

Diálogos Latinoamericanos

ISSN: 1600-0110

au@au.dk

Aarhus Universitet

Dinamarca

Marcos Bussolleti, Denise; Silveira Duarte, Krischna; Fernandes Júnior, Hécio; Almeida
Nogueira, Gabriel; de Souza Vargas, Vagner
Teatro para discutir los movimientos sociales
Diálogos Latinoamericanos, núm. 25, diciembre, 2016, pp. 229-236
Aarhus Universitet
Aarhus, Dinamarca

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16249406016>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Teatro para discutir los movimientos sociales

Denise Marcos Bussoletti
Krischna Silveira Duarte
Hélcio Fernandes Júnior
Gabriel Almeida Nogueira
Vagner de Souza Vargas

Abstract

The Nucleus of Arts, Languages and Subjectivities (NALS), located at Education Faculty, in the Federal University from Pelotas (UFPEL), Southern Brazil, develops many activities in education, extension, and research. The Project "Landless Daisies" consists in the production of a theatre play with students from post-graduation and graduation together with some artists in the city Pelotas/RS, Southern Brazil. The playwriting tells about life histories and reports from women who are from the Landless Movement, in Brazil. The main focus of interest of this play shows the importance of women in this Movement and gender discussions in general society. The NALS develops its activities based on principles of Border Pedagogy and Aesthetic of Ginga. By doing works based on these principles, the members of the NALS can put on a practical level what is indicated in the theoretical presuppositions.

Keywords: Education, Theatre, Aesthetic of Ginga, Border Pedagogy, Landless Movement, Arts.

Sembrando

El lenguaje teatral permite el dialogo y la inserción de debates de diferentes conceptos, temáticas y problemáticas sociales. La apropiación y opciones estéticas que serán adoptadas deben estar de acuerdo con los objetivos del trabajo a ser desarrollado. Así, las posibilidades de enfoque proporcionados por el teatro son múltiples, pudiendo envolver aspectos relacionados al ensino de teatro y sus metodologías peculiares, el montaje de espectáculos de teatro, a la escrita de textos dramáticos envolviendo las especificidades inherentes a esa lenguaje, entre otras posibilidades que podemos utilizar (Bussoletti y Vargas, 2014a; Vargas y Bussoletti, 2012; 2014).

El Núcleo de Artes, Lenguajes y Subjetividades (NALS) y el PET Fronteras, de la Facultad de Educación (FAE), de la Universidad Federal de Pelotas (UFPEL), Brasil, desarrollan diversas actividades de ensino, pesquisa y extensión con múltiples abordajes y proyectos en diálogo persistente entre la academia y la sociedad (Bussoletti y Vargas, 2013). En este contexto, surge el proyecto de extensión "Margaritas Sin Tierra" que consiste en el montaje de la pieza de teatro del mismo nombre por estudiantes de graduación, posgrado de la UFPEL y de artistas de la ciudad de Pelotas/RS, a sur de Brasil,

conjuntamente a profundizado de los debates e reflexiones a respecto de las temáticas enfocadas en el texto teatral (Bussoletti y Vargas, 2012).

El objetivo de este artículo es describir el proyecto “Margaritas Sin Tierra” y sus proposiciones aún en paso. Además, también serán presentados algunos principios ético-estéticos y pedagógicos adoptados por lo NALS para el desenvolvimiento de sus actividades.

El Germinar de lo ético, estético y pedagógico

Las actividades desarrolladas por el NALS están cercioradas en preceptos teóricos que se proponen a buscar nuevas alternativas de pensamiento/posicionamiento ético, estético y pedagógico. En estas propuestas, son considerados y respetados los diversos agentes formadores de nuestra historia, sus historias y voces, además de haber la comprensión, valoro y respecto de que muchos grupos sociales desarrollan pedagogías propias que no se incluyen en las normativizaciones políticas oficiales, contenidas en los abordajes y metodologías caucásicas, europeas y elitistas. Para desarrollar estas actividades, el NALS propone que otras pedagogías sean creadas y/o reconocidas con la finalidad de revelar la pluralidad de acciones desarrolladas en la sociedad brasileña que ni siempre están visibles en los órganos mediáticos, políticos y gubernamentales como detentoras de una validez e sí misma, independizada de las normativizaciones de las propuestas pedagógicas tenidas como oficiales en nuestro país. A respecto de eso, resaltamos lo que Arroyo (2014) refiere a decir que:

