

EL SENTIDO PRÁCTICO

Fabián Ramírez Oliveros

Actor, Director, Dramaturgo,

Formador de Actores

ASOCIACIÓN CULTURAL ALCARAVÁN TEATRO

Qué melodía se me vino a la mente,

Para cantarla con mucha alegría.

Se la voy a dedicar a mi gente,

Porque esa gente es la vida mía.

Roberto Roena,

Cantante de salsa.

RESUMEN

Estoy bastante convencido de que la función de la animación sociocultural es la de darnos herramientas prácticas, para que las comunidades puedan apropiarse de sus dudas y darles, con la imaginación y la creatividad, solución a todo lo que aún nos puede ser un misterio o una imposibilidad para la transformación del entorno. Es ésta capacidad de imaginar y de crear la que me interesa como herramienta de análisis, de transformaciones y de construcciones en el desarrollo de la vida humana en los pueblos y comunidades en las que nos congregamos. Ahora bien, estas herramientas deben partir de las observaciones e ideas para poder enfrentar los inciertos, pues si no sabemos que enfrentamos, malamente sabremos porqué, con qué ni para qué los enfrentamos.

Casi siempre, desde el mundo teórico, se dice y se nombra a las cosas y a las acciones definiéndolas, analizándolas, desentrañándolas y poniéndonolas a la altura de los ojos, más, parece ser que desde el mundo de la intelectualidad, para el cual no tengo más que admiración y agradecimiento, es difícil dar al gran público, al estudiante que saldrá a enfrentar la cotidianidad entre sus semejantes, elementos concretos de cómo se aplican estas definiciones, estas autopsias. El **"¿eso con que se come?"** que decía mi madre, para que surtan efectos prácticos y sirvan para transformar la vida, tornándola más vivible, más alegre.

SUMMARY

I'm pretty convinced that the role of sociocultural animation is to give practical tools for communities to seize their doubts and give them with imagination and creativity, solution to all that we can still be a mystery or inability to transform the environment.

El sentido práctico

Copyleft: Fabián Ramírez Oliveros

Is this ability to imagine and create what interests me as an analytical tool, transformations and constructions in the development of human life in the towns and communities in which we gather. However, these tools are based on the observations and ideas to face the uncertain, because if we do not know we face, badly know why, how or why the face.

Almost always, from the theoretical world, and to say things and actions by defining, analyzing, and poniéndonoslas desentrañándolas to eye level, appointing more, it seems that from the world of the intelligentsia, for which I have but admiration and gratitude, it is difficult to give the general public, the student will face everyday among their peers, specific elements of how these definitions apply these autopsies. The "you eat with it?" My mother said, to take practical purposes and serve to transform lives, making it more livable, more cheerful.

PALABRAS CLAVE

imaginación, creatividad, animación sociocultural

KEYWORDS

imagination, creativity, socio-cultural

SOMOS DIVERSOS

Este enfrentar nuestras problemáticas lo hacemos desde lo que somos, según mi maestro, Enrique Buenaventura, "**Somos el espacio de la contradicción**", es decir, es en el ser humano donde las contradicciones habitan, pues somos una diversidad producto de la diversidad.

La diversidad es el resultado del trabajo de la humanidad por cubrir las necesidades básicas: en todos los territorios nos debemos al clima y a la geografía; estos nos determinan la complexión física, el tamaño de los pulmones, la elongación de la garganta, el tamaño de nuestros cuerpos, la forma particular de nuestras manos y de nuestros pies, el color de la piel, así como, los elementos con que satisfacemos las necesidades básicas. Estas son las mismas para toda la humanidad: SALUD (Vestuario, alimentación, vivienda, saneamiento, agua potable, medio ambiente...), EDUCACIÓN (Técnicas, tecnologías conocimientos, creencias, gustos, costumbres, juegos, cosmogonías...), COMUNICACIONES (Lengua, mercados, producciones, caminos, objetos de transporte, aparatos de comunicación...); la diferencia estriba en con qué cubrimos en cada espacio que habitamos estas necesidades básicas... fácil: quien vive en el frío con hielo y materiales del frío y quien vive en el desierto con arena y materiales del espacio que ocupa, esto nos da la lengua, los conocimientos, la tecnología, los gustos, las creencias y las costumbres, es decir LA CULTURA. Luego, la

