

Una guía práctica para usar el teatro con personas mayores y apoyar el desarrollo comunitario

Co-funded by
the European Union

Una guía práctica para usar el teatro con personas mayores y apoyar el desarrollo comunitario

Proyecto: "The Caravan"

Número de proyecto: 2022-2-IT02-KA210-ADU-000094117

Programa Erasmus+, Acción Clave 2, Asociaciones a Pequeña Escala en el Ámbito de la Educación de Adultos.

Autores: Gonzalo Martínez Ramiro, Juan Escalona Corral, Alessandra Viola, Elisa Sarchi, Michele Iuculano, Federica Albertani

A practical guide to using theatre with seniors to support community development © 2024 by Calypso, FOCO, ROES is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONTENIDOS

0. Prólogo	3
1. La Caravana Itinerante	6
2. Formar un grupo con seniors	17
3. Desata tu creatividad: talleres	26
4. Creación de una pieza de teatro	37
5. Facilitando el debate	45
6. Culturalízalo!	52
7. Referencias	60

PRÓLO

GO

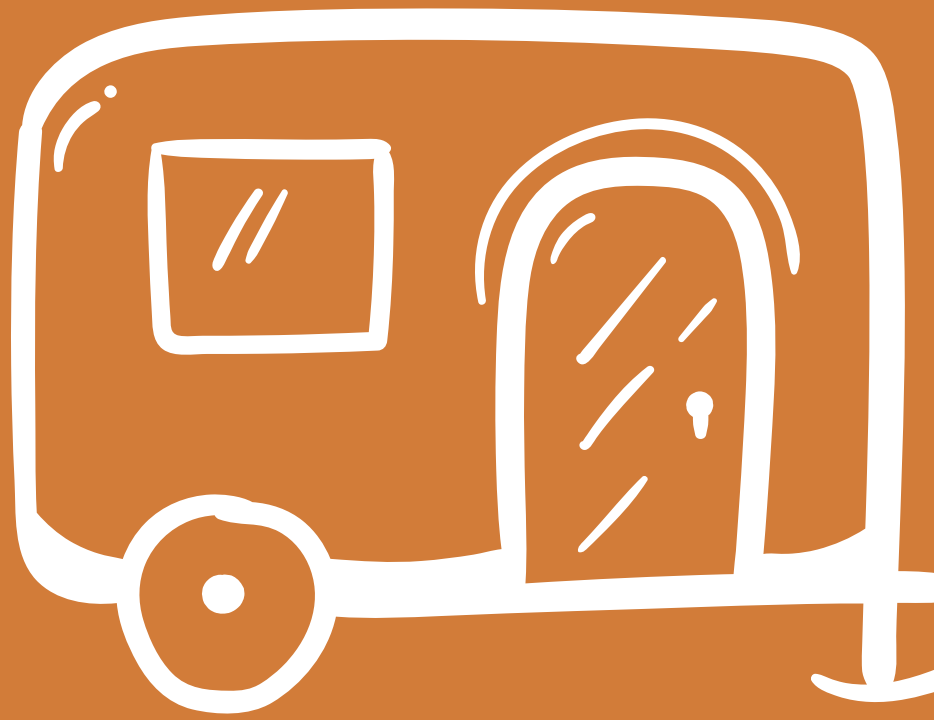
Durante los últimos dos años, y debido a las condiciones que muchos de nuestros mayores enfrentaron durante la pandemia, la sociedad ha tomado conciencia del gran problema que han sufrido. Nuestros mayores se han sentido muy aislados durante los meses en que las medidas restrictivas han estado (y en algunos casos aún están) en vigor. Se ha demostrado que durante la pandemia, "la desconexión social pone a los adultos mayores en mayor riesgo de depresión y ansiedad" (SANTINI, JOSE, CORNWELL et al., 2020). Según investigaciones científicas, "si los ministros de salud indican a los ancianos que permanezcan en casa, que reciban los víveres y medicamentos vitales a domicilio, y que eviten el contacto social con familiares y amigos, es necesaria una acción urgente para mitigar las consecuencias en su salud mental y física" (ARMITAGE & NELLUMS, 2020).

Se ha demostrado que "la actividad creativa reduce la depresión y el aislamiento, ofreciendo el poder de elección. Hacia el final de la vida, el arte y la creatividad ofrecen una vía para abrir las ventanas al interior emocional de las personas" (HANNEMAN, 2006), lo cual no solo es beneficioso en una situación de pandemia, sino que también puede mejorar significativamente la calidad de vida de los mayores en un contexto regular. Ofrecer estas actividades culturales y creativas al aire libre, en espacios abiertos, que son más seguros

para los mayores (en lo que respecta al COVID-19, pero también a otras enfermedades respiratorias), y con la ventaja de que los países mediterráneos cuentan con climas suaves que permiten desarrollar estas actividades, se concibió la idea de reunir grupos de personas mayores para realizar actividades creativas y artísticas.

La idea de la Caravana Itinerante, donde cinco mayores que han desarrollado actividades artísticas y culturales viajan a comunidades desfavorecidas para crear eventos de un día en los que la cultura, el arte y los valores cívicos se unen, está inspirada en las Misiones Pedagógicas durante la Segunda República Española y la compañía de teatro "La Barraca", fundada y dirigida por el dramaturgo Federico García Lorca. Durante estas misiones, profesores, actores, una biblioteca móvil, reproducciones de pinturas del museo del Prado en Madrid... viajaban a aquellos pueblos donde no había llegado otra educación antes, y por lo tanto las comunidades eran analfabetas.

Esta idea, que luego fue desarrollada por Paulo Freire en la Pedagogía del Oprimido, es la semilla de esta Caravana para apoyar el desarrollo de comunidades desfavorecidas. La idea también se combina con la antigua tradición del norte de Italia de la Balera y el Fastòn, escenarios de madera que viajaban de un pueblo a otro para celebrar ferias y festivales tradicionales.

LA
CARAVANA
ITINERANTE

La Barraca

Este proyecto está directamente inspirado en una serie de iniciativas y proyectos llevados a cabo en España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como las Misiones Pedagógicas y el grupo de teatro La Barraca. Estos fueron proyectos culturales y educativos destinados a llevar la cultura a áreas rurales y desfavorecidas de una sociedad española en gran parte analfabeta, que estaba sumida en una guerra civil iniciada por un levantamiento militar, seguido del período de posguerra y la dictadura, hasta la llegada de la democracia a mediados de los años 70.

La idea de las Misiones Pedagógicas tiene su origen en la Institución Libre de Enseñanza (ILE), un experimento pedagógico creado en 1876 por el profesor Francisco Giner de los Ríos en la Universidad Central de Madrid. Este proyecto se inspiró en la filosofía krausista, que rechazaba ajustar las enseñanzas a los dogmas religiosos o políticos que prevalecían en una España inmersa en la restauración monárquica que puso fin a la Primera República Española (1873-1874).

A pesar de la restauración de una monarquía constitucional y oligárquica los fundamentos establecidos por la Primera República Española y las ideas provenientes de Alemania a través del krausismo permitieron que la Institución Libre de Enseñanza (ILE) se convirtiera en un proyecto exitoso. Este proyecto contó con el apoyo de una gran parte

de los intelectuales españoles comprometidos con la renovación y reforma de una educación anclada en dogmas religiosos.

La influencia de la ILE fue decisiva en muchos ámbitos de la sociedad, como las artes, la ciencia y la educación. Se crearon organizaciones como el Museo Pedagógico Nacional, la Junta de Ampliación de Estudios y la Residencia de Estudiantes, donde se formaron algunas de las mentes más brillantes del arte universal, como Salvador Dalí, Luis Buñuel y Federico García Lorca..

Tras la proclamación de la Segunda República Española (1931-1939) y la caída de la monarquía prevaleciente, los cambios sociales, culturales y educativos se aceleraron, particularmente en los primeros años, con la proclamación de la Constitución Española de 1931, una de las constituciones más progresistas de la historia europea.

Fue durante estos primeros años del gobierno republicano cuando se creó la compañía teatral "La Barraca" con fondos públicos, bajo la dirección de Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Este grupo itinerante tenía como objetivo llevar el teatro clásico español, de una manera vanguardista, a áreas rurales e aisladas.

Desde 1932 hasta finales de 1935, viajaron por amplias regiones y pueblos de España, haciendo de esta iniciativa

un rotundo éxito que posicionó al gobierno republicano como garante del desarrollo educativo y cultural de la sociedad española, e incluso más allá de sus fronteras. A pesar del éxito de esta compañía itinerante, el proyecto de La Barraca fue etiquetado como mera propaganda socialista/comunista por los detractores de la República.

Con el levantamiento militar de junio de 1936 y el posterior asesinato de Federico García Lorca por falangistas en agosto del mismo año, el grupo se disolvió. Los fondos públicos se cortaron debido a la grave situación que

enfrentaba el gobierno legítimo y a la pérdida de una de las figuras más destacadas del teatro universal y fundador de la compañía.

Las ideas fundamentales de La Barraca perduraron durante la dictadura, cuando se crearon otros grupos de teatro para fascistizar a la población a la que alcanzaban. Hoy en día, el impacto que La Barraca tuvo en una sociedad española muy atrasada y analfabeta es innegable y representa un hito en llevar el teatro al pueblo y la experiencia de vivirlo directamente.

Miembros de La Barraca (1933), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España

Educación Comunitaria

Calypso ha estado trabajando con teatro comunitario y social desde 2006, con diferentes grupos objetivo y en diferentes contextos. El teatro comunitario con personas mayores fue uno de los primeros proyectos para los formadores de Calypso, en 2007, con el propósito de crear un espectáculo sobre una antigua celebración en el río Ticino, en Pavía.

Al mismo tiempo, esta fase inicial de recopilación de recuerdos y materiales (artículos y periódicos antiguos, fotos, accesorios, etc.) sobre la celebración funcionó como una fase de conexión entre las personas, para comenzar a imaginar y planificar la representación. De hecho, en el teatro comunitario el propósito es facilitar un proceso en el que individuos y pequeños grupos puedan compartir sus historias, recuerdos, ideas, visiones y sueños.

El acuerdo para tener un resultado final es el momento de lanzamiento del proceso participativo. Es en este momento cuando el facilitador puede proponer al grupo establecer las reglas juntos: en este marco, cada participante acepta cooperar con los demás para obtener un resultado final. La negociación entre los miembros del grupo es esencial para que el resultado sea representativo de todas las diferentes perspectivas y recuerdos. Como dice Bernardi (2004):

De esta manera, el proceso de crear un evento final es el mismo proceso democrático que Calypso utiliza en los proyectos de desarrollo comunitario: reunir a las personas en torno a un interés común y experimentar un proceso de toma de decisiones compartido.

En los proyectos de teatro comunitario, Calypso tiende a encontrar (o crear) conexiones entre el grupo y el contexto: podrían ser historias o costumbres tradicionales, música, danzas, monumentos, leyendas o el paisaje y el medio ambiente.

Esto está destinado a fortalecer el vínculo entre los participantes y hacer que se sientan autorizados a tomar medidas en la vida real sobre lo que les concierne, en una dimensión transformadora.

"Durante la fase de talleres, el proceso de construcción de cada persona y del grupo no está completo si no es probado, compartido y comunicado. La relación (obligatoria y consecuente) entre proceso y resultado resulta estar totalmente contaminada por la ecuación resultado = espectáculo, ya sea en contextos profesionales como amateurs."

Trabajando con personas mayores

Trabajar con personas mayores es esencial para abordar el aislamiento social. Como se discutió en un artículo reciente de Nivestam, A. et al. (2023), hay una tendencia de disminución del bienestar en la vejez debido al mayor riesgo de enfermedades, pero mantener el bienestar puede impactar positivamente en la salud y aumentar la supervivencia.

Apoyar actividades que mejoren el bienestar en los adultos mayores es crucial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el bienestar como un estado positivo centrado en la calidad de vida y la contribución significativa. Como afirman Chia, J. L., & Hartanto, A. (2021), en una sociedad donde un estilo de vida orientado a la actividad y relacionado con el trabajo es un estándar de bienestar. Para abordar este problema, los adultos mayores deben ajustar sus vidas para incluir diversos roles "productivos". La teoría sugiere una relación positiva entre la participación en actividades sociales y la satisfacción con la vida, reconociendo que las necesidades psicosociales persisten a pesar del declive físico. Por lo tanto, los adultos mayores se benefician de participar en actividades grupales y comunitarias, aunque estas oportunidades a menudo se ven obstaculizadas por normas sociales como la jubilación forzada.

Un ejemplo reciente de trabajo con personas mayores por parte de Roes Cooperativa es el proyecto "Seniors in

Arts" que desarrolló directrices de buenas prácticas para formar a personas mayores en las artes expresivas. El proyecto proporcionó oportunidades de aprendizaje locales y transnacionales, incluyendo la creación de un círculo cultural virtual para que las personas mayores pudieran conectarse y compartir arte, ofreciendo talleres locales y formación a educadores.

