacion-social.html>

Reyes, G. (2006). Psicodrama. Paradigma, Teoría y Método. Santiago de Chile: Vientos.

Salas, Jo. (2005). Improvisando la Vida Real. Historias Personales en el Teatro Playback. Uruguay: Nordam-Comunidad.

UNESCO.(2013). Transformaciones sociales. Recuperado de <https://es.unesco.org/themes/transformaciones-sociales>