

Semillero, Fortaleciendo el tejido social a través del teatro comunitario en Flores

Schaab A
Ribero S
Witte C.

Resumen

Se presentará la experiencia del grupo de Teatro Comunitario Almamate de Flores, el cual es un proyecto de vecinxs abierto a la participación de personas de diferentes edades y trayectorias, acercando la experiencia artística a la comunidad, a través de la promoción de Derechos Culturales y la reivindicación de la historia del barrio.

Se realizará una breve contextualización histórica de surgimiento y el proceso de trabajo artístico territorial del grupo durante sus 16 años de funcionamiento en la Plaza de los Periodistas.

Asimismo se reflexionará sobre las dimensiones teóricas-prácticas en torno a la reconstrucción de la memoria barrial a través de la experiencia del teatro comunitario en el espacio público, donde actualmente en dicho territorio conviven diferentes realidades sociales, con posibilidades desiguales a la hora de vivenciar experiencias de formación artística gratuitas, compartida por vecinxs.

Durante la exposición se buscará dar cuenta de una lógica de trabajo donde el compartir implica encontrarse en el espacio público con El Otro, diverso y desconocido, combatiendo por un lado ideas individualistas, relacionadas con el miedo y la descontextualización de experiencias de formación y producción artística.

Se hará hincapié en la función social del arte como espacio de expresión y organización comunitaria. Se compartirán definiciones construidas a través de la experiencia artística, como ser la de cultura popular entendida como campo en constante movimiento y creación, donde existen tensiones/ conflictos relacionados con lo que se valora y legitima.

Asimismo y para terminar se reflexionará sobre la convivencia de lo diverso y su potencialidad para posibilitar aprendizajes colectivos.

Semillero, Fortaleciendo el tejido social a través del teatro comunitario en Flores

BREVE HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN:

El Grupo de Teatro Comunitario Almamate de Flores es un proyecto de vecinos/as abierto a la participación de personas de diferentes edades.

Funciona desde el año 2002 en la Plaza de los Periodistas ubicada en la Av. Nazca y Neuquén, en C.A.B.A. Se continúan desarrollando actividades de ensayo y realizando funciones en dicha plaza y otros espacios públicos.

Cuenta con una sede ubicada a tres cuadras llamada “La Palmera”, sita en la calle Bolivia 1067, que posibilita y amplía el funcionamiento del grupo y las múltiples actividades que se desarrollan. Desde el año 2011 está conformado como Asociación Civil sin fines de Lucro.

Al igual que muchas experiencias organizacionales, Almamate surge poscrisis social y económica vivenciada en el país en el año 2001, a partir de la iniciativa de algunos/as vecinos/as del barrio de Flores, con trayectoria en trabajo comunitario de formación artística. A la distancia se evalúa que dicho proceso favoreció el surgimiento y fortalecimiento de lazos sociales en el ámbito comunitario.

En particular, Almamate trabajó reconstruyendo el tejido social a partir de la participación de los/as vecinos/as en la conformación de un colectivo artístico, que continúa expresando diversas situaciones de la realidad social barrial, reivindicando Derechos Culturales.

Como hito fundacional el día 6 de de Julio del año 2002 se realizó en “La Palmera” la primera reunión del grupo de la cual participaron más de 40 vecinos/as para conformar un grupo de teatro comunitario. Previa a esta iniciativa en la Plaza de los Periodistas en Flores venía funcionando una asamblea de vecinos/as y una murga llamada “Arrebata lágrimas”, a partir del cual algunos/as referentes y participantes luego conformaron el grupo de Teatro Comunitario Almamate.

Desde entonces e ininterrumpidamente el grupo continúa desarrollando sus actividades en la Plaza de los Periodistas. También integra la Red Nacional de Teatro Comunitario, junto a otros 40 grupos y una red local “Agenda Cultural de Flores”, junto con otras 15 iniciativas sociales y culturales del barrio.

Almamate se sostiene de manera autogestiva. Sus ingresos se generan a través de “gorras” en funciones, aportes mensuales de los integrantes, bonos contribución. Almamate no recibe en forma regular ningún tipo de subsidio, incentivo o sueldo para ninguno de sus integrantes. Gestiona a partir del trabajo de sus integrantes diferentes proyectos para convocatorias de fomento o concurso, que va permitiendo sostener las actividades proyectadas.

Una de las actividades de de convocatoria es realizar ensayos abiertos bajo el título “Sumate Almamate” con el objetivo de que se acerquen nuevos vecinxs a incorporarse al grupo.

