

Teatro **El Grupo**: una experiencia de transformación de la vida en sociedad de jóvenes artistas con capacidades diversas

Beatriz Elena Duque Hincapié

Paula M. Cano. *Por debajo de la piel*. Acrílico, óleo y papel sobre madera. 130 x 100 cm. 2002

Una nueva propuesta artística

Teatro El Grupo es una propuesta artística inclusiva, realizada con un grupo de jóvenes con capacidades diversas que han desarrollado habilidades artísticas para la danza, el teatro y la música. Su objetivo es la realización de

propuestas artísticas multidisciplinares a partir de textos clásicos o adaptaciones dramáticas, entendiendo la *multidisciplinariedad* como la exploración del arte en sus diferentes manifestaciones.

A partir de octubre de 2004, la experiencia se consolida con la conformación en Medellín de un grupo de teatro independiente que, con la dirección y gestión de la Licenciada en Artes Beatriz Duque, comienza a llevar a cabo temporadas en diferentes salas de teatro de la ciudad, en eventos nacionales e internacionales como el Festival de Niños y Jóvenes en Escena de la Fanfarria; el Festival Enviado hacia el Teatro; la Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín; el Festival Titereteatro, en Apartadó, Antioquia; el III Encuentro Internacional de Arte, Talento y Productividad, en Bogotá; el 3° Encuentro Nacional Síndrome de Down “Celebrando la Diversidad” en San Felipe, Chile; el 7° Encuentro Mundial de Teatro Infantil y Juvenil –EMTIJ– en Bogotá y el Encuentro de experiencias artísticas y pedagógicas en Cochabamba, Bolivia. En 2011, el Grupo recibió una de las becas de creación de la Alcaldía de Medellín para la realización de la obra *Alicia, el musical*.

Desde hace diez años, este grupo de jóvenes artistas con capacidades diversas, en

compañía de su directora, se encuentra sin falta tres veces a la semana para vivir la apasionante experiencia del teatro. Los lunes se dedican al análisis de textos, los martes realizan ensayo musical y coreográfico y los viernes se ocupan del ensayo general. A la fecha, el Grupo ha realizado cinco producciones artísticas: *Romeo y Julieta*, de William Shakespeare; *Olowayli y el rey de los pájaros*: obra de conciencia planetaria; *El Juicio de Paris o el origen de la guerra de Troya*; *Alicia, el musical* y *Álbum de bodas*, su versión de *Bodas de sangre* de Federico García Lorca. Todas las obras cuentan con música original y las letras de las canciones son construcción colectiva del elenco de artistas.

La experiencia de Teatro El Grupo como posibilitadora de la inclusión de la población con capacidades diversas en la vida social, a partir del desarrollo de propuestas artísticas, contribuye de forma directa en el proceso de equiparación de oportunidades y en el incremento de la participación autónoma de este sector poblacional en la vida social de Medellín.

Propuestas artísticas multidisciplinares

Se consideran las propuestas artísticas multidisciplinares como el desarrollo de actividades colectivas en los campos del teatro, la danza, la música y las artes plásticas, cada una de las cuales alimenta a las otras para conformar un todo estético multidisciplinar. El teatro es el hilo conductor de todo el proceso. Con el elenco se hace estudio y análisis del texto, interpretación de personajes, identificación de conflictos, reconocimiento de los acontecimientos, secuencias, causas y efectos. Además, se realizan comparaciones con acontecimientos de la vida real, lo que ha

permitido la solución de situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

Adicionalmente, la danza está presente en todos los montajes. En cada coreografía se muestra la habilidad dancística de actores y actrices. Cada montaje tiene varias coreografías que complementan la puesta en escena. La danza les permite a los artistas fortalecer el reconocimiento de la ubicación espacio-temporal, la expresión no verbal y el trabajo colectivo.

Con respecto a la música, todos los montajes cuentan con música original: las letras de las canciones son inspiración del elenco artístico y la composición musical está a cargo de un músico invitado.

Y, por último, en este contexto teatral las artes plásticas son un apoyo para el diseño del vestuario y la escenografía, y para el maquillaje.

El teatro como experiencia de vida

Las propuestas que se consideran como prácticas de ocio y tiempo libre en la población regular, se convierten, para la población con capacidades diversas, en la posibilidad de participación activa en los contextos sociales. Al configurar la experiencia artística como alternativa de vida, los jóvenes encuentran un espacio de interacción con sus pares que fortalece sus autoesquemas: autonomía, autoeficacia, autoconcepto, ampliando así el espectro de participación en nuevos contextos de la vida social.