Al legitimaren sé cómo sujetos políticos y sociales, exigen el recontar de esa historia pedagógica que los segregó como sujetos y los relegó a simples objetos, destinatarios de las pedagogías hegemónicas. Exigen que su historia sea reconocida, o mejor, que las narrativas de la historia oficial de las teorías pedagógicas sean otras. (Arroyo, 2014: 12)

El NALS trabaja con la perspectiva de proponer la interlocución de las artes como su sitio de discurso, con el objetivo de poner en práctica lo que defendemos como *Pedagogía de la Frontera* y como *Estética del la Ginga* (Bussoletti y Vargas, 2013). El origen de esos conceptos surge a partir de los embasamientos en las teorías de Pedagogía de Frontera, propuesta por Giroux (1992) así como de Identidad de Frontera, referida por McLaren (1999).

La *Estética del la Ginga* se desarrolla a partir del trabajo conceptual del artista brasileño Hélio Oiticica (1939-1980). Oiticica buscaba lo que está más allá del arte, a lo cual denominó “intervención”, tomando posesión de que todo participante de una obra maestra no sería un mero espectador, sumiso, pero sí que tendría la posibilidad de intervenir, actuar y crear la obra que estaba siendo propuesta (Bussoletti y Vargas, 2013). Oiticica transfigura lo espectador en “partícipe”, ese sujeto que baila por lo cosmos y transpone el tiempo, proveyendo plasticidad a la obra que, de ese modo, puede ser reconocida también como experiencia colectiva. Partícipe y obra cambian-se, por lo tanto, en algo de inseparable como productos y productores de otra premisa estética (Bussoletti y Vargas, 2013). Con esa experiencia artística de Hélio Oiticica podemos recoger puntos de vista que posibilitan reconocer la

potencialidad de todos los sujetos intervinieren en las actitudes sociales, proponiendo alternativas otras a lo que había sido previamente concebido.

Basado en estas cuestiones, el NALS defiende la posibilidad de experimentación artística por la educación, como una tejeduría que se realizada por entre fronteras. Esa propuesta desterritorializa comportamientos y posibilidades suprimidos y/o ocultos, haciendo espacio educativo en el sentido de la transgresión y de la resistencia de prácticas alternativas no sumisas a los conceptos tradicionales históricos y políticos mantenidos por la adoración de las seguridades consumibles como productos de una forma contestable (Bussoletti y Vargas, 2013). En relación a eso, destacamos lo que Arroyo (2014) refiere a decir que:

Reconocer que estos pueblos tienen Otras Pedagogías productoras de saberes, de modos de pensar, de liberar e humanizar a sí mismos, desestabilizaría la propia auto-identidad de la pedagogía hegemónica. Esa ha sido, a lo largo de la historia de resistencias a las pedagogías colonizadoras, una de las funciones de los movimientos sociales: desestabilizar la pedagogía hegemónica en las bases de su auto-identidad [...] Los movimientos de resistencia a toda forma de subalternad, incluso la pedagógica, no se limitan a criticar y desestabilizar las bases de la pedagogía hegemónica, pero construyen y afirman Otras Pedagogías. (Arroyo, 2014: 30)

Para que acontezca la ruptura de los modelos de producción de los *silenciamientos* impuestos, es preciso enfocar en la búsqueda de las voces y conceptos silenciados, a partir de una zambullida en la identificación de sus distinciones y problemáticas de sus adversidades, con la mirada de que las posibles distancias no alejen más aún las alteridades. Así nosotros estaríamos minimizando las dificultades de establecer propuestas pedagógicas eficaces, capaces de generar identificación y significación en los más distintos grupos sociales.

De acuerdo con el principio de la *Estética del la Ginga*, referido por Jacques (2003), teniendo como base el trabajo de Hélio Oiticica, la mezcla y la interlocución de distintos aspectos son capaces de generar una nueva información que, por lo transito y movimiento, como en la cadencia del *samba*, permiten que las trocas posan ocurrir, manteniendo-se activos y constantes en sociedad (Bussoletti y Vargas, 2013). Al asumir esas reglas, los integrantes del NALS reconocen que estarán proponiendo otras alternativas socioeducativas, lo que viene a cumplir con lo que Arroyo (2014) refiere a decir que:

Para que sea posible repensar-se, las teorías e pedagogías socioeducativas serán que repensar también, las formas como tienen sido pensados los distintos y los diferentes en clase, raza, etnia, género, hogar. Pero también, repensar el Nosotros como la pretensa sintiese de la humanidad, de la cultura, de la civilización. (Arroyo, 2014: 59)

El NALS defiende esas premisas en cuanto propuestas, con el objetivo de rescatar, reconocer, identificar y proponer otras alternativas éticas, estéticas e pedagógicas. El trabajo desarrollado en el proyecto “Margaritas Sin Tierra” camina en esa dirección, al proponer una multiplicidad de abordajes, reflexiones y discusiones a

respecto de la fruición artística y las temáticas arrolladas en el texto dramático que sirvió de base para el montaje teatral.