Llevar adelante un plan de acción cultural integral en pos de fortalecer el tejido social en el barrio de Flores.

INTERGENERACIONAL:

Desde Almamate se busca desarrollar la experiencia artística junto a la comunidad, promocionando Derechos Culturales y reivindicando la historia del barrio.

Es así como las actividades se comparten enteniéndose desde sus primeros años, hasta adultos mayores.

Si bien la conformación del grupo fue cambiando a lo largo de su trayectoria, siempre ha sostenido su impronta en torno a la **posibilidad de participación de vecinxs que se encuentran en diferentes y múltiples trayectos vitales.**

Actualmente el grupo está integrado también por un grupo importante de **adolescentes y jóvenes**, que motorizan y dinamizan muchas de la actividad que se realizan en la organización.

Es importante destacar en este punto que una de las características de este tipo de grupos es la circulación constante de sus miembros. Es común que integrantes de varios años de participación dejen de asistir por un tiempo y regresen. Otros simplemente dejan de asistir. Hay casos de jóvenes que asistieron siendo niños llevados por sus padres y regresaron ya adolescentes por interés propio.

¿Cómo definimos “*compartir*”?

La necesidad permanente de incorporar nuevos vecinxs al proyecto que permiten el crecimiento en número y con esto la multiplicación de las acciones del grupo manteniéndolo creativo en sus dinámicas artísticas y sociales.

Al interior del grupo se busca que cada integrante sea escuchado por todxs, que su participación y opinión tenga la misma voz tanto aquel que inicio recientemente su vínculo con el grupo como quien lo hace desde el comienzo o desde hace 5 o 10 años.

Una de las formas de organización interna que promueven y acompañan el paso de cada miembro en su transitar por el grupo, se da en la constitución de roles de madrinas y padrinos. Cada integrante cuenta con unx, el rol de estos es acompañar en la tarea cotidiana. Son referentes a quienes acudir, acompañan en los primeros ensayos y funciones. La selección de estos referentes se hace en una reunión de la cual participan todos los integrantes. Y se eligen aleatoriamente entre ellxs mismos. Con esta modalidad de acompañamiento se busca integrar desde el comienzo a los nuevos participantes, transmitirles lo que significa ser parte, cuales son las responsabilidades que desarrollan los diferentes integrantes y como cada uno puede contribuir al desarrollo del grupo. Esta acción también permite disminuir las rispideces que pudieran surgir al interior del grupo por los diferentes grados de compromiso y participación de cada miembro, resignificando positivamente aquello que cada uno aporta desde sus posibilidades y saberes acompañando el crecimiento del grupo.

Como individuo integrante tiene su propia identidad e identificación en su vida cotidiana social. Al exterior del grupo las personas tienen diversas actividades, estudiantes, docentes, empleados administrativos, médicos, ingenieros, contadores, jubilados, u otros. Sin embargo, al interior del grupo esas identidades confluyen en una común y es la artística, es el ser vecinxs –actores/actrices que expresan su arte entre sí y hacia la comunidad. Es en esta identificación que se produce una igualdad en las relaciones intrapersonales y cada uno asume esa identidad igualitaria de pertenencia a un espacio común y de todos.

A modo de ejemplos, mencionamos que una de las actividades que se realizan al interior del grupo son encuentros anuales, donde se trasmite la historia, se cuentan anécdotas, se ven videos y/o fotos de diferentes hitos del grupo. Estas actividades con características de ritual, donde se trasmite la historia y la memoria del grupo, desdibujan las fronteras que separan a los integrantes entre los fundadores, los viejos y los nuevos. Los nuevos integrantes empiezan a interiorizarse de los hitos del grupo, y en ese

compartir de saberes e historia de parte de otros integrantes, se democratiza el saber y todos quedan en un grado de igualdad respecto de los otros.

Otro ejemplo, que se da dada la característica de constante circulación de integrantes, es que en los ensayos del grupo que se incorpore gente seguido. Frente al ingreso de un nuevo integrante, se le chicanea al anteúltimo ingresante que ya es viejo. Muchas veces estas situaciones (tomadas cómicamente) se dan de una semana a la otra.

Respecto de esto, podemos resumir que si bien hay un momento inicial en la participación que se desconocen aspectos de la historia y de cómo surgen los distintos espacios transitados, es posible pensar que con estos “rituales” mencionados, se desdibujan las fronteras entre nuevxs y viejxs y todxs los integrantes pasen a conocer (hipotéticamente, ya que es imposible la trasmisión total de las vivencias de tantos años) toda la historia y son parte igual de ese todo que es el grupo de teatro comunitario.

