

MAGA

IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL

“EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO SOCIAL”

Eje: Arte y Salud.

Mesa Redonda, sábado 7 de junio de 2014.

Título: ***“Formas de mirar”***.

Autor: Elena Schnell.

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Artes y Diseño
Centro Universitario Mendoza CP. 5500
54 261 4494172
academica@fad.uncu.edu.ar

1° Encuentro de Arte Social e Inclusión en Prácticas Artísticas: Cartografías para el Futuro.

"Las formas de mirar"

La experiencia del Taller de Teatro en el Hospital Escuela en Salud Mental Dr. Carlos Pereyra. Mendoza. 1995-2014.

Prof. Elena Schnell

La mirada / controlá la mirada / No podés mirarlo / todo / de la misma forma Hay / imágenes / que podrían hacerte daño Y otras hasta matarte / Las cosas cambian / según como las mires Cambian/ si las miras por segunda vez Por / tercera vez / Las cosas cambian Las cosas / No cambian. Cambia / tu mirada / cambias vos / Hoy no sos Ayer / El tiempo Entendés es / el tiempo / Aprende a mirar / Existen formas Aprendé / las formas de / mirar / de reojo/ al que amenaza / De soslayo / a los más pobres que vos / De frente / a quien nunca te habla / Desde abajo / a los que ordenan por encima de vos /

Aprendé a ver y algún día / llegarás a verte Reconocerle / Mirá con los codos Con / las plantas de los pies Mirá / entre dientes / No emplees los ojos / cerrá / los ojos Tomá las imágenes / Tiralas Tirá / las imágenes del recuerdo / Ahora están gordas Ahora / se estiran. / La memoria es un espejo de feria / Mirá y arrojá / Mirá / y arrojá / entendés (¿?) / No / Bien / Empezamos / Qué recorrido has hecho hoy (¿?)

Acera Derecha, de Rodrigo García

"Más que la técnica es importante la mirada de cada uno... Cómo mira."

Pina Bausch.

A lo largo de mi experiencia en la aplicación de distintos métodos y distintas técnicas del lenguaje teatral con pacientes con dolencias mentales lo que más me ha impactado es la forma de mirar que tienen cuando los convoco para la actividad, cuando ingresan al taller de teatro y la forma de mirar que observo cuando ellos se van. Algo en el transcurso de

los ochenta minutos de la propuesta sucede. Algo pasa.

Desde el año 1998 presento en distintos congresos, encuentros, jornadas de arte y salud y en distintas partes del mundo (Roma, Buenos Aires, Santiago de Chile, Mendoza, Córdoba, Catamarca, Salta), la experiencia que desde hace mucho tiempo vengo realizando en el Hospital Escuela de Salud Mental Dr. Carlos Pereyra como Coordinadora del Taller de Teatro con pacientes que concurren al Hospital de Día y en con pacientes internados.

En este mismo espacio de Jornadas de Investigación Teatral en el año 2010 se ha presentado la experiencia en forma de taller y de ponencia. Desde hace años vengo haciendo un ejercicio de visibilidad de estas actividades que provienen de mi formación como Profesora de grado universitario de Teatro, como actriz y como trabajadora de la salud. Creo que es muy importante que se den a conocer otras **formas de mirar**, en este caso a través de los lenguajes artísticos de los Profesionales del Arte, aquellos que además de trabajar como creadores de espectáculos, trabajamos en los múltiples espacios de la comunidad, de la salud y de contextos de encierro.

Por eso hoy quiero hablar especialmente de LA MIRADA. LAS FORMAS DE MIRAR. Las formas que adquiere la mirada y cómo se transforma a través de una serie de ejercicios teatrales en un grupo de participantes de los talleres de teatro de un hospital psiquiátrico.

Este trabajo tiene su origen hace algunos años atrás, cuando empecé a aplicar en los talleres de teatro ejercicios de la mirada, acciones de mirar: caminar mirando un frente, caminar mirando en distintas direcciones: abajo, al costado, arriba. Caminar mirando al compañero, caminar de a dos enfrentados en una línea recta en el espacio acercándose y alejándose. Variar esa caminata y ocupar todo el espacio mirando siempre al compañero. Acercarse y alejarse variando las velocidades. Detenerse y mantener la mirada en el compañero, etc. Escenas grupales que surgen de estos ejercicios o de lo que estos ejercicios provocan en cada uno.

Tienen también su manifestación en forma de posters, talleres y escritos pensados y realizados en

conjunto con el co-coordinador de los Talleres de Arteterapia-Teatro con pacientes de internación el Lic. Gonzalo Núñez. Trabajos presentados en *II Congreso Latinoamericano y III de MERCOSUR de ARTE TERAPIA, Santiago de Chile 2009*, *IV Congreso Latinoamericano de Arte Terapia, Buenos Aires 2013* y en otros congresos y encuentros tales como: *Dramatiza, Catamarca 2012*, *UNCuyo 2012*, *Encuentro de Arte en Salta 2013*, etc.