Brotes que germinan escenas

El proyecto de extensión “Margaritas Sin Tierra” propone el montaje teatral del texto “Margaritas sin Tierra”, de Denise Bussoletti y Vagner Vargas, publicado en el libro “Lecturas en Dramaturgia Teatral para la Diversidad”, lanzado en el año del 2012. La pieza de teatro surge a partir del texto “Mujeres sin tierra: identidad en representación”, que surgió de una pesquisa de posgrado con mujeres que vivían en el campamento Sin Tierra llamado *Fazenda da Palma*, Pelotas/RS, a sur de Brasil, en el año 1996 (Bussoletti, 1997; 2010). Cuanto a la idea de la construcción dramática de la pieza de teatro, los autores refieren que:

[...] no pretendemos encerrar ninguno tipo de lectura y interpretación que el lector pueda hacer. Aquí, optamos por repartir la historia entre cinco Margaritas. Sin embargo, esa alternativa surgió apenas con la finalidad de facilitar la posibilidad de dinámica escénica, una vez que, a crear un texto para teatro, no lo imaginamos solamente en el contexto literario, necesitamos construirlo dentro de las perspectivas para escenificación. (Bussoletti y Vargas, 2012: 155)

A tomar como posesión la lenguaje teatral, este proyecto pretende proporcionar la experiencia del montaje de un espectáculo teatral a los miembros del NALS y PET Fronteras, además de promover reflexiones acerca de los temas transversales contenidos en la disertación de Bussoletti (1997), entre ellos: género, arte, derechos humanos, derecho a la tierra, trabajo y sistemas de opresión. Además de esos aspectos, el proyecto también objetiva la fruición artística por medio de presentaciones del espectáculo para distintos públicos y contextos sociales, llevando, por medio del teatro, debates a cerca de cuestiones relacionadas al Movimiento Sin Tierra (MST), centrándose en el papel de la representatividad femenina en esos movimientos y los atravesamientos relacionados al papel de la mujer en la constitución de la sociedad brasileña.

El trabajo se realiza con actores y no-actores³⁵. Los miembros del proyecto desarrollan citas semanales, desde mayo del 2014, con el objetivo de profundizar en los estudios acerca de las cuestiones teóricas que cruzan el contexto en el cual la trama del espectáculo fue construida y que, también, están relacionados a los movimientos sociales de lucha por el derecho a la tierra en el Brasil. Además, los participantes también realizan ensayos y experimentaciones acerca de las posibilidades estéticas que desencadenan en el espectáculo. Por medio de las inquietaciones de los miembros del proyecto, el texto dramático permite numerosas otras discusiones de los envueltos, de acuerdo con el área relacionada a su curso de graduación o posgrado, como por ejemplo, antropología, letras, ciencias sociales y teatro.

Con el objetivo de aproximar los miembros del grupo de las temáticas relacionadas al derecho a la tierra y a sus significados, desde los primeros encuentros ha tenido una intensificación de los

³⁵ Término utilizado por el dramaturgo brasileño Augusto Boal para designar aquellos que participan de acciones teatrales, no necesariamente actores amateurs y/o profesionales (Boal, 1998).

estudios acerca de esas cuestiones. En una entrevista realizada por Bernardo Mançano Fernandes con uno de los miembros fundadores del MST, João Pedro Stedile - participante activo desde el año del 1979, de la lucha por la reforma agraria - al exponer, de forma clara e objetiva, la formación del MST, comenta:

Hemos conseguido sistematizar un poco, durante la propia evolución del MST, acerca de la génesis de nuestra organización. Aún que no tengamos la comprensión de la amplitud de su significado en una teorización más bien elaborada, decimos que la génesis del MST fue determinada por varios factores. Lo principal fue el aspecto socioeconómico de las transformaciones que la agricultura brasileña sufrió en la década de 1970. En esta década, hubo un progreso de desarrollo que José Graziano da Silva designó de “modernización dolorosa”. Fue el periodo más rápido y más intenso de la mecanización de la labranza brasileña. (Stedile, 2005: 15)

