

Teatro El Grupo. Experiencia de transformación de la vida en sociedad de jóvenes artistas con particularidades en su desarrollo, o cuando los sueños se cumplen*

Beatriz Elena Duque Hincapié**

Resumen

Teatro El Grupo. Experiencia de transformación de la vida en sociedad de jóvenes artistas con particularidades en su desarrollo, o cuando los sueños se cumplen

El presente artículo hace referencia al proceso de vida de la propuesta artística de Teatro EL Grupo, experiencia teatral de la ciudad de Medellín que reconoce la capacidad de los y las artistas con particularidades en su desarrollo como aporte a la vida cultural de la ciudad.

Palabras clave: *Teatro El Grupo, población con particularidades en su desarrollo, teatro como experiencia de vida, propuesta artística inclusiva, diversidad.*

Abstract

Teatro El Grupo. An experience of transformation of life in society of young artists with special developmental features, or when dreams are fulfilled

This article refers to the process of Teatro El Grupo art program, a theatrical experience in the city of Medellín, which recognizes the abilities of artists with special developmental features as a contribution to the city's cultural life.

Key words: *Teatro El Grupo, population with developmental particularities, theatre as life, inclusive art proposal, diversity.*

* El presente artículo surge de la investigación denominada: "Teatro El Grupo. Una experiencia de transformación de la vida cotidiana como puesta en escena", Realizada para el Ministerio de Cultura, en la convocatoria 2013.

** Aspirante a magíster en Gestión Cultural, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia; licenciada en Educación Artes Plásticas de la misma institución, y docente de Cátedra de las facultades de Medicina y Educación, Universidad de Antioquia. Correo electrónico: espectralazul39@yahoo.es

Résumé

Théâtre El Grupo: une expérience de transformation de la vie sociale des jeunes artistes qui ont particularités à son développement, ou la réalisation d'un rêve

L'article fait référence au processus de vie de la proposition artistique du Théâtre El Grupo. Expérience théâtrale de la ville de Medellín qui reconnaît la capacité des artistes qui ont particularités à son développement comme une contribution à la vie culturelle de la ville.

Mots-clés: *Théâtre El Grupo, population avec particularités à son développement, théâtre comme expérience de vie, proposition artistique inclusive, diversité.*

Un sueño que nace

Desde hace ocho años, un grupo de jóvenes artistas con particularidades en su desarrollo, 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 es el ensayo general. Desde su origen han pasado por diferentes salas de teatro de la ciudad de Medellín, itinerando como grupo acogido, donde les ofrecen también la posibilidad de efectuar temporadas de sus obras.

Teatro El Grupo es una propuesta artística inclusiva, efectuada con un grupo de jóvenes con particularidades en su desarrollo, que ha fomentado habilidades artísticas para la danza, el teatro y la música. Su objetivo es la realización de propuestas artísticas interdisciplinarias a partir de textos clásicos o adaptaciones dramáticas, entendiendo la *interdisciplinariedad* como la exploración del arte en sus diferentes manifestaciones.

A partir de octubre de 2004, la experiencia se conforma como un grupo de teatro independiente de la ciudad de Medellín, bajo la dirección y gestión de la licenciada en artes Beatriz Duque, llevando a cabo temporadas en diferentes salas de teatro de la ciudad, en eventos nacionales e internacionales. Ha participado desde el año 2005 en eventos de ciudad, como el Festival de Niños y Jóvenes en Escena de la Fanfarria, Festival Envigado hacia el Teatro y Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín. En el año 2009 participó

en el Festival Titereteatro, en Apartadó, Antioquia; en 2010 estuvo en el III Encuentro Internacional de Arte, Talento y Productividad, en la ciudad de Bogotá. En el año 2011 recibió una de las becas de creación de la Alcaldía de Medellín para la realización de la obra *Alicia, el musical*, y en el año 2012 fue invitado al 3.er Encuentro Nacional Síndrome de Down "Celebrando la Diversidad" en San Felipe, Chile.

El grupo ha realizado cuatro 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* y *Alicia, el musical*. Todas las obras cuentan con música original y las letras son construcción colectiva del elenco de artistas. Actualmente viene realizando su versión de *Bodas de sangre* de Federico García Lorca.

La experiencia de Teatro El Grupo como posibilitadora de procesos de participación e inclusión de la población con particularidades en su desarrollo en la vida social, mediante la realización 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 el ámbito de la vida social en la ciudad de Medellín.