Estas formas de trasmisión de conocimientos inherente al teatro comunitario vienen a romper con características más tradicionales donde el saber conlleva una relación de poder. Pues se busca democratizar los conocimientos y saberes del grupo, conscientes que en esa democratización está el crecimiento y la transformación de cada integrante y por consiguiente de todo el grupo.

LA PLAZA COMO TERRITORIO

Como característica particular Almamate continúa hoy desarrollando sus ensayos, puestas en escenas y otras actividades comunitarias en el espacio público de la plaza de los Periodistas y complementariamente se llevan adelante algunas actividades en la sede del grupo La Palmera en el barrio de Flores.

También hay diferentes participaciones del grupo en festivales, encuentros, funciones en otros espacios culturales,

Actualmente en el territorio conviven diferentes realidades sociales, con posibilidades desiguales a la hora de vivenciar experiencias de formación artística gratuitas, compartida por vecinos/as.

Ante la complejidad de la realidad social que se vivencia en el barrio, el espacio compartido, la plaza, comienza a ser reflejo de la desigualdad social. En dicho territorio conviven vecinos/as con realidades diversas, personas en situación de calle que transitan tiempos en la plaza, grupos de jóvenes/adultos que se apropian de ciertos espacios donde se dificulta el tránsito y aparecen (entre los vecinos/as) lógicas relacionadas con el miedo y la inseguridad, entre otras situaciones que se dan. Ahí mismo conviven niños/as jugando, adultos mayores que usan el espacio como lugar de esparcimiento, etc. En ese marco Almamate ensaya y realiza funciones.

Así mismo en el barrio se ve el avance de propuestas privadas de esparcimiento, en lugares cerrados, donde no todos/as pueden acceder y solventarlas. El proyecto “Semillero” busca combatir las ideas individualistas y relacionadas con el miedo a transitar espacios y compartir en el espacio público con El Otro, diverso y desconocido.

En tal sentido, se visualiza como fundamental continuar ocupando y diversificando las propuestas artísticas abiertas a la comunidad en los espacios públicos, revalorizando la función social del arte y la cultura popular. Fortalecer el tejido social, los lazos sociales entre vecinos/as y la identidad barrial, brindando experiencias de formación y producción artística. La propuesta contempla que personas con diferentes trayectorias compartan y construyan colectivamente.

La permanencia y participación del grupo en el espacio público permite el reconocimiento de los vecinxs del barrio. El espacio público es un territorio de todos y para todos y desde esta lógica Almamate sostiene su permanencia en la Plaza de los Periodistas desde su fundación. Sostener lo público a “como de lugar” es estar con el cuerpo en cada acción, es participar con los vecinos. A modo de ejemplo presentamos el festival por los 15 años del grupo realizado el año pasado (2017) en la plaza de los Periodistas, donde luego de muchos meses de gestión la misma se encontró cerrada “por reformas” para dicho evento, abriéndose pocos días después. No obstante, este infortunio, se decidió realizar de todas formas el Festival, utilizando el sector no enrejado, la vereda y parte de la calle Avenida Nazca para la concreción del mismo. La participación de vecinxs, artistas, integrantes actuales y exintegrantes, familiares y muchas personas acompañando, fue el reflejo y la concientización de la importancia del trabajo que el grupo viene desarrollando desde hace tanto tiempo en el barrio. (Video 15 Años Alma Mate)link:

<https://www.facebook.com/almamatedeflores/videos/vb.359873550737072/1742637795793967/?type=2&theater>

EXPERIENCIA ARTÍSTICA COMUNITARIA

Desde la experiencia se comprende la cultura como campo en constante movimiento y creación, donde existen tensiones/ conflictos relacionados con lo que se valora y legitima. En tal sentido, lógicas elitistas donde el que tiene talento es el que triunfa y la calidad artística de una propuesta es medida por “expertos”, dejan de lado múltiples iniciativas que luchan por revalorizar la función social del arte, como espacio de expresión y organización comunitaria.

La posibilidad de generar estrategias socio educativas, en particular de formación en diferentes disciplinas artísticas de vecinos/as, que luego multiplicarán esos saberes en la comunidad, promueven la autonomía cultura comunitaria. Desde una propuesta de encuentro, donde se considera al hecho cultural como un momento de acercamiento, de compartir con los otros

Ser parte, integrar, compartir, ser escuchado, que se valore lo que traigo/ lo que soy, sin ser juzgado por la edad, ni por la formación. La convivencia de lo diverso y su potencialidad para posibilitar aprendizajes, son fundamentos de la tarea cotidiana de Almamate.