Uno de los deseos de los envueltos en el proyecto es llevar el espectáculo para ser presentado en algunas ocupaciones del Movimiento Sin Tierra, con el objetivo de promover la discusión, junto a las personas que, de alguna manera, tienen una aproximación con la realidad de los personajes retratados en la pieza de teatro. Además de la fruición artística, el proyecto ofrece oportunidad a sus participantes de ampliación de los debates teóricos presentes en la academia, colectivamente con los sujetos sociales que basaran la creación de esos conceptos acerca de sus luchas y defensas. Además, por enfocar el papel de las mujeres, sus historias de vida, cotidianos y contextos a lo largo del desarrollo del MST, dialogando directamente con los sujetos reales de esa historia, los miembros del grupo pretenden tener una aproximación práctica entre lo que es discutido en la academia y lo día a día de esas personas. El sitio de este intercambio incesante de matrices, informaciones, reflexiones y conceptos va a ser el teatro. Sin embargo, el abordaje ético y estético del germinar de esas Margaritas confiere oportunidad a los envueltos de constitución de un espacio para el fomento del debate acerca de esas cuestiones de la sociedad.

Regando semillas de Margaritas

El proceso de concepción del espectáculo empezó con una lectura antecedente de la disertación de Bussolletti (1997), con la finalidad de comprender lo universo en lo cual la historia estaba insertada. La pieza está siendo desarrollada a partir de la perspectiva del teatro épico de Bertolt Brecht, que, de acuerdo con Rosenfeld (2012: 29-31) “se distingue por su estructura más abierta, rellena de episodios que no se ligan en el enlace de una acción continúa, de tiempo reducido y sitio fijo (o sea, el teatro épico rompe con las llamadas unidades de acción, tiempo y espacio)”, y, aún, “El teatro debe ser épico, también, para corresponder al intuio didáctico de Brecht, para aclarar el público acerca de la sociedad y la necesidad de cambiarla”.

Esa manera de hacer teatro aproxima el público de la acción teatral, creando oportunidad de una relación más íntima entre los actores y la platea, deseando que, en esa relación de proximidad, el público pueda sentirse incluyedo en la acción teatral, con la posibilidad de distanciarse de los acontecimientos estéticos e

poéticos, para reflexionar críticamente acerca de las situaciones y conexiones sociales difundidas a partir de la historia presentada. Walter Benjamin (2012: 91-92) nos ayuda a reflexionar acerca de la opción metodológica que utilizamos, cuando refiere que “el teatro épico pone en cuestión el carácter de divertimento atribuyedo al teatro; ello agita su validez social al privarlo de su función en la orden capitalista; y al final, amenaza la crítica en sus privilegios”. Tratando de una temática delicada y de naturaleza indiscutiblemente política, el autor citado nos guía a mirar el texto “Margaritas Sin Tierra” de manera cuidadosa cuanto a las escojas de abordaje metodológica por tratar de cuestiones que generan tensionamientos políticos en nuestro país.

Durante los ensayos, se realizaron trabajos de expresión corporal y vocal, para que los envueltos en el proceso puedan experimentar posibilidades de las técnicas teatrales que les posibiliten la creación de personajes creíbles a la concepción presente en el texto de la pieza de teatro de Bussoletti y Vargas (2012). Los ejercicios, así como toda la preparación se realizaron por todos los miembros del grupo, o sea, no solamente por aquellos que tendrán personajes con charlas existentes en la dramaturgia original, pero también, con aquellos que crearán personajes y interacciones escénicas a partir de las informaciones contenidas en las rubricas del texto.

El proceso de desarrollo de los ensayos también posibilita que los participantes tengan una aproximación con el universo de lo hacer teatral. Renato Ferracini (2003: 136) refiere que “Antes de iniciar cualquiera trabajo, el actor debe calentar su cuerpo. Eso es una *praxis* comprobada y ejecutada, no solamente en el teatro por los actores, pero por cualquiera persona, en cualquiera actividad física”. Cuando el autor trabaja con el término “calentar”, él no está enfatizando una lectura elemental y superficial, pero resalta la capacidad de cesión y apertura de los envueltos en la actividad para que sean accedidas sus percepciones, sensaciones y reflexiones estéticas para el trabajo que va a ser desarrollado y las repercusiones sociales producidas a partir de esa experiencia.

