

CENTRO DE DOCUMENTACION
Y PUBLICACIONES FAD
Biblioteca Digital de Posgrado

Publicaciones FAYD

MAGA

IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL

“EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO SOCIAL”

Eje: Arte y Salud.

Título: ***Teatro Y Salud***

Proyectos desde el individuo a la contención social.

Autor: Claudio Pansera

Mendoza, junio de 2014.

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

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

fad
FACULTAD DE
ARTES Y DISEÑO

Teatro Y Salud.

Proyectos desde el individuo a la contención social.

Por: Claudio Pansera

Conferencia y fragmento de video.

- Continuamos ahora con la conferencia del eje que va a dar Claudio Pansera, sobre proyectos en salud: *Una Sistematización, Teatro Y Salud.*

Así que invito a todos a que lo escuchemos.

- **Claudio:** Muchísimas gracias. Bueno, recomiendo primero que se estiren un poco, si vienen de estar mucho rato sentados, para airear un poco las neuronas, que lo que tengo que pasar es bastante intenso.

Por una cuestión de tiempo voy a comprimir un poquito lo que hay, y terminamos con un fragmento de video para redondear un poco la muestra de esta sistematización.

La idea era, básicamente en 2003, después de comenzar una serie de jornadas de estructura y desarrollo social, donde empezamos a visualizar un montón de grupos que estaban trabajando con el arte en función social, comenzar a organizar un poquito la información de esas primeras jornadas desde 2003 hasta ahora.

En las distintas jornadas y material que fue acercando la gente, e incluso con otros proyectos, ya hay una visualización de más de 1500 y menos de 2000 proyectos, que han sido más o menos analizados y sistematizados; y todo eso llevó un poco a tratar de encontrarle una cierta lógica, un cierto orden, desde algún punto de vista.

Como toda propuesta de clasificación, de ordenamiento sistemático de información, lo más importante, es que pueda generar un desorden posterior, es decir que alguien, después se interese en desarmarlo, en nutrirlo, buscar nuevas formas para que siga creciendo todo el

campo. La idea es mirar, un poco, todo el cruce de lo que es este campo del arte, que está trabajando en la transformación de realidades, en general y lo que vamos a mirar es más particularmente, el campo del teatro dentro de todas las artes y lo que tiene que ver con los distintos proyectos que trabajan en los campos de la salud.

La idea básica de todo esto, es lo que llamaríamos el campo del Arte Social, que está compuesto básicamente por la faceta de la producción artística en sí, como se venía diciendo hace un rato, esto que tiene que ver con lo creativo, y todo lo que despierta lo creativo, más en este tipo de proyectos, todo el impacto social que va teniendo, tanto en los individuos como en los grupos, en los barrios y en las comunidades en general, es decir, toda la acción política que puede producir este perfil de proyectos.

Acá hay un punto que me interesaría señalar, porque venía escuchando un poco desde el principio de las jornadas, esta pregunta sobre si el arte puede transformar, generar cambios, etc. A mí, a esta altura, ya no me cabe absolutamente ninguna duda de que sí, transforma. Cambia a los individuos, por lo tanto cambia los grupos, cambia las familias, y cambia todos los entornos donde va produciendo transformación. Ningún artista desde los que ponían sus manitos en las paredes de las rocas, tenía dudas de lo que hacía; ningún teatrista, que hoy se sube al escenario tiene dudas de lo que hace. La duda no está por el lado del arte, en todo caso, la duda está por el lado de quienes están trabajando en lo político, en la comunidad, y tienen distintas concepciones y miradas con respecto a este hacer, a este accionar, y lo que van produciendo. No es lo mismo la mirada que pueda tener un político liberal, de un político de izquierda, que un trabajador de otra disciplina, que un investigador. Cada uno va a tener un enfoque particular y va a interpretar esa realidad de acuerdo a su criterio.

Bueno, algunos de los marcos teóricos que venía trabajando para todo esto era la mirada desde la sociología de Marqués, asumiendo esta capacidad de los individuos transformadores y de Paulo Freire en cuanto a lo que planteaba el conocimiento como una de las herramientas principales para transformar realidades.

Desde la idea de Bauman, que está trabajando sobre las ideas de lo líquido como realidad que va asumiendo el poder para mantener su capacidad de dominar, es decir las formas de controlar, se van adaptando a las distintas realidades que va tomando la sociedad. También desde ese modelo podemos pensar que las resistencias que se van oponiendo a las formas hegemónicas del poder, también van asumiendo distintas formas, sobre todo desde lo pequeño, es donde más se van generando esas primeras respuestas, es decir, Unick es uno de los tantos que habla del término de resiliencia, esa forma del individuo, que aun en contextos tan complicados puede generar alguna respuesta, transformar en positivo, dar una mirada un poco más poética, y una intelectual desde la historia teatral, pero vamos a pasarlas por ahora.

