

La escuela va al teatro

ANTOANETA MADJAROVA¹

Resumen

El Programa Arte en la Escuela es un proyecto del Área de Títeres y Espectáculos para niños del Departamento artístico del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini" que busca brindar a los niños y las niñas un acercamiento a la cultura y al arte. Integra a artistas, docentes y alumnos en un vínculo diferente de aprendizaje, debate y reflexión, y funciona desde el año 2006. En noviembre de 2012 el Programa fue declarado de interés cultural, artístico y educativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Palabras clave: teatro, participación, arte, escuela, educación.



¹ Directora artística adjunta de los Departamentos de Artes del CCC y coordinadora del Programa Arte en la Escuela del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini".

Resumo

A escola vai ao teatro

O Programa Arte na Escola é um projeto da Área de Títeres e Espetáculos para crianças do Departamento artístico do Centro Cultural de la Cooperación "Florel Gorini", que busca oferecer aos meninos e meninas uma aproximação à cultura e à arte. Integra artistas, docentes e alunos em um vínculo diferente de aprendizagem, debate e reflexão, e funciona desde 2006. Em novembro de 2012, o programa foi declarado de interesse cultural, artístico e educativo pela Honorable Câmara de Deputados da Nação.

Palavras-chave: teatro, participação, arte, escola, educação.

Summary

The school goes to the theater

The School Art Program is a project of the Department of Puppets and Performances for children of the Artistic Department of the Cooperation Cultural Center "Florel Gorini" that aims to provide children an approach to culture and art. It integrates artists, teachers and students in a different link for learning, discussion and reflection, and it works since 2006. In November 2012 the Program was declared of cultural, artistic and educational interest for the Honorable Chamber of National Deputies.

Keywords: theater, participation, art, school, education.



El Programa Arte en la Escuela es un proyecto del Área de Títeres y Espectáculos para niños del Departamento artístico del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini" (CCC) que busca brindar a los niños y las niñas un acercamiento a la cultura y al arte. Integra a artistas, docentes y alumnos en un vínculo diferente de aprendizaje, debate y reflexión, y funciona desde el año 2006 en la sala Solidaridad del CCC.

La idea fundacional fue impulsada por nuestro Director General Juan Carlos Junio y tiene el respaldo de la Dirección Artística y de la Dirección general del CCC. En noviembre del año 2012 el Programa Arte en la Escuela fue declarado de interés cultural, artístico y educativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Arte en la Escuela se propone fomentar la actividad teatral en todas sus representaciones escénicas, estimulando la creatividad, la sensibilidad artística, la imaginación y la reflexión de los alumnos de todas las edades. Las propuestas artísticas, la elección de los temas y los contenidos de las obras se trabajan con sumo cuidado, responsabilidad y exigencia. El objetivo es transmitir valores, fomentar y desarrollar la creatividad, despertando la sensibilidad, la reflexión y el debate, y aportando conocimientos, pero al mismo tiempo brindar la posibilidad de jugar, divertirse y disfrutar en la convivencia con el arte.

En términos político-culturales, el objetivo es la integración a través del arte y la cultura, para poder brindarles a esos niños y a las familias otras alternativas y posibilidades de inclusión a la vida social. El Programa surge de una preocupación por mostrar que otro mundo es posible, ayudar a estos sectores de la sociedad en su proceso de formación integral y brindarles la posibilidad de tener acceso a todos los beneficios que ofrecen el arte y la cultura para formar seres sensibles

con sentido crítico, solidario y participativo.

El arte estimula el nivel emocional y la reflexión, y ayuda a ese niño pensante a imaginar y descubrir valores éticos, morales e ideológicos. El Programa se sustenta en la creencia de que cada niño en el planeta tiene derecho a experimentar el arte como espectador y como protagonista.

También se busca ofrecerle a la escuela pública la posibilidad de vincularse y conocer la historia y la experiencia del Movimiento Cooperativo en la Argentina. Dicho trabajo se desarrolla en conjunto con las Comisiones de Asociados del Banco Credicoop, que brindan su valiosa experiencia en trabajos cooperativos y de carácter social.