Las actividades clave incluyeron el desarrollo de directrices motivacionales, formación transnacional, movilidad combinada para los alumnos, talleres de arte locales y una amplia difusión. Los impactos incluyeron una mayor participación de las personas mayores, mayor confianza en sí mismas y desarrollo de habilidades, junto con una mayor cooperación europea y beneficios comunitarios a través de la preservación cultural y la inclusión social.

Trabajar con personas mayores presenta varios desafíos. Muchas personas mayores, particularmente aquellas de áreas rurales, de bajos ingresos y con baja educación, enfrentan un aislamiento más intenso, lo que dificulta la participación. El deterioro físico y cognitivo puede limitar la participación en actividades, lo que requiere adaptaciones y apoyo adicional. Superar el estigma asociado al envejecimiento y alentar a las personas mayores a salir de su zona de confort puede ser difícil.

Las barreras de comunicación, como los problemas auditivos o visuales, también deben abordarse. Mantener el interés y la participación a lo largo del tiempo requiere un esfuerzo continuo y la innovación.

La combinación de estos conocimientos resalta la necesidad de enfoques personalizados y adaptativos para involucrar de manera efectiva a las personas mayores en actividades artísticas que promuevan un envejecimiento saludable. Involucrar a las personas mayores en las artes y el teatro les ayuda a explorar problemas como el aislamiento y la salud, fomentando la autoexpresión, la confianza y la comunidad. Las actividades participativas, en general, despiertan emociones y recuerdos, brindando a las personas mayores una voz y fortaleciendo su sentido de pertenencia. Como describe Noice, T., et al. (2014), una revisión de la literatura científica sobre cómo mejorar el envejecimiento saludable en personas mayores mediante la participación activa en las artes señala mejoras en la memoria, creatividad, resolución de problemas, competencia diaria, tiempo de reacción, equilibrio, marcha y calidad de vida. Además, el artículo incluye un Apéndice Suplementario con ejemplos de actividades artísticas para la formación y actividades culturales que aumentan la confianza en sí mismos, las habilidades y el sentido de conexión de las personas mayores, empoderándolos

como participantes activos de la comunidad y promoviendo el compromiso cívico.

Para involucrar a las personas mayores de manera efectiva, los programas deben diseñarse de manera inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades físicas y aprovechando las fortalezas de los adultos mayores.

Sesiones de formación adaptadas pueden ayudar a las personas mayores a actualizar sus habilidades, especialmente en áreas como la tecnología y las herramientas de comunicación modernas, lo que les permite contribuir de manera más efectiva (Fang et al., 2018). Además, establecer programas de mentoría en los que las personas mayores puedan compartir su experiencia con participantes más jóvenes puede ser muy beneficioso.

Estos programas no solo ayudan a los aprendices, sino que también otorgan a las personas mayores un sentido de propósito y logro (Smeaton & White, 2016).

Dónde se implementó La Caravana

Oltrepò Pavese, Italia

En Italia, la Caravana Itinerante tuvo lugar en Oltrepò Pavese. Esta es la amplia zona al sur del distrito de Pavía, donde las colinas se transforman en montañas.

Oltrepò Pavese es uno de los principales distritos vinícolas del norte de Italia, caracterizado por paisajes hermosos, pequeños pueblos con ruinas y monumentos antiguos como castillos, iglesias, monasterios, rutas de senderismo y ciclismo, bosques, arroyos y baños termales. A pesar de sus muchos recursos, Oltrepò Pavese aún no ha logrado consolidarse como un destino turístico famoso en Italia. A lo sumo, puede ser un destino para pasar el día o el fin de semana para personas que viven en un radio de 100 km, o para personas que tienen sus casas familiares aquí y regresan para las vacaciones. Aparte del valle principal (Valle Staffora), en los valles y lugares menores, las infraestructuras y servicios pueden ser muy deficientes

Muchos de los pueblos más pequeños están ahora casi despoblados; la gente ha estado emigrando desde los años 70, debido a la falta de posibilidades de empleo y las muy malas conexiones con las ciudades donde trabajar y estudiar.

La agricultura, que es la principal

actividad económica de la zona, emplea principalmente a trabajadores temporales extranjeros.

El estancamiento cultural también caracteriza la zona: en verano (principalmente en julio y agosto) se organizan algunos eventos como conciertos, obras de teatro, cines al aire libre, pero durante todo el año el distrito está caracterizado por un estancamiento cultural y social general, con una falta de oferta para las personas que viven allí, sobre todo para jóvenes y personas mayores, que son los grupos más vulnerables con dificultades para moverse a ciudades más grandes. Hay pocos programas públicos gestionados por los ayuntamientos locales, que traten la inclusión social y la cultura. La mayor parte del trabajo lo realizan un pequeño número de ONG que deciden invertir su trabajo y recursos humanos aquí.

La Caravana Itinerante de Calypso, llamada NonDimenticarBalera, se realizó en cuatro lugares de Oltrepò Pavese (Oliva Gessi, Bosnasco, Barbianello y Santa Margherita Staffora).

Las relaciones con algunas municipalidades fueron bastante complicadas: por ejemplo, porque las actividades se realizaron durante el tiempo de las elecciones locales o porque el alcalde delegó la

organización en la ProLoco local. Estas son asociaciones de voluntarios muy típicas y extendidas en Italia, sobre todo en pequeños municipios. El calendario de eventos de una ProLoco generalmente se establece con muchos meses de antelación y, al ser gestionado por voluntarios, es difícil involucrarlos en nuevos acontecimientos que no fueron programados por ellos mismos.

Oliva Gessi es un pequeño pueblo (158 habitantes) en las colinas, a solo 40 minutos en coche de Pavía. Tanto personas mayores como algunas familias jóvenes que se han mudado recientemente a Oliva debido a su cercanía con ciudades más grandes viven allí. A pesar de sus pequeñas dimensiones, Oliva tiene una vida cultural activa y está tradicionalmente ligada al teatro, gracias a una compañía teatral fundada en 1974, que aún existe y se encarga del pequeño teatro local de 100 asientos. Oliva Gessi nos acogió con nuestra Balera el Lunes de Pascua, que es un día festivo en Italia.

El segundo pueblo donde tuvo lugar la Caravana Itinerante "Non Dimenticar Balera" fue Bosnasco (alrededor de 600 habitantes). A diferencia del pintoresco Oliva, que a menudo es destino de excursionistas de domingo, Bosnasco está situado en la parte plana de Oltrepò Pavese, más cerca de la provincia de Piacenza que de la provincia de Pavía, y no es un destino

popular. La principal atracción de Bosnasco es Cardazzo Village, un complejo deportivo donde también se suelen organizar noches de baile, lo que el alcalde consideró el mejor lugar para acoger nuestro evento.

El tercer lugar de la Balera fue un caserío de Barbianello (alrededor de 870 habitantes). Este caserío, San Re, está caracterizado por una amplia granja histórica, con un patio cerrado típico de las granjas lombardas, y un antiguo oratorio. La Balera celebrada aquí, gracias a la cálida acogida de los propietarios, fue la ocasión para invitar a la gente a un lugar que normalmente no se puede visitar, ya que es propiedad privada, y sobre todo para renovar un antiguo ritual comunitario, el de las fiestas en el patio de la granja.

El municipio de Santa Margherita Staffora (unos 400 habitantes) nos invitó a realizar la Caravana Itinerante en Pian del Poggio (a 1700 m sobre el nivel del mar), probablemente el caserío más distante. Está en las montañas (a unas 2 horas en coche de Pavía) y alberga una estación de esquí. En verano también es un destino popular tanto para personas mayores como para familias con niños, a pesar de su lejanía y de sus malas carreteras.

La quinta NonDimenticarBalera tuvo lugar en Pavía, en el barrio popular llamado La Scala. Este es un barrio donde Calypso ha trabajado a menudo

caracterizado por complejos de viviendas públicas y habitado por muchas personas mayores y familias migrantes. Ideamos la Caravana Itinerante con un grupo de señoras mayores que tienen su centro de reuniones en este barrio (la mayoría de ellas también viven allí).

Siberia Extremeña, España

Los eventos tuvieron lugar en la región de Siberia Extremeña, una región española totalmente aislada de las grandes ciudades, con pueblos muy aislados entre sí y con condiciones climáticas, geográficas, demográficas, educativas y económicas muy desfavorables.

Estas características son compartidas por todos los municipios de la zona, y es por eso que la UNESCO reconoció LA SIBERIA como Reserva de la Biosfera en 2019, en un intento por promover la conservación y protección de la biodiversidad, así como el desarrollo económico y humano de estas áreas, la investigación, la educación y las tradiciones culturales.

A pesar de ser una región muy extensa, tenía una población dispersa que se concentraba en pequeños núcleos de población. Esta región ha sobrevivido a lo largo de los siglos basando su economía en la agricultura y la ganadería, pero fue durante la dictadura de Francisco Franco cuando la región se

empobreció aún más y perdió más de la mitad de su población, que pasó de 50,000 habitantes a 25,000 hoy en día, repartidos en 17 municipios.

Hasta el momento de la redacción de esta guía, la Caravana Itinerante se implementó en el municipio de Fuenlabrada de los Montes. Este es un pueblo en la región de Siberia, con una población de 1793 habitantes. Dentro de esta región, es uno de los pueblos con mayor impacto económico, social y turístico, debido a su estrecha relación con la producción de miel, la ganadería extensiva y las festividades populares. A pesar de esto, solo unos pocos se dedican a estas actividades económicas, lo que convierte a este municipio en uno de los más pobres de España en relación con su producto interior bruto.

Hoy en día, Fuenlabrada de los Montes sufre una constante pérdida de población hacia las grandes ciudades, un crecimiento vegetativo negativo, así como un aislamiento geográfico que dificulta el acceso a servicios públicos y de salud.

Kalamata y Atenas, Grecia

Kalamata, la vibrante capital de la región de Mesenia, en el sur de Grecia, es conocida por su rica historia, paisajes pintorescos y patrimonio cultural.

Si bien la ciudad en sí misma ofrece una

gran cantidad de oportunidades culturales y educativas, los pueblos circundantes a menudo presentan una imagen muy diferente, especialmente para la población mayor que reside allí.

Los pueblos alrededor de Kalamata, caracterizados por su estilo de vida sereno y tradicional, a menudo carecen de la infraestructura y los recursos necesarios para apoyar actividades culturales y educativas. Para muchas personas mayores en estas áreas, la ausencia de tales oportunidades afecta significativamente su calidad de vida. La falta de opciones de transporte accesibles agrava aún más el problema, ya que viajar a Kalamata para eventos culturales o programas educativos se convierte en una tarea desalentadora para las personas mayores que ya pueden estar lidiando con problemas de movilidad.

En estos pueblos, las actividades culturales suelen limitarse a festivales locales y celebraciones religiosas, que, aunque importantes, no ofrecen el mismo nivel de participación que las diversas ofertas culturales de Atenas. Las bibliotecas, si es que existen, generalmente carecen de fondos y de una amplia variedad de materiales de lectura. La ausencia de programas educativos organizados significa que las personas mayores tienen menos oportunidades de participar en el aprendizaje continuo, que es crucial para la estimulación mental y el

bienestar general.

Además, la brecha digital es pronunciada en estas áreas rurales. Mientras que la población más joven puede tener algún acceso a internet y plataformas de aprendizaje digital, muchas personas mayores no tienen las habilidades o los recursos necesarios para beneficiarse de las oportunidades educativas en línea. Esta brecha tecnológica las aísla aún más de la gran cantidad de información y experiencias culturales disponibles en internet.

Los centros comunitarios en los pueblos, que podrían potencialmente servir como centros para actividades culturales y educativas, a menudo carecen de la financiación y el apoyo necesarios para ofrecer una programación regular. Como resultado, las personas mayores se quedan con opciones limitadas para la interacción social y la participación intelectual. Este aislamiento puede llevar a sentimientos de soledad y depresión, problemas comunes entre la población anciana.

La ausencia de oportunidades culturales y educativas también significa que las personas mayores se pierden los beneficios de los entornos de aprendizaje social. Estos entornos no solo proporcionan estimulación intelectual, sino que también fomentan conexiones sociales y un sentido de comunidad, que son vitales para la salud emocional. En contraste, el centro

urbano de Atenas florece con clubes, sociedades y organizaciones que reúnen a las personas para diversos fines culturales, dejando a las personas mayores de los pueblos en la periferia de estas experiencias enriquecedoras.