migración, inherente al ser humano desde el principio del tiempo, se precisa como la correa de transmisión de toda esta diversidad, intercambios que nos han ido transformando, haciéndonos más fuertes, con mayores conocimientos, que nos permite soportar las inclemencias del clima y lo agreste de la geografía, combatir la depredación de las enfermedades: resolver, en la práctica, nuestras contingencias y el desarrollo del cerebro que nos hace ser, a los animalitos más débiles de este planeta, quienes lo usufructuamos. La migración nos garantiza el intercambio: entregamos lo que llevamos y recibimos lo que tienen en el lugar a donde llegamos. De este modo la cultura se va creciendo, los conocimientos ampliando y las creencias se diversan y conflictúan, los gustos se dimensionan, las costumbres se embrocán y las tecnologías se desarrollan produciendo una mayor estabilidad de la especie en el planeta. En el proceso de intercambio también intercambiamos genes; construyendo una mayor resistencia a las enfermedades, mejoras de la forma física, se acrecientan los gustos y se entroncan las creencias y costumbres desarrollando el mundo personal y la cultura humana. La diversidad se expresa así, como el motor de todo el desarrollo de lo humano, en un proceso ininterrumpido de conocimientos-imaginaciones-creatividades. Tomemos como ejemplo lo que nos ha pasado a todos los Hispanos parlantes: Hace algo más 500 años se dio el encontronazo, a las malas, entre América y España; éramos completamente diferentes, cada etnia tenía su propia cultura y su lengua, cada quien vivía su vida como en su territorio estaba al uso. Durante los trescientos años que duró la conquista y colonización del continente se dieron todos los intercambios de los que hemos hablado, contaminando todo nuestro ser y territorios, además, por razones que no son de este escrito, se llevó a el nuevo continente a los negros africanos, como esclavos, esto agregó un elemento más para combinar en la contaminación, amén de que portugueses, alemanes, franceses, ingleses y otras etnias, que ya estaban a su vez muy mezcladas, aportaron lo suyo a esta amalgama de culturas, lenguas y genes. Hoy después de quinientos años de mezclas y contaminaciones hasta lo más profundo de nuestro ser, somos un solo tronco cultural, con un idioma, una creencia, con gustos y costumbres muy parecidas: Ya no somos las personas europeas que allá fueron, no somos los indios que allí estaban, no somos los negros que allí llevaron, después de quinientos años de mezclas e intercambios somos los españoles de hoy, los indios de hoy, los negros de hoy: 500 millones de seres humanos que componemos la Cultura Iberoamericana.

IMAGINAMOS Y CREAMOS

Suelo imaginar, para explicarme el poder de la imaginación en el desarrollo de la humanidad, a un paleolítico sentado en una roca viendo volar a los pájaros, mientras se imagina que algún día él también podrá volar. Este sueño, el de volar, por ejemplo, empieza con **DÉDALO**, Era un arquitecto y artesano muy hábil: Tratando de huir del rey MINOS, Dédalo se inventó unas alas de plumas; pegó las más pequeñas con cera

arriba y las más grandes las cosió abajo, se las colocó a su hijo Ícaro y a él, se marcharon, atravesando el mar por el aire, sin que el rey Minos ni sus vigías se enteraran. Ícaro, a quien, previendo lo que no le permitiría realizar el viaje, su padre había advertido de no volar muy alto porque el sol derretiría la cera, tampoco muy bajo por que la espuma del mar podría mojar las alas, a pesar de la advertencia, el chico decidió subir y subir para volar más tranquilo y divisar mejor el camino a seguir, subió tanto que el sol reblandeció la cera y el viento acarició las plumas pequeñas que se desprendieron de las alas, el muchacho cayó y se mató contra el mar; Dédalo llegó volando a Sicilia. Este es el mito que da fe del inicio a la aventura imaginativa de volar. Pasaron los siglos y los milenios, las gentes migraron por todo el planeta, el conocimiento humano se desarrolló, la mecánica alcanzó niveles inimaginables y las tres leyes de NEWTON se hicieron realidad; entonces los hermanos WRIGHT, como cuatro mil años después, lograron hacer tangible el sueño de volar y hoy, a tan solo ciento y algo de años del suceso, cruzamos el planeta en todas las direcciones en 24 horas y tenemos aparatos voladores surcando el espacio, más allá de la galaxia. En el transcurso de los años, los siglos y los milenios hemos ido adquiriendo habilidades, capacidades y hemos construido herramientas y aprendido sus usos con lo que hacemos tangibles los intangibles de nuestro pensar. Todo esto es la amalgama de posibilidades de esta construcción, que, en la medida que hemos elevado el conocimiento, así mismo, hemos podido encontrar en la imaginación y la creatividad la solución a nuestras problemáticas.