Otro objetivo fundamental es desarrollar una formación cooperativa pensada como forma de vida, que ayude a la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. Junto con la experiencia artística, que despierta en los alumnos estímulos a nivel emocional, la creatividad y la reflexión, ellos reciben conocimientos sobre temas relacionados a la igualdad, la identidad, la solidaridad, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la experiencia grupal den-

El Programa Arte en la Escuela surge de una preocupación por mostrar que otro mundo es posible, ayudar a estos sectores de la sociedad en su proceso de formación integral y brindarles la posibilidad de tener acceso a todos los beneficios que ofrecen el arte y la cultura para formar seres sensibles con sentido crítico, solidario y participativo.

tro de la comuna, etc. El contacto directo con los niños es crucial para conocer sus problemáticas, sus carencias y sus expectativas y a partir de allí poder trabajar mancomunadamente para atender las necesidades concretas y específicas de cada establecimiento educativo y de cada grupo en particular.

La tarea de un artista es pública. El artista debe ser un sujeto íntegramente comprometido con lo social, con su entorno y con su época. En el caso del CCC, a la responsabilidad artística se suma la responsabilidad de formación. Formar intelectuales críticos y, a la vez, artistas jóvenes altamente profesionales y comprometidos socialmente en la vida socio-política del país para la construcción de una nueva cultura constituye una doble responsabilidad: producir bienes simbólicos por un lado y participar en la gestión alternativa por el otro.

“Intentamos sembrar en los niños y junto al arte la idea de cooperativismo, para que desde pequeños puedan generar principios e ideas de solidaridad, amistad y ayuda mutua, en lugar de vivir desde el individualismo actual. Por eso, antes que una iniciativa solidaria, a pesar de la sala en la que se exhibe, Arte en la escuela es “un compromiso ideológico.””

Juan Carlos Junio, diputado nacional.

El Programa cuenta con la participación de doce artistas que integran el Área de Títeres y Espectáculos para niños, célula orgánica dentro del Departamento artístico del CCC, en el cual se trabajan una multiplicidad de disciplinas artísticas (artes plásticas, teatro, dramaturgia, cuentos, música, danza, circo, cine, televisión etc.).

En total son 25 los artistas que trabajan en la producción de los espectáculos de Arte en la Escuela y, en un sentido más macro, en la construcción del proyecto político cultural del CCC. El trabajo se realiza de forma co-

La tarea de un artista es pública. El artista debe ser un sujeto íntegramente comprometido con lo social, con su entorno y con su época. En el caso del CCC, a la responsabilidad artística se suma la responsabilidad de formación.

laborativa entre actores, asistentes, técnicos, escenógrafos, titiriteros y la Dirección. Cada integrante, además de ser intérprete (actor y titiritero en la función), tiene a cargo alguna otra tarea, como por ejemplo la reparación y el mantenimiento de los muñecos, los elementos y la escenografía; la construcción de títeres y objetos cuando producimos un nuevo espectáculo; la asistencia en las funciones de fin de semana y para las escuelas; la participación en trabajos de carácter social, político cultural y militante (trabajos en barrios, talleres, charlas y presentaciones); la participación en festivales y giras, etc.

Actualmente, algunos de los espectáculos en cartel son *Caleidoscopio*, *Pulgarcita* y *Circo Fokus Bokus*.

“La intención es vincular a los chicos con el arte, con la forma en que hacemos teatro, y que sean partícipes, porque se pueden despertar un montón de cosas. Que tengan ganas de seguir investigando. Además de divertirse se van con información que pueden seguir trabajando en la escuela: talleres, hacer cuentos, títeres, obras.””

Marcos Gómez, asistente.