A continuación voy a citar algunos conceptos de la teoría teatral de Augusto Boal en *EL ARCO IRIS DEL DESEO e integrarlo con las practicas teatrales que llevo a cabo en el hospital psiquiátrico*.

“El teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo y, a partir de ese descubrimiento, empieza a inventar otras maneras de obrar. Descubre que puede mirarse en el acto de mirar; mirarse en acción, mirarse en situación. Mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es e imagina lo que puede llegar a ser. Comprende donde está, descubre donde no está e imagina adónde puede ir. Se crea una composición tripartita: el yo-observador, el yo-en-situación, y el yo-posible (el no-yo, el Otro)... Ésa es la esencia del teatro: el ser humano que se auto-observa. Todo ser humano es teatro, aunque no todos hacen teatro. El ser humano puede verse en el acto de ver, de obrar, de sentir, de pensar. Puede sentirse sintiendo, verse viendo y puede pensarse pensando...”

El teatro –o la teatralidad- es esa propiedad humana que permite que el sujeto pueda observarse a sí mismo, en acción. El conocimiento de sí que adquiere de esta manera le permite ser el sujeto (el que observa) de un objeto, que es otro sujeto: él mismo. Esta capacidad le permite imaginar variantes a su acción, inventar alternativas.”

Pensar/se en acción, esa es la frase con la que resumiría, sintetizaría el trabajo que se realiza dentro de estos talleres. Cuando comienza la actividad de Teatro se presentan las características del encuadre y antes de iniciar la actividad se solicita que todos los participantes estén atentos a qué les pasa, qué sentimientos, emociones les suceden a lo largo del taller, estar atento a cada uno, a mirarse. Luego nos presentamos todos los que estamos, nos nombramos, nos escuchamos, nos miramos.

Continúa Augusto Boal en *EL ARCO IRIS DEL DESEO*:

“Solo el ser humano posee esa composición tripartita –yo-observador, yo-en-situación, no-yo-, porque es el único que puede desdoblarse: mirarse en el acto de mirar. Y como se halla dentro y fuera de la situación, en el acto aquí y allí en potencia, necesita hacer simbólica esa distancia que fragmenta el tiempo y divide el espacio, la distancia que va del ser al potencial, del presente al futuro. Necesita símbolos para expresar esa potencia que es pero no existe, símbolos que ocupen el espacio de lo que es, pero que no existe, y que podrá quizá existir. Así, crea lenguajes simbólicos: la pintura, la música, la palabra...”

En la convocatoria muchos de los pacientes que son invitados a participar desvían sus miradas, cómo en actitud de esconderse o de no querer ser vistos. Los Talleres provocan en ellos una descotidianización, salir de lo cotidiano, salir de lo rutinario, de lo que pasa en la sala de internados, como la mirada fija en el mate, en la puerta de entrada o del consultorio esperando ser llamado por su médico.

La mirada se constituye como un ejercicio esencial del trabajo del Taller de Teatro, como una acción física. El participante que concurre realiza un doble rol, el de actor y el de observador. Hay una doble actividad cuando el participante se pone en acción y cuando observa, es por esto que la acción de mirar es fundamental. Por otro lado el que observa da sentido al que acciona. Por esto último es que en esta actividad quien sólo quiere mirar es aceptado y participa de todo el taller. El participante es sujeto y al mismo tiempo objeto de sí mismo, al ser mirado el participante se *auto observa*, se *auto conoce*. Dice Patrice Pavis en el *Diccionario del Teatro* que “el intercambio de miradas es el más rápido e inmediato de todos los intercambios” (pág.294)

En los ejercicios de mirar y mirarse es donde se comienza a notar una diferencia en la postura y la actitud del participante: las expresiones esquivas, cabizbajas, se iluminan, ellos sonríen en el contacto visual cuando se presentan, cuando saludan al compañero.

LA MIRADA COMO EJERCICIOS DE ACCIÓN Ó 10

FORMAS DE MIRAR

EL COMIENZO.

- 1- La mirada hacia el entorno: observaciones del espacio de trabajo.

Los pacientes-participantes ingresan al espacio y la primera consigna que se les propone es ordenarlo para realizar la actividad. Para ello deben observar cómo están dispuestos los elementos que ocupan ese lugar: mesas, sillas, (el lugar asignado para trabajar es el comedor de la institución) y disponerlos para la actividad.

- 2- La mirada del encuentro: círculo de reconocimiento y de presentaciones.

Los participantes se colocan en un círculo donde se presenta la actividad y donde cada uno se nombra. Este ejercicio obliga a mirar, mirarse. Reconocer quienes están presentes.

