

**LA ANIMACIÓN ARTÍSTICA
UNA HERRAMIENTA EFICÁZ**

Fabian Ramírez Oliveros
Alcaravan Teatro
Colombia

RESUMEN

El teatro como herramienta de animación y concienciación de las comunidades es analizado a través de la experiencia y la reflexión crítica realizada por los miembros de Alcaravan Teatro en su experiencia de trabajo con las comunidades de Colombia y América del Sur.

PALABRAS CLAVE

Teatro, comunidades, animación sociocultural.

ABSTRACT

Theater as a tool for animation and awareness of the communities is analyzed through the experience and critical reflection carried out by the members of Alcaravan Teatro in their experience of working with the communities of Colombia and South America.

KEYWORDS

Theater, communities, sociocultural animation.

Desde hace más de cuarenta años he venido trabajando como profesor de formación actoral y montaje escénico en escuelas de formación de actores y universidades en América, Europa y EEUU, en las clases, con los alumnos tuvimos que debatir sobre que herramientas utilizábamos para la creación artística, que herramientas son imprescindibles para esta creación. Muchas fueron las vueltas que dimos y los lugares comunes a los que llegamos y las discusiones bizantinas que tuvimos, pero llegamos a la conclusión de que estas eran la Atención, la Concentración, la Imaginación y la Creatividad. Luego en el proceso de formar actrices y actores continuamos el debate, a renglón seguido, en el trabajo profesional con la gente del grupo teatral ALCARAVÁN TEATRO y en el trabajo comunitario, con las gentes de los barrios populares en los que

trabajamos en Colombia y Sur América fuimos descubriendo que la vida nos la dan, pero no nos la regalan. Que la vida era una responsabilidad que teníamos que asumir personal y colectivamente. Que la vida era un acto compartido desde la individualidad. Que la vida era una construcción. Por lo tanto, se nos hizo forzoso saber cómo era esa construcción. Nos dimos cuenta en la experiencia artística, didáctica y comunitaria que las herramientas para la creación artística eran las mismas que utilizábamos para la construcción de la vida. Desde ahí se inició un proceso para encontrar metodologías y actividades didácticas, lúdicas y eficaces para desarrollar estas herramientas en la gente con la que trabajamos en lo teatral a nivel profesional, la formación actoral con terceros y el trabajo comunitario, logrando en todas nuestras actividades llevar a quienes participan a comprender que son, para que sirven y como se usan las herramientas para la construcción de la vida.

Al ser una de nuestras metas, uno de nuestros objetivos más tercos el llevar a comprender que son, para que sirven y como se usan las herramientas para la construcción de la vida nos ha obligado a tener que encontrar caminos intelectuales para explicar cada una de las herramientas llegando a definir las del siguiente modo:

LA ATENCIÓN. Recibimos millones de informaciones por minuto, tanta que no seríamos capaces de entenderla si atendiéramos a todas ellas.

Por lo tanto, necesitamos una preparación que nos permita atender tan solo a lo que nos interesa, es a este plus que ponemos en la percepción a lo que llamamos ATENCIÓN. Esta es: la ubicación de los sentidos en un objeto de atención, para que podamos percibirlo y pensarlo.

LA CONCENTRACIÓN: La información percibida del objeto de atención la pensamos, la desentrañamos, descubrimos que es, para que sirve y cómo podemos usarla: la transformamos en conocimiento. Este conocimiento lo usamos para el vivir. La Concentración es por lo tanto: la ubicación del pensamiento para la construcción de conocimiento.

LA IMAGINACIÓN: Este conocimiento adquirido se relaciona con todo el conocimiento que llevamos dentro asociando, disociando, afirmando, negando, yuxtaponiendo y concatenando conocimientos, en esta correspondencia se produce un nuevo conocimiento, intangible, personal,

único y privado. Es a esta relación de conocimientos para producir un nuevo conocimiento intangible a lo que llamamos Imaginación. Lo inimaginable es lo que no se conoce, el tamaño de la imaginación es del tamaño del conocimiento del individuo. Es entonces, la imaginación: la medida del conocimiento.

LA CREATIVIDAD: En el vivir adquirimos habilidades, capacidades y uso de herramientas con estas cualidades transformamos en tangibles los intangibles de la imaginación produciendo mejoras en el vivir, elevando la tecnología y los usos para desarrollar una mejor calidad de vida. Utilizar la creatividad para elevar la construcción de tangibilidades es maximizar la inteligencia, lo cual hace que la Creatividad sea: la medida de la inteligencia humana. Es con estas cuatro herramientas que todas y todos aportamos a la vida individual y colectiva agrandando el conocimiento, este nos lleva a una imaginación ilimitada y así desarrollar la inteligencia humana construyendo tangibles que nos permiten elevar la calidad y el disfrute de la vida.