Esto es interesante, en algún momento podemos pensar que todo este trabajo que se venía haciendo desde hace mucho en el campo artístico para buscar transformar la sociedad, siempre se trabajó desde el campo de lo independiente. Pensemos en todo dividido en tres grandes esferas, el estado, la empresa y la sociedad civil. Siempre el empuje transformador venía desde el campo de la sociedad civil, grupos independientes que estaban trabajando en proponer respuestas, pero a partir de un reconocimiento que hubo desde la Organización Panamericana de la Salud, comenzó a tener otro estatus, otro reconocimiento esto que es el trabajo artístico, una legalidad que de alguna forma fue contagiando, justificando que se incorporaran en distintos programas de gobierno, la validez de la herramienta del arte.

Una definición propuesta de teatro social. Básicamente para diferenciar claramente lo que es la propuesta del teatro entendido como

herramienta artística y productora de bienes culturales o sea obras artísticas, que cuya finalidad concreta es producir un bello objeto que sea disfrutable y consumible y que refleje el deseo de sus creadores. A diferencia de eso, el teatro social trabaja concretamente para intentar generar respuestas a distintos entornos problemáticos, y esas respuestas no están únicamente en el producto final, no necesariamente hay que llegar a ese producto final (la obra), para generar un resultado en estos proyectos de teatro social, sino que directamente a partir de cualquiera de las etapas: la formación, la creación, en los diseños, en las producciones, exhibiciones, repercusiones posteriores a las exhibiciones de estos productos, puede generar esos objetivos que plantean estos proyectos de teatro social, en cualquiera de todas esas etapas, aun sin haber llegado a producir una obra concretamente o habiendo llegado a una obra y no pudiendo hacer más que un par de funciones, todo ese proceso es tan rico que transforma a los individuos y a sus entornos.

Es muy importante tener en cuenta quienes hoy están realizando proyectos con teatro social, con teatro y salud. En este momento a partir de lo que es el reconocimiento del arte como una herramienta transformadora válida, el estado comienza a tomar, reconocer, legitimar y apoyar algunos proyectos con estas herramientas. Muchos son proyectos que ya se venían trabajando desde antes, entonces el estado los legitima, los contrata, los apoya. En muchos otros casos, comienzan a generar programas dentro de instituciones oficiales donde se desarrollan estos trabajos con la herramienta teatral.

Existen también iniciativas desde el sector empresarial apuntando concretamente al campo de la salud, normalmente apunta más a lo que es la salud social y comunitaria, fundaciones empresariales lo que hacen es destinar parte de sus fondos a apoyar este perfil de iniciativas. Hay muchas fundaciones, Minetti, Arcor, distintos bancos que destinan fondos concretamente a trabajar en la salud comunitaria. Y dentro del sector social hay muchas iniciativas indepen-

dientes, pequeños grupos, individuos que ven una problemática concreta y deciden hacer una acción puntual, ir con su títere a un barrio a trabajar, a dar un rato de entretenimiento, o traspasar unos conocimientos de salud bucal, etc. Y otras organizaciones con un mayor nivel de desarrollo también. Por suerte, como estos proyectos, en general nacieron y tuvieron el empuje del sector de la sociedad civil, y acá sería interesante hacer un pequeño paréntesis en pensar: qué es, en términos artísticos la sociedad civil. Qué es básicamente lo que llamaríamos el arte independiente, el arte que nació desde el empuje y el deseo básicamente de las personas que lo realizan, esas personas que visualizan una idea, le dan vida, empuje, la nutren y la desarrollan hasta su final, más allá de proyectos que busquen un rédito económico, no son empresariales, buscan la satisfacción de lograr ese objetivo. En ese campo, que en nuestro país es riquísima la experiencia de lo que es el arte independiente, es donde se nutre un poco este sector, del arte social trabajado desde el sector social, de allí se arreglaron muchas iniciativas y son los que trabajan un poco articuladamente con los otros dos sectores, a veces las fundaciones empresarias contratan a gente que ya tiene el conocimiento, la experiencia en el campo, y lo mismo el estado.

El para quiénes uno trabaja, -es interesante esto de identificar y darle de alguna forma una categoría- a este destinatario de mi trabajo. Más allá de las posibles miradas que se le pueda dar, cada persona tiene distintas facetas en función de quien lo mira y qué objetivo tiene.