LAS HERRAMIENTAS

Hemos aprendido a cuidar de nuestro cuerpo **Físico**, (carne, huesos, tendones, venas, nervios, cerebro...) de nuestro cuerpo **Cognitivo**, (el sistema de dar y recibir conocimientos...) de nuestro cuerpo **Afectivo**, (el sistema de dar y recibir afecto...) y de nuestro cuerpo **Espiritual** (entiendo este como el compendio y práctica de los valores y derechos humanos...). Con estos elementos hemos paseado la diversidad por todo el planeta y alcanzado todo el desarrollo tecnológico, espiritual y humano que hoy tenemos. Así hemos transitado el camino del desarrollo humano hasta nuestros días, es el recorrido que toda la humanidad realiza para construir la vida colectiva e individual. Esto es un acto de construcción, una fundación en la que ladrillo a ladrillo, tomando los aportes de cada época y cada cultura, en un proceso impenitente de toma y dame, hemos construido nuestra historia y alcanzado el desarrollo que disfrutamos hasta nuestros días, proceso en el que la migración y la diversidad son las fieles columnas del desarrollo de la solidaridad y ésta el sostén de la vida humana.

Para poder obtener estos elementos del vivir y construir la cultura los seres humanos requerimos de herramientas, en tanto que "la vida nos la dan pero no nos la regalan", como dice Serrat en su canción.

La vida es una construcción y para toda construcción se necesita de herramientas que permitan hacer el trabajo de construir. Conocemos, generalmente, las herramientas con las que construimos objetos muebles e inmuebles; herramientas o máquinas. Cuando en mis clases de formación de actores explico esto de la construcción de la vida el alumnado conoce muy bien con que herramientas se construye una casa o una mesa, por ejemplo, pero se crea un enorme silencio y un trasegar de miradas cuando pregunto cuales son las herramientas de construcción de la vida. No suelen tener ni idea, nadie les ha hablado de esto, en ninguna parte, sean estos universitarios, obreros, amas de casa o cualquier otro tipo de personas. Si la vida es una construcción requerimos de herramientas y las utilizamos siempre mientras estamos vivos, nada escapa a la acción e influjo de estas

La construcción de la vida la hacemos con la ATENCIÓN, que es la ubicación de los sentidos en un objeto; implica un esfuerzo de ubicación de los sentidos, ya que recibimos una cantidad enorme de información en cada instante, sin esta ubicación de los sentidos no podríamos atender. Nos pasaría lo mismo que al tiburón frente al banco de peces (no puede comer porque solo ve el manchón de peces sin poder ubicar un solo pez en particular) de este modo, ubicando los sentidos en un objeto de atención, podemos atender a un objeto específico y esto depende de lo que y como lo seleccionamos.

La segunda herramienta que utilizamos es la CONCENTRACIÓN, que nos garantiza ubicar el pensamiento en el objeto atendido, de este modo lo desentrañamos, lo observamos y conocemos y comprendemos que es, para que sirve y como se puede usar. De este modo lo transformamos en conocimiento.

Este conocimiento se relaciona con otros conocimientos que tenemos en el cerebro y se crea un nuevo conocimiento: intangible, único, encerrado en nuestro ser y si no lo compartimos intransferible; esto es la IMAGINACIÓN.

Durante nuestro vivir adquirimos habilidades y capacidades, conocemos herramientas y sus usos, con estos elementos somos capaces de transferir el conocimiento surgido de la relación de conocimientos; somos capaces de hacer tangible todo el conocimiento de ensueño que hemos construido en nuestro cerebro. A esto le llamamos CREATIVIDAD.

Estas cuatro herramientas, que también son las herramientas de la creación artística, nos dan todas las posibilidades de desarrollo y este depende de que tan afiladas las mantengamos, las llamo, HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIDA; porque:

LA ATENCIÓN nos da la información del mundo que nos rodea.

LA CONCENTRACIÓN nos permite pensar lo observado, descubrir y reconocer qué es, para qué sirve y cómo se usa. Transformándolo en conocimiento para usarlo como material en el vivir.

