

UNA ANIMACIÓN TEATRAL, UN CONVERSATORIO Y UNA PINTURA

Fabián Ramírez Oliveros.

Director general

ALCARAVÁN TEATRO

RESUMEN

Ante un mundo donde la violencia, el racismo y los discursos de odio van ganando terreno, los cuentos, el teatro y los conversatorios constituyen fórmulas eficaces para desarrollar los derechos humanos y vivenciar valores de convivencia no violenta.

PALABRAS CLAVE: violencia, racismo, cuentos, teatro, valores.

SUMMARY

In a world where violence, racism and hate speech are gaining ground, stories, theatre and conversations are effective formulas for developing human rights and experiencing values of non-violent coexistence.

KEY WORDS: violence, racism, stories, theatre, values.

En Colombia pareciera que tantos siglos de madrugar a matarnos los unos a los otros nos hubiesen quitado el placer de vivir y nos hubieran dado un regusto por la muerte. Hace años, cuando el presidente de Panamá era el general Torrijos, visitó Colombia, en una reunión intelectual, en la que no recuerdo porque me encontraba, seguramente me habría llevado Enrique, en un momento, como

al descuido García Márquez le preguntó al general que era lo que más le había impresionado de Colombia, sin muestra de preocupación o alteración nerviosa el presidente panameño respondió: la enorme cantidad de armas, 3 por habitante, es excesivo. Algún día ustedes tendrán un enorme problema por eso. A mí se me pusieron los pelos de punta, era verdad, más de 71 millones de armas en el país es una barbaridad, hoy no sé cómo está esta estadística, debe haber subido la cuota, como mínimo a 4 armas por habitante y eso que se han eliminado las de las guerrillas, pero han aumentado las del narcotráfico y las de la delincuencia común. También, hace mucho tiempo, la frase anterior no quiere decir que ya no sucede, es para que constatéis que desde hace mucho tiempo el riesgo de morir asesinado en Colombia es real. Viajaba a mi casa, después de ensayar en el TEC, el bus como siempre llevaba sobre cupo, no lo normal de gente colgando de las puertas y las ventanas, no, ni siquiera sobresalían pasajeros del bus, subió un muchacho con pinta de obrero, más pobre que lo común, al entrar se tropezó con un señor y el muchacho respondió de malas maneras, como si tuviera derecho a maltratar a los demás. Se cruzaron unas cuantas malas palabras y el señor que era mayor sacó de su bolso un paraguas y castigó al insolente, inmediatamente el muchacho la emprendió a golpes contra el hombre mayor, a muchas de las personas, que viajábamos cerca del incidente no nos gustó la respuesta y protestamos, algunos a golpes contra el muchacho, este se paro en medio del bus y con la pretensión de intimidar dijo “esto no lo permite ni se le hace a un soldado de la patria”, en medio de su ira se vistió con mucha autoridad y fuerza con el uniforme del ejército colombiano, la gente se retiró del soldado con temor, pero cuando empezó a agredir a la gente, le cayó medio bus a golpes, sacó el arma corta que llevaba y comenzó a disparar, tres heridos. Muchos de estos casos con violencia, en espacios pequeños y apretujados, en los que sale a relucir un arma de fuego me ha tocado ver y conocer de heridos y muertos por nuestra intolerancia.

Lo que nos dice esta sarta de recuerdos es que Colombia y los colombianos tenemos una crisis de valores preocupante.

Al inicio de la segunda década del siglo XXI se dio una ola migratoria hacia Extremadura que la transformó de ser un territorio de inmigrantes a ser un territorio que recibe migrantes comenzando a construir una serie de conflictos culturales, de exclusión, de chovinismo, de racismo y apareció alguna violencia contra la migración extranjera, esto hoy a dado provecho para generar un discurso de odio que le está permitiendo a la derecha y sobre todo a la extrema derecha crecer electoralmente. Europa se volvió un espacio de migración económica y conservó su condición de ser refugio para perseguidos políticos y religiosos.

