

HISTORIAS DE PARED Performance para niños

Literatura + ESI
Narración y Artes Visuales

Narración con retroproyecciones para un abordaje performático de ESI

Eugenia González Choque (UNA)
Brenda Kreizerman (UNA)
Solange Perazzo (EMAD)

Historias de Pared es un proyecto artístico, pedagógico y social que, a través de espectáculos y talleres itinerantes de narración oral y retroproyecciones, *acerca* a los niños al mundo de la literatura, el teatro y las artes visuales. Se propone una experiencia performática en la que la horizontalidad de lenguajes artísticos pretende desjerarquizar la mirada del espectador e incentivar nuevas formas de abordar contenidos educativos.

En esta presentación de la experiencia, investigaremos sobre la relación de los cuentos seleccionados con los lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral de nivel inicial, centrándonos en los ejes VALORACIÓN DE LA AFECTIVIDAD y RESPETO POR LA DIVERSIDAD. Luego, analizaremos la articulación de dichos ejes con el lenguaje performático: por qué llamamos “performance para niños” a *Historias de Pared*; cómo se vinculan las artes visuales con la literatura; cómo se vincula la transposición de imágenes y textos con el cuerpo del performer; y cómo se relacionan estos elementos en diálogo con el espectador.

El equipo

El **Grupo Teatral AmarGinados** está integrado por Brenda Kreizerman (performer – Lic. En Actuación UNA), Maria Eugenia Gonzalez Choque (artista visual – Lic. En Actuación UNA) y Solange Perazzo (directora – Actriz EMAD). Inicia su investigación en el teatro para niños y jóvenes en el año 2008 en el marco de la Universidad Popular de Belgrano. Lleva estrenados cuatro espectáculos vinculados a la niñez y la juventud con fuerte impronta de la narrativa como texto dramático (2009: *Fragmentos de Amores Fragmentados* // 2011: *Esa Nena Ríe, Esa Nena Llorá, Esa Nena No Hace Nada* // 2013: *Help!*).

En 2015 comienza el proyecto *Historias de Pared* para escuelas, teatros, bibliotecas y espacios no convencionales. Si bien la base del elenco es teatral, el objetivo es trabajar sobre la interrelación de lenguajes que aporten elementos a nuestras producciones y generen debate en diversos ámbitos, enriqueciendo la práctica común.

Destinatarios y contexto

Historias de Pared trabaja con grupos de nivel inicial, primaria y secundaria, de instituciones estatales o privadas desde el año 2016. La experiencia puede realizarse en la escuela, en la

biblioteca y sala teatral de la Universidad Popular de Belgrano (CABA), o en el contexto de ferias del libro y festivales, en los que también entramos en diálogo con las familias de los pequeños espectadores.

Se pretende que cada encuentro sea íntimo, con pocos espectadores (no más de dos grupos juntos), para que los niños se sientan dispuestos y abiertos al diálogo.

El propósito

En la experiencia *Historias de Pared*, se narran cuentos de distintos autores de LIJ, específicamente elegidos para abordar algunos aspectos de ESI. Se acompaña la palabra oral con retroproyecciones en vivo, utilizadas para crear imágenes en movimiento inspiradas en la obra de artistas plásticos reconocidos por los niños, ya sea por haber sido trabajados anteriormente en sus salas o para marcar el inicio de un proyecto escolar.

Lxs docentes tienen la posibilidad de armar un encuentro y espectáculo personalizado, seleccionando la combinación cuento-pintor que deseen según edad y/o contenidos, la opción de hacer un taller después de la función y/o visita a la biblioteca para compartir un momento de lectura libre.

La Laguna del No me Gusta y *Qué Gusano* de Maria Ines Falconi; *Malena Ballena* de Davide Cali y *Juanito Laguna Ayuda a su Mamá* de Horacio Ferrer son textos que nos permiten abordar temas como la discriminación, los derechos fundamentales de la infancia, el trabajo infantil y la pobreza, la empatía, la superación personal, la solidaridad, la confianza y la amistad tal como propone los ejes de VALORACIÓN DE LA AFECTIVIDAD y RESPETO POR LA DIVERSIDAD presentes en la Ley de Educación Sexual Integral.¹

Vinculamos estas temáticas con artistas plásticos que también marcaron una ruptura en sus épocas, que fueron incomprendidos o poco reconocidos, que plantearon rupturas dentro del campo de las artes visuales, permitiéndonos así, vincular los ejes de ESI en la totalidad de estímulos que son ofrecidos a los niños. Algunos de los artistas trabajados son Xul Solar, Salvador Dalí, Antonio Berni, Vincent Van Gogh, Fernando Botero.

