

*Mejorando procesos pedagógicos
y sociales a través del Teatro*

Breve reseña.....

ReCoopArte es una Cooperativa de Trabajo Artístico de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, que nace del encuentro de un grupo interdisciplinario de profesionales que considera al arte como una herramienta para abordar problemáticas sociales y comunitarias relacionadas con educación, salud, inclusión y contención social.

Desde el año 2005, como Equipo de Pedagogía Teatral, desarrolla proyectos interdisciplinarios con el objetivo de utilizar las *Técnicas Dramáticas No Convencionales* como herramientas específicamente orientadas en la comunicación interpersonal y grupal, para mejorar la calidad de la misma entre docentes y alumnos, profesionales de la salud, trabajadores sociales, psicólogos y en aquellas situaciones en donde la transmisión de contenidos requiera de una comprensión no sólo intelectual, sino también emocional.

El equipo interdisciplinario está compuesto por actrices, director de teatro, docentes, operadora en psicología social, escritora, médico generalista-actor, escultor y estudiante avanzada de Ciencias de la Educación

Las Técnicas Dramáticas No Convencionales

*El arte más importante de un maestro, es saber despertar
en sus educandos, la alegría de crear y conocer.*

Albert Einstein

Las técnicas dramáticas no convencionales, se constituyen en una metodología propia y original que surge de la Experiencia "Formación Docente en Técnicas Dramáticas No Convencionales. Educar con Arte", creada por el Equipo Pedagógico de la Cooperativa ReCoopArte.

A partir de ellas, se intenta brindar herramientas a los educadores, a través de la formación en estrategias didácticas que emergen del lenguaje del arte dramático y del

juego teatral para mejorar la comunicación interpersonal y grupal desde la base de una comunicación lúdico/afectiva, ponderando de esta manera un impacto favorable en la construcción de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Esta experiencia se desarrolla en forma sistemática e ininterrumpida desde el año 2007 en todos los niveles de la enseñanza pública del distrito de Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires, con el apoyo del Gobierno Municipal y la Jefatura Distrital de Educación. El docente del Área Curricular y sus alumnos comparten e intervienen activamente con el artista-docente de una clase semanal en el aula. Esta instancia de formación en territorio (docente/ artista) supone momentos de planificación, puesta en escena, y evaluación posterior de las proyecciones didácticas mediadas. Las intervenciones conjuntas entre el artista y el/ la docente, intentan guardar la conformación habitual del espacio de la sala/aula, poniendo de manifiesto que las mismas no requieren de grandes escenarios, ni vestuarios. Así el docente se encuentra con el desafío de trabajar desde su disponibilidad corporal para generar una comunicación desde la sensibilidad y a través de la expresión lúdica, sosteniendo el abordaje didáctico desde el concepto de intervención como interrupción de la realidad. Se trata pues, de interrumpir aquello que se viene dando desde la cotidianeidad de la sala/aula, otorgando otro significado a la realidad vivida.

Del juego como estrategia didáctica irrenunciable...

La actividad lúdica nos permite transportarnos a otra realidad, en donde la imaginación, la curiosidad y la espontaneidad se dan rienda suelta, permitiendo una expresión más auténtica y creativa. El juego, es una actividad de desarrollo, equilibrio personal y placer compartido, que promueve la capacidad de adaptación frente a los cambios: "Jugar es liberarnos de las restricciones arbitrarias y expandir nuestro campo de acción. Nuestro juego estimula la riqueza de respuesta y de flexibilidad de adaptación. Éste es el valor evolutivo del juego...el hecho de que nos hace flexibles. Al reinterpretar la realidad y producir algo nuevo, evita que permanezcamos rígidos. (...)Juego es el espíritu de exploración en libertad, hacer y ser por puro placer."¹

Las Técnicas Dramáticas No Convencionales derivan del Arte Dramático y el juego teatral y el denominador común de estas disciplinas, es el juego. Estas técnicas, proponen una revalorización y redescubrimiento de la actividad lúdica en la profesión docente, como así también en el desarrollo personal.