Asimismo, una experiencia en la que el teatro en la calle, el espacio público, que incluye a vecinxs, quienes dejan de ser espectadores para convertirse en protagonistas de su historia, al ser invitadxs a participar en la construcción del relato y de la puesta en escena con sus propios cuerpos y expresiones, posibilitando a la vez la reivindicación de la cultura y de la identidad del barrio.

Intentamos propiciar el encuentro creativo de vecinos de diferentes edades, clases sociales, ocupaciones y profesiones para producir arte y así recuperar la ceremonia del teatro; el teatro como fiesta.

Fomentar que los vecinos se conviertan en “vecinos-actores” desarrollando potencialidades y convirtiéndose en productores de cultura sigue siendo un desafío, un problema a resolver que el grupo encara de modo permanente. La prevalencia de lo colectivo sobre lo individual, incorporando lo individual con sus particularidades dentro de lo colectivo, integrándolo para que el barrio vuelva a convertirse en un espacio de pertenencia desfragmentando y superando barreras etarias y sociales que permitan recomponer el tejido social.

En el teatro comunitario, las obras son creaciones colectivas y a su vez, los personajes y las versiones de sus propias obras varían según quienes las interpretan. Por ello de una misma obra, siempre existen diferentes versiones.

¿POR QUÉ SE PENSÓ UN PROGRAMA INTEGRAL?:

A partir de la trayectoria y el trabajo que viene desplegando en el ámbito comunitario el Grupo de Teatro Almamate de Flores, se propone en el año 2017 llevar adelante un *Programa Integral de trabajo tri-anual, al que llama "Semillero"*. Los ejes que integran este segundo año del Programa son visualizados por el grupo como la oportunidad de consolidar una propuesta artística-integral de promoción socioeducativa en el territorio.

Actualmente se está desarrollando el primer año, sosteniendo además un espacio de Orquesta/ Ensamble musical con vecinxs del barrio.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA SEMILLERO:

- Generar espacios de encuentro entre vecinos/as del barrio a través de compartir vivencias, saberes, sonidos, promoviendo la producción artística, efectivizando Derechos Culturales.

- Brindar oportunidades de perfeccionamiento a los/ las integrantes del grupo, en pos de que puedan ser multiplicadores de saberes.

- Potenciar las acciones que se vienen desarrollando en el ámbito comunitario.

Se comprende que el Proyecto permite ampliar la oferta de propuestas artísticas de promoción cultural en el espacio público, incentiva la inclusión y participación de vecinos/as en diversas formas de organización social.

Aporta a la construcción de relaciones sociales, empoderamiento en torno a la posibilidad de expresar las vivencias y saberes, como también a la efectivización de Derechos Culturales.

Encontrarse construyendo con otros vecinos/as, desde lugares comunes, compartiendo relatos y sonidos de la historia barrial, pudiendo recuperar la memoria colectiva, configurando así una identidad barrial en movimiento, genera lazos entre vecinos/as, quienes se sienten identificados, sostenidos, contenidos dentro de dichas ideas/sentires.

Bibliografía

Bidegain, M. (2011) Teatro Comunitario Argentino. Teatro habilitador y re-habilitador del ser social. Recorrido cartográfico por las temáticas de los espectáculos. Revista de teatro español contemporáneo, ISSN-e 1579-7368, N° 11-12, 2011, 8 págs.

Bidegain, M Marianetti, P Quain, A Cabanchik (2008) Teatro comunitario: **Vecinos** al rescate de la memoria olvidada. Ediciones Artes Escénicas.

Bonfil Batalla, G. (1991): Pensar nuestra cultura, ensayos, Capítulo 2: Lo propio y lo ajeno, una aproximación al problema del control cultural México, Alianza Editorial.

Carozzi, M. (2009) Una ignorancia sagrada: aprendiendo a no saber bailar tango en Buenos Aires”. *Religião e Sociedade*, Rio de Janeiro, 29(1): 126-145.

Colombres A. (2007) *Sobre la cultura y el arte popular*. Ediciones del Sol.

Noel, G. (2016) Los Llamados y los Elegidos Los Cambiantes Sentidos Morales de la Categoría “Pionero” en una Ciudad de la Costa Atlántica Bonaerense. *REIA- Revista de Estudos e Investigações Antropológicas*, ano 3, volume 3(1):93-118.

Turino, T. (2008). *Music as social life*. Chicago: The University of Chicago Press.