

CONSTRUYENDO HERRAMIENTAS

Fabián Ramírez Oliveros
Director Alcaraván Teatro

La vida nos la dan pero no nos la regalan
Joan Manuela Serrat.

RESUMEN

En ALCARAVÁN, en el proceso de trabajo con las comunidades, siempre nos surge la pregunta de ¿para qué hacer lo que hacemos? Porque lo primero que nos preocupa es saber si eso que hacemos de verdad va a producir transformaciones en la cotidianidad de la gente. Nos inquieta encontrar cuáles son las metodologías y los temas a tratar para que las comunidades se las apropien y hagan con ellas lo que deben hacer para transformar su entorno y hacer más agradable la vida. Al fin y al cabo lo importante es encontrar cuotas de felicidad que garanticen un mejor vivir, en una palabra: “**Elevar la calidad y el disfrute de la vida**”. Por este camino llegamos a la conclusión de que la vida es una construcción.

SUMMARY

In Alcaravan, in the process of working with communities, the question of why we do what we always arises? Because the first thing that concerns us is whether we do it really going to make changes in the daily lives of people. We are concerned to find what methodologies and topics are for communities is the ownership and do to them what they must do to transform their environment and make life more enjoyable. At the end of the day what matters is finding happiness quotas to ensure a better life, in a word: "Improving the quality and enjoyment of life." By this way we conclude that life is a construction.

PALABRAS CLAVE

teatro, comunidad, comunicación

KEYWORDS

theater, community communication

En ALCARAVÁN, en el proceso de trabajo con las comunidades, siempre nos surge la pregunta de ¿para qué hacer lo que hacemos? Porque lo primero que nos preocupa es saber si eso que hacemos de verdad va a producir transformaciones en la cotidianidad de la gente. Nos inquieta encontrar cuáles son las metodologías y los temas a tratar para que las comunidades se las apropien y hagan con ellas lo que deben hacer para transformar su entorno y hacer más agradable la vida. Al fin y al cabo lo importante es encontrar cuotas de felicidad que garanticen un mejor vivir, en una palabra: “**Elevar la calidad y el disfrute de la vida**”. Por este camino llegamos a la conclusión de que la vida es una construcción.

Si la vida es una construcción y toda construcción necesita de unas herramientas para poder realizarse, ¿Cuáles son las herramientas para la construcción de la vida? Aquí siempre encontramos el tropiezo, pues nunca, en ningún grupo de trabajo, del tipo que fuere: universitarios, estudiantes, doctores, obreros, amas de casa, asociaciones de mujeres, de mayores o juveniles, políticos, artistas... nadie nos ha dado la respuesta; si bien es cierto que todo el mundo acepta que la vida se construye, nadie reconoce las herramientas con que esta tarea se emprende.

Cuando empezaba mi trabajo como actor profesional, por allá, por la década del 60, del siglo pasado, tuve muchos resbalones que provocaron fuertes caídas, que dejaron sus cicatrices en mi vida y el trabajo; fundamentalmente en ese proceso, tratando de congeniar las teorías aprendidas y leídas con el hecho práctico de producir, es decir, entre intelectualizar y trabajar que todo

profesional recién salido de la academia sufre - también me tocó a mí, a pesar de no ser de ninguna academia y sí de un grupo que trabajando, trabajando parecía que no nos formábamos pero formándonos estábamos - un abismo que al principio parece insalvable y que deja una profunda huella en la autoestima, que en muchos casos, sobre todo en este campo del arte, deja un reguero de fracasos y renunciadas sin paliativos. En un trabajo que su función es producir placer para quien lo realiza y para quien lo consume, el displacer, era esencialmente en el campo de la comprensión. Mis maestros y directores me pedían cosas que, al no saber exactamente qué eran, no las podía realizar; lo más difícil era eso de “ponga atención”, “concéntrese”, “tenga imaginación”, “sea creativo”, cosas que yo no sabía qué eran y menos aún para qué servían y cómo se usaban; de lo que nunca pude tener conciencia, en esa época, era que eso lo hacía todo el tiempo, que siempre estaba utilizando estas cuatro herramientas, no sólo en la actividad artística sino en toda la cotidianidad de la vida.