- 3- La mirada hacia sí mismo: trabajo sobre sí mismo a partir del movimiento de las articulaciones

A continuación se propone una serie de ejercicios de movimientos sectorizados de las distintas articulaciones del cuerpo, partiendo de los dedos de las manos y terminando en los tobillos. Este ejercicio requiere la observación de la forma en que lo lleva a cabo el coordinador y a su vez es una auto observación de cómo cada uno lo realiza.

- 4- La mirada hacia el otro: el encuentro con el otro en las caminatas y los saludos.

El ejercicio propuesto es el de romper el círculo y recorrer el espacio, previamente ordenado por ellos y mirar: mirar el espacio, mirar los objetos, los colores, las texturas. Mirar por donde caminan, cambiar de dirección y mirar hacia dónde se dirigen. Continuar la caminata y cada vez que se cruzan con otro participante mirarlo. Mirar y saludar al compañero.

Los ejercicios antes descriptos se realizan de manera sistemática en el taller y es una forma de establecer el encuadre de esta actividad, donde el paciente-participante se pone en contacto con los códigos del

taller: trabajar en un espacio establecido, trabajar con uno mismo, trabajar con el otro. Para esto **mirar** es una acción primordial.

EL DESARROLLO.

- 5- La mirada grupal: acordar en grupos a partir de un tema.

A partir de un tema que surge del mismo grupo, un emergente o es un tema propuesto por la coordinación, se organizan en grupos y cada uno da su idea, su "mirada" sobre cómo llevar a cabo en una representación. La dramatización puede ser a partir de frases o acciones que tengan que ver con el tema de la mirada: "¿qué miras!", "¿qué miras cuando me ves?", formas de mirar: compasivo, agresivo, alegre, etc.

- 6- La mirada en la representación: la mirada como acción.

En esta etapa del taller se dará lugar a la espontaneidad y la creatividad para representar la significación que ellos tienen acerca de la temática tratada.

- 7- La mirada de los espectadores: en la observación de las dramatizaciones.

Las representaciones son observadas por el resto de los participantes, quienes se constituyen en público. De esta forma la capacidad de accionar está acompañada por la de la observación.

- 8- La mirada crítica: qué entendí de lo que vi.

Al finalizar la representación es común formular la pregunta ¿qué vieron?, ¿qué entendieron? y cada uno va devolviendo al otro su mirada.

La representación del compañero funciona como un foco de atención para quienes observan. Miran accionar a personas que están muy cerca de ellos, en temáticas que son muy cercanas, reales, otras veces deseos, fantasías. Observamos que cuando se producen estas escenas la mirada es atenta, fija, interesada.

EL FINAL.

- 9- La mirada hacia adentro, o la **mirada pensada**: círculo de reflexión.

Se indica que los participantes se sienten en círculo y guiados por el coordinador psicológico hablen de cómo se sintieron, de lo qué pasó en el transcurso del taller.

- 10- La mirada hacia el coordinador y la actividad: descreimiento / agradecimiento.

Se observa que al principio, cuando llegan al taller la mirada es esquiva, vaga. Hay en general una actitud de descreimiento. Miradas evasivas, desviadas, miradas al piso.

Al final la mirada se ilumina, miran de frente. Se miran, se reconocen en el otro. La mirada es dirigida. La actitud en general es de agradecimiento.

“El teatro es una forma de conocimiento...” Remarca Boal

“En la vida cotidiana nuestra atención se vuelca siempre –o casi siempre- hacia personas o cosas externas a nosotros. En el tablado, nos volcamos también hacia nosotros mismos. El protagonista hace y se ve haciendo, muestra y se observa mientras muestra, habla y escucha lo que dice...”

En este sentido, la invención del teatro es una revolución de tipo copernicano: en nuestras vidas cotidianas, somos el centro del universo y de hecho vemos a las personas según una perspectiva única, la nuestra. En escena, seguimos viendo el mundo como lo vemos siempre, pero también lo vemos como lo ven los demás...

En la vida cotidiana vemos la situación en la que estamos; en escena tenemos la posibilidad de ver la situación y a nosotros mismos dentro de esa situación...

Estas propiedades son estéticas, es decir, sensoriales. El conocimiento se efectúa a través de los sentidos y no sólo a través de la razón: vemos y escuchamos (los principales sentidos de la comunicación estética teatral) y gracias a ello comprendemos. En esto reside la función terapéutica específica del teatro: permite ver y escuchar. Al ver y escuchar –y al verse y escucharse- el protagonista adquiere conocimientos sobre sí mismo... No sólo las ideas sino también las emociones y las sensaciones caracterizan ese proceso del conocimiento, esa terapia específica, artística... “

Bibliografía.

Augusto Boal *EL ARCO IRIS DEL DESEO*

Patrice Pavis *DICCIONARIO DEL TEATRO*

Elena Schnell, Gonzalo Núñez *MIRAR –SER MIRADO –MIRARSE - Una experiencia de Teatro Terapia. 2006/2013.*