LA IMAGINACIÓN nos garantiza que el conocimiento adquirido se relacione, se mezcle, se contamine con otros conocimientos que residen en nuestro interior concatenándose, afirmándose, negándose, asociándose, disociándose y yuxtaponiéndose produciendo en el proceso un conocimiento nuevo: intangible. Se dice que esta herramienta es la loca de la casa, por el contrario, la imaginación es CONOCIMIENTO, solo lo desconocido es lo inimaginable. Por ello la Imaginación es la **medida del Conocimiento**.

LA CREATIVIDAD nos permite con el uso de herramientas y de nuestras facultades, habilidades y capacidades transformar en tangibles los intangibles de la imaginación. Es la inteligencia humana en el proceso de transformar su entorno. La Creatividad es, pues, **la Medida de la Inteligencia**.

Estoy convencido de que la función de LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL es la de desarrollar estas herramientas garantizando un ser humano más atento, más concentrado, más imaginativo, más creativo para lo cual necesita las **Herramientas de la Elección**. Estas pertenecen al mundo individual y colectivo y requiere de que las personas en su comunidad tenga resueltas mínimamente las necesidades básicas: ya que si un sector de la comunidad pasa hambre o no tiene salud, o es más ignorante que otros, vive en la calle o casi, o si sus creencias están determinadas tan solo de los elementos mágicos y por lo general atrasados no tienen posibilidades de elección, puesto que es un sujeto manipulable, manipulado y sometido al influjo del poder dominante en su territorio. También le es necesario el conocimiento y tratamiento integral de sus cuerpos.

SOMOS CUERPOS

En estas sociedades en las que vivimos el tratamiento a nuestra corporabilidad está determinado por la publicidad y la ideología dominante: En el cuidado de nuestro **cuerpo físico**, tendemos demasiado hacia el terreno de lo estético, siguiendo modelos impuestos por la industria de la belleza y de la moda, que requiere de consumidores sin criterio y sumisos.

La comprensión de la contradicción como el terreno de lo humano o mejor, el espacio que hace a un ser humano, le da al individuo la tolerancia para entender y respetar que en este mundo todas y todos somos diferentes, por ello el cuidado a nuestro **cuerpo cognitivo** es fundamental y aunque esto lo barruntamos, asumimos, por lo general, como conocimiento, tan solo el académico. Más nos interesa el mundo académico de manera instrumental, estudiamos no para obtener conocimiento, si no

para conseguir trabajo. Por ello, porque el acercamiento al conocimiento es instrumental, no atendemos al conocimiento de los usos y costumbres, a las metodologías del hacer y de expresar, no prestamos mucha atención a las maneras, métodos, de construir y de crear de cada pueblo, de cada individuo.

En el sentir, por las necesidades de relación orquestadas desde la instrumentación, nos relacionamos porque nos produce, aceptamos la instrumentación de nuestros sentimientos y afectos, el **cuerpo afectivo** lo descuidamos y en algunos casos hasta lo abandonamos, sin comprender que sin este no tendremos el modo de dar y recibir afecto, sin el cual nuestras comunicaciones se verán desechas por la instrumentación de las relaciones con nuestros semejantes y el entorno.

Lo que menos comprendemos es nuestro **cuerpo espiritual**, en la mayoría de los casos se queda tan solo en el mundo mágico, las religiones y las creencias sobrenaturales, que si bien son importantes no son lo único, puesto que requerimos de cercanía con todo nuestro ser, no llanamente con un ente que adquirirá importancia tan solo después de morir. Para mí este cuerpo está compuesto por los valores y derechos humanos porque ellos expresan la mejor y humana manera de relacionarnos en el respeto a la diversidad y es en ellos donde la diferencia se hace motor del desarrollo de lo humano.

Estas categorías son las pertinencias de la Animación Sociocultural: Las Herramientas de Construcción de la vida, Los Cuerpos que nos Componen, y los Valores y Derechos Humanos teniendo la Migración como garante del intercambio necesario para el progreso físico, espiritual, económico, social y cultural y la Diversidad como el motor de todo desarrollo de lo humano.

EL JUEGO

Lo que los seres humanos buscamos es la felicidad, sea lo que sea esta, la entendemos como la posibilidad de disfrutar sin ostentaciones ni avaricias de los bienes terrenales de la humanidad, para ello nos hemos inventado el juego, es el juego la herramienta de adquisición de conocimiento. Es en la lúdica donde nos relacionamos con los valores y derechos humanos y la familia y la sociedad nos impele a jugar respetando las reglas del juego.