Cuando yo quiero rescatar, desde una mirada del teatro y salud a la persona, puedo estar pensando en el ser individual, en su identidad, en su salud psicofísica específica, pero también puedo estar mirando al individuo como el vecino, como el integrante de un proyecto que está trabajando en el barrio y que tiene que tener algún tipo de participación o interés por parte de sus vecinos, de su comunidad, puede ser el ciudadano también, quien tiene toda una serie de derechos a ser considerados, que tiene una obligatoriedad de participar en el compromiso con un montón de

otras instituciones de su comunidad, que tiene leyes que cumplir, etc. Yo soy el que elije en todo caso, como ejecutor del proyecto, qué estatus le voy a dar y a quiénes quiero llegar de acuerdo a esa categoría. Dentro de esto puede tener distintas definiciones, desde el cliente que es la persona que me interesa que venga, que consuma y que ponga dinero; hasta el beneficiario o usuario de un plan social que deseo que venga a consumir la propuesta.

La herramienta artística, como es puramente teatral no le vamos a dar muchas vueltas.

Los Espacios, no hay mucho para decir, estamos hablando de proyectos que apuntan a trabajar donde se identifican problemas. Problemas hay en todos lados, desde el individuo, al barrio, la universidad, la institución, una villa, una calle, un problema en un programa de salud social, entonces en cualquier espacio puede llegar a aplicarse un proyecto de teatro social. Tiene la versatilidad, el teatro, de ser fácilmente aplicable en cualquier contexto donde se da el contacto individuo a individuo.

Una pequeña primera clasificación, para llegar después específicamente, al campo que nos interesa es: Qué es Teatro y Salud. A grandes rasgos, una vez mirada esta cantidad de proyectos que yo les conté, que habíamos estado más o menos analizando, identificamos como cinco grandes categorías de acuerdo con los objetivos que se plantean estos proyectos, por ejemplo un primer grupo plantea temas ambientales, cuestiones de género.

Hay muchos proyectos que están trabajando concretamente para provocar la participación de la comunidad alrededor de determinados temas específicos, como por ejemplo: instalar temas en agenda, provocar debate, atraer la atención sobre tal o cual problemática puntual que ellos identifican.

Otros proyectos trabajan con la idea de integrar a distintos grupos, concretamente se busca que el individuo que está ahí, sea parte de algún proyecto que tenga que ver con un sentido de participación en resolución de problemas de la comunidad, hay distintos mecanismos.

El teatro comunitario es uno de los más efectivos en cuanto que logró en esta última década y media, atraer la participación de muchos vecinos por las herramientas que utilizan.

Hay muchos proyectos que trabajan en espacios de encierro, como decíamos, en hospitales psiquiátricos o unidades penitenciarias.

Otros que trabajan con grupos de tercera edad. Todos identifican un sector que esta medianamente marginado, aislado y buscan a través de la herramienta teatral, acercarlos e integrarlos a la comunidad.

Hay toda otra franja que trabaja, donde el teatro es en realidad una herramienta para llegar a proponer ciertas ideologías que tienen que ver con movimientos sociales o políticos, grupos de derechos humanos, de partidos políticos, sindicales, utilizan muchas veces estas herramientas; lo más conocido en cualquier movilización, ustedes van a ver que hay una performance o una utilización de herramientas escénicas para dar mayor visibilidad o transmitir mensajes, u otros ejemplos como los ciclos de teatro por la identidad, u otros temas, donde los derechos humanos están presentes a través de herramientas teatrales.

El campo de la educación hace mucho que viene trabajando con la herramienta teatral, por suerte uno de los mayores logros de los últimos tiempos fue la conquista de horas cátedras en los colegios para comenzar a afirmar lo que es la presencia del teatro en la formación por todas las posibilidades que tiene de transformar a los individuos, los pequeños individuos que todavía están en las aulas, pero también hay, la utilización concreta de herramienta teatral para transmitir determinadas ideas, conocimientos o valores. Ustedes habrán escuchado hace unos años unos proyectos de AFIP, (Agencia Federal de Ingresos Públicos) que hizo una campaña a través del teatro. Hace unos 5 o 6 años atrás, donde se rescataba el valor, la importancia de pagar los impuestos. Entonces a través de esas obras fueron seleccionadas las ganadoras, se realizaron las obras en escuelas, hubo una gran cantidad de

grupos de gente contratada. Fue una campaña muy grande, importante por la cantidad de contratación para el sector teatral.