“Una vez vino un chiquito autista y cuando termino la función empezó a hacer sonidos y las maestras se sorprendieron, nos agradecieron porque hacía meses que no emitía sonidos, fue emocionante. Otra vez una nena cuando terminó una función quiso cantar una canción y terminamos

todos juntos cantando. ”

María José Troncoso, actriz.

Desde el año 2010 el Programa Arte en la Escuela se amplió y, con un acuerdo entre la Dirección general del CCC y las Comisiones de Asociados de las distintas filiales del Banco Credicoop, se lanzó una convocatoria exclusiva para alumnos de escuelas de muy bajos recursos, de barrios humildes y zonas de extrema pobreza. Esos niños viven en situación de riesgo y la mayoría son de zonas de villas de emergencia tanto de CABA como del Conurbano.

Hoy, Arte en la Escuela recibe por temporada teatral a más de 22.000 alumnos, de los cuales 14.000 son alumnos, docentes y padres de dichas escuelas carenciadas, que vienen en forma gratuita y con el transporte escolar incluido, gracias al apoyo del Banco Credicoop, que auspicia la actividad. En este momento ya estamos trabajando con 32 Filiales del Banco Credicoop de CABA y de gran BS. AS

Para que los alumnos puedan concurrir a las obras en el CCC en forma gratuita se necesita la autorización y la recomendación de las filiales del banco Credicoop en cada barrio. Son ellas las que deben establecer el vínculo con los directivos de las escuelas en su zona, visitarlos, priorizar a las escuelas que más dificultades tienen para costear este tipo de actividades e invitarlos a visitar el CCC e incorporarse al Programa Arte en la Escuela para gozar de esa experiencia artística.

“*Para los chicos que vienen de lejos es toda una aventura venir al centro, es una experiencia en sí misma. No es solo ver una obra de teatro, es tener la posibilidad de hacer un paseo, salir, llegar a este teatro que es hermoso; lo disfrutan con mucha intensidad.*”

Leticia Citillo, actriz.

Hoy, Arte en la Escuela recibe por temporada teatral a más de 22.000 alumnos, de los cuales 14.000 son alumnos, docentes y padres de escuelas carenciadas, que vienen en forma gratuita y con el transporte escolar incluido, gracias al apoyo del Banco Credicoop, que auspicia la actividad.

Se han establecido excelentes vínculos con los directivos y los docentes de las escuelas y con las familias de los alumnos que por lo general acompañan a sus hijos a las visitas. Incluso los miembros del Programa han sido invitados por algunas de las escuelas a las muestras de fin de año. Como cuenta la actriz Leticia Cirillo, “fuimos a verlos; es una linda devolución ver lo que sigue en la escuela después de la obra”.

La gratificación en el desarrollo de esta actividad a través de un oficio elegido y amado no radica únicamente en la implicancia artística, sino también en la humana. La idea es que el vínculo entre las filiales del Banco y las escuelas continúe, y que puedan ser incorporadas en otras iniciativas y actividades de las Comisiones de Asociados.

Actualmente se está trabajando en una nueva obra, *Música Maestro*, que se encuentra en etapa de ensayo y estará en cartel en la temporada 2014. Las funciones serán tanto para el público general durante los fines de semana, como también para las escuelas. Es una obra que recorre diversos continentes y países contando sobre las tradiciones musicales tanto del mundo occidental, como también del mundo oriental: estilos, instrumentos, compositores e intérpretes. Es un espectáculo con títeres de diversas técnicas y tamaños, actores, máscaras, Teatro negro

y efectos lumínicos. La obra contiene información con datos históricos precisos que se suman al despliegue visual y sonoro y brinda a los niños contenidos educativos y de formación musical.

Los estímulos creativos que han despertado las obras en los niños se expresan en infinidad de hechos artísticos realizados por ellos en artes plásticas, teatro, música, escritura, etc. El balance es muy satisfactorio. Las devoluciones que envían los docentes después de cada función reflejan el impacto positivo que produce el arte en los chicos.