Una elección personal

El elenco de artistas de Teatro EL Grupo asumió la decisión de ser artista, reconociendo y haciendo propios los compromisos que esta labor exige. En el

proceso de creación actoral, los y las jóvenes aportan elementos expresivos y de caracterización desde su exploración personal. Procesos de autoanálisis, autoobservación, reconocimiento de emociones y sensaciones, actitudes fundamentales en el proceso de construcción de la autonomía vivida a partir de la experiencia artística, hacen parte fundamental de la formación personal y artística de este grupo de jóvenes.

Esta experiencia es un encuentro con el sí mismo autónomo. El/la joven artista interactúa con sus pares a través de la realización artística teatral, haciendo uso de su derecho a la toma de decisiones y a efectuar elecciones de vida, motivados/as por sus propios intereses, gustos y preferencias.

La experiencia de ser artista es, en este momento, lo que más le apasiona a este elenco de jóvenes. Es una elección que les ha costado a sus familias renunciar a otras opciones, para permitirles a sus artistas la oportunidad de vivir su elección. La participación en propuestas artísticas ofrece a los y las jóvenes la posibilidad de tomar decisiones para su futuro; ahora ellos y ellas opinan y plantean su punto de vista en situaciones familiares o en contextos inmediatos.

En el día a día, las familias reconocen el esfuerzo de los y las jóvenes por desempeñar un papel, tener un autocontrol de todas las emociones, enriqueciendo la puesta en escena, cumplir sus tiempos para ensayo y presentaciones, y vivir la noche como la posibilidad de ser adulto.

Esta experiencia les ha aportado a los y las artistas en su crecimiento personal, se sienten cumpliendo un rol activo en la vida social. Cuando las familias hacen notar la cantidad de tiempo que se ocupa en la tarea de montaje, el agotamiento que significa participar en temporadas de tres o cuatro días continuos, los/as jóvenes responden con toda propiedad: "esa es la vida de un actor, mamá".

Algunas familias reconocen la importancia de que sus hijos e hijas puedan sentirse capaces de debatir una orden con argumentos, mientras que, en otros casos, la situación se vuelve un problema, pues aquel/aquella que al nacer necesitó todo el apoyo de su madre y de su familia en general, aquel/aquella

que generó cambios estructurales en la vida cotidiana y ha recibido el acompañamiento para tener una vida digna, hoy puede tomar decisiones y contradecir las indicaciones dadas por sus mayores, madre, padre o hermanos. Este es un aspecto que sin duda no estaba contemplado en los planes de la familia.

Vivir la experiencia de Teatro El Grupo es un disfrute para los y las jóvenes, es una propuesta que vislumbra una opción concreta de llevar una vida activa, de interactuar con sus pares y espectadores/as, de conocer otros/as artistas, de acercarse al mundo del arte, la literatura, la historia, ser responsable de su rol, que implica caracterización, vestuario, coreografías. Pasar de una obra a otra y reconocer las diferentes tramas, personajes y situaciones, es una implicación que para las familias y para los y las jóvenes ha generado opciones de encuentro y de logros que no se esperaban.

El teatro como experiencia de vida

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

Cuando los y las jóvenes han pasado por la experiencia de vida escolar inclusiva y van descubriendo que tienen habilidades para las realizaciones artísticas, este aspecto se convierte en una oportunidad que, en primera instancia, es considerada como un recurso en el proceso de fortalecimiento de habilidades prácticas y sociales. Con el paso del tiempo y en consecuencia con la riqueza de la experiencia, se va convirtiendo en un espacio ocupacional y de inclusión social, una experiencia de vida.

Para el elenco de jóvenes artistas que hace parte de la propuesta de Teatro El Grupo, la autonomía es ejercida al interior de la vida grupal. Se ejerce el derecho a la libre expresión, se toman decisiones individuales

y colectivas, se resuelven 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.

El/la joven que ha vivido la experiencia de lo teatral encuentra que su rol es importante en los contextos, que hay un tiempo para su actuación y que sobre todo siempre tendrá el momento y el espacio para mostrarse, presentarse como sujeto activo.

La posibilidad de la palabra como elemento fundamental en la interacción en contexto es una ganancia adquirida, debido a los referentes dramáticos vividos en la experiencia artística de Teatro El Grupo. Ya los y las 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.

Ser uno/a mismo/a, reconociendo sus particularidades, y a partir de ese reconocimiento empoderarse de sí para participar en el mundo de vida social es un gran logro de los y las jóvenes artistas de Teatro El Grupo. Este elenco reconoce y exhibe sus particularidades y se hace escuchar desde la dimensión teatral, confrontando en muchas ocasiones al público con sus sí mismos no estigmatizados, pero sí negados en la cotidianidad de un mundo que desconoce que todos en general pertenecemos a la categoría de *diversos*.