Para el elenco de jóvenes artistas que hace parte de la propuesta de Teatro El Grupo, la autonomía se ejerce en el interior de la vida grupal, también el derecho a la libre expresión, la toma de decisiones

individuales y colectivas, y la resolución de los conflictos internos de manera conjunta, sin la intervención de madres o padres. La única persona que acompaña en los momentos de resolución de conflictos internos es la directora, a quien escuchan y atienden con total amor y respeto.

Un joven que ha vivido la experiencia de lo teatral encuentra que su rol es importante, que hay un tiempo para su actuación y, sobre todo, que siempre tendrá el momento y el espacio para mostrarse, para presentarse como sujeto activo. La posibilidad de contar con la palabra como elemento fundamental en la interacción en contexto es una ganancia adquirida gracias a los referentes dramáticos vividos en la experiencia artística de Teatro El Grupo. A partir de ella, los jóvenes encuentran sus ideas con más facilidad y logran elaborarlas con sus propias palabras, con más claridad y coherencia, haciendo intervenciones significativas en los espacios de la vida cotidiana.

Teatro EL Grupo, trasgresor de la escena

Se puede afirmar que Teatro El Grupo es una fiel muestra del concepto de la *contingencia* de Eines, entendida como “la capacidad de atreverse a ser uno mismo sin dejar de ser personaje” (2011): este grupo de artistas se permite la posibilidad de ser, vivir y transmitir la esencia de lo humano mediante la propuesta escénica. Esta propuesta vive la contingencia del cuerpo, de la palabra, de la interacción.

Textos olvidados, acciones imprecisas, objetos que no salen a la escena en el momento preciso, espacios que se invaden, todas características de la que podría ser una pésima representación teatral.

En el caso de Teatro El Grupo, es la cotidianidad escénica que, a diferencia de cualquier otro grupo de teatro, vive este tipo de situaciones con una naturalidad tal, que, en lugar de ser “errores”, son lo característico de la puesta, sin llegar a ser ridículos o infantiles. Por el contrario, esta característica devela la condición humana, la naturalidad, la espontaneidad que el actor del común, en su afán de ser “el mejor”, ha perdido.

Tener la capacidad de comunicarse con el público a partir de la naturalización del error es un hallazgo maravilloso que la propuesta de Teatro El Grupo ha logrado en su proceso. Repetir una acción o un texto cuantas veces sea necesario hasta que la situación se realice como lo establece el texto, sin perder el sentido, en un constante repetir que no agota, sino que divierte y naturaliza la condición de fragilidad, debilidad si se quiere, mantiene la tensión entre artistas y espectadores en un nivel de comunicación ininterrumpido, a la expectativa de cada nueva acción o expresión sorpresiva, que resalta la capacidad de respuesta y de comunicación de los artistas.

El público se ve reflejado en el espejo de la representación, que no es “representación” en su totalidad, en tanto que las situaciones de contingencia van llenando esos espacios y momentos que la obra ha dejado para la presentación de la persona, actor-actriz que vive su rol, ya sea personaje, o actor, en un ir y venir que interactúa con sus pares y con el público, en un acuerdo tácito del sentido de la escena.

En una obra de Teatro El Grupo, el público recuerda que la perfección es una invención. Que no tener la respuesta precisa en el momento preciso es una alter-

Paula M. Cano. *Sin título*. Collage. 25 x 30 cm. 2009

nativa en la comunicación. Que en el encuentro del propio ser está la naturalidad del actor y que esa naturalidad vivida en la escena ha permitido a estos jóvenes encontrar un camino para el descubrimiento de sus “sí mismos”.

Esta propuesta artística ha impactado la vida de estos jóvenes artistas, de sus familias y del medio teatral de la ciudad de Medellín, debido a que hoy, tanto ellos como sus familias y los artistas de la ciudad tienen una mirada diferente acerca de este sector de la población a partir de conocer y vivir la experiencia de Teatro El Grupo.

Referencias bibliográficas

- Eines, J. (2011). *Repetir para no repetir. El actor y la técnica*. Barcelona: Gedisa.
- Garrido Ramírez, E. (2009). *La familia, constructora de destinos personales y sociales en el ámbito de la discapacidad. Visiones y revisiones de la discapacidad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Goffman, E. (1959). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu.
- (2010). *Estigma*. Buenos Aires: Amorrortu.

Beatriz Elena Duque Hincapié es docente en la Universidad de Antioquia y directora-fundadora de Teatro El Grupo. Correo: espectralazul39@yahoo.es.
Escribió este texto para la *Agenda Cultural Alma Máter*.