Los seres humanos damos una valoración especial a los movimientos, a los ritmos, a las velocidades, a las imágenes estáticas o en movimiento, a las líneas, a los colores, a los sonidos, a los olores a las sensaciones, a las temperaturas, a todo lo que nos entra por los sentidos, a esta valoración es a lo que llamamos lúdica. Es la lúdica la herramienta del aprendizaje. Es en el juego como vamos entrando en el Malestar en la Cultura que nos indica Freud, en su artículo. Jugando aprendemos las reglas de relación, el respeto a los demás, afianzamos la amistad, entendemos que permitir al

otro, la otra, lo otro ser legítimamente otro es el amor, comprendemos que ganar es construir el objetivo común y que la diferencia nos enriquece y aporta al desarrollo del conjunto. Es en el juego donde cada quien encuentra su esencia y lo que puede aportar al logro del objetivo común.

Esta capacidad del juego nos da el conocimiento para poder imaginar el tipo de relaciones que queremos establecer en nuestras vidas. Es el juego el modelador de nuestro sistema de relaciones al colectivizar la acción, para entregar el aporte individual a la construcción o consecución del objetivo colectivo, con lo cual interiorizamos el bien común como el mejor de los bienes y la vida como su realización.

EL ARTE Y EL TEATRO COMO DINAMIZADORES.

El arte es el espejo donde la humanidad se puede mirar con transparencia; si alguien quiere saber cómo eran las relaciones entre la gente de una determinada época, puede acudir a la pintura, a la música, al teatro, a la literatura, en fin, al arte de la época y ahí encontrará el fiel reflejo de la vida de las personas en ella. Es donde se deposita la memoria colectiva de la humanidad y ha sido el sistema de análisis sensible de los conflictos de las sociedades y sus habitantes. En el arte encontramos al ser humano en su más desnuda fragilidad, lo cual nos permite auscultar los conflictos hasta apropiarnos de ellos y poder encontrarles solución.

Este análisis, que llamo sensible porque no depende de los razonamientos intelectuales ni de los programas de análisis y sí de lo humano: la intuición, la capacidad de compromiso, el relacionarse con los demás y el entorno, los sentimientos y las emociones nos dan una visión sensorial de los conflictos y problemáticas que tratamos. Es relaciones y emociones lo que comprendemos en este proceso, que además, debe ser lúdico, puesto que si no divierte no llena y si no llena no entusiasma y no adquirimos la energía y motivaciones necesarias para pasar de la comprensión a la acción. Las acciones se entienden entonces desde lo sensible y la búsqueda de la alegría hace que el trabajo artístico adquiera carácter de juego e incluso que no se lo considere trabajo ni por la sociedad ni por quienes lo ejecutamos.

En ALCARAVÁN TEATRO nos hemos preocupado por llevar el arte y sus herramientas a la gente, a las comunidades como un instrumento de análisis sensible y de apropiación de las problemáticas por parte de las comunidades con las que trabajamos. Puesto que: **teatro es la representación del ser humano en relaciones sociales**, utilizado como herramienta de análisis en las comunidades para descubrir y apropiarse de sus problemáticas nos da la conciencia de con que materiales trabajamos. La vida humana: sus relaciones sociales y sus contradicciones políticas, económicas, sociales, culturales, morales y cosmogónicas. También nos da el proceso de uso de las herramientas de la creación artística, que son las mismas de la construcción de la vida, en un transcurso lúdico en el que el juego garantiza las relaciones de igualdad, la

libertad de expresión se hace imprescindible, la participación se construye de manera colectiva y es ineludible, la colectivización de las decisiones nos da la capacidad de trabajar como sociedad para el logro del objetivo común y el desarrollo de la atención, la concentración, la imaginación y la creatividad se entiende como herramientas de uso para el aporte individual a la construcción del objetivo común. Más, si esto fuera poco, el arte es un proceso de selección, con lo cual adquirimos las herramientas de la elección como instrumento de desarrollar el bien común. Dándonos la capacidad de elegir lo que es importante para el desarrollo y construcción del objetivo común y respeto por lo no elegido: LA DEMOCRACIA, sin ir más lejos.

Fabián Ramírez Oliveros

Actor, Director, Dramaturgo,

Formador de Actores

ASOCIACIÓN CULTURAL ALCARAVÁN TEATRO

Aldeacentenera, Provincia de Cáceres, Extremadura, España. Primavera de 2014

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Ramírez Oliveros, Fabián ; (2014); El sentido practico; en <http://quadernsanimacio.net> ; nº 20, julio de 2014; ISSN: 1698-4404