Los esfuerzos por cerrar esta brecha a menudo se ven obstaculizados por limitaciones financieras y una falta de iniciativas políticas coordinadas. Si bien existen programas ocasionales de divulgación desde las instituciones de Kalamata que intentan incluir a la población de los pueblos, estos son esporádicos e insuficientes para satisfacer las necesidades continuas de las personas mayores. Las soluciones sostenibles requieren un esfuerzo concertado para descentralizar los recursos culturales y educativos, haciéndolos más accesibles para la población rural anciana.

Abordar este desequilibrio es crucial no solo para mejorar la calidad de vida de estas personas, sino también para fomentar un paisaje cultural más inclusivo y vibrante en toda la región. Al invertir en infraestructura, tecnología e iniciativas comunitarias, es posible garantizar que la población anciana de los pueblos alrededor de Kalamata pueda disfrutar de las mismas experiencias enriquecedoras que sus contrapartes urbanas.

En Atenas, las personas mayores se ven marginadas debido al estilo de vida

moderno y acelerado de la ciudad, que atiende predominantemente a la población más joven y trabajadora. El rápido ritmo y la expansión urbana pueden ser abrumadores para los residentes mayores, particularmente para aquellos que enfrentan problemas de salud y viven con ingresos bajos. Las oportunidades educativas y culturales, aunque abundantes en la ciudad, son frecuentemente inaccesibles para estas personas mayores debido a las limitaciones físicas de movilidad y las restricciones financieras. Como resultado, muchos ancianos atenienses experimentan aislamiento y falta de participación, perdiéndose los beneficios intelectuales y sociales que acompañan a la participación cultural. Esta marginación no solo disminuye su calidad de vida, sino que también exacerba los sentimientos de soledad y abandono.

Como resultado, para maximizar el impacto social de abordar estos problemas, el programa de la Caravana se implementó en estructuras sociales para personas mayores tanto en Atenas como en Kalamata, Grecia. El programa Caravana tenía como objetivo llevar actividades educativas y culturales directamente a los lugares donde viven y se reúnen las personas mayores, superando así las barreras del transporte, la salud y los ingresos, y fomentando una comunidad más inclusiva y solidaria para los ancianos.

FORMAR UN GRUPO CON SENIORS

Búsqueda y selección de participantes

Cómo lo hicimos en Italia

Calypso tenía claro desde el principio la idea de trabajar con personas mayores a través del lenguaje de la danza. En Italia, de hecho, bailar es una actividad particularmente apreciada por muchas personas mayores y se practica al menos semanalmente en muchos centros de reunión para personas mayores. En el mes de noviembre, buscamos un centro recreativo para personas mayores que incluyera el baile entre las actividades ofrecidas rutinariamente a sus miembros y lo encontramos en una asociación en un pequeño pueblo no muy lejos de Pavía.

En sus instalaciones cuentan con dos pistas de baile, una al aire libre y otra cubierta, donde se celebran eventos de baile al menos dos veces por semana. Después de un contacto inicial, nos invitaron a participar en un evento de baile para presentar el proyecto Caravana. La gente fue muy amable y acogedora, nos mostraron pasos de baile y compartieron sus historias. Luego les dimos una cita para una tarde más adelante, en la cual detallaríamos más precisamente lo que podríamos hacer juntos. En la primera cita, sin embargo, nadie se presentó. Lo intentamos de nuevo con una segunda cita, pero las pocas personas que asistieron señalaron que no tenían tiempo y no querían involucrarse en una nueva actividad. Esta "negociación" llevó más de un mes y medio.

A principios de 2024, decidimos regresar a un grupo de personas mayores con las que Calypso había trabajado antes, que además respondían mejor a nuestro público objetivo de personas frágiles, con menos oportunidades y que necesitaban actividades de socialización.

La asociación Salvo d'Acquisto tiene su sede en un barrio suburbano de Pavía, llamado La Scala. Esta asociación ha visto disminuir el número de sus miembros a lo largo de los años, debido al envejecimiento gradual y al fallecimiento de muchos de ellos. Actualmente, la asociación cuenta con unos 30 miembros, pero solo alrededor de diez de ellos se reúnen todas las tardes durante un par de horas, principalmente para jugar a las cartas, aunque ocasionalmente también almuerzan juntos. La mayoría de ellos son mujeres. Nuestra propuesta de reunirnos al menos una vez a la semana para pensar juntos sobre la implementación del proyecto fue aceptada con entusiasmo: por un lado, las señoras nos conocían desde hacía mucho tiempo y no fue necesario construir una relación de confianza desde cero; por otro lado, algunas de ellas están realmente cansadas de tener como única opción el juego de cartas para pasar la tarde y vieron en nuestra propuesta una agradable novedad.

Las personas que decidieron colaborar con nosotros, asistiendo al taller semanal de los miércoles, fueron

cinco señoras (Piera, 88 años; Miriam, 75 años; Primina, 91 años; Palma, 82 años; María, 87 años) y un hombre (Giuseppe, 91 años).

Cuatro de ellos viven solos, uno con hijos y nietos, y otro con un cuidador. Cuatro de ellos viven en el barrio de La Scala. Tres de ellos asisten diariamente al centro recreativo de mayores, uno solo ocasionalmente, ya que vive lejos de esta zona suburbana; los dos últimos asisten ocasionalmente, ya que no les interesa jugar a las cartas.

A pesar de los problemas relacionados con la edad (enfermedades de movilidad, sordera, enfermedades cardíacas...), la mayoría de ellos tienen una memoria excepcional, especialmente para eventos pasados. La mayoría vive en condiciones económicas modestas.

Cuatro de nuestros participantes nacieron en Pavía y se mudaron al barrio de La Scala en los años 50-60, cuando este vecindario surgió principalmente para albergar a personas que entonces trabajaban en las fábricas de la ciudad.

Una de las señoras nació en Alemania y se mudó a Italia después de casarse; otra se trasladó a Pavía desde el sur de Italia.

Tuvimos una reunión inicial con nuestros participantes para explicar el proyecto The Caravan y sus objetivos.

A las participantes les gustó inmediatamente la idea de trabajar a través del lenguaje de la danza, porque antes del confinamiento era una actividad que practicaban periódicamente. Debido a su edad, la mayoría ya no se siente capaz de bailar, pero aceptaron la idea de organizar una fiesta de baile para otros. Para comprender qué elementos podrían incluirse en esta fiesta, el grupo estuvo de acuerdo en que era necesario partir del recuerdo de las fiestas pasadas ("balere") y decidimos reunirnos una vez por semana. El taller duró de enero a junio; las primeras reuniones se dedicaron a la lluvia de ideas y la organización,

Cómo lo hicimos en España

En España, la selección de participantes se llevó a cabo centrándose en una región, La Siberia, que, debido a la naturaleza y características del proyecto, se alineaba perfectamente con sus objetivos iniciales.

Desde el inicio del proceso de selección, contamos con la colaboración del ayuntamiento local de Fuenlabrada de los Montes, situado en la región de La Siberia. El proyecto y sus beneficios fueron promocionados por el Departamento de Cultura. Además, uno de los coordinadores de FOCO es originario de esta región, lo que facilitó la difusión a través de redes de contacto, llenando la ciudad de carteles

y anuncios sobre el proyecto, sus características y las actividades previstas.

Las inscripciones fueron numerosas, con más de 15 personas entre 70 y 86 años mostrando interés desde las primeras etapas de la difusión. En un esfuerzo por hacer este proyecto lo más inclusivo posible, se eliminaron los requisitos de participación y las barreras para los talleres y actividades. FOCO, una organización que basa gran parte de sus actividades en el teatro y las artes escénicas, decidió no requerir experiencia teatral ni formación previa para la selección de los participantes, solo la voluntad y el deseo de participar en el proceso creativo y la adquisición de habilidades.

No buscar participantes con habilidades previas en teatro es particularmente relevante para un grupo poblacional con acceso limitado y escaso contacto con los recursos culturales y la educación no formal promovida por la organización. Una vez finalizado el periodo de inscripción, celebramos una reunión con todas las personas interesadas, en la que explicamos los objetivos del proyecto, el calendario y las diferentes actividades que se llevarían a cabo. Además, se realizaron varias dinámicas de grupo para conocer a cada participante desde las primeras etapas, su comportamiento en el trabajo en grupo, y sus habilidades de resolución de conflictos y creatividad.

Cómo lo hicimos en Grecia

En Atenas, nos conectamos con centros comunitarios locales y cafeterías del barrio de Pangrati, sabiendo que las personas mayores se reúnen en la plaza, para difundir información sobre nuestro programa gratuito de aprendizaje para mayores. Hablamos con el personal y los visitantes, y les pedimos que comentaran a sus amigos y familiares sobre nosotros. Sin embargo, nos encontramos con obstáculos, como que algunos mayores dudaban en unirse debido a la desconfianza o la falta de comprensión sobre el programa. A pesar de estos desafíos, encontramos algunas personas mayores que carecían de educación y oportunidades culturales debido a problemas de salud e ingresos. Invitamos a estos mayores a unirse a nuestro programa.

En Kalamata, visitamos cafeterías locales, mercados y centros comunitarios, hablando con las personas sobre nuestro programa. Estas conversaciones llevaron a que la gente contara a sus vecinos y amigos sobre nosotros. Un obstáculo que encontramos fue la ubicación remota de algunos pueblos, lo que dificultaba llegar a las personas mayores que vivían allí. Otro desafío fue la renuencia inicial de algunos miembros de la comunidad a participar, debido a preocupaciones sobre abandonar sus rutinas diarias. Esta difusión boca a boca en la comunidad.

Rompiendo el hielo y formando equipo

Antes de comenzar a trabajar con un nuevo grupo, asegurarse de que los participantes se adapten a la metodología utilizada es un factor clave. Esto es especialmente relevante cuando se trabaja de forma creativa, teniendo que crear piezas desde cero y con un grupo objetivo sin experiencia previa con la metodología.

Para salvar esta brecha, proponemos tres sesiones de formación de equipo que pueden hacer que tu grupo se sienta más relajado con el trabajo venidero y más en sintonía entre sí. Pasar algún tiempo haciendo estas sesiones será recompensado más adelante, ya que el resto de las fases del proceso fluirán con mayor facilidad.

La canción que soy / biografía colectiva

Objetivos:

- Conocerse entre sí
- Familiarizarse con estar en el escenario, frente a una audiencia
- Estimular la curiosidad sobre las demás personas del grupo
- Crear un contexto compartido con música

Materiales y espacio:

- Una silla para cada participante
- Cinta de papel para definir el escenario
- Altavoces para la música
- Un micrófono
- Un rollo largo de papel para pegar en la pared
- Rotuladores
- Notas adhesivas

Descripción de las actividades:

Los facilitadores han preparado té y refrigerios para dar la bienvenida al grupo. A medida que llegan, a cada participante se le entrega un pequeño papel con la pregunta: ¿Qué canción eres? El facilitador puede tomarse unos minutos para explicar que no se trata de una canción que te guste, sino de una canción que te represente. Mientras tanto, los participantes son invitados a tomar té, charlar y pensar en su canción.

Cuando lo sepan, pueden acercarse al facilitador y decir el título, para que se pueda crear una lista de reproducción. Esta operación puede llevar algo de tiempo. Cuando la lista de reproducción esté casi lista, uno de los facilitadores preparará una especie de escenario con líneas de cinta de papel. Los participantes son invitados a sentarse en las sillas colocadas en tres lados del escenario, en una sola fila.

Los facilitadores explican que las canciones se reproducirán una tras otra, sin interrupción. Cuando cada participante reconozca la canción que le representa, se le invita a levantarse y subir al escenario, y quedarse allí sin hacer nada más que mantener contacto visual con el público, mientras se reproduce la canción. Cuando la canción termine, comenzará otra y alguien más subirá al escenario. Cuando se haya reproducido cada canción, todo el grupo subirá al escenario y se colocará en fila. Poco a poco, todos pueden comenzar a hacer un movimiento en su lugar. El movimiento se hará más grande y las personas comenzarán a moverse por la sala impulsadas por ese movimiento, hasta que decidan detenerse en una posición fija, como una estatua. La actividad termina cuando todos están inmóviles en una estatua por toda la sala.

Después de una breve pausa, el grupo puede comenzar con la segunda parte de la sesión, biografía colectiva. En el centro de la sala hay un micrófono. Los participantes son invitados a hacer una fila junto al micrófono. Cuando les toque su turno, esta persona se acercará al

micrófono para contar una gran y extraordinaria aventura que vivieron, algo increíble e inverosímil, completamente inventado y falso.

En la segunda ronda, las personas son invitadas a decir en el micrófono un año importante en sus vidas, explicando también por qué. Ejemplo: cuando tenía 21 años, aprendí a conducir un barco de motor. Cuando terminan, pueden escribir en una nota adhesiva el año y una palabra clave (o el facilitador puede hacerlo por ellos) y pegarla en el póster en la pared.