Los cuentos seleccionados son disparadores para abordar temáticas como:

- *La Identificación y valoración de las diferencias físicas de las personas como aspectos inherentes del ser humano que lo hacen único e irreplicable, permitiéndoles comprender la importancia de la diversidad.*
- *El reconocimiento y expresión de los sentimientos, emociones, afectos y necesidades propios y el reconocimiento y respeto por los sentimientos, emociones y necesidades de los otros y las otras.*
- *El desarrollo de capacidades para tomar decisiones sobre las propias acciones en forma cada vez más autónoma fortaleciendo su autoestima.*
- *La manifestación de sus emociones y el aprendizaje de la tolerancia de sus frustraciones.*
- *La construcción de valores de convivencia vinculados al cuidado de sí mismos/as y de los otros/as en las relaciones interpersonales y la relación con el propio cuerpo y el de los y las demás.*
- *El desarrollo de la confianza, la libertad y la seguridad en los niños y las niñas para poder expresar sus ideas y opiniones y formular preguntas que puedan inquietarlos o inquietarlas.*

¹Ley Nacional N° 26.206, que establece en su inciso b: “Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores” (Art. 11).

- *La adquisición progresiva de un lenguaje apropiado para expresar opiniones, formular preguntas, manifestarse, relacionarse con los demás en el marco del respeto a sí mismos y a los otros y otras y para nombrar adecuadamente las partes de su cuerpo.*²

Durante el espectáculo, la imagen retroproyectada y los textos narrados conforman una totalidad dramática en la que los niños se sorprenden y perciben el lenguaje visual, narrativo y performático de forma única e irrepetible. Tras la narración, abrimos el diálogo, debatimos sobre la temática de los cuentos y sobre los artistas que vieron. Preguntamos, indagamos, intentamos que opinen y expresen lo que vivieron y puedan poner en palabras las sensaciones que hayan experimentado.

Además del espectáculo, se generan instancias de intercambio con docentes y alumnos de profesorado de nivel inicial (principalmente durante jornadas EMI), en las que profundizamos acerca de la relación directa del material literario con ESI y las posibilidades del retroproyector dentro del aula. Así la experiencia se multiplica en las escuelas de la Ciudad y del Gran Buenos Aires, y cada docente se apropia de los estímulos recibidos y los traduce en actividades dentro del aula. Por ejemplo, muchas escuelas descubren que poseen retroproyectores en desuso y al conocer *Historias de Pared* se inspiran para desarrollar proyectos sobre distintas disciplinas, ya sea ciencias, literatura, danza, teatro, plástica, etc. Por lo tanto, el espectáculo no solo funciona en el tiempo del encuentro entre niños, docentes y artistas, sino que se diversifica en distintos contextos.

A continuación, trabajaremos en torno a algunas características del teatro posdramático como recurso comunicativo - expresivo de contenidos pedagógicos, y como *lo performático* funciona como puente para pensar las relaciones entre los niños y los adultos con los que se vinculan.

La horizontalidad e interrelación de lenguajes para un abordaje de ESI

En su ensayo *Teatro Posdramático* (2013), Hans-Thies Lehmann analiza los lenguajes que hacen a la creación escénica contemporánea como una *pluralidad de elementos y lenguajes heterogéneos*, cuestiona la idea de jerarquización entre los lenguajes que intervienen en la puesta escénica e inicia la posibilidad de pensar en una red de tensiones vincular no jerárquica entre los elementos que conforman el acontecimiento escénico. De este modo, nos conduce a la existencia de aquello que llamamos horizontalidad entre lenguajes.

Para analizar la puesta escénica de *Historias de Pared*, distinguiremos tres planos: un *plano de (re)presentación* y un *plano performático*, en una constante interrelación que pretende estimular al público infantil a ser espectadores activos. Este público se encuentra en un tercer plano: *el plano expectante*.

Entendemos como *plano de (re)presentación* el espacio-tiempo-acción de la **performer-narradora** de cuentos que se vincula con las retroproyecciones, ubicada frente al público y delante de una pantalla blackout. En proscenio se encuentra la mesa de operación con el retroproyector, los materiales a utilizar y la **performer-visualista** que, de cara a la escena y de espaldas al público, ejecuta distintas acciones para generar un lenguaje visual y participa de la narración desde el *plano performático*, interviniendo en el *plano de (re)presentación*. Una vez finalizada la narración, el plano de la *(re)presentación* muta e ingresa al escenario

junto al *plano performático*. Ambos planos se fusionan cuando las performers abren el diálogo directo con el *plano expectante* para presentar al/a artista elegido, dando a conocer mediante retroproyecciones la obra pictórica que ha servido de inspiración y haciendo preguntas para generar un momento de debate. Este mecanismo se repite con varias historias, y en una última instancia estos planos.