“Su vida gris, sus casitas de cartones y chapas, les impiden reconocer otros colores”, cuenta Patricia Olivari, la psicopedagoga de la Escuela primaria N° 77 de Villa Caraza, Lanús. “En una ciudad llena de oferta cultural y artística, ellos no tienen acceso; salen de noche para juntar cartones. Muchos de los niños de nuestra escuela conocen la Capital a través del trabajo infantil y nunca se habían sentado en una butaca de teatro”. Un chiquito de 7 años con una sonrisa radiante comentó después de una función: “Seño, que suerte tuve hoy que no vine a Capital para cartonear, sino para divertirme”. “¡Fue increíble! - continúa Olivari - El impacto en nuestros alumnos fue tan grande después de ver la obra de Teatro negro *Circo Fokus Bokus*... Los colores fluorescentes, muy presentes en la obra, cambiaron por completo el aspecto de los dibujos de los chicos luego de la función. Ya no dibujaban con lápiz negro y marrón, buscaban colores vivos y estridentes, ¡llenos de vida!”.

UNA DE LAS OBRAS

Circo Fokus Bokus se trata particularmente de una obra de Circo Negro, que consiste en un efecto dado por una luz especial que es la luz ultravioleta, la cual hace brillar los colores fluorescentes. Para que se produzca este efecto es fundamental tener una caja negra dentro de

la cual los títeres brillan. Los actores tienen el traje de clown y abajo un traje especial, malla, guantes y capucha negra para que se puedan camuflar con el fondo y no se vean.

La obra genera en cada escena un compendio de imágenes de suma belleza e impacto visual. Se desarrollan diversas técnicas de manipulación de títeres, se utiliza todo el espacio del escenario, el espacio aéreo, y se incursiona en la platea estableciendo una conexión permanente con el público. También hacen sus aportes la tecnología láser, las luces y los efectos especiales. La música es un factor sumamente importante en la obra; a través de una gran diversidad de estilos y ritmos, cada compás tiene un movimiento.

CIRKO FOKUS - BOKUS

Ganadora del Premio ACE – Mejor obra infantil Temporada 2009/10

Ganadora del Premio Teatro del mundo – Mejor obra para chicos Temporada 2009

Ganadora de 3 premios ATINA 2010 – Mejor diseño de luces, Mejor diseño de títeres y Mejor diseño de vestuario.

Giras internacionales a Singapur, Hong Kong, Vietnam, Brasil y Uruguay, con más de 20.000 espectadores.

UN DÍA EN EL TEATRO

Hoy hay función, *Circo Fokus Bokus* está por empezar. Las escuelas van llegando en micro hasta la puerta del CCC, entran al hall y allí los recibe Hugo. Como la sala queda en el subsuelo, él les pregunta “¿Quieren bajar por la escalera o por el ascensor?”. Las respuestas son contundentes: ¡Por el ascensor!

En el subsuelo, los niños se van agrupando en filas para ingresar a la sala. Mientras aguardan, algunos curiosean una muestra de fotografía. Es que en ese espacio siempre hay una exposición de fotos, de cuadros o una instalación artística para ver.

Al entrar, lo observan todo. En la sala los recibe una integrante del grupo de titiriteros que está vestida de negro y descalza, porque en unos minutos tiene que ponerse su disfraz. Entrar a la sala inicia la magia. Las butacas iluminadas por el negro y el violeta alientan la expectativa. Los chicos se van sentando y Marcos les cuenta dónde están: "Bienvenidos al teatro, está por comenzar *Cirko Fokus Bokus*, una obra de circo negro. Ahora se van a apagar las luces, pero no tengan miedo..."

“Los chicos son muy espontáneos, dicen todo lo que van viendo, entonces si descubrieron las siluetas negras gritan ‘ahí están, ahí están’ y se contagian entre todos. Es jugar a encontramos, está bueno.”

Leticia Cirillo, actriz.