Para la tercera parte de la actividad, los participantes caminarán por la sala con música, y cuando quieran, pueden acercarse y recoger una nota de la pared, leerla en el micrófono. El resto del grupo está invitado a detenerse repentinamente y luego empezar a caminar de nuevo, cambiando de dirección. Si el ritmo es bueno, puede parecer una especie de poema oral colectivo. Cuando no queden más lecturas, los participantes pueden quedarse quietos en una estatua colectiva.

Conociéndose

Objetivos:

- Conocer al grupo
- Introducir al grupo en las metodologías teatrales
- Presentar el método de trabajo

Materiales y espacio:

- Una sala con espacio para moverse. Idealmente, la sala debe estar dividida en dos partes: una con espacio abierto sin objetos, y la otra con un círculo de sillas
- Al menos una silla por participante y para los facilitadores
- Papeles
- Rotuladores

Descripción de las actividades:

Actividad 1 - Lo que tenemos en común

Los participantes se sientan en las sillas formando un círculo. De pie en el centro del círculo, el facilitador dice una afirmación. Los participantes para quienes esa afirmación sea verdadera tienen que cambiar de silla. Un ejemplo de afirmación es: "*Es mi primera vez haciendo teatro*". Después de un par de rondas, la persona en el centro intentará sentarse en una de las sillas que se queda vacía.

La persona que quede sin silla se queda en el centro y le toca decir una afirmación.

Actividad 2 - Cambiar de lugar

Todavía en el círculo de sillas, los participantes deben señalarse en secreto unos a otros para cambiar de lugar sin que el facilitador se dé cuenta. El facilitador se sienta rápidamente en uno de los lugares vacíos. Así, alguien más acaba en el centro, observando al grupo asumir riesgos antes de que puedan conseguir una silla libre.

Actividad 3 - Dar instrucciones

Los participantes se dividen en parejas. Cada persona recibe una hoja de papel y un rotulador. En cada pareja, un participante será A y el otro B. El participante A dibujará una figura en su hoja de papel. Las figuras deben ser algo complejas (una estrella, una nube, una casa...). El participante B no puede ver lo que A está dibujando. Luego, A describirá cómo dibujar su figura sin revelar qué es, proporcionando instrucciones claras sobre cómo dibujarla (por ejemplo, "haz una línea horizontal, dibuja un cuadrado encima de la línea..."). Una vez que terminen, se muestran los dibujos entre sí y cambian de roles. Al final, reflexionan sobre lo claras que fueron las instrucciones y qué indicaciones fueron particularmente claras para ellos al dibujar.

Actividad 4 - Dirigir a los demás

Ahora, en grupos de tres, los participantes se dirigirán entre sí. Para hacerlo, uno será el director y los otros dos serán los actores.

El director dará instrucciones alternadas, primero a un actor y luego al otro. Las instrucciones deben ser claras y directas. Las direcciones podrían ser algo como:

- A, haz algo
- B, haz algo
- A, haz algo
- B, haz algo
- ...

Después de unos minutos, se cambian los roles hasta que todos hayan sido directores.

Reflexión

Al final de la sesión, se recopila la retroalimentación del grupo y se presenta la metodología de trabajo.

Fuentes:

- ON&OFF et al., 2020, p. 90

Quitarse el sombrero

Objetivos:

- Fomentar la confianza y la conexión entre los miembros del equipo
- Mejorar la colaboración y la resolución cooperativa de problemas
- Desarrollar la comunicación y la comprensión interpersonal

Materiales y espacio:

- Notas adhesivas
- Un sombrero (para contener las notas adhesivas)
- Sombrero negro y dorado
- Sillas
- Sala amplia para la sesión

Descripción de las actividades:

Actividad 1 - Juego de nombres en círculo con canto y narración de la historia de nuestro nombre

Los participantes comparten su nombre junto con una canción/música favorita. Cada participante narra la historia detrás de su nombre.

Actividad 2 - Juego de mímica "Digo una cosa, hago otra"

En un círculo, los participantes miman una acción mientras dicen una acción diferente y no relacionada. La siguiente persona continúa el juego imitando una acción distinta, pero mencionando una

afirmación de la persona anterior.

Actividad 3 - Juego de improvisación de contar historias "El sombrero mágico"

Se utilizan palabras aleatorias en notas adhesivas para continuar una historia comenzada por una persona, con cada participante tomando su turno.

Actividad 4 - "Dibujos animados"

Un participante sostiene el control remoto de un televisor e imagina una escena con una estructura específica de narración: sujeto (el sujeto debe ser un objeto inanimado), verbo y lugar/situación, y otro participante, actuando como un dibujo animado en la televisión, encarna el objeto e improvisa.

Actividad 5 - Círculo de compartir sobre sentimientos y reflexión

Los participantes comparten sus pensamientos y sentimientos sobre la sesión en círculo.

Actividad 6 - "Ducha de energía"

Los participantes se reúnen en un círculo, un participante se coloca en el centro usando el sombrero dorado, y el resto se quita el sombrero y proporciona un masaje ligero seguido de un rápido movimiento refrescante. Estas actividades se centran en construir un equipo cohesivo fomentando que los participantes compartan historias personales, se involucren en la improvisación creativa y desarrollen empatía y comprensión.

DESATA
TU
CREATIVIDAD

Pintar al ritmo de la música

Objetivos:

- Experimentar una actividad creativa
- Practicar una actividad manual, simple y redescubrir la propia habilidad.
- Descubrir conexiones entre diferentes lenguajes artísticos.

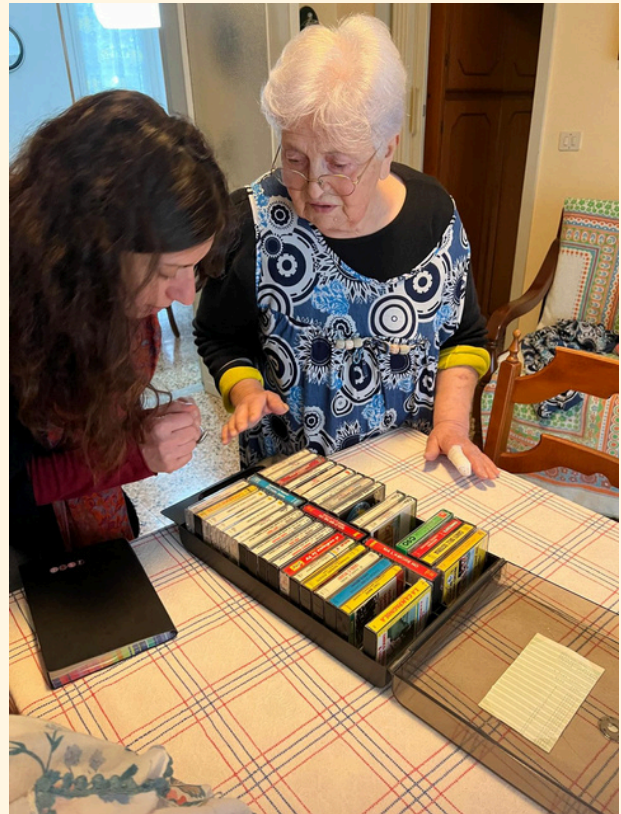
Materiales y espacio:

- Música
- Acuarelas y pinceles
- Hojas de papel

Descripción de las actividades:

Después de pasar una sesión completa recordando canciones antiguas, escuchándolas y evocando recuerdos vinculados a esas canciones, creamos una lista de reproducción seleccionada que utilizamos en una segunda sesión proponiendo una actividad creativa al grupo. Les propusimos al grupo simplemente escuchar la música y, mientras tanto, pintar con acuarelas lo que la música les sugería, sin prisas y sin expectativas sobre el resultado. Podían usar tantas hojas como quisieran.

Al principio, no faltaron las protestas: las señoras dijeron que no eran capaces, que su vista era débil y sus manos temblaban, pero pronto se sorprendieron con la facilidad del medio (acuarela) propuesto y, al final, todas

estaban muy satisfechas con el resultado que lograron, el cual describieron con gran detalle y dijeron que, de hecho, la música que estaban escuchando les ayudó mucho.

Objetos clave

Fotos

Cuenta mi historia!

Objetivos:

- Desatar la creatividad
- Tomar distancia emocional de las propias historias
- Confiar en los demás y crear un clima de confianza

Materiales y espacio:

- Fotos antiguas traídas por los participantes

Descripción de las actividades:

Los objetos nunca son solo objetos. Son una puerta que se abre para liberar nuestras emociones. Los objetos cuentan historias y algunos más que otros. Las fotografías, por ejemplo, tienen el gran poder de capturar momentos de nuestras vidas para siempre y pueden esconder historias de odio y amor, encuentros y días especiales. Al mismo tiempo, mirar fotos antiguas puede ser un momento muy nostálgico o emocionalmente intenso. Queríamos escuchar las historias de las señoras sobre sus fotos, pero antes de hacerlo, queríamos poner algo de distancia entre los participantes y sus materiales a través de un juego. Así que les pedimos a cada una que eligiera su foto favorita de entre las que trajeron y la confiara a la compañera que menos conocían.

La persona que recibió la foto tenía 10 minutos para observarla y crear una pequeña historia sobre ella. Dejamos claro que estábamos en el ámbito de la invención y el juego, y que luego cada persona tendría la oportunidad de contar la verdadera historia de su foto y mostrar también las muchas otras que habían traído.

Narración colectiva

Objetivos:

- Crear un espacio seguro donde compartir historias y fortalecer la cohesión del grupo
- Explorar la posibilidad de contar y bailar una historia
- Recoger historias sobre un tema específico, con el fin de transformarlas en una historia colectiva

Materiales y espacio:

- Una habitación grande
- Una silla para cada participante
- Velas
- Música (en vivo o con altavoces)

Descripción de las actividades:

Una persona camina alrededor del interior de un gran círculo de personas. Se le pide que cuente una historia sobre un tema específico, algo que nunca haya contado a nadie antes y que le haya sucedido cuando era joven. Esta persona que camina tiene una vela encendida y se le dice que la pase a otra persona cuando haya terminado la historia. Al pasar la vela, el facilitador puede poner algo de música (mejor si hay un músico en vivo improvisando al ritmo del movimiento de la persona) y la nueva persona que camina con la vela puede moverse libremente con la música. La segunda parte de la actividad es en grupos más pequeños,

donde quienes no han contado la historia antes la cuentan a la persona que tienen al lado. La actividad finaliza con las personas bailando suavemente al ritmo de la música y con las velas encendidas.

Desarrollo adicional: El facilitador puede tomar algunas notas y, en la siguiente sesión, proponer al grupo trabajar en tejer una historia colectiva a partir de lo que se compartió, con algunos elementos dados (personajes, situaciones, acciones) inspirados en las historias pero modificados lo suficiente como para proteger la intimidad de los narradores.

Fuentes:

- Ross, 2007

Creación de escenas

Objetivos:

- Crear escenas usando improvisaciones
- Reflexionar sobre el proceso creativo
- Compartir retroalimentación

Materiales y espacio:

- Una sala donde los participantes puedan moverse libremente

Descripción de las actividades:

Este taller describe uno de varios talleres dedicados a la creación de la obra, que siguieron una estructura similar.

Antes de comenzar con uno de los talleres de creación que realizamos, siempre comenzábamos con una actividad de calentamiento. Recomendamos los siguientes libros y manuales para encontrar varias actividades de calentamiento:

- Juegos para actores y no actores (Boal, 2002)
- Projecting YOUTH (ON&OFF, et al., 2015)
- Drama para el trabajo juvenil (ON&OFF, et al., 2019)

Una vez que el grupo se había calentado tanto física como intelectualmente, comenzábamos con el proceso de creación de cada una de las escenas. Para hacerlo, seguimos estos pasos:

1. Improvisar la situación de la escena.
2. Proporcionar retroalimentación.
3. Re-improvisar la escena manteniendo los aspectos que funcionaron e improvisando el resto.
4. Reflexionar y buscar el final.
5. Ensayo. Practicar la misma escena varias veces fue clave para que pudiera quedar grabada en la memoria de los participantes.

Después de la creación en los talleres, transcribíamos la escena en un documento para poder imprimirla y entregársela a los participantes como guion, además de hacer algunos cambios dramáticos para asegurar que la obra en su conjunto fuera coherente.

Improvisación

Objetivos:

- Explorar la actuación frente a una audiencia
- Adquirir habilidades de improvisación
- Empezar a explorar temas que se pueden usar en el proceso de creación

Materiales y espacio:

- Una silla por participante
- Una sala donde los participantes puedan moverse libremente
- Bolígrafos
- Pequeños trozos de papel

Descripción de las actividades:

Comenzamos el taller con una actividad de calentamiento. Los participantes se sientan en un círculo de sillas y se les da alternativamente una fruta: naranja, manzana y plátano.