La representación dramática modifica la mirada habitual sobre los hechos, estimula los sentidos y las emociones, dando lugar a nuevas reflexiones. Las Técnicas Dramáticas No Convencionales persiguen el mismo objetivo, despertando nuevas formas de abordaje, interpretación y decodificación de los contenidos curriculares. Además, el Arte Dramático tiene la particular característica de ser integrador de las demás artes: la literatura, la danza, la música, las artes plásticas, por lo tanto permite un gran abanico de posibilidades para abordar los contenidos. A través de un juego, una canción, una poesía, una dramatización, podemos como docentes abrir un nuevo horizonte de posibilidades para la comprensión de un contenido.

¹ Stephen Nachmanovitch, *Free Play*, La improvisación en la vida y en el arte.

Propuesta de formación para Graduados y Alumnos de la Carrera de Teatro de la Facultad de Arte

- 1 Instancia de Formación con una carga horaria de 4 hrs. Con dinámicas de trabajo que incluyen practicas vivenciales y desarrollo teórico.

Contenidos a abordar:

- *Las técnicas dramáticas no convencionales en el abordaje de contenidos curriculares del Nivel Primario y Secundario.*

- *Las técnicas dramáticas no convencionales en el Nivel Inicial.*

Grupo: de hasta 30 personas. (Graduados y alumnos avanzados de la Carrera de Teatro)

Necesidades: Espacio: amplio / con cañón / equipo de audio

Día: sábado 9 de Noviembre por la mañana.

Recursos materiales: a cargo del equipo formador

Docentes a cargo: Soledad Lami y Verónica Rodríguez

"La Fiesta el maestro la empieza antes... pensando el encuentro con el otro"

(Conversaciones con Eduardo Hall)

ANEXO

Antecedentes

2019

-Se presentó en el 12º Encuentro Internacional de Educación Infantil "Ambientes que habilitan la experiencia de aprender ¿Cómo enseñar a las infancias hoy?" organizado por la Organización Mundial de Educación Infantil.

-Instancia de Formación para docentes del Nivel Inicial en Tandil de gestión Privada. Participa como capacitadora junto a Verónica Rodríguez y Eduardo Hall, la Lic Silvana Williams.

-Instancia de Formación para alumnos de Profesorados de la ciudad de Tapalqué a través del Municipio de Benito Juárez y Municipio de Tapalque.

-“El Braian” intervención de técnicas dramáticas no convencionales sobre salud sexual, Declarado de Interés Municipal de Tandil. (Más de 70 intervenciones en escuelas secundarias)

2018:

-Con el auspicio de la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chave, el aval de Jefatura Distrital y el acompañamiento pedagógico y la participación de la Lic. Silvana Williams se desarrolló por segundo año consecutivo las Instancias de Formación en Servicio para docentes del Nivel Inicial durante todo el ciclo escolar.

- Segundo Seminario inter distrital de Técnicas Dramáticas No Convencionales en el escenario escolar en Gonzales Chaves.

2017:

-Con el auspicio de la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves, el aval de Jefatura Distrital y convocados por la Lic. Silvana Williams, se desarrolló por segundo año consecutivo las Instancias de Formación en Servicio para docentes del Nivel Inicial durante todo el ciclo escolar.

- Primer Seminario inter distrital de Técnicas Dramáticas No Convencionales en el escenario escolar en Benito Juárez.

- Se Sistematiza un Taller de Técnicas Dramáticas No Convencionales en el Instituto Superior Pedro Diaz Pumará, para los profesorados de Ed, Inicial y Ed. Primaria.

2016:

-Capacitaciones en técnicas dramáticas no convencionales para agentes de la salud, educación y sectores que estén en contacto con jóvenes y niños en la ciudad de Tapalqué. El Proyecto se realizó desde abril hasta noviembre de 2016.