Una campaña conocida que también hubo, fue la del Dengue en Chaco, cuando estaba en el punto más alto de la ola de infección, estaban haciendo campañas de dos tipos: una donde había algunas obras de teatro, donde el personaje típico era el mosquito, el chico que iba ser picado, algún técnico en salud, y eran los que componían la obra y transmitían a través de eso, algunos elementos de prevención; y la otra herramienta era la típica murga que iba por el barrio con elementos teatrales, atraían a la gente hacia un punto, una plaza o algún otro lugar, donde después se daban conocimientos.

Tiene muchas facetas distintas esto de la aplicación del teatro en educación en los distintos niveles, formales o informales.

Llegamos por último a esta categoría de lo que sería el teatro en la salud. Dos ejemplos, una foto de Payamédicos que es una de las iniciativas fuertes de trabajo dentro de los hospitales, y a nivel individual. Otro modelo es el de Frente de Artistas del Borda, que son trabajos dentro del hospital psiquiátrico con ideas de rescate grupal.

Alguno de los objetivos que se plantean estos grupos que están trabajando: Por un lado trabajar con bienes paliativos directamente, es decir, sobre el individuo hay una dolencia particular. Como decíamos puede estar trabajando también en campañas de prevención de enfermedades con algunos proyectos, dentro del contexto de temáticas de salud mental, generalmente contra el aislamiento y el encierro que sufren los pacientes psiquiátricos, con problemáticas institucionales o problemas en la atención, y el desarrollo de programas de salud pública, otras veces directamente para obtener recursos básicos como apoyo para el funcionamiento de instituciones.

Acá una lista de ejemplos:

Los Payamédicos tienen distintos modelos, aparte de una red que va generando nuevos grupos en distintas ciudades.

El grupo **La Rueda** en Rosario, por ejemplo, es otra variante de payasos de hospital, y hay muchos grupos voluntarios que van trabajando.

Lo que distingue un poco la variedad, es el grado de profesionalismo con que se encaran estas tareas. Hay grupos que trabajan muy espontáneamente, y desde la voluntad, y grupos que trabajan como Payamédicos con una formación previa, donde se requiere, tomar ciertos conocimientos en lo que tiene que ver con la pisco-profilaxis, el uso del lenguaje, la realización de los personajes, las temáticas que se hablan o no se hablan.

Un proyecto muy interesante en una facultad de odontología de Rosario, donde funciona el **Circo de Domadores de Caries**, a través de títeres, lo que hacen es ir a desdramatizar ese contexto de las salas de esperas para chicos, básicamente, aunque muchos adultos también lo necesitan, pero básicamente acá trabajan con chicos.

En Neuquén hay una experiencia muy interesante con narración oral, es un grupo que estuvo trabajando mucho tiempo en forma voluntaria hasta que logró hace pocos años contratos por parte del hospital para que fuese un par de veces a la semana a llevar cuentos, porque les reconocía justamente el valor, dar una mejora en la calidad de vida de la gente que estaba internada.

El **Frente de Artistas del Borda**, me parece que antes ya comente algo, es uno de los tantos grupos artísticos que funciona dentro del hospital psiquiátrico Borda en Capital. Tiene como 11 talleres artísticos de distintas temáticas, circo, teatro, teatro participativo, mimos, danza. Y apuntan básicamente a romper con el arte esa barrera, esos muros que hay. Trabajan por un lado con lo que es el rescate del individuo en sí, a través de la producción artística, la imagen grupal, que tiene el grupo artístico que está funcionando y produciendo para la institución y después la mirada desde la comunidad, cómo esa comunidad percibe a un grupo que está produciendo arte dentro y que también logra salir. Va cambiando la percepción de la gente que está internada.

La **Red Argentina de Arte y Salud Mental**, es un trabajo más de interacción entre distintos talleres en distintos hospitales psiquiátricos.

Las Despechadas es un grupo interesantísimo, en Córdoba, que empezaron trabajando en una sala donde tenían asistencia psicológica y seguimiento las mujeres que tuvieron cáncer de pecho o que ya habían sido extirpadas, a partir de allí, decidieron a través de la presencia de una mujer de teatro, generar un grupo de teatro específicamente, entonces las temáticas, las obras, ya contenían este problema, reflejaban la historia en las mujeres desde que se enteran, el proceso posterior; y luego esas obras son también utilizadas para campañas de prevención, salen a dar charlas a la comunidad para desarrollar esta táctica preventiva.

El Brote, en Bariloche, es un grupo también que trabaja con gente ex usuaria de salud mental.

Los Argerichos es un grupo de teatro, uno de los pocos que dejó de funcionar del teatro comunitario, que trabajaba específicamente sobre las problemáticas de un hospital público, el hospital Argerich en Capital Federal.