El facilitador se coloca en el centro y llamará una de estas frutas. Los participantes cuyo nombre de fruta sea mencionado deben intercambiar lugares. Una vez que se han acostumbrado a esta dinámica, cuando el facilitador mencione una fruta y mientras se mueven, intentará sentarse en una silla, por lo que uno de los participantes quedará sin silla.

La persona sin silla llamará la siguiente fruta y también intentará sentarse en una silla. Después de haber explorado

esta dinámica durante unos minutos, o cuando un participante quede atrapado en el centro, el facilitador introducirá una nueva instrucción:

Cuando el facilitador diga "tutti frutti", todos los participantes deben intercambiar sus lugares.

Después continuamos explorando qué es una improvisación. Los participantes escriben algunos títulos para las improvisaciones que harán más tarde. Los títulos pueden ser de cualquier tipo y cuantos más escriban, mejor, para que el facilitador tenga un mayor rango de donde elegir.

El facilitador los recoge y pide a dos participantes que suban al escenario. Luego lee uno de los títulos en voz alta y los participantes comienzan a improvisar. Durante estas primeras improvisaciones, podemos compartir las principales reglas que deben seguir:

- 1.No digas no (acepta las ideas de tu compañero y hazlas crecer).
- 2.No hagas preguntas, haz sugerencias (ya que pondrás a tu compañero en una situación difícil).
- 3.Presenta quién eres, qué estás haciendo y dónde/cuándo justo al inicio.

Luego los participantes continuarán haciendo improvisaciones con diferentes variaciones, como:

- Copiar estilos de películas
- Avanzar o retroceder en el tiempo
- Viajar desde y hacia diferentes lugares

Ensayo

Objetivos:

- Ensayar la escena
- Sentirse preparado para la presentación de la escena
- Mejorar la confianza en escena

Materiales y espacio:

- Una sala donde los participantes puedan moverse libremente.
- Materiales necesarios para la escena

Descripción de las actividades:

En estos talleres, al inicio ensayábamos escena por escena y poco a poco empezábamos a trabajar en la obra completa. Ensayábamos una escena y luego comentábamos qué mejoras necesitaban hacerse.

Finalmente, ensayábamos dos escenas a la vez hasta que podíamos ensayar toda la obra. Incluíamos la transición entre las escenas como parte del trabajo que necesitaban hacer, recordando cuándo y dónde mover los objetos de utilería.

Retratos en acción

Objetivos:

- Estimular la creatividad, el pensamiento rápido y las habilidades de improvisación
- Mejorar el trabajo en equipo, la empatía y la comprensión de los problemas sociales
- Destacar cualidades positivas y fomentar la apreciación de características admirables
- Practicar la narración, la escucha activa y la comprensión de diferentes perspectivas
- Reflexionar sobre las actividades, compartir ideas y proporcionar retroalimentación

Materiales y espacio:

- Mando a distancia de TV
- Sombrero
- Trozos de papel
- Sillas
- Papeles con etiquetas
- Material de escritura (bolígrafos, lápices, rotuladores)
- Utilería opcional (por ejemplo, mesas, objetos personales, etc.)

Descripción de las actividades:

El juego de los dibujos animados se utiliza como calentamiento. Un participante sostiene el mando a distancia de la televisión y describe una escena imaginaria con una estructura narrativa específica:

sujeto (que debe ser un objeto inanimado), verbo y lugar/situación. Otro participante, actuando como un dibujo animado en la televisión, encarna el objeto e improvisa según la descripción.

Basado en las palabras o frases de la sesión anterior, se crea un sketch teatral. Los participantes se dividen en dos grupos, y cada grupo selecciona una palabra o frase de un sombrero que representa un obstáculo social. Los grupos luego presentan su sketch, y el otro grupo intenta adivinar la palabra o frase clave.

De manera similar, los grupos preparan y presentan un sketch teatral basado en palabras o frases que expresan por qué alguien es admirado, con el otro equipo tratando de adivinar la palabra.

Después, se forma un círculo. La persona A se sienta en la silla central, donde se coloca un papel etiquetado con "Yo narro". A comienza la historia de una persona, dirigiendo el discurso a alguien en el círculo que sostiene un papel que dice "Yo escucho tu personalidad". Luego habla sobre los obstáculos que enfrentó la personalidad elegida, dirigiendo el discurso a la persona que sostiene el papel etiquetado como "Yo escucho sus obstáculos". Después, A habla sobre los logros de la personalidad, dirigiendo el discurso a la persona que sostiene el papel que dice "Yo escucho lo que (tu personalidad) logró". Todos los miembros participan.

Fuentes:

- Boal, 2002
- Campbell, 1949

Del espejo al retrato

Objetivos:

- Aclarar la estructura de la sesión y los objetivos para una integración fluida de los roles
- Promover la autoexploración y la creatividad a través de actividades interactivas
- Refinar los roles y la interpretación mediante la encarnación y la colaboración

Materiales y espacio:

- Sillas
- Objetos y utilería (relacionados con la preparación de la actuación)
- Artículos coloridos
- Sombrero(s) (por ejemplo, sombreros amarillos y negros)
- Notas adhesivas o papeles
- Pinturas/obras de arte
- Música/canciones

Descripción de las actividades:

La sesión comienza con un café y una discusión sobre la importancia de los viajes como una forma de desarrollar un pensamiento creativo. Luego, los participantes se trasladan a la sala de la sesión.

Se lleva a cabo una conversación para informar a los participantes sobre la estructura de la clase del día, mientras las sillas y los objetos se organizan en posiciones específicas de acuerdo con sus roles en la próxima actuación.

Se proporcionan más aclaraciones sobre la disposición y los roles.

Se proporcionan instrucciones adicionales respecto a los preparativos para la presentación del taller.

Se realiza una actividad de calentamiento basada en colores. La persona A cierra los ojos y dice un color. El resto del grupo debe buscar y tocar ese color en la habitación. La última persona en tocar el color se convierte en la persona A en la siguiente ronda.

A continuación, se realiza una actividad para "conocernos mejor", donde se retira una silla del círculo, dejando menos sillas que participantes. La persona A dice: "El sol ilumina a aquellos que..." y comparte un hecho verdadero sobre sí misma. Cualquiera que comparta el mismo hecho debe cambiar de silla. La persona que se quede de pie en el centro se convierte en la persona A.

Luego se lleva a cabo una actividad de narración de historias. La persona A se pone el sombrero amarillo y cuenta una historia sobre cómo superó un obstáculo significativo. Los participantes cierran los ojos y visualizan a la persona que causó el obstáculo. Luego, comparten con el grupo quién creen que es esa persona. Un voluntario se pone el sombrero negro, se coloca frente a la persona A y se convierte en la persona B. La persona A abre los ojos y comparte sus observaciones sobre las experiencias compartidas, relacionadas con el obstáculo, y expresa sus sentimientos. Finalmente, la persona A hace una solicitud a la persona B, quien improvisa una respuesta, lo que lleva a una nueva escena.

La sesión continúa con un descanso, durante el cual los participantes exploran una exposición de pinturas en un café cercano. Cada participante selecciona una pintura que resuene con una condición, sentimiento o realidad que hayan experimentado como la persona A. Después del descanso, comparten la pintura que eligieron y explican por qué.

En la segunda parte de la sesión, los participantes continúan con las actividades mientras encarnan la personalidad que han elegido para la presentación. Juegan al juego de las sillas y comparten "El sol ilumina a aquellos que..." en el papel de su personaje. El mismo enfoque se utiliza para las actividades del sombrero amarillo y negro, lo que lleva a nuevos diálogos y escenas para la presentación. Los participantes también utilizan objetos y música relacionados con sus roles, los cuales se les pidió traer de un taller anterior.

La sesión concluye con un círculo de reflexión, donde los participantes comparten sus sentimientos y pensamientos sobre las actividades del día.

Fuentes:

- Barton & Hamilton, 2014
- Boal, 2000
- Rosenberg, 2015

Retratos de Rock 'n' Roll

Objetivos:

- Fomentar la conexión, relajarse físicamente e integrar los roles de interpretación
- Explorar y expresar físicamente desafíos personales, mejorando el desarrollo del personaje
- Abordar ansiedades, fomentar la cohesión del grupo y garantizar que todos se sientan apoyados y escuchados
- Practicar la resolución de conflictos, la empatía y la interacción dinámica de personajes
- Finalizar la interpretación, compartir detalles logísticos y reflexionar sobre experiencias y emociones personales

Materiales y espacio:

- Sillas
- Sombrero negro
- Materiales de escritura (bolígrafos, lápices)
- Café y refrigerios
- Utería y vestuario

Descripción de las actividades:

La sesión comienza con una actividad de calentamiento llamada "Saludos Corporales". Los participantes empiezan caminando de forma neutral por la sala, y cuando se encuentran con alguien, se saludan usando sus cuerpos para presentarse.

Juegan a piedra-papel-tijeras utilizando movimientos corporales y luego se presentan como los roles que han desarrollado para la actuación.

A continuación, los participantes realizan una actividad llamada "Encarnar Desafíos: La Estatua de Roca". Encarnan la sensación de una roca, simbolizando las dificultades en sus vidas en relación con sus roles. Esta encarnación da a cada participante una postura corporal única. Construyendo esta postura lentamente, como una estatua, comienzan a presentar sus monólogos uno por uno.

En medio del proceso, se lleva a cabo una "Discusión de Medio Proceso y Diálogo Constructivo". Una participante expresa sus preocupaciones sobre la actuación, en particular su ansiedad sobre cuán interesante será para la audiencia y cómo se sentirá el grupo si la audiencia no está interesada o si alguien no está de acuerdo con lo que se dice en el escenario. El grupo luego participa en un diálogo constructivo y, con energía renovada, vuelven al proceso.

La sesión continúa con un "Juego de Roles Narrativo: Enfrentando Dificultades". Durante la narración de la vida de su personaje, el narrador comparte una observación en la que una persona específica introdujo una dificultad en su vida. En ese momento, una nueva persona, la Persona B, entra en escena.

Un participante se pone el sombrero negro y juega el papel de esa persona. El personaje responde a la Persona B expresando sentimientos, declarando necesidades y haciendo una solicitud específica. La Persona B responde, lo que lleva a una nueva escena donde ambos personajes intentan satisfacer sus necesidades.

Finalmente, la sesión concluye con un "Monólogo Final y Reflexión". Los participantes comparten su monólogo final arriba, seguido de un café. En círculo, discuten aspectos prácticos sobre la próxima actuación y comparten sus sentimientos sobre la sesión.

Fuentes:

- Chekhov, 2012
- Horton, 2012

CREACIÓN COLECTIVA

Introducción a la creación colectiva

Cuando hablamos de creación colectiva, nos referimos a la creación de una obra o resultado teatral sin un guion preexistente al inicio del proceso. Este proceso creativo se realiza de manera colaborativa, y por ello, la creación colectiva a menudo se denomina también "creación colaborativa" (Hedden & Milling, 2006).

Algunos de los aspectos clave del teatro creado colectivamente:

Ensamblaje

Ensamble: En lugar de una compañía con roles fijos y estrictos, en la creación colectiva, la estructura de trabajo común es el ensamble. En un ensamble, los miembros comparten la responsabilidad sobre el resultado final (propiedad compartida), y las decisiones se toman de manera colectiva.

Colaboración

La creación colectiva implica que todo el ensamble contribuya a la creación del material. Todos en el grupo pueden ofrecer ideas, diálogos, movimientos y otros elementos.

Improvisación y experimentación

El proceso a menudo incluye improvisación, donde los actores y creadores utilizan juegos, ejercicios y discusiones. Las improvisaciones se refinan posteriormente.

Puntos de partida diversos

A diferencia de las obras de teatro tradicionales donde ya existe un guion, en la creación colectiva el punto de partida para el proceso creativo puede ser muy variado. Puede comenzar a partir de un tema o idea, poemas, pinturas, imágenes, entrevistas, canciones, grabaciones, entre otros.

Trabajo en progreso

Debido a que el proceso es altamente orgánico, el material puede evolucionar constantemente, incluso durante los ensayos o presentaciones. La obra creada colectivamente puede cambiar basándose en la retroalimentación, nuevas ideas o exploraciones adicionales, por lo tanto, está siempre en progreso.

Creación de piezas con personas mayores

Siguiendo el recorrido del grupo italiano

Nuestros talleres con el grupo de mayores comenzaron a finales de enero de 2024. El ritual de compartir té con galletas abría cada uno de nuestros encuentros. Las primeras reuniones se dedicaron a la lluvia de ideas sobre el tema de nuestro interés: el baile, y qué elementos estaban presentes en las fiestas de baile del pasado y cuáles podían ser reutilizados en una fiesta comunitaria hoy en día.