-La editorial Novedades Educativas lanzó el libro "Técnicas Dramáticas No Convencionales. Teatro social: Breves Escenas para plagiar, desarmar y armar" escrito por los asociados Eduardo Hall y Cecilia Jubera.

- Capacitación en Técnicas Dramáticas No Convencionales en el Centro de Salud del Barrio "Las Tunitas" de Tandil.

2015:

- Se desarrollaron a través del AFSCA, Talleres de Radioteatro para el abordaje de problemáticas sociales complejas en Rauch, Fulton y Ayacucho.

-En marzo participó del 3er Encuentro Provincial de Escuelas Posibles de Buenos Aires que tiene como objetivo reunir educadores y actores de diferentes propuestas educativas de la provincia de Buenos Aires, que estén llevando adelante formas alternativas de pensar la educación. Evento que cuenta con el apoyo de Reevo, Red de Educación Alternativa.

-El Proyecto fue especialmente invitado a participar del IV Congreso de Educación: "Desafíos y Posibilidades de la escuela: nuevos contextos y nuevos sujetos" realizado en Santa Fe, Villa Ocampo.

-En el marco del II Encuentro Nacional "Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano", RecoopArte presentó el Proyecto y realizó una Capacitación Docente en Técnicas Dramáticas No Convencionales en la Jornada Distrital del Movimiento realizada en Tandil. En dicho encuentro realizado el 8 de septiembre se presentaron experiencias pedagógicas que producen las y los educadores, entendiendo el trabajo docente como el eje vertebrador del derecho social y humano de la educación pública y popular.

-Se realizaron Capacitaciones Docentes en Técnicas Dramáticas No Convencionales en Ayacucho y Tapalqué.

-En Noviembre participará del III Congreso Internacional sobre Educación y socialización del patrimonio en el medio rural, promovido por Underground Arqueología y PAPAROCA Cultural & Social Worlds - SOPA 2015.

2014:

-En el 2014 se desarrolló una Formación en Técnicas Dramáticas No Convencionales para estudiantes avanzados de la Carrera de Psicopedagogía en el Instituto Superior del Sudeste de Benito Juárez.

-En el año 2014 el Equipo Pedagógico de RecoopArte participó del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio, realizado en Goya, Corrientes, Argentina. En el mismo, realizó una Capacitación Docente en Técnicas Dramáticas no Convencionales para más de 150 docentes de Argentina y Latinoamérica y un Ponencia de la experiencia "Formación docente en Técnicas Dramáticas no Convencionales. Educar con Arte".

-En 2014 participó de la 1er Jornada Regional de Salud Mental -Dispositivos en Salud Mental -"Un abordaje de lo singular, Familiar y Comunitario." El objetivo principal de este encuentro es promover el intercambio teórico-práctico en el campo de la Salud Mental entre los Profesionales asistentes, generando un ámbito de reflexión crítica que propicie el debate y análisis permanente de las problemáticas inherentes a la temática. RecoopArte participó con la presentación de una escena sobre Acoso Escolar

interpretada por alumnos del Proyecto Adolescente de la Escuela Municipal de Teatro de Tandil y con un Trabajo Expositivo a cargo de la Psicóloga del Equipo Interdisciplinario, Joaquina Massa.

2013:

-En el año 2013 se desarrollaron Capacitaciones en Técnicas Dramáticas no Convencionales destinadas a docentes en la Escuela Normal de Tandil a través del Plan Mejoras.

-Experiencia seleccionada para realizar una ponencia en el 1er Congreso Provincial de Formación Docente Continua organizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Prov. de Bs.As. en el año 2013.