Europa se hizo atractiva ya no sólo para el continente africano sino que América encontró en el continente mas viejo la posibilidad económica que en sus países no resultaba. Gran parte de la migración económica que normalmente viajaba a EE. UU. empezó a hacerlo a Europa y a España de preferencia, incluso por encima de las mejores condiciones que se pudieran encontrar en otro lugar, debido a la afinidad cultural que nos hacía sentir menos extranjeros y la comunicación en castellano. Se dió inicio, por parte de la derecha, el discurso de odio, que somos sucios, que traemos enfermedades, que rebajamos el precio en el mercado del trabajo, que somos delincuentes, que nuestras costumbres son asquerosas, que no pagamos impuestos. Ante esta crisis de racismo, chovinismo y ninguneo que ahora se expresa en violencia, incluso en bandas de jóvenes fascistas que agreden a extranjeros en los parques, las discotecas y sus fiestas; el parlamento europeo y muchos gobiernos nacionales, regionales o locales empezaron a preocuparse de esta circunstancia y de estos brotes de violencia en la relación cultural y social, se crearon programas a nivel europeo, nacionales, regionales y locales.

Extremadura paso de ser un territorio de inmigración a recibir migración extranjera, al habitar en los pueblos, territorio rural, por la calidad de los originarios, gente sencilla, solidaria y caritativa estas migraciones de extranjeros fueron recibidas con bastante calidad y respeto, los habitantes rechazaron a la extrema derecha, pero estos lograron hacer destacar el discurso de odio. Algunos desmanes de quienes venían a buscar trabajo, las mejoras en su calidad de vida, las necesidades de los inmigrantes y algunas costumbres culturales chocaron con los originarios y el discurso de odio empezó a calar entre las gentes de los pueblos. La Junta de Extremadura y el Parlamento Europeo nos llamaron a pedirnos un proyecto de lucha contra el racismo, la xenofobia, el chovinismo y la exclusión. Propusimos una obra de teatro, CUENTO CON VALORES, de mi autoría, en la que con historias de todos los continentes llevamos a comprender que son, para que sirven y como se usan los valores humanos. El proyecto se hizo en casi toda Extremadura, en medio de la acción surgió otra idea: escribir un libro sobre formación en valores en el aula y el hogar financiado por las mismas entidades, este resultado sería para ser distribuido en las bibliotecas de todas las instituciones educativas donde se trabajase y en la biblioteca pública municipal, Escribí: LA DESMESURA DE LA ESPERANZA, un libro sobre el proyecto que contiene un análisis crítico de la educación que les damos a nuestros hijos, de cómo la familia perdió la categoría de ser el primer educador de la humanidad, para dejarle este trabajo a las pantallas. Entrega, historias, músicas e instrumentos con los cuales se puede recrear los cuentos y lograr a través de contar y analizar historias tener una metodología didáctica, divertida, creativa, tradicional: LÚDICA que en el aula y el hogar puede ser una gran herramienta de formación en valores: CONTAR CUENTOS

Cuando la diputación de Badajoz sacó su convocatoria de ayuda pensamos que podría ser un momento de iniciar el proceso de formación en valores en donde es una gran necesidad. Nos

aprobaron 20 instituciones educativas desde preescolar a educación secundaria las cuales trabajamos con tres actividades: Una: animación teatral, la obra CUENTO CON VALORES, que ya para esta intervención tenía una serie de juegos y dinámicas que permitían una manera experiencial de analizar para que sirven, como se usan y que son los valores humanos. Dos: Un conversatorio en el que conversamos sobre los valores humanos y de que son, para que sirven y cómo se usan, conversatorio en el que el público relacionó su vida cotidiana con las posibilidades de vivir una vida plena, democrática, pacífica, tolerante, solidaria y respetuosa y por último otro de los conflictos era el aislamiento de la vida para lo que inventamos una dinámica que denominamos HACER UNA PINTURA. En Cali, hace mucho tiempo, en los años 50, cuando alguien moría, con serrín teñido de colores, la familia como homenaje a la vida del difunto, realizaba la figura de un santo de la fé del cadáver y al participar toda la familia construían una comunión con el fallecido hermosa, llena de amor y reconocimiento.

Tomamos esta costumbre cultural, agregándole cola blanca para madera para poder mantenerla y colgarla. Propusimos realizar la pintura que en su metodología explicara como se construye la vida individual y colectiva de los seres humanos.

Con estas tres actividades empezamos en un colegio preescolar, en el barrio Mujica, uno de los barrios más deprimidos de la ciudad. Más de 250 niñas y niños, 12 profesoras, además del personal de intendencia.