Descubrimos rápidamente la importancia de tener "objetos clave", es decir, objetos que podrían ayudar a sacar a la luz recuerdos y desarrollar la narración. Esas llaves abrían puertas y liberaban emociones. Las cosas materiales contienen recuerdos de nuestras experiencias. Animadas por nosotros, las señoras se mostraron felices de traer al taller objetos como fotos, ropa y accesorios, cintas de música y discos, y organizamos algunas sesiones de taller en torno a esos objetos.

Con la ayuda de estos objetos clave, algunas sesiones de taller se dedicaron a recolectar historias. Nuestras participantes recordaron las fiestas de baile de su juventud: a qué edad comenzaron a bailar, dónde, en qué situaciones, cuáles eran los rituales: la vestimenta, el acercamiento a los bailarines que les gustaban; cuál era la música.

El grupo luego consideró qué elementos de las historias les gustaría volver a proponer en la Caravana Balera. Estuvieron de acuerdo en que una simple reproducción de una fiesta del pasado no tendría mucho sentido, pero que a través de una puesta en escena teatral, podríamos revivir esos recuerdos y poner una distancia "ficcional" para hacer que la experiencia fuera agradable para un público diverso.

Los elementos que el grupo quería enfatizar en la configuración de la Balera eran: la música, la vestimenta, los sombreros y la narración.

1- MÚSICA. El grupo hizo una lista de canciones antiguas y le pidió al músico que animaría la Balera que tocara algunas de ellas. Entre ellas, eligieron unas veinte "canciones para salvar". Durante la NonDimenticarBalera, un intérprete lleva una cesta con algunas líneas de cada canción impresas dentro. El intérprete le pide al público que saque un folleto para "salvar" una canción antigua (la persona también puede escuchar la canción gracias a un código QR impreso en el folleto). Luego se les pide que escriban en el cuaderno de la Caravana cuál es la canción que desean salvar. Este simple juego es, por supuesto, un pretexto para hablar con la gente y crear un primer intercambio comunitario, utilizando un tema —la música— que interesa a casi todos..

2- SOMBREROS. Algunas señoras nos contaron que antes, en ocasiones,

existía la posibilidad de alquilar un sombrero. El grupo decidió construir una actuación en torno a esta historia. Conseguimos algunos sombreros divertidos tanto para mujeres como para hombres. Durante la NonDimenticarBalera, se invita al público a probárselos, mirarse al espejo, tomarse fotos y, si lo desean, recibir predicciones sobre su futuro de parte de un intérprete según el sombrero que elijan.

3- VESTIMENTA. La vestimenta jugaba un papel muy importante en las historias y recuerdos de las señoras, por lo que el grupo quería que esto estuviera presente en la Balera, de manera similar a los sombreros. Sin embargo, en la práctica, tener ropa que el público pudiera probarse y con la que jugar resultaba algo complicado. Así que decidimos que al menos los intérpretes intentarían reproducir en su vestimenta un estilo de baile de otra época.

4- STORYTELLING. La dimensión de la narración jugó un papel muy importante durante nuestras sesiones de taller. Se convirtió en una especie de ritual durante los encuentros volver a algunas historias y recordar nuevos detalles. Nos hubiera gustado que las señoras contaran algunas de sus historias también frente al público, pero tuvimos que enfrentarnos a dos dificultades: las participantes no estaban seguras de poder estar presentes en todos los

eventos de la Caravana Itinerante, y, para proteger la dimensión íntima de las historias, no estábamos seguros de que el contexto de la Balera fuera el adecuado para expresarlas. Por lo tanto, la mayoría de los participantes quisieron hacer videos. Durante las sesiones centrales de nuestro taller, el grupo trabajó con un videógrafo. La biblioteca local fue el escenario, las historias que contar se eligieron cuidadosamente y se ensayaron, y se grabaron 7 videos. Son muy cortos y, por supuesto, tratan sobre historias de salones de baile. Las señoras estaban muy contentas con ellos: primero querían que sus familiares los vieran y luego accedieron a subir los videos a YouTube y, por supuesto, a mostrarlos durante la Caravana Itinerante.

Además, cada historia corta termina con una pregunta o una invitación al espectador, una especie de "guion" que es otro pretexto para reunir a la gente y conocerse mejor. Las frases finales de los videos eran, por ejemplo: "Si te gustó mi historia, ve e invita a alguien a bailar"; "Si te gustó mi historia, ve e preséntate a alguien que no conozcas"; "Si te gustó mi historia, ve y cuéntale un secreto a alguien".

Otro aspecto que discutimos con el grupo fue la necesidad de recolectar opiniones del público durante la Balera. Decidimos utilizar un instrumento algo "antiguo", es decir, una grabadora de casetes.

Con el micrófono, la gente del público, animada por un intérprete, no solo dejaba sus comentarios sobre la noche, sino también sus propias historias relacionadas con el baile.

La última parte de nuestras sesiones de taller se dedicó a la organización de la Balera; toda la parte organizativa fue compartida con el grupo: la elección de las ubicaciones, así como las dificultades que encontramos al tratar con algunos de los municipios. Estudiamos estrategias juntos y, después de cada evento de la Caravana Itinerante, analizamos posibles mejoras y ajustes: por ejemplo, varias hipótesis para la proyección de los videos. Finalmente, el grupo insistió en tener una fecha de la Caravana Itinerante en su propio barrio, porque sentían un fuerte deseo de compartir la experiencia con su comunidad local.

La caravana itinerante italiana se llama NonDimenticarBalera (NoOlvidesLaBalera). Es un evento de música en vivo, donde la gente puede escuchar música y bailar (e incluso cantar si lo desea), y ser entretenida por algunos artistas que proponen actividades sencillas: salva una canción, encuentra tu sombrero, deja un testimonio grabado, recoge las invitaciones propuestas en los videos de las damas. Elegimos recrear una Balera porque es una forma muy común de llamar a un

salón de baile al aire libre, muy popular durante el verano, especialmente desde los años 50 hasta los 90.

Siguiendo el recorrido del grupo español

El proceso de creación con el grupo de personas mayores se desarrolló a través de talleres intensivos durante siete meses, desde noviembre de 2023 hasta la fecha de la representación oficial en mayo de 2024 en el municipio de Fuenlabrada de los Montes.

Desde las primeras etapas del proyecto, durante la selección de los participantes, se desarrollaron técnicas de creación de grupo y habilidades teatrales básicas, a pesar de que algunos de los participantes ya tenían experiencia en teatro y otras artes escénicas, como la danza o la música.

Durante los primeros talleres en noviembre, los facilitadores teatrales se centraron en adquirir estas habilidades, cohesionar al grupo y establecer las capacidades básicas necesarias para llevar a cabo la representación al final del proceso en diferentes municipios de la comarca de La Siberia. Juegos de introducción, juegos teatrales e improvisaciones formaron la base de los talleres.

En diciembre de 2023, tras el trabajo realizado con el grupo, nos centramos en decidir qué tipo de representación

queríamos presentar. Los participantes decidieron crear una comedia con guion, un guion que sería creado a través de sus propias improvisaciones y basado completamente en el teatro colaborativo.

Esta decisión fue unánime y abordaba el deseo y la necesidad de la comunidad de unirse a través de la risa, lo que significaba que la pieza teatral debía tener un efecto restaurador y acogedor para el público, y que pudiera ser disfrutada por cualquiera, independientemente de su edad o nivel socioeconómico o educativo.

Durante este periodo, también decidimos sobre la idea central de la obra, una comedia basada en el robo de un objeto muy valioso para una comunidad rural y la lucha de un pueblo que se une para recuperar este objeto como símbolo de unidad y orgullo.

Iniciamos el proceso de improvisaciones para crear las diferentes escenas de la obra. Aquí, los participantes expresaron sus experiencias de vida, deseos e inquietudes, y lograron crear escenas muy significativas y simbólicas para la comunidad. Esto tuvo un impacto directo en el público, que se sintió muy identificado, y fue una de las claves del éxito del espectáculo.

Las diferentes improvisaciones fueron grabadas en vídeo y escritas por uno de los dramaturgos y facilitadores del

proceso creativo durante los ensayos, haciendo ajustes dramáticos para lograr la coherencia y el ritmo necesarios. La creación de las diferentes escenas a través de improvisaciones se complementó con el trabajo de técnicas teatrales específicas que apoyaron el proceso de producción, como actividades de técnica vocal, creación de personajes, teatro físico, etc. Todas estas técnicas se desarrollaron en la primera mitad de los talleres, dejando la segunda mitad para la creación de las escenas.

De febrero a mayo, se llevaron a cabo varios talleres en los que finalizamos el guion. Tuvimos la oportunidad de leerlo en voz alta en numerosas ocasiones, lo que ayudó en su comprensión y memorización, ya que los participantes tenían entre 70 y 86 años, por lo que el trabajo de repetición y memorización fue fundamental.

Continuamos con el proceso de ensayo, ajustando y corrigiendo todas las escenas creadas y consolidándolas. Al mismo tiempo, comenzamos a preparar el decorado y el vestuario, todo de manera colaborativa, donde los participantes compartieron sus ideas y crearon la mayor parte del decorado. Los facilitadores se encargaron de seleccionar y crear el sonido y la iluminación para la representación.

En mayo, se llevaron a cabo los ensayos finales, y además, se realizó un

taller para los niños del pueblo con los participantes del proyecto, conectando y creando una actividad intergeneracional. En total, se realizaron 52 ensayos con el grupo de participantes, cada uno de dos horas de duración, sumando un total de 104 horas de trabajo teatral, adquisición de habilidades, trabajo físico y construcción comunitaria.

Siguiendo el recorrido del grupo griego

Nuestro recorrido comenzó a finales de marzo con una reunión informal. Compartimos nuestras historias y experiencias, lo que ayudó a construir un sentido de comunidad y confianza entre nosotros. Las actividades iniciales incluyeron compartir nuestros nombres a través de la música y narrar las historias detrás de ellos. Estas actividades nos ayudaron a sentirnos más cómodos entre nosotros, mejorando nuestras habilidades de comunicación y sentando las bases para interacciones más profundas.

A medida que avanzábamos en abril y mayo, nos involucramos en varios ejercicios de improvisación teatral y pantomima. Estas actividades desafiaron nuestra flexibilidad cognitiva, fomentaron el pensamiento imaginativo y nos llevaron a nuestros primeros momentos en el escenario.

Las sesiones de narración de historias desarrollaron aún más nuestra

adaptabilidad y rapidez mental al integrar elementos aleatorios en nuestras narraciones. A través de estos ejercicios creativos, no solo mejoramos nuestras habilidades narrativas, sino que también fomentamos el trabajo en equipo y aumentamos nuestra confianza. Llevamos a cabo una lluvia de ideas sobre los factores que contribuyen a la exclusión social, lo que aumentó nuestra conciencia y empatía hacia estos temas.

En la fase final de los talleres, desde mediados de mayo hasta mediados de junio, nos centramos en integrar nuestras habilidades recién adquiridas en una actuación cohesiva. Después de visualizar figuras admiradas e incorporar sus historias a nuestras narrativas practicamos la narración estructurada, destacando obstáculos y logros, y utilizamos la improvisación para crear escenas dinámicas. También desarrollamos escenas originales para dos actores, improvisando encuentros imaginarios con personas que les habían dificultado la vida. Esta fase también incluyó una exploración emocional, durante la cual compartimos historias personales de superación de obstáculos significativos. Estas actividades fomentaron la resiliencia y la autorreflexión, promoviendo una comprensión más profunda de nuestras fortalezas. Nos preparamos para la actuación final practicando la entrega de nuestras historias, discutiendo posibles reacciones del público y

cómodos y seguros en el escenario. Creamos una estructura para la presentación de los monólogos y la escena.

Después, realizamos ensayos de las distintas partes de la presentación en parejas, en grupo y, finalmente, un ensayo técnico para la actuación. El día de la primera presentación llegó, hicimos nuestro calentamiento, nos trasladamos al lugar y dimos la actuación. La culminación de nuestros esfuerzos fue una serie de presentaciones inspiradoras y creativas que mostraron nuestro recorrido y las habilidades que habíamos desarrollado. Tras la actuación, discutimos nuestra experiencia de la presentación y realizamos una entrevista sobre toda nuestra vivencia participando en la

Caravana.

A través de estos talleres, desarrollamos una amplia gama de habilidades blandas, incluidas la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, la inteligencia emocional y el liderazgo.

El ambiente de apoyo y empoderamiento nos permitió explorar y expresar nuestra creatividad, lo que resultó en una experiencia transformadora que destacó nuestra resiliencia y potencial. Este recorrido no solo nos dotó de habilidades valiosas, sino que también fortaleció nuestro sentido de comunidad y apoyo mutuo.