La mejor herramienta para nosotros incidir en el desarrollo de la vida ha sido el trabajar con el arte como una herramienta para el progreso y la formación integral humana elevando la imaginación y la creatividad.

Este desarrollo del trabajo artístico, trasladándolo al uso como herramienta para que las comunidades reconozcan sus problemáticas y se las apropien: LA ANIMACIÓN ARTÍSTICA, para encontrarles con la imaginación y la creatividad solución a lo que todavía pueda ser desconocido, ha sido la mejor herramienta que hemos encontrado para que las comunidades generen construcciones vitales en lo individual y colectivo para poder encontrar caminos que los lleven a la construcción del placer de vivir en unión con los demás. Es también una manera de llevar a las gentes en una comunidad al trabajo colectivo, a la construcción individual y colectiva de una vida más solidaria que permita el arraigo de la diversidad como el motor de todo desarrollo humano; pues en el proceso de descubrir y utilizar las herramientas para la creación artística nos vamos dando cuenta que son también las que usamos para construir la vida extrayendo la información del mundo que nos rodea, pensando y convirtiendo en conocimiento esta información, relacionando conocimientos en nuestro cerebro para producir un nuevo conocimiento que por lo general mejora el objeto atendido y trabajando para que este

conocimiento, que tan solo es un pensamiento, lo podemos transformar en realidad utilizando la inteligencia; con lo cual podemos lograr mejorías en el vivir para desarrollar procesos que lleven a la felicidad a una comunidad. Este proceso, que además de aportar en el sentido en que venimos hablando, aporta también a la capacidad de elegir ya que toda obra de arte, de teatro en particular, es un proceso de elección en el que el interés fundamental es la construcción de esa obra que a todas y todos nos interesa construir en un proceso de trabajo colectivo porque queremos hablar, expresar nuestras problemáticas nos permite alcanzar a percibir que la ley fundamental es elegir lo que aporta al desarrollo de la obra, los elementos que la hacen clara, diáfana, comprensible y la embellecen dándonos así las herramientas para la elección, **CONTRIBUYENDO AL BIEN COMÚN**. Pero, además, también nos da **EL RESPETO POR LO NO ELEGIDO** ya que lo no elegido lo comprendemos no como un mal o una traba, sino como una posibilidad futura, no por nada don Picasso dice “el arte es un cementerio de hallazgos”, en este proceso de elegir y fijar acciones, personajes, circunstancias, arquitecturas, indumentarias, en este proceso de dar carácter a la obra estamos produciendo el conocimiento de las herramientas para elegir y el respeto por lo no elegido: **LA DEMOCRACIA**, sin ir más lejos.

El trabajo con comunidad lo asumimos con la conciencia de que no es para producir artistas, actores y actrices (aunque algunos casos se han dado) es para llevar a comprender que la atención, la concentración, la imaginación y la creatividad son herramientas muy útiles para el desarrollo de nuestras vidas en todos los ámbitos. Es también, para llevar a comprender una determinada situación o mensaje que se quiera desarrollar con la comunidad con la que se trabaja, además, estos procesos artísticos también llevan a comprender la importancia de los valores y derechos humanos como garantes de la convivencia pacífica, lleva a la comunidad participante a la comprensión del sentido fusionado y funcionante de la vida y lo imprescindible del trabajo en colectivo para alcanzar objetivos superiores que desarrollen y transformen las vidas de las comunidades.

En más de cincuenta años este ha sido el motor de mis trabajos artísticos con las comunidades para que estas logren las transformaciones que necesitan para su desarrollo humano, político, cultural, económico y social teniendo el arte como el microscopio que les devela sus

problemáticas, que les lleva a apropiárselas y a encontrar con la imaginación y la creatividad solución a todo lo que todavía nos puede ser un misterio.

En el proceso de construir una obra artística, en especial una obra teatral para ser representada en un proceso comunitario es muy importante saber que no buscamos obras de arte, que el arte es solo una excusa para encontrar caminos para visualizar las problemáticas, poder representarlas a través de la construcción de la pieza teatral y entregarla a la comunidad, decirle a las y los vecinos lo que nos aqueja y las posibles soluciones y de este modo sensibilizar a la vecindad e los problemas que les competen, hacer conciencia y proponer soluciones que encuentren transformaciones a la cotidianidad, que garanticen la evolución de los conflictos para construir nuevos paradigmas que lleven a un mayor y mejor disfrute del vivir que nos lleve al placer de vivir en unión con los demás. A la cultura como herramienta de la convivencia en paz y democracia. desarrollando la calidad de la vida y el disfrute de la vida en democracia.

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Ramírez Oliveros, Fabián (2021); La animación artística. Una herramienta eficaz.; en <http://quadernsanimacio.net> ; n° 34; Julio de 2021; ISSN: 1698-4404