Para ir cerrando esta parte expositiva, hay un cuadro general clasificatorio, esto mismo se reproduce después en las otras cuatro categorías que yo les decía, tomamos acá este modelo de salud que es el que tiene que ver específicamente con este eje temático de hoy.

Un poco de acuerdo a los objetivos, están clasificados los distintos proyectos: grupos que trabajan con un sentido paliativo más hacia el individuo. Hay dos instancias de organizadores: están los grupos que van en forma autogestiva o por propia iniciativa; o los proyectos que van con un apoyo desde el estado.

Dentro de la columna de ejecutantes, encontramos que los autogestivos pueden ser grupos externos, voluntarios externos a la institución que deciden trabajar; o grupos mixtos, técnicos, enfermeras, algún paciente de hospital, familiares, que trabajan en articulación con gente externa.

Dentro de los proyectos estatales, es más o menos lo mismo, a veces se apoya directamente la

contratación de gente de afuera para que vaya a trabajar a la institución y otras se trabaja con gente que está dentro de la institución y se la capacita para ese tipo de tareas.

Dentro de los destinatarios, son pacientes habitualmente internados, externados, con tratamientos ambulatorios, mucha gente que va a tener un tratamiento de drogas por una serie de horas, entonces puede aparecer alguien a contarle una historia o alguna obra de teatro personalizada.

Los espacios obviamente dependen de la situación de cada paciente: camas, salas de internación, salas de espera.

Algunos de los grupos ejemplos que están acá son: *Payamédicos*, *Estornudos* que es un grupo que trabaja en el hospital Tornú, en Capital Federal.

Muchas propuestas de teatro personalizado, gente que desarrolla una obra y va cama por cama a contarla. Tenemos *Las despechadas* en Córdoba como un modelo de grupo mixto, que es una iniciativa desde afuera pero trabaja en el contexto de un programa local de un hospital.

Dentro de los proyectos que trabajan desde el estado, estaba este proyecto de narradores que les contaba de Neuquén uno de los tantos grupos de clown.

El grupo **Pupa Clown** que trabaja en Murcia, España, es uno de los que tiene más registrada la cantidad de labores que hacen.

Hay muchísimos proyectos de arte terapia, lo distintivo sería que el arte terapia está apuntando a lo que es el individuo, con otra concepción y el desarrollo de la salud de ese individuo. Mientras que todos los otros proyectos que estamos mirando tienen que ver más con un rescate de las partes sanas de los individuos, y su proyección social, por eso se da también tanta cantidad de trabajos de proyectos en grupo.

Grupos que trabajan problemáticas institucionales como objetivo, que tienen como destinatarios y participantes de estos trabajos a instituciones completas con todo el personal, que incluye una institución o también cuando son

proyectos autogestivos se incluye a la comunidad en esos debates y presentación de los problemas que hay. Grupos que trabajan en eso, son por ejemplo **Los Calandracas** que es un grupo que utiliza algunas herramientas del teatro foro, llegan a una institución, que tiene un problema, lo plantean, por ejemplo si hay mala atención en administración, la relación entre jefes y empleados; y utilizan la herramienta del clown, hacen un ejercicio de una presentación de la escena, donde cuentan la problemática. Posteriormente el público empieza a proponer modificaciones en esa escena, y van participando todos en la resolución, o por lo menos buscan una aproximación a la resolución de los conflictos.

Los Calandracas, Grupo Estornudo, que trabajan con algo parecido, Sarta de Cuentas, es una experiencia venezolana muy rica, donde el estado contrata a un bailarín, a un músico que improvisa sobre la marcha un texto, entonces van por todo el hospital, salas, pero incluso también por las oficinas administrativas, improvisando, contando y cantando historias que van encontrando en esos lugares.

Proyectos de participación donde se provoca, si quiere integrar a la gente, a trabajar sobre determinadas problemáticas, trabajos de prevención, como decíamos antes, cuando hay campañas donde es necesario prevenir sobre determinados temas que se identifican.

Trabajos de reinserción social, en contextos hospitalarios y trabajos en defensa del patrimonio, muchas instituciones saben que a veces no tienen los recursos adecuados y necesitan este perfil de proyectos de teatro social para trabajar algunos elementos.

Esto es muy a grandes rasgos, la propuesta de panorama clasificatorio, como toda clasificación, es incompleta pero aspiramos a que vaya modificándose.

A continuación como una muestra de todo este perfil de trabajo, quiero pasarles un fragmento de video de un grupo de General Roca.

Muchas gracias!