Teatro EL Grupo, trasgresor de la escena

Partiendo del concepto de la *contingencia* de Eines, entendida como "la capacidad de atreverse a ser uno mismo sin dejar de ser personaje" (2011), se puede afirmar que Teatro El Grupo es una fiel muestra de ello. 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.

Todo está listo para la función: *Alicia, el musical*, obra basada en *Alicia en el país de las maravillas*, de

Lewis Carroll. Suenan los tres timbres que indican el ingreso del público a la sala. El ritual de la teatralidad está dado y los códigos establecidos. Comienza la función.

De los tres actores que están en escena haciendo de árboles, acompañando a Alicia y a su hermana mientras leen un aburrido texto de geografía, uno de ellos bosteza, manteniendo, eso sí, la posición precisa de sus brazos que representan las ramas. Se escuchan risas en el público y comentarios susurrados. La acción continúa.

La primera escena es una danza en la cual todos/as los y las artistas participan. Al entrar en el espacio escénico, algunos se ubican en la primera fila, otros junto a sus compañeros y compañeras, tan cerca que no dejan la distancia suficiente para moverse. Primera entrada de la directora, para reubicar a los y las artistas en escena. El público ve pasar a este personaje que entra y sale en cuestión de segundos.

En la siguiente escena, el conejo blanco dice: "Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde", mientras mira su reloj y sale corriendo. En la escena, el actor que interpreta el personaje de conejo ha olvidado su reloj, se detiene frente al público y en su lenguaje casi indescifrable pero comprensible, le dice a este que espere un momento, va por su reloj y dice su texto entre las risas de aquel.

En el momento de la obra en el que Alicia y la oruga hablan de los procesos de transformación y crecimiento, el texto original dice:

ORUGA: Así que tú crees haber cambiado, ¿no?

ALICIA: Mucho me temo que sí, señora. No me acuerdo de cosas que antes sabía muy bien, y no pasan diez minutos sin que cambie de tamaño.

ORUGA: ¿Qué tamaño te gustaría tener?

ALICIA: Bueno, me gustaría ser un poco más alta, si a usted no le importa. ¡Siete centímetros es una estatura tan insignificante! (Carroll, 1995)

En la función del Teatro El Grupo ha sucedido, por ejemplo:

ORUGA: Así que tú crees haber cambiado, ¿no?

ALICIA: quizá usted... eh... mmmm... (la actriz ha olvidado su texto).

Una voz, la directora nuevamente, dice desde la bambalina:

— *Mucho me temo que sí señora.*

La actriz que interpreta a Alicia mira hacia el lugar de donde viene la voz y dice en voz alta:

— *¿Que qué?*

El público ríe.

La directora, nuevamente, desde la bambalina:

— *Mucho me temo que sí señora.*

La actriz que interpreta a Alicia:

— *Ay no, mmmm, ¿que qué?*

La directora:

— *Mucho me temo que sí señora.*

Al cabo de un rato:

— Ah sí sí—. La actriz lanza una mirada al público que ríe. Con un gesto de su mano abierta hace silenciar al auditorio para continuar su texto y al recuperar en su memoria las líneas precisas, responde a la oruga:

ALICIA: Mucho me temo que sí señora.

Y continúa la representación.

Textos olvidados, acciones imprecisas, objetos que no salen a la escena en el momento preciso, espacios que se invaden, todas estas son características de la que podría ser una pésima representación teatral. En el caso de Teatro EL Grupo, esta 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 ser ridículos ni 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/as, en una 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 y las 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 alternativa 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 y estas jóvenes encontrar un camino para el descubrimiento de sus sí mismos.

Esta propuesta artística ha impactado la vida de estos/as jóvenes artistas, de sus familias y del medio teatral de la ciudad de Medellín, debido a que hoy, tanto ellos/as, como sus familias y los y las 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

Carroll, L., 1995, *Alicia en el país de las maravillas*, Barcelona, Plaza y Janés.

Eines, J., 2011, *Repetir para no repetir. El actor y la técnica*, Barcelona, Gedisa.

Teatro El Grupo. Experiencia de transformación de la vida en sociedad de jóvenes artistas con particularidades en su desarrollo, o cuando los sueños se cumplen

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.

Referencia

Duque Hincapié, Beatriz Elena, "Teatro El Grupo. Experiencia de transformación de la vida en sociedad de jóvenes artistas con particularidades en su desarrollo, o cuando los sueños se cumplen", *Revista Educación y Pedagogía*, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 25, núm. 65, enero-abril, 2013, pp. 149-154.

Original recibido: 07/10/2013

Aceptado: 15/08/2013

Se autoriza la reproducción del artículo citando la fuente y los créditos de los autores.