Por más que miré libros, que pregunté a profesores universitarios, intelectuales y artistas, con quienes me codeaba en ese entonces, nadie me daba una respuesta clara, concreta. Me ponían ejemplos y me daban charlas enteras de teoría sobre cada una de estas herramientas sin sacarme del embrollo: ¿Qué es, para qué sirve, cómo se usa? . Poco a poco, sobre todo reflexionando sobre lo que pasaba en mí y en mis alumnos, fui encontrando una manera de entenderla; poco a poco la vida y el trabajo me llevaban a la observación y el pensamiento; de esta manera me fui dando cuenta que la atención era la ubicación de los sentidos en un objeto, que esta percepción es información susceptible de transformar en conocimiento, es decir, en herramienta para el vivir; para lograrlo es imprescindible generar un proceso de concentración, es decir, ubicar el pensamiento en el objeto percibido hasta desentrañar qué es, qué lo compone, para qué sirve y cómo se usa, a esto es a lo que llamamos concentración. Este conocimiento se relaciona en el cerebro de la persona con los otros conocimientos adquiridos afirmándose, negándose, asociándose, disociándose, yuxtaponiéndose, concatenándose en estas relaciones produce un nuevo conocimiento intangible, personal y solitario, lo llamamos imaginación, pero este debe salir de la persona y volverse realidad para que sea de verdad un provocador de transformaciones. Para que esto pueda suceder es necesario que pongamos en uso las habilidades y capacidades, en combinación perfecta con el uso de herramientas para transformar los intangibles de la imaginación en tangibles de la realidad, produciendo cambios en la vida individual y colectiva, esto es lo que conocemos como creatividad. Pero, además, los seres humanos tenemos una fuerte inclinación a valorar las formas, las líneas, los colores, las imágenes en

quietud y en movimiento, las velocidades, los sonidos, las temperaturas, a todo lo que nos entra por los sentidos y jugar con todo ello, a esta valoración y juego es a lo que llamamos lúdica.

Por lo tanto:

LA ATENCIÓN es la que nos permite observar el mundo que nos rodea, es un plus que debemos colocar para poder atender a un objeto de atención, es decir, de los millones de informaciones que recibimos permanentemente a través de los sentidos, debemos seleccionar lo que nos interesa y de veras queremos conocer o tener información.

Luego debemos ubicar el pensamiento en el objeto atendido:

LA CONCENTRACIÓN, nos permite saber qué es, para qué sirve y cómo se usa; es con lo cual transformamos la información percibida en conocimiento. Éste luego lo podemos utilizar para el vivir.

IMAGINACIÓN, que por lo general es la idea que puede transformar la realidad. Surge de la relación de conocimientos

CREATIVIDAD. Desde que podemos movernos más o menos voluntariamente, adquirimos habilidades y capacidades, así como uso de herramientas; estos son los instrumentos que utilizamos para transformar y construir la realidad.

Así que:

La atención es la ubicación de los sentidos en un objeto de atención.

La concentración es la ubicación del pensamiento en el objeto atendido para transformarlo en conocimiento.

La imaginación es conocimiento surgido de la relación de conocimientos. Es más, es la medida del conocimiento.

La creatividad es la utilización de las habilidades y capacidades haciendo uso de herramientas para construir la realidad, haciendo tangibles los intangibles de la imaginación. Es la medida de la inteligencia.

Todo este proceso lo realizamos jugando; con la lúdica hacemos que el entorno sea la fuente maravillosa de toda transformación.

Estas son las herramientas para la construcción de la vida que debemos desarrollar y perfeccionar puesto que, sepámoslo o no, toda la humanidad ha construido con ellas la vida individual y colectiva.

Pero hay otra gran experiencia, también son las herramientas de la creación artística.

Todo este trabajo que realizamos de manera cotidiana, al hacerlo consciente ganamos claridad sobre los valores que adquirimos en el proceso, mas si esto fuera poco, al ser un proceso de selección, nos entrega las herramientas para la elección y el respeto por lo no elegido, la democracia sin ir más lejos.

En ALCARAVÁN este es el trabajo que hacemos con las comunidades, sea desde la animación sociocultural o la animación artística, o para realizar animación turística; nuestro cometido es concienciar y desarrollar el uso y crecimiento de las herramientas para la construcción de la vida, utilizando la lúdica como campo y herramienta de trabajo, pues toda transformación es un acto de, para y desde la alegría. Como decía un viejo amigo: **La revolución es una rumba**".

Fabián Ramírez Oliveros
Director Alcaraván Teatro

Aldeacentenera, primavera del 2015.
Santiago de Cali, Colombia, verano de 2015.

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Ramírez Oliveros, Fabián ; (2015); Construyendo herramientas.; en <http://quadernsanimacio.net> ; nº 22, julio de 2015; ISSN: 1698-4404