FACILI TANDO EL DEBATE

Facilitando el debate durante el proceso creativo

Cómo lo hicimos en Italia

Los ancianos con los que trabajó Calypso son personas que los formadores conocen desde hace muchos años, con quienes habíamos realizado talleres de teatro en el pasado (esto ocurrió hace casi diez años), pero con quienes no habíamos trabajado desde antes de la pandemia. Estas personas estaban felices de pasar tiempo con nosotros, pero tuvimos que aceptar el hecho de que algunas de ellas habían envejecido mucho y, por lo tanto, las modalidades utilizadas hace años ya no eran adecuadas.

Al trabajar con un grupo de personas mayores, es importante tener en cuenta que el tiempo debe ampliarse, es necesario proponerles pocas actividades a la vez, y no deben ser desafiantes, para no generar frustración. Los formadores deben asumir el rol de facilitadores y oyentes. En un clima relajado y de confianza, es más fácil contar historias; la experiencia teatral de los formadores sugiere técnicas que fomentan el recuerdo de historias, así como su transformación creativa.

Los formadores no deben temer la repetición, permitiendo la posible vuelta a los mismos temas y actividades para crear una sensación de seguridad y familiaridad.

También puede ser muy importante incluir pequeños rituales en el entorno del taller: cada una de nuestras sesiones comenzaba con té y galletas, y terminaba con el anuncio del próximo encuentro y el tema que íbamos a discutir, dando pequeñas tareas a los participantes, como traer objetos clave, que nunca dejaron de hacer.

Nos trajeron ropa vieja, fotografías, cintas de música, o nos invitaron a sus casas cuando los objetos no podían llevarse directamente al taller, como retratos colgados en la pared, tocadiscos, etc. Por nuestra parte, había curiosidad por los objetos; por su parte, la curiosidad era por la actividad creativa que propondríamos a partir de los objetos que nos trajeron.

La actividad de compartir historias llevó al grupo a través de recuerdos personales y muy íntimos, no siempre agradables de recordar. Lo que los facilitadores intentaron hacer en estas situaciones fue conectar episodios individuales con marcos más amplios, para que los participantes se sintieran parte de una comunidad y no casos aislados con su propio dolor. En algunas situaciones, aprovechamos la distancia que usaban para contar la historia, ayudándoles a observar la situación desde una perspectiva a largo plazo.

basadas en hacia dónde queríamos llevar la obra. Al principio del proceso, el grupo acordó que querían hacer una obra en el sentido clásico (con su trama, personajes, conflicto...) y que debía ser una comedia, ya que sentían que eso era lo que necesitaba su pueblo.

Comenzamos improvisando situaciones en las que una comunidad se uniría para resolver una injusticia y, posteriormente, debatimos sobre cuál de las improvisaciones sentían que tenía más potencial.

Continuamos con este formato durante todo el proceso, ya que tener algo específico de lo que hablar, lo que estaban creando, después de haberlo visto, evitaba la incomodidad que compartían cuando debatían sobre "ideas" que sentían que no podían llevar a cabo. En lugar de eso, se centraban en escenas improvisadas que ya habían creado y podían mejorar.

Cómo lo hicimos en Grecia

Durante los talleres, nuestras actividades se centraron principalmente en discusiones que a menudo generaban debates. Cuando identificamos palabras clave asociadas con la 'marginalización', profundizamos en conversaciones sobre temas controvertidos, incluyendo la muerte, la emancipación de la mujer, la definición y los límites del acoso, y cuestiones relacionadas con el movimiento #MeToo

Facilitating debate with the audience

How we did it in Italy

Durante el proceso creativo de NonDimenticarBalera, nos dimos cuenta de que era esencial involucrar activamente a la audiencia para que formaran parte de la experiencia. Este proyecto implicaba ofrecer pequeñas actividades performativas a los asistentes, con el objetivo de hacer que las personas interactuaran entre sí y rompieran el hielo, lo que ayudaba a crear una atmósfera de participación y socialización.

El uso de la música, los recuerdos, y la realización de tareas en grupo, como "guardar las canciones", y los desafíos al final de algunos videos, donde algunos participantes se atrevieron a contar sus historias, fueron estrategias clave para activar a las personas. Estas pequeñas actividades no solo permitieron que los asistentes sintieran que estaban participando en un evento, sino que compartían una experiencia colectiva, creando una memoria comunitaria que perduraría como referencia en el futuro.

La NonDimenticarBalera fue diseñada para que todos pudieran participar según su propio nivel de comodidad. Era posible simplemente escuchar la música, la cual incluía una lista de reproducción con las viejas canciones sugeridas por el grupo de trabajo, agradables tanto para los mayores como para los más jóvenes que las

descubrían por primera vez. También había espacio para que la audiencia solicitara canciones, involucrando a todos en la creación de una atmósfera dinámica y participativa.

La clave era que la experiencia no se percibiera como un simple espectáculo para ser observado, sino como una performance en la que la audiencia también podía participar, sin necesidad de ensayos previos ni de una interpretación precisa. Esto promovía un debate interno, utilizando un lenguaje cercano y familiar para los participantes, haciéndoles sentir parte de La Caravana, y no simples observadores con la tarea de opinar sobre el evento. Este enfoque también ofrecía la oportunidad de ampliar la comunidad y establecer nuevas conexiones con actores locales.

En cuanto a la retroalimentación, documentar el impacto de un proceso artístico como este siempre está vinculado a los diferentes criterios que se eligen para la evaluación. Los socios del proyecto de la caravana crearon un comité de calidad para definir objetivos y formas de medir la satisfacción de los participantes y del público. Sin embargo, hacer la pregunta "¿Cómo fue para ti?", que planteamos tanto a los participantes como al público al final de cada evento de la Caravana depende mucho de la experiencia subjetiva y

y del marco de referencia que las personas participantes utilizan para el evento: sus antecedentes y expectativas sobre el día pueden ser muy diferentes.

Por esta razón, un evento participativo como la Balera necesita una estructura que sea a la vez muy abierta y muy ajustada, para que cada persona pueda encontrar su propia manera de entrar en esta experiencia. El montaje de la Balera también debe ser muy peculiar para diferenciarse de un evento de baile ordinario: más cercano a una actuación en vivo (donde el propio público puede participar activamente, sin necesidad de ensayos o interpretaciones) que a un espectáculo que deba ser visto y comprendido.

Cómo lo hicimos en España

En España, la audiencia era bastante grande, lo que dificultaba generar un debate dinámico. Previendo esta complicación, propusimos dos actividades basadas en el concepto de "programa expandido", que incluye otras actividades alrededor de una obra de teatro.

La primera actividad fue un taller de teatro infantil, cuyo eje central fue la trama de la obra. Esto generó un debate entre los participantes sobre el concepto de comunidad, y reflexiones acerca de qué cuestiones los unían en la escuela, la familia y la localidad.

La segunda actividad, diseñada como

una herramienta de auto-reflexión y para incrementar el aspecto internacional del evento, consistía en que los miembros de la audiencia escribieran una postal con sus impresiones. Estas postales se enviarían posteriormente a los participantes de La Caravana en Italia y Grecia.

Cómo lo hicimos en Grecia

Durante las performances en Grecia, implementamos dos actividades bien conocidas en el campo del aprendizaje a lo largo de la vida y la educación no formal.

La primera actividad, denominada "Zona Neutral", consistía en que los participantes y los miembros de la audiencia se colocaran en una fila, uno detrás de otro. El facilitador compartía afirmaciones que surgieron de los talleres y los monólogos de los personajes, tales como:

- "Nadie puede desafiar la autoridad."
- "Es difícil tomar el control de tu propia vida."

Por cada afirmación, se pedía a los participantes que se movieran a la derecha si estaban de acuerdo, o a la izquierda si estaban en desacuerdo. Cuantos más pasos dieran, mayor sería su grado de acuerdo o desacuerdo, alejándose de la línea inicial, que representaba la zona neutral. En la segunda parte del proceso, se les pedía defender su posición en el espacio con tantos argumentos como fuera posible, intentando convencer a los demás de unirse a su lado, sin importar cuán lejos estuvieran.

La segunda actividad fue un debate titulado "El Camino de los Privilegios". En esta ocasión, los participantes y los miembros de la audiencia que quisieran unirse se colocaban en una línea horizontal y escuchaban afirmaciones del facilitador. Por ejemplo:

- "Mientras crecía, mis padres me apoyaron en mis estudios."

Si alguien sentía que una afirmación reflejaba su experiencia, daba un paso adelante; de lo contrario, permanecía en su posición. Al final del proceso, después de 10 afirmaciones, se podía ver cuán lejos habían avanzado los participantes y dónde se encontraban en relación con los demás. Esto permitía a todos reconocer los privilegios de los

demás. Los participantes asumieron este viaje encarnando a los personajes que habían representado en sus monólogos, mientras que otros respondían desde sus propias vidas.

Realizamos esta actividad una vez mientras sosteníamos globos y, al final, adoptamos una postura que simbolizaba la liberación y la victoria, reflexionando sobre lo que habíamos logrado hasta ese momento en nuestras vidas. Este debate fue muy efectivo, pues la herramienta utilizada implicaba tomar una postura física en el espacio, a diferencia de la actividad anterior, que se centraba más en la discusión y la argumentación.

CULTU
RALIZ
ALO

Preparando los eventos culturales

Cómo lo hicimos en Italia

La propuesta para la realización de un evento cultural en un pequeño municipio puede ser un asunto delicado. Aunque es fácil ponerse en contacto con alcaldes y administradores y obtener una cita de manera rápida e informal, también es necesario tener en cuenta a las personas que ya están involucradas en la vida 'cultural' de los pueblos. En Italia, los pequeños municipios a menudo tienen asociaciones de voluntarios que se encargan de organizar algunos festivales durante el año, animando la vida social local, a menudo proponiendo eventos gastronómicos y de vino. Es con estas asociaciones con las que uno también debe relacionarse, además de los administradores.

Por un lado, la gratuidad de la Caravana Itinerante, su característica de ser un evento musical tradicional y sencillo, y la garantía de que todos los aspectos organizativos y promocionales serían cuidados por nosotros, fueron elementos facilitadores. Por otro lado, las asociaciones locales tienen un calendario de eventos ya establecido varios meses de antemano, que a menudo se repite de año en año, por lo que insertar un nuevo evento puede ser complicado, ya que requiere una cantidad adicional de trabajo por parte de los voluntarios.

Otro factor que complicó las relaciones con los pequeños municipios fue la

coincidencia de la Caravana Itinerante con el período preelectoral en muchos municipios, durante el cual los alcaldes estaban a la espera de ser reemplazados o reconfirmados.

Debido a estos factores concomitantes, solo fue posible confirmar la disponibilidad de dos municipios de los cinco que habíamos asumido en la etapa de planificación. Encontrar las otras dos ubicaciones en Oltrepò Pavese implicó numerosos contactos y negociaciones. Como ya se mencionó, se decidió reemplazar la quinta ubicación por un suburbio de Pavía, donde se basa el grupo de trabajo.

En Pavía, la confirmación de la ubicación depende menos de relaciones personales y negociaciones, siguiendo un camino burocrático más complicado que incluye la solicitud de permisos estatutarios.

Una vez que se ha establecido una ubicación y una fecha, el éxito del evento cultural depende de la capacidad para involucrar a la comunidad local. A diferencia de una promoción que se lleva a cabo principalmente en las redes sociales y está dirigida a un público general, es muy importante realizar una promoción casi puerta a puerta entre los habitantes de los pequeños municipios, por ejemplo, distribuyendo folletos en los principales lugares sociales y poniéndose en contacto con las personas clave del pueblo. Además, en

áreas rurales, hace una gran diferencia tener algunas conexiones locales, ya sea con personas, familias u organizaciones que tengan una especie de influencia en la comunidad y cuya invitación directa o de boca a boca tenga mucho más peso que una invitación anónima.

Cómo lo hicimos en España

Organizar el evento fue bastante fácil. Trabajamos muy estrechamente con el gobierno local, lo que facilitó todo el proceso, desde el espacio de ensayos hasta el acceso al teatro local, la promoción...

Ensayamos en el centro cultural de Fuenlabrada de los Montes, que es gestionado por el municipio local. Dado que el mismo edificio también alberga el auditorio/teatro local, pudimos ensayar en el mismo escenario donde se llevaría a cabo la obra.

Un asunto complicado en la organización del evento fue encontrar una fecha adecuada. Dado que se preveía que sería uno de los principales eventos locales del semestre, tenía que llevarse a cabo durante un fin de semana en el que no estuvieran programadas otras actividades.

La promoción fue un esfuerzo compartido entre FOCO, los participantes de los talleres y el consejo local. FOCO preparó los materiales

promocionales, el consejo los distribuyó a través de sus canales (que funcionan muy bien a nivel local) y los participantes compartieron el evento de boca a boca.

Cómo lo hicimos en Grecia

Al preparar nuestros eventos culturales, nuestro objetivo fue hacer que la ubicación fuera fácilmente accesible para los participantes, minimizando cualquier barrera para la asistencia. Para Atenas, esto resultó más complicado debido a su mayor tamaño, mientras que en Kalamata, una ciudad más pequeña, fue relativamente más fácil involucrar a la comunidad.