Las luces se apagan y comienza la función; los sentidos se agudizan y se predisponen a sorprenderse, la música los envuelve y los artistas entran en acción. Cinco personajes buscan refugio de la lluvia hasta que llegan a la puerta de un circo, pero no hay nadie que comience la función; ellos son los únicos que lo pueden hacer y se animan a comenzar el espectáculo. Los muñecos cobran vida, aparecen las bailarinas contorsionistas. Los chicos marcan el ritmo de los gatos rockanroleros con los pies, se asombran con los talentos del malabarista chino “¡se le perdió la cabeza!”, enumeran en voz alta las formas producidas por el tangram: “gato...pez...conejo...”, sonríen con el leoncito: “ahí está ¡atrás tuyo!” y se preguntan cómo harán para moverse los hilos en los que saltan los monos “¿cómo hacen para volar?”. Luego siguen los acróbatas rusos, los monos cantantes, el mago invisible...

“Es mágico para ellos, todo se desarma, no diferencia qué es real y qué no, y esa es la idea de la obra, sorprenderlos.”

Agustín Fernández, actor.

“Los chicos cuando vienen un fin de semana vienen con la familia, están más contenidos, pero cuando vienen con la escuela están eufóricos, aplauden, gritan, se ríen, se animan, se contagian la energía, hay más chicos que adultos y lo viven de otra manera.”

Leticia Cirillo, actriz.

Al finalizar la obra las luces se van encendiendo de a poquito y los artistas salen con los títeres, los muestran, cuentan cómo se armó el escenario e invitan a los chicos a hacerles preguntas. Así comienza el intercambio “¿Cómo hace el títere para estar ahí arriba?”, pregunta alguien. Los chicos quieren descubrir cómo se mueven y aparecen por distintos lugares, preguntan cómo sucede todo. También aprovechan para expresar que les gustó el león, que ellos también tienen títeres. Alguien comenta: “Nos pareció maravilloso ver cómo se armó y desarmó el escenario del circo, cómo algunos simples elementos permitieron crear la atmósfera adecuada para entrar en él. Nos sorprendió, además, el espacio que destinaron a las preguntas”.

Se va haciendo la hora y hay que volver a la escuela; llega el momento de despedirse. La invitación es a seguir trabajando en el aula. La idea es que lo que se pudo haber despertado durante la obra pueda continuarse. El equipo se ofrece para compartir textos, hacer un taller de títeres, responder consultas sobre el teatro, hablar de cómo hacer una obra de títeres. Así, varias salas de jardín hicieron circo negro luego de ver la obra.

“Queremos alentarnos a seguir compartiendo esta obra con más y más chicos. Para nuestros alumnos esta fue una experiencia invaluable. Creemos que es justo que ellos, alumnos de la escuela pública, puedan tener acceso a obras de calidad como el Circo Fokus Bokus.”

Las docentes de la escuela 22 DE 14

“Queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible que nuestros alumnos pudieran disfrutar de un trabajo tan bello: Asociados del Banco Credicoop, UTE y SUTEBA, Antoaneta. Es tan importante para estos niños que están tan vulnerados poder disfrutar de otra realidad desde el arte y lograr que ese momento sea de felicidad.”

Todo el equipo de la EP 77

“Venimos a agradecer profundamente la decisión de elegir sentar a un chico que es cartonero desde 2001 en una butaca. Es una experiencia increíble materializar que un niño sea igual a otro. Que estos chicos que trabajan puedan venir acá, sentarse en una platea y ver un espectáculo de

altísima calidad hace que tengan la posibilidad de ser verdaderamente niños.”

Patricia Olivari, trabajadora social de la Escuela N° 77 de Villa Caraza, Lanús, durante la entrega del diploma de la Cámara de Diputados.

LAS FUNCIONES SE REALIZAN LOS DÍAS MARTES Y JUEVES A LAS 10 HS. Y A LAS 14.30 HS. CON RESERVA PREVIA.

El Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” queda en la Av. Corrientes 1543, CABA.

Informes y reservas:

antoanetamadjarova@yahoo.com.ar



Hugo Tereñes recibe a un grupo de niños y los conduce hacia la sala.