-. ANIMACIÓN TEATRAL

Historia para la Honradez

Con la obra compuesta de historias de todos los continentes, canciones, algún pedazo de coreografía, instrumentos paleolíticos, originarios y mestizos, hacemos un paseo divertido, cromático, sorprendente y esclarecedor de que son, para que se usen y de que están compuestos los valores humanos. Tenemos juegos que explican que es la solidaridad, la diversidad, y una dinámica para llevar a comprender qué, porqué es la migración y para qué nos sirve.

La primera historia nos la contaron en Arabia, se llama EL DILEMA DEL SULTAN.

Cuenta la historia de un sultán preocupado porque su tesorero honrado ha muerto y no tiene un nuevo tesorero honesto. Hacen una selección después de una convocatoria en el que el consejero real ha convocado a los nuevos aspirantes y los lleva a la sala real por un camino estrecho, por donde debían caminar, de uno en uno; oscuro, por donde tenían que andar a tientas, y bajo, por donde tenían que trasladarse a gatas. Llegan a la sala del sultán y el consejero pide que la orquesta cambie de música a música de baile y a los presentes bailar. El sultán aterrado grita “que horror no se mueven. No saben bailar están quietos, parecen hipopotamizados” el consejero real le descubre su treta y le cuenta el camino que les hizo pasar y que todo el dinero público lo había regado por todo el suelo y que esos hombres gordos, vestidos con fina seda y finos zapatos de piel de camello “Se llenaron los bolsillos, se llenaron los bolsillos, se llenaron los bolsillos y cuando ya no les cupo más dinero público en sus bolsillos, se llenaron los calcetines, se llenaron los zapatos y hasta los calzoncillos los llenaron con el dinero público”. “Por eso no pueden bailar, por eso no se pueden mover con libertad. Se lo impide el peso de lo robado”. La historia Árabe termina con el sultán dando la sentencia para

el delito “Regresad a vuestros pueblos, pero antes pasareis por la tesorería del reino y dejaréis ahí todo lo que pretendíais robar o perderéis la vida”.

Historia para la Diversidad

Esta nos la contaron en África, se llama LA RANA Y LA SERPIENTE.

Dos menores muy menores viajan por primera vez solas a jugar a la laguna, sus madres les han dado permiso: una rana y una serpiente que inmediatamente como toda la infancia del mundo se hicieron amigas y empezaron a jugar hasta que se dieron cuenta de lo diferentes que eran. Así que se pusieron a jugar a enseñarse la una a la otra las diferencias que las hacía únicas. La ranita enseñó a la serpiente a saltar y esta a la ranita a arrastrarse, entre risas y burlas. Les dió hambre y fueron a sus casas a buscar el alimento y vemos a la ranita feliz, arrastrándose, utilizando el nuevo caminado que su amiguita diferente le había enseñado, su madre la vé y la llama al orden “¿De dónde has sacado ese caminado tan ridículo?” “Ahh esta mañana, jugando en la laguna, me encontré una amiguita diferente, que me enseñó este caminado distinto y que es tan divertido”. “¿Y quien es esa amiguita, si se puede saber?” “Pppuues una ssserpieeeeeeeeeenntee”. “¿Una serpiente!” “¿Es que a tí nadie te ha enseñado que las ranas y las serpientes no nos queremos! Mañana cuando te encuentres a esa lombriz en el camino te la comes”. Lo mismo estaba sucediendo en la casa de la serpiente las dos se quedan sin comprender nada y sin saber porque se tienen que odiar. Al otro día se encuentran en la laguna y se miran con desconfianza, con odio, con rabia y cada una se retira sabiendo que ya nunca más podrán volver a ser amigas, que ya nunca más podrán jugar a cosas distintas con gente diferente, que ya nunca más podrán volver a aprender cosas diferentes de gente disímil porque sus madres, sus familias no habían sabido comprender que en este mundo todos y todas somos diferentes.

Así para el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, con un cuento americano. La solidaridad con un cuento asiático y una dinámica que permite vivir un análisis experiencial.