En el *plano de (re)presentación* converge el lenguaje de las artes visuales, la literatura y la corporalidad de la performer, mientras que en el *plano performático* se develan y deconstruyen los mecanismos de creación. En *Historias de Pared* el cuento, la pintura y el cuerpo de la performer conviven en una puesta donde ningún elemento tiene más o menos importancia que el otro para que, ante la diversidad de lenguajes, el espectador haga su propio recorte.

Por qué hablamos de *performance para niños*

En palabras de Antonio Prieto Stambaugh: “Performance es ‘una esponja mutante’, una especie de concepto bisagra que convoca diversas prácticas, teóricas y artísticas; genealogías y fundaciones. Se nutre de diversas disciplinas, metodologías y lenguajes para producir otras maneras de conceptualizar y participar en el mundo. Es decir que en el *fluir* y constante movimiento, precisamente en su inestabilidad, es dónde la performance puede realizar su intervención más contundente”.³

Cuando nos encontramos con los pequeños ciudadanos de hoy vemos que son capaces de realizar más de tres actividades al mismo tiempo, recibir mensajes desde distintos dispositivos, manejar información y datos sobre diferentes temáticas. Son “esponjas”, aunque muchas veces esos datos no requieren ninguna acción de parte de ellos.

Historias de Pared toma esta realidad para ofrecerles una variedad de estímulos que despierten los sentidos. Estímulos a través de un dispositivo analógico que genera nuevos interrogantes y provoca un cambio en su realidad, en cómo verla, tocarla y proyectarla. Estímulos interconectados que los conectan con ellos mismos, con sus pares y con los adultos que los rodean. Siguiendo los términos que Diana Taylor compila en su texto *Performance*, se puede pensar a los espectadores de *Historias de Pared* como “espect-actores”⁴ y observar cómo las relaciones que se establecen entre ambos diluyen la distinción del “espectador-pasivo” y el “artista-activo”.

Conclusión

Coincidimos con que “la performance no designa tan sólo una práctica artística, sino también una multiplicidad de fenómenos por fuera del campo de intervención del arte, al igual que una herramienta de investigación, un lente metodológico y sobre todo, una praxis, una invitación a intervenir en el mundo desde perspectivas y conexiones poco exploradas”. Es por eso que el dispositivo escénico *Historias de Pared* utiliza procedimientos de la performance y el teatro posdramático como metodología para abordar contenidos pedagógicos. Durante la experiencia tanto las performers como el espectador comparten un momento de construcción de obra. Cada uno de los presentes realiza su propio recorrido sensorial, dejándose llevar por aquellos estímulos que le resuenen con mayor facilidad.

³Cf. María Emilia Franchignoni. *¿Performance es o se hace?* Territorio Teatral. Número 12. Marzo 2012. Consultado en: http://territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/n12_05.html

⁴Término propuesto por el dramaturgo y escritor Augusto Boal y desarrollado en el *Teatro del Oprimido*.

Dado que la Compañía no define al texto, al pintor-cuadro o a las performers como elemento más importante, los niños tienen el poder de elegir cómo y qué percibir y disfrutar, a su modo y a su tiempo. La valoración de cada lenguaje artístico en particular y la configuración de un acontecimiento que los reúne a todos por igual, abre la posibilidad de diálogo entre múltiples perspectivas. Por lo cual, los ejes VALORACIÓN DE LA AFECTIVIDAD y RESPETO POR LA DIVERSIDAD, se ponen en escena a través de un dispositivo que apela a la interrelación y horizontalidad de lenguajes en pos de la formación de espectadores críticos, sensibles, atentos, creativos.

Bibliografía

Hans-Thies Lehmann. *Teatro Posdramático*. Ed. Cendeac. España. 2013.

Diana Taylor. *Performance*. Ed. Asunto Impreso. Argentina. 2012.

María Eugenia Gonzalez Choque. *Una mirada sobre la horizontalidad de lenguajes y el funcionamiento de las redes de tensiones presentes en la obra (Yo) y el extraño caso de (ella) de Daniela Tuvo*. Ponencia académica de Grado, Universidad Nacional de las Artes. 2017.

AA.VV. *Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley Nacional N° 26.150*. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación Argentina En: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf
Consultado: 1 de febrero de 2020

Cf. María Emilia Franchignoni. “¿Performance es o se hace?” *Territorio Teatral*. Número 12. Marzo 2012. En: http://territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/n12_05.html
Consultado: 24 enero de 2020

Eva Álvarez Ramos, Claudia Yllera Ramos. “La performance como recurso comunicativo-expresivo en el aula de primaria”. *El Guiniguada, Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la Educación*. Nro 26. Año 2017. En: https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/22157/1/0235347_00026_0006.pdf
Consultado: 24 enero de 2020