A la espera de las flores de primavera

El proceso de montaje del espectáculo “Margaritas Sin Tierra” viene al encuentro de las propuestas éticas, estéticas y pedagógicas defendidas por el NALS. En el desarrollo de sus trabajos en profunda sintonía con esas propuestas, los integrantes del proyecto vivencian en la práctica las posibilidades que los presupuestos teóricos nos indican. Sin embargo, más allá de eso, al llevar a ese trabajo para la apreciación de la comunidad en general, el grupo trasciende las paredes de la academia e ofrece el diálogo efectivo con la sociedad, buscando una *Otra Pedagogía*, conforme lo propuesto por Arroyo (2014), donde la constitución y la identificación de *Otros Sujetos* emerge a partir de otros sitios, otros hechos, otras teorías, *Otras Pedagogías*.

Por lo tanto, aún que el trabajo esté en proceso, podemos observar el movimiento del flujo contínuo y incesante de referenciales, conceptos y contextos híbridos que están posibilitando a los participantes de ese montaje la percepción de otras perspectivas en el campo de la ética, de la estética, de la educación y de las artes. El diálogo de este trabajo con los sujetos reales de las historias

abordadas en el texto dramático, por medio de la presentación de lo espectáculo de teatro en campamentos del MST, propiciará o intercambio de discusiones teórico-prácticas directamente con los sujetos de esos movimientos sociales. Mas, para que eso acontezca, aún tenemos que *Aguardar las Flores de la Primavera* o que las *Margaritas Florezcan*.

Bibliografia

- Arroyo, Miguel. (2014). *Outros Sujeitos, Outras Pedagogias*. Petrópolis/RJ: Vozes.
- Benjamin, Walter. (2012). *Obras Escolhidas I. Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaios Sobre Literatura e História da Cultura*. São Paulo: Brasiliense
- Boal, Augusto. (1998). *Jogos para Atores e Não Atores*. 14 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira
- Bussoletti, Denise Marcos. (1997). *Mulheres sem terra: Identidade em representação*. [Dissertação de mestrado]. Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS
- Bussoletti, Denise Marcos. (2010). *Margaridas sem terra, identidade em representação*. Pelotas: Editora Universitária/UFPel
- Bussoletti, Denise Marcos; Vargas, Vagner. (2012). *Leituras em dramaturgia teatral para a diversidade*. Pelotas: Editora Universitária/UFPel
- Bussoletti, Denise Marcos; Vargas, Vagner de Souza. (2013). Art and Aesthetics of Ginga: Boundary for the Future in the In-Between Places of Diversity. *Global Journal of Human Social Science. Arts & Humanities*. 13(04): 01-09
- Bussoletti, Denise Marcos; Vargas, Vagner de Souza. (2014a). Por Entre Fronteiras de Uma Pedagogia que Pauta a Educação Pelas Artes Gingando Saberes e Práticas Populares. *Revista Extraprensa*, 1(14): 41-48
- Bussoletti, Denise Marcos; Vargas, Vagner de Souza; Krüger, Luana de Carvalho. (2014b). The Daily Masks and Socially Sensitive Identity: An Ethical and Aesthetical Proposal for Education in Brazil. *Journal of Art for Life*, 6(1): 1-8
- Ferracini, Renato. (2003). *A arte de não interpretar como poesia corpórea do ator*. Campinas/SP: Editora da Unicamp
- Giroux, Henry. *Border crossing*. (1992). Nova York e Londres, Routledge.
- Jacques, Paola. (2003). *Estética da Ginga: A Arquitetura das Favelas Através da Obra de Hélio Oiticica*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra
- McLaren, Peter. (1999). *Multiculturalismo crítico*. São Paulo: Cortez
- Rosenfeld, Anatol. (2012). *Brecht e o teatro épico*. São Paulo: Perspectiva
- Stedile, João Pedro. FERNANDES Bernardo Mançano. (2005). *Brava Gente: A Trajetória do MST e a Luta Pela Terra no Brasil*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo.
- Vargas, Vagner; Bussoletti, Denise Marcos. (2012). Teatro Sem Fronteiras. *Expressa Extensão*. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária UFPEL. Edição especial, pp. 43-57.

Vargas, Vagner de Souza; Bussoletti, Denise Marcos. (2014). Texto e Contexto: Dramaturgia Teatral, Educação e Diversidade. *Revista Querubim*, ano 10, 2 (22): 115-121.