Nuestra estrategia de alcance se centró principalmente en invitar a personas de organizaciones locales, clubes de amistad y asociaciones de jubilados, que son lugares de reunión comunes en Grecia. Sin embargo, el método más efectivo para llegar a nuestra audiencia fue a través de la comunicación de boca a boca. Las recomendaciones personales e invitaciones directas tuvieron un peso significativo para garantizar la participación.

Para las actuaciones públicas, también tuvimos que manejar varios procedimientos burocráticos, especialmente en la obtención de los permisos necesarios. Esto implicó enviar cartas a los responsables para obtener la autorización por escrito para las

presentaciones. Para promover los eventos, utilizamos comunicados de prensa y eventos en Facebook. En general, el público respondió positivamente a estas actividades. Sin embargo, enfrentamos un desafío único en Kalamata. La iniciativa de actuar en un café frecuentado por personas mayores fue particularmente difícil, ya que no era fácil realizar una actuación en un espacio donde la gente se había reunido por razones completamente

diferentes.

En conclusión, a pesar de los obstáculos logísticos y el desafío de involucrar a una audiencia en un entorno informal, los eventos fueron bien recibidos, lo que subraya la importancia de elegir estratégicamente las ubicaciones y el poder de las conexiones personales en la preparación de eventos.

Acercando comunidades a través de eventos culturales

Cómo lo hicimos en Italia

De los cinco eventos de la Caravana Itinerante, sentimos que dos (quizás tres) en particular cumplieron con la tarea de unir a la comunidad.

Comenzando por aquellos que probablemente tuvieron un menor impacto en la vida comunitaria: la primera ****NonDimenticarBalera**** tuvo lugar en Oliva Gessi el lunes de Pascua (día festivo en Italia). El evento de Calypso se incluyó en la festividad tradicional que Oliva Gessi propone para el lunes de Pascua, que cada año atrae a muchos turistas de un solo día de toda la provincia. Las personas que vienen de fuera ese día son más que los residentes, por lo que no hay una verdadera participación comunitaria. El día de la primera Balera también hizo mucho frío y viento, por lo que muchas personas pasaron, pero solo se quedaron un corto tiempo para escuchar música y bailar. Durante la primera Balera, instalamos una estación de retroalimentación de acceso libre, pero observamos que nadie se acercó, así que para las siguientes ocasiones decidimos que esta parte también, al igual que las canciones que debían salvarse y los sombreros, debía ser entregada a un artista.

La última NonDimenticarBalera tuvo lugar en Pian del Poggio, un pintoresco resort turístico de montaña en el

Oltrepò Pavese, en el municipio de Santa Margherita di Staffora. La ubicación está bastante alejada de Pavía (aproximadamente 2 horas) y el municipio está dividido en numerosas aldeas. Algunos ancianos de las aldeas subieron realmente a Pian del Poggio, y fue un evento excepcional para ellos porque rara vez salen de casa; el público también estaba compuesto por aldeanos del pequeño resort de montaña. No podemos decir que fue un verdadero evento comunitario porque allí la comunidad está dispersa.

La NonDimenticarBalera de Bosnasco se celebró en el complejo deportivo del pueblo de Cardazzo, conocido por sus noches de baile. Aunque la comunidad de bailarines estaba más familiarizada con la música latinoamericana y mostró poco interés en el baile "liscio", algunos disfrutaron del evento. También asistieron personas de las aldeas cercanas, para quienes bailar era un agradable recuerdo de su pasado. Este grupo se unió en torno a nuestro evento y propuso organizar una fecha de Caravana Itinerante en un patio privado que solía albergar fiestas de baile. Sin embargo, no logramos encontrar una fecha que funcionara para todos.

Las dos Caravanas Itinerantes más exitosas fueron las de Pavía y San Re. El distrito Scala en Pavía ha sufrido durante mucho tiempo la falta de lugares sociales y eventos comunitario

Antes del confinamiento, existía una tradición de festivales comunitarios en la plaza cubierta del vecindario al menos un par de veces al año, con la ayuda organizativa de la asociación de ancianos con la que trabajamos. El año pasado (2023), después de tres años de cierre, la biblioteca municipal del vecindario reabrió como un centro activo para eventos, presentaciones de libros, pequeños conciertos, etc.; algunas ONG locales comenzaron a ofrecer pequeñas actividades nuevamente, especialmente para los niños del vecindario. Además de su trabajo con las mujeres en el centro recreativo de ancianos, la primavera pasada Calypso llevó a cabo un entrenamiento de teatro específico para el lugar para estudiantes universitarios en el distrito Scala y promovió la organización de un taller de música rap para adolescentes.

La ****NonDimenticarBalera**** de Scala, deseada con fervor por el grupo de trabajo, ha encontrado su lugar en este renovado fermento cultural del vecindario. El día de la Caravana Itinerante, la audiencia fue realmente numerosa, compuesta por personas de todas las edades, desde familias con niños hasta ancianos del centro de recreo, incluso miembros que normalmente no asisten a las actividades de la asociación. Hubo tanto residentes del vecindario como personas que frecuentan, por ejemplo, porque utilizan la biblioteca, así como personas atraídas por la oportunidad de

pasar una tarde bailando.

En los días siguientes, recibimos muchos comentarios positivos de los residentes del vecindario, quienes estaban muy contentos con la tarde que pasaron y pidieron organizar fiestas similares en el vecindario nuevamente, ofreciendo su disponibilidad para la organización. Así, tuvimos la clara percepción de que logramos crear una experiencia de identidad para la comunidad que participó, la cual servirá como punto de referencia para la realización de nuevos eventos similares. Sin embargo, el riesgo podría ser decepcionar las expectativas de las personas, por ejemplo, permitiendo que pase demasiado tiempo antes de que se creen nuevamente las condiciones para el evento.

La otra ****NonDimenticarBalera**** que logró unir a la comunidad fue la que se realizó en San Re. Este es un caserío del pequeño municipio de Barbianello, que debe su nombre a una gran granja histórica, cuya fundación data del siglo XIII. Los actuales propietarios de la granja, donde ahora viven unas diez familias, aceptaron con entusiasmo la propuesta de tener una Balera en su patio y crearon las condiciones logísticas para que esto ocurriera. San Re es propiedad privada, por lo que el evento fue una oportunidad para que parte del público visitara un lugar que normalmente no es accesible.

Para los propietarios, las personas que viven en el patio y muchos visitantes, la noche de ****NonDimenticarBalera**** fue un verdadero regreso al pasado, una oportunidad para revivir experiencias de festivales campesinos y reuniones informales en el patio de la granja, que solían ser la norma en el pasado, pero cuya memoria se ha perdido hoy en día, ya que la gente tiende a quedarse en sus propias casas incluso cuando vive en contextos comunitarios.

Cómo lo hicimos en España

El enfoque en España giraba en torno a la idea de reunir a las personas en un teatro. Para lograrlo, se acordó hacer una comedia, ya que sería más atractiva para el resto de la comunidad y permitiría que construyeran recuerdos positivos de su asistencia al teatro.

Pero, para llegar a un grupo más amplio de personas, optamos por organizar un taller de teatro para niños. Este taller de teatro tenía como objetivo llevar el proyecto y la experiencia a un grupo diferente que no estaría involucrado en el teatro.

El taller se llevó a cabo con las actrices/participantes del proyecto y lo comenzamos con algunos juegos en los que tanto jóvenes como no tan jóvenes jugaron juntos. Luego, se fue desarrollando lentamente en torno a la trama de la obra. Esto fue interesante

porque, posteriormente, los participantes pudieron comparar si habían resuelto el problema de manera diferente a como lo hacía la obra.

Cómo lo hicimos en Grecia

En Atenas, nuestro enfoque estuvo en el área de Pagrati, un vecindario conocido por sus lugares de encuentro frecuentados por personas mayores. Colaboramos con centros comunitarios locales y cafés para difundir nuestro programa de aprendizaje gratuito para seniors. Al involucrar al personal y a los visitantes, buscamos generar referencias de boca a boca. A pesar de nuestros esfuerzos, nos encontramos con algunos obstáculos, como el escepticismo entre los mayores respecto a unirse debido a la desconfianza o malentendidos sobre el programa. Sin embargo, logramos contactar con personas mayores que enfrentaban barreras educativas y culturales debido a limitaciones de salud y financieras, invitándolas a participar en nuestro programa.

Por el contrario, en Kalamata, adoptamos un enfoque más comunitario. Visitamos cafés locales, mercados y centros comunitarios, interactuando directamente con los residentes para promover nuestro programa. Esta interacción directa resultó efectiva, ya que las personas comenzaron a compartir información sobre nuestro programa con sus

vecinos y amigos. Sin embargo, enfrentamos desafíos, como las ubicaciones remotas de algunas aldeas, que dificultaron el acceso a los mayores que vivían allí. Además, algunos miembros de la comunidad eran inicialmente reacios a participar, preocupados por interrumpir sus rutinas diarias. A pesar de estos obstáculos, nuestros esfuerzos por conectar con los mayores a través de sus comunidades dieron lugar a invitaciones exitosas para aquellos que normalmente tenían

acceso limitado a actividades culturales debido a problemas de salud y financieros.

En general, nuestras experiencias en Atenas y Kalamata demostraron el poder de la participación comunitaria y el boca a boca para superar las barreras de acceso. Al comprender y abordar los desafíos locales y aprovechar las conexiones personales, logramos ofrecer oportunidades culturales a los mayores.

REFERENCIAS

- Anderson, G., et al. (2012). Social participation and health in older adults. *Journal of Aging and Health*, 24(8), 1398-1417.
- Armitage, R., & Nellums, L. B. (2020). COVID-19 and the consequences of isolating the elderly. *The Lancet Public Health*, 5(5), e256. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30061-X](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30061-X)
- Barton, D., & Hamilton, M. (2014). *Literacy, social justice and the role of community art: Exploring new horizons for adult education*. Routledge.
- Boal, A. (2000). *Theatre of the oppressed*. Pluto Press.
- Boal, A. (2002). *Games for actors and non-actors*. Routledge.
- Bodily, C. (2009). *The art of facilitation: How to create and sustain engaged learning*. London: Routledge.
- Boudiny, K. (2013). 'Active ageing': From empty rhetoric to effective policy tool. *Ageing and Society*, 33(6), 1077-1098.
- Campbell, J. (1949). *The hero with a thousand faces*. Princeton University Press.
- Chekhov, M. (2002). *To the actor: On the technique of acting*. Routledge.
- Chia, J. L., & Hartanto, A. (2021). Impact of activity-oriented lifestyles on well-being in older adults. *Journal of Gerontology*, 76(4), 563-574.
- Fang, M. L., et al. (2018). Exploring privilege in the digital divide: Implications for theory, policy, and practice. *The Gerontologist*, 58(1), 61-70.
- Gonzales, E., et al. (2015). Intergenerational learning: Benefits for youth, older adults, and communities. *Educational Gerontology*, 41(5), 326-339.
- Hannemann, B. T. (2006). Creativity with dementia patients: Can creativity and art stimulate dementia patients positively? *Gerontology*, 52(1), 59-65. <https://doi.org/10.1159/000089827>
- Hargie, O., & Dickson, D. (2004). Team building and group dynamics. In *The handbook of communication skills* (pp. 381-404). London: Routledge.
- Heddon, D., & Milling, J. (2006). *Devising performance: A critical history*. Palgrave Macmillan.
- Horton, P. (2012). *The drama teacher's handbook: Techniques and resources for the classroom*. Routledge.

- Johnstone, K. (1981). *Impro: Improvisation and the theatre*. New York: Theatre Arts Books.
- Levy, B. R., & Macdonald, J. L. (2016). Ageism: A challenge for society. *Journal of Social Issues*, 72(1), 15-30.
- ON&OFF, et al. (2015). *Projecting YOUth - Booklet for the education of youth on the development of artistic initiatives* (pp. 77–88).
- ON&OFF, et al. (2019). *Drama for youth work*. www.dramaforyouthwork.com
- Rosenberg, M. B. (2015). *Nonviolent communication: A language of life* (3rd ed.). PuddleDancer Press.
- Ross, J. (2007). *Anna Halprin: Experience as a dance*. University of California Press.
- Santini, Z. I., Jose, P. E., York Cornwell, et al. (2020). Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of depression and anxiety among older Americans (NSHAP): A longitudinal mediation analysis. *The Lancet Public Health*, 5(1), e62–e70. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(19\)30230-0](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30230-0)
- Wang, J., et al. (2019). Bridging the digital divide: The impact of a community technology program on older adults. *Ageing International*, 44(1), 49-60.
- World Health Organization. (2020). *Global age-friendly cities: A guide*.