2012:

- Desde el año 2012 el Equipo Pedagógico de RecoopArte trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dictando capacitaciones en Técnicas Dramáticas no Convencionales como herramienta de comunicación en el Marco de los Cursos Docentes "Huerta Escolar": Un aula a cielo abierto del Programa Pro Huerta (INTA y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). Las mismas, se desarrollan en diferentes localidades de la Provincia de Bs. As. y son acompañadas con funciones teatrales para niños de toda la región. Además, en el marco de esta articulación con INTA, Recooparte participó con sus espectáculos en las Ferias de la Economía Social de Tandil, Benito Juárez y el Primer Encuentro de Ferias de la Economía Social de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de Azul, organizado por el INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el Municipio de Azul.

2011:

-En 2011 se desarrolló el Proyecto "Arte, Formación y Transformación", realizado gracias al apoyo del Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Dicho proyecto consistió en brindar capacitaciones a profesionales de la educación, la salud y el trabajo social en las localidades bonaerenses de Lobería y Barker. El proyecto también comprendió un Taller de Teatro para jóvenes de la "Casa del Joven" de Lobería, y un Taller de Fotografía para adolescentes en la Escuela Media II de Tandil.

-En 2011 participó del intercambio Argentina-Escocia ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Arte en la Escuela?, realizado en la Universidad de San Andrés (UDESA), donde los docentes del equipo pedagógico impartieron una capacitación conjunta con un grupo de profesionales de la Universidad de Aberdeen, Escocia.

- En el 2011 el Equipo Pedagógico de RecoopArte fue convocado por la Lic. Fabiana García de la Coordinación Nacional del Programa Pro-Huerta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) para brindar capacitación en Técnicas Dramáticas no Convencionales a Técnicos del Programa Pro-Huerta de todo el país y realizar dos funciones de los Espectáculos Interactivos "AlimentArte" (Alimentación Saludable) y "Alberta" (Uso racional del Agua) en el Marco de las 2das. Jornadas de Capacitación "La Huerta Escolar Comunitaria como una

oportunidad pedagógica, política y de transformación social. Las jornadas se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se capacitaron unos 60 técnicos de todo el país.

2009:

-En 2009 se brinda Capacitación en Técnicas Dramáticas No Convencionales para el Equipo Interdisciplinario del Hogar de Encuentro de la ciudad de Tandil (Hogar Municipal para Madres Adolescentes).

2008:

-El Proyecto Teatro y Salud desarrollado en el Centro de Salud del Barrio Selvetti de Tandil, prov. Bs. As., Argentina, fue presentado en el II Congreso Nacional de Trabajo Social y Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en el Seminario sobre Trabajo Social dictado por la reconocida Lic. Susana Palomas en el 2008.

-Presentado en el 8º Encuentro Nacional de Profesores de Teatro 2008, organizado por la Red Dramatiza en la ciudad de Rosario.

-Dijeron acerca de la experiencia:

"Qué bueno que existan y que trabajen con esa pasión. Les deseo con el corazón que continúen haciendo bien a otros colegas docentes y a otros pibes que aprenden."

Maria Esther Trozzo de Servera
Coordinadora de la Red Nacional Dramatiza de Profesores de Teatro.
Profesora de las cátedras de Enseñanza en el Profesorado de Teatro
Universidad Nacional de Cuyo.
(Mendoza - Argentina)

"Emocionante, si conseguís que todos sean felices, los niños y los maestros, esto tiene el éxito asegurado. Aprovechen la presencia de estos monstruos de la animación y la pedagogía del teatro. Es un privilegio para Benito Juárez contar con este equipo de gente trabajando por una pedagogía de la transformación y la utopía."

Alfredo
Mantovani
Actor, Director y Pedagogo Teatral.
Ha publicado varios libros sobre Pedagogía Teatral, entre ellos,
"Didáctica de la Dramatización" y "El Teatro, un juego más".
(Madrid - España)

2007:

-En 2007 se dicta un EDI (Espacio de Definición Institucional) de Técnicas Dramáticas No Convencionales en la Carrera de Trabajo Social del Instituto Superior del Sudeste de la ciudad de Benito Juárez.

-Declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires.