

CRONICAS DE EDUCACION SOCIAL Y ANIMACION SOCIOCULTURAL

PERCY PINTO AVILA
Coordinador general de "DONABENY ASC"

¹CRONICA DE UN LUDO-ARTISTA EN RUINAS *(El "aprender a aprender" con los NATs de Ica)*

Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada instante.
Tan solo un instante basta para que un artista
obtenga la satisfacción de crear, de compartir
y hasta de revivir muchas veces,
en variadas formas
lo vivido en ese
"cada instante".

Donato y Benigno

Palabras clave

arte, creatividad, cooperación

Mots-clés

art, la créativité, la coopération

Résumé

La nuit était venue et j'étais de retour dans ce lieu et ce moment la préparation à l'homme appeler que les artistes travaillent et nous appelons plaisir. Là encore, comme chaque jour de la vie était prêt à commencer le laboratoire artistique créé , mais ce soir n'était pas comme plus tôt cette nuit avait une odeur particulière , je dirais que c'est un ICAFRANCIA odeur , comme les participants du laboratoire étaient des enfants , les adolescents et les jeunes travailleurs Ica et la France , ce fut une première caractéristique du groupe , mais aussi était aussi un groupe très spécial pour les Nats (enfants et adolescents) et une poignée d'amis vivant en France venait de viande posséder il ya quelques jours , exactement le 15 Août , le tremblement de terre . Pour cela, il a été décidé de diriger le travail de création collective au thème central dans les jours essaimé tyranniquement bouche et les oreilles de tous , " Tremblement de terre ".

1 Escrito dos meses después del terremoto del 16 agosto del 2007 en Ica.

Resumen

La noche había llegado y yo estaba nuevamente en ese lugar y preparándome para aquel instante que los humanos llaman trabajo y que los artistas lo llamamos placer. Nuevamente como cada jornada de la vida estaba dispuesto a iniciar el laboratorio artístico de creación, pero esa noche no era igual que las anteriores, esa noche tenía un olor especial, diría que un olor a ICAFRANCIA, pues los participantes del laboratorio eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores de Ica y Francia; esta era una primera característica del grupo, pero además también era un grupo muy especial pues los NATs (niños, niñas y adolescentes trabajadores) y un puñado de los amigos de Francia acababan de vivir en carne propia tan solo algunos días atrás, exactamente el 15 de agosto, la catástrofe del terremoto. Para esto se había decidido dirigir el trabajo de creación colectiva hacia el tema central que en esos días pululaba típicamente en boca y oídos de todos, “El terremoto”.

Tendría que escarbar dentro de cada corazón y de cada razón para remover los sentimientos, sensaciones y cicatrices que el señor terremoto había dejado a cada uno; para entonces rondaban cuestiones como aureolas en mí, cuestiones como: ¿Por donde empiezo?, ¿Que es lo que queremos decir con nuestra creación?, ¿Qué desean recibir las comunidades?, etcétera; además agregado a esto la reflexión me embargaba pues este era un grupo que estaba perceptivo, sensible a todo, pues tan solo unos días antes de mi llegada, algunos habían perdido casa, familia, amigos, comunidades.

A pesar de todo esto, los artistas en ruinas, tanto ellos, ellas y yo, teníamos que beber el néctar de la creación a como de lugar, y empezamos preguntándonos: ¿Qué es lo que

queremos llevar a nuestras comunidades? ¿Para qué? ¿Por qué?; fue así como esta locura de cuerdos llamada teatro obtuvo respuestas a su razón y a su sinrazón de ser. Sin darnos por enterados ya teníamos la columna vertebral del espectáculo teatral.

Tres grupos conformaban la creación teatral:

Laboratorio de zancos

Laboratorio de música

Laboratorio teatral

Cada laboratorio iniciaba por la mañana su experiencia creativa hurgando en la experiencia tanto personal como grupal, al inicio la creatividad se dormía pero había que despertarla con ternura, con seguridad y con astucia.

Las noches pasaban y los días repasaban, los zanqueros bailaban con el equilibrio y la actuación, los músicos jugaban con el sonido amigo y las percusiones actuaban al compás de los músicos, los actores habían asumido el peso de representar al pueblo en todas sus expresiones, desde el pueblo egoísta y aprovechador, hasta el pueblo solidario y organizado.

Toda experiencia vivida en la realidad había encontrado su instante de ser, en cada instante de nuestra obra teatral, pero ahora tendríamos que enfrentarnos a nuestro verdadero amigo (pues es mas fácil enfrentarse a un enemigo, que a un amigo), al publico de las comunidades que iríamos a visitar para compartir nuestro arte; el día había llegado, ¿Cómo lo tomarían las personas? ¿Nos aceptarían hablarles de la catástrofe? ¿Se inmutarían? ¿Reirían? ¿Abandonarían el espectáculo? ¿Qué pasaría?..

El día había llegado y los rostros asustados, los cuerpos nerviosos de los actores y el público, a los pocos minutos de iniciar el teatro, se entrelazaron bañados de serenidad, de calma, de goce; el ambiente se tiñó de sonrisas guardadas y de expresiones mutuas de placer; los niños fijaban sus miradas a cada acción de los personajes como fijan sus miradas al dulce deseado, el clímax de la autocuración del espiritual y física nos bañaba a todos y a todas.

La noche había llegado, tanto los actores como el público de todas las comunidades que visitamos me enseñaron que: ***“la mejor terapia para el ser humano es verse reflejado en otro ser humano, saber que no estas solo y que puedes contarte tu historia, para luego contársela a tu compañero o compañera, para juntos contársela a tus amigos, a tu comunidad, a tu mundo”***.

Me despedí con este pensamiento fijo en mí, quise guardarlo en secreto, pero dicen que los secretos mejor guardados son los que se cuentan a todo el mundo, los que vagan por el tiempo, los que pierden el don de la gloria de ser guardados, pero ganan la eternidad de ser contados.

Gracias amigos y amigas de: PERUANIM, CODEH ICA, INFANT, pero sobre todo muchas gracias a mis hermanos y hermanas del MNNATSOP y a las Comunidades de Ica, gracias por enseñarme el “aprender a aprender” cada día.

CRÓNICA DE UN LUDOARTISTA

Cuando el juego es libertad
y la libertad es el arte de jugar

*Esa mañana desperté muy temprano,
había tenido un sueño largo y fugaz,
esos sueños precisamente me gustan mas,
sueños que sin ser cortos
son más intensos,
intensos
como el juego.*

Donato y Benigno

Recuerdo que los mejores momentos, es decir, los más felices, apasionantes, cortos e intensos en mi vida están ligados emotivamente a mi infancia, y al tratar de recordar algunos pasajes de esta, no puedo evitar sentir el susurro inquietante de una palabra que me inicio en las artes de soñar despierto, de volar sentado, de respirar bajo el agua, de retroceder, detener o adelantar el tiempo; también además me enseñó que podía tener poderes como la amistad, el compartir, el afecto, la identidad, la autoestima, la ternura, el respeto, la socialización y muchos mas poderes que aun sigo descubriendo.

Crónicas de Educación Social y Animación Sociocultural

Copyleft: Percy Pinto Avila

Esta palabra que a simple vista parece insignificante en su escribir, resulta ser el motor de la evolución humana, desde los inicios del hombre primitivo hasta el hombre de hoy, porque desde la rueda que usamos, hasta el avión que en 1903 los hermanos Wright mantuvieron en el aire 12 segundos, fueron frutos del carácter lúdico de la humanidad; esta palabra que sutilmente con el pasar de los años vamos guardando en el baúl multicolor del olvido, en ese mismo baúl donde se dejan las fantasías, los ensueños, las ilusiones y la libertad de sentir que todo era posible en la niñez.

Esa palabra que no encierra nada, sino al contrario, lo libera todo para dar inicio a la felicidad de los primeros años de nuestra existencia y que es mucho más que tan solo

cinco letras es el “J U E G O”.

“Siempre quise descubrir la felicidad cuando yo quisiera, entonces camine y camine, pero solo veía gente con rostros preocupados, escuchaba palabras duras y sentía risas artificiales, ya luego de andar y andar, me senté a descansar, un poco desesperado preguntándome: ¿y la felicidad donde está?. Fue entonces cuando observé a lo lejos un grupo de niños y niñas sentados como en círculo, decidí acercarme y saber que planeaban tan silenciosamente, al llegar al grupo observe que solo tenían un montón de piedras de diferentes tamaños y colores, que se las repartían entre ellos, pues todos actuaban a ser panaderos y panaderas, pero lo más interesante era que todos y todas eran felices, y esa felicidad era parte del juego y el juego lo era todo ; di media vuelta, y mientras me alejaba una feliz melancolía me decía muy cerca al oído:

*La vida va pasando día a día,
y atravesando noche tras noche,
y mientras más adulto eres,
más pesada se va haciendo la vida,
porque se va perdiendo
la madre de los sentidos,
¿Cuál?
el sentido del juego.*

**Extracto del libro
“Historias de juegos”
de Donato y Benigno**

Acerca del juego se ha dicho, pensado, escrito y experimentado en todas las épocas y culturas de la humanidad, incluso se han extendido esas investigaciones al comportamiento lúdico de los animales partiendo de la pregunta: ¿los animales juegan?, y sin ir muy lejos, algunas culturas consideraban y algunas aun consideran que para la naturaleza y las deidades el juego formaba y/o forma parte de su relación con el ser humano; es por todo esto que no se puede negar la relación íntimamente fecunda que el

juego a tenido, tiene y seguirá teniendo con la humanidad; no se puede determinar con exactitud cuando, como o de que manera se origino el juego, hasta se podría conjeturar que el juego ya existía mucho antes que la humanidad, expresado tal vez mediante manifestaciones lúdicas de la fauna silvestre; pero si podemos encontrar muchos rastros que en el transcurrir del tiempo, las diferentes culturas de la humanidad nos fueron dejando acerca del juego, expresados mediante diferentes manifestaciones artísticas como el dibujo, la danza, la música, etc.

Es precisamente por todo esto, que en los últimos años el juego ha ido recuperando el sentido mismo de su existir como esencia en el proceso de formación y desarrollo humano, y justamente el campo educativo se a transformado en su mejor aliado, y si además se incorpora el arte y su magia en este proceso educativo de vida, tendríamos para la infancia nuevas posibilidades de ver, probar, tocar, escuchar, oler, sentir y percibir el universo, para descubrirlo desde el mas mínimo detalle hasta la inmensidad que guardan la constelaciones del universo.

He vivido muchas y variadas experiencias artísticas en la educación, pero siempre recuerdo con más afecto aquellas, que además de volcarme a la enseñanza me involucraban también al espacio del aprendizaje, una de esas experiencias la compartí con el MNNATSOP (Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú), este movimiento esta en constante promoción, defensa y ejercicio de los derechos de la infancia, en especial de los NATs (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores). Fue con este grupo con los que compartí experiencias multicolores de placer, pasión, creatividad, iniciativa y pureza; recuerdo que una de estas experiencias ludo-artísticas (metodología basada en la cohesión pedagógica del juego y el arte) las vivencie con un grupo de delegados nacionales del MNNATSOP con los cuales aprendí que el juego no era un medio o un fin, sino el punto de partida y equilibrio de la humanidad, porque al transcurrir los días de juego y arte las relaciones interpersonales se habían fortalecido mutuamente, ya que el juego nos había proporcionado esa apertura de dar lo que no puedes dar y recibir lo que nunca quisiste recibir, ver y valorar lo que nunca quisiste ver y valorar, oír e indagar lo que nunca quisiste conocer, palpar las caricias que podían crear tus manos, oler el alma de la creación que mantenías dormida, dejar el mal sabor que da el egoísmo y saborear la miel que te da el compartir.

Con este grupo el día a día se fue construyendo con ese instinto con el que las aves migran o diseñan sus nidos, y es que otra característica especial del juego es precisamente desarrollar el instinto; y este grupo en solo unas cuantas horas había desarrollado el instinto ludoartístico de la música, los títeres y el teatro. Y sobre todo un instinto que nadie podría borrar, el instinto del recuerdo y la imaginación.

“El juego es entonces libertad, y la libertad es el arte de jugar”

Donato y Benigno

Y justamente es el juego como proceso formativo quien se encarga de potenciar las múltiples posibilidades en las niñas y los niños. El juego es el camino por el cual los sentimientos y las emociones de los niños y niñas afloran y de esta forma se conocen y conocen a los demás, para luego reconocerse y reconocer a los demás una y otra vez, pues el ser humano esta en constante cambio con el tiempo y el espacio.

Además también no se puede dejar de reconocer que las expresiones artísticas se basan en el juego de la vida real e imaginaria, pues la vida esta hecha de constantes juegos que se van ganando.

El juego es el inicio del arte de la vida, por lo tanto, seguir pensando que el juego es parte del segundo orden de prioridades básicas de la humanidad, seria negar que fuimos niños o niñas en una etapa de la vida, o mejor dicho en la etapa mas importante de la vida, cuando podíamos:

*Inventar colores,
escuchar el sonido de la paz,
conversar en siete idiomas con los amigos y las amigas de juego,
sentirnos hijos de la luna y hermanos del sol,
correr sobre el agua,
contar hasta el infinito y dormir para soñar mas juegos que idear.*

Recuerdo que los mejores momentos, es decir, los más felices, apasionantes, cortos e intensos en mi vida están ligados emotivamente a mi infancia, y al tratar de recordar algunos pasajes de esta, no puedo evitar seguir jugando artísticamente con los niños, niñas y adolescentes de las comunidades diversas que voy visitando en este lúdico vivir.

PERCY PINTO AVILA

Coordinador general de "DONABENY ASC"

Egresado de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), en la especialidad de PROFESOR DE EDUCACIÓN ARTISTICA mención en PEDAGOGÍA TEATRAL y como segunda especialidad de ACTUACIÓN (Actor profesional).

Bachillerato Complementario en Arte en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Egresado de la "Maestría en Política Social con Mención en Promoción de la Infancia" de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú.

Miembro de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA)

Experiencia Artística y pedagógica en Perú, Chile, Ecuador, Grecia, Francia y Rumania.

Docente de Teatro del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú.

Crónicas de Educación Social y Animación Sociocultural

Copyleft: Percy Pinto Avila

Docente del V Diplomatura de especialización en Animación Sociocultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Consultor Artístico, lúdico y de Animación Sociocultural en Proyectos Sociales, en instituciones como INFANT, IFEJANT, CODEH ICA, PERUANIM, CALANDRIA, TADEPA, SAVE THE CHILDRENT, AYNE, IPAE, GRAÑA Y MONTERO, EUROIDIOMAS, MINAG, MUNICIPALIDAD DE COMAS Y CARABAYLLO.

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Pinto Avila, Percy ; (2014); Crónicas de Educación Social y Animación Sociocultural; en <http://quadernsanimacio.net> ; n° 19, enero de 2014; ISSN: 1698-4404