La libertad la llevamos a comprender con un cuento europeo y concluimos con la dinámica del papel arrugado, Antes se ha repartido un pedazo de papel por cada espectador: alguien acerca un papel al micrófono y lo arruga, mientras pregunta ¿a qué suena? se insiste en el juego y la pregunta hasta que alguien del público dice están arrugando un papel o a papel arrugado. Se cambia la acción, se le pide al público que haga con su papel una bolita floja, ponga la bolita en una mano y con la otra le da vueltas sobre la mano extendida. Se pregunta ¿A qué suena? Contestan asombrados “a lluvia”. Así es la vida quien la hace sin practicar los valores humanos, sin respetar los derechos humanos, sin respetar la naturaleza y las vidas del planeta solo será un papel arrugado. Mientras que si hace su vida practicando los valores humanos, respetando los derechos humanos, las vidas del planeta y la naturaleza, podrá construir una vida plena, llena de amistad y amor, podrá construir acciones y cosas tan tiernas y dulces como el sonido de la lluvia que solo podemos construir todas y todos juntos. Estalla la música y toda la gente construye la fiesta final en la que cantan, juegan y bailan.

CONVERSATORIO

Decidimos iniciarlo al final de la animación teatral para que no faltara nadie que hubiese participado de la animación, para que no hubiese fallas de memoria. Abrimos la conversación con un tema que en Colombia es muy recurrente, normalmente la gente huye de ocupar las filas primera y segunda del patio de butacas; intentando que la gente descubra que hay un problema de comunicación y de autoestima colectivas, las gentes de Colombia le tenemos miedo a ser protagonistas, a que nos involucren, a relacionarnos con desconocidos. Para evitar esto ocupamos el patio de butacas a partir

de la tercera fila siendo las dos primeras el castigo para quienes llegan tarde. Una niña de 5 años nos contó que su madre decía muchas groserías, que cuando se enojaba la trataba a ella y a sus hermanos con vulgaridades y malos tratos, incluso que les mentaba la madre. Nos pidió que cuando hiciéramos la obra cerca de ahí se le dijéramos para llevar a su mamá, porque lo que más le había gustado era todo lo que se aprendía del trato entre las personas, porque incluso había profesoras como su mamá. Esa fue la tónica del conversatorio los valores humanos como el método para relacionarse entre seres humanos, para llevarnos bien y eliminar la violencia en la solución de conflictos.

DINÁMICA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIDA

Se dividió los participantes en grupos de 10 personas de ambos sexos. A cada grupo se le entregó una bandeja con serrín tinturado con 10 colores y un recipiente con cola blanca para madera, debían mezclar el serrín y la cola blanca. En un rectángulo, con la mezcla crear un cuadro pictórico en colectivo, con las siguientes reglas. Cada uno sigue lo que le dicte su conciencia, su creatividad y su imaginación. Nadie le dice, recomienda, sugiere o indica a los demás ni colectiva ni individualmente que hacer. Cada grupo inició la creación de su cuadro, en ella participaron incluso quienes se declaraban negados para la pintura y el dibujo. Tuvimos que ejercer presión para evitar que los más activos dirigieran la creación de los grupos. Lo que más sorprendió a quienes participaron fue la coherencia del sentido de las pinturas, sin que nadie dijera que hacer pero sí con la atención de cada quien en lo que se iba plasmando. Así se construye la vida, con la participación de todo nuestro entorno y su influencia, pero logrando que las decisiones las tome cada individuo sobre su propia vida y también la vida colectiva es el resultado de todas las interacciones individuales sobre el conjunto. De ese modo la responsabilidad del vivir es un proceso dialéctico de individuos y

colectivos que se influyen los unos a los otros. Por lo tanto, nuestra manera violenta de tratar los conflictos es nuestra manera porque no nos preocupamos por juntarnos y nos dejamos llevar de la falsedad del discurso de odio que nos transmiten los medios masivos de comunicación cumpliendo con su objetivo de dirigir las conversaciones de la gente.

Esto nos dió un resultado maravilloso: la comprobación de que la animación socio cultural por su relación con la cultura y el arte nos permite apropiarnos de los conflictos y encontrar con la imaginación y la creatividad solución a todo lo que todavía puede ser un misterio.

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Ramírez Oliveros, Fabián (2025) Una animación teatral, un conversatorio y una pintura, En: <http://quadernsanimacio.net> n° 41, Enero 2025; ISSN: 1698-4404