

Acerca del Arte Social

Proyectos entre lo individual
y la contención social

La realidad no **ES** así.

ESTÁ así y podemos cambiarla.

Una definición

- **Arte Social:** Toda actividad de las *artes*, que más allá del su sentido espectacular, trabaja en entornos o con personas socialmente o culturalmente desfavorecidas para proponer algún tipo de modificación de la realidad en la que se desarrolla, a través de cualquiera de los procesos intermedios de desarrollo de un proyecto artístico: *formación, creación, producción, puesta en escena y/o exhibición, promoción y evaluación.*

Arte social

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA + ACCIÓN POLÍTICA

- Educación desde la praxis
- Produce conocimiento generativo (educación para la acción)
- Produce participación
- Potenciador de recursos individuales y colectivos
- Produce política
- Construye ciudadanía

Marcos teóricos

- **Sociología. Joseph Marqués.**

Rechazo de lo instituido como lo natural.

Implica podemos asumir que somos capaces de modificar microrealidades.

- **Pedagogía. Paulo Freire**

Educación popular y del conocimiento como eje liberador de la conciencia crítica.

- **Filosofía. Zygmunt Bauman.**

Modernidad líquida: respuestas no convencionales ni pensamientos dogmáticos, Los actores sociales para *adaptarse* al envase social contenedor.

- **Psicología. Boris Cyrulnik**

Resiliencia: la capacidad del individuo de generar hechos constructivos aún dentro de contextos adversos.

- **Alberto Girri (*Envíos*, 1967)**

La poesía entendida como una manera de organizar la realidad, no de representarla. La *poiesis* organiza el mundo.

- **Teoría teatral. Jorge Dubatti.**

No se vincula sólo al pasado: por el contrario, algunas obras parecen acontecer en el futuro, como *teatro-oráculo*, *teatro-esfinge*. El artista es un intelectual específico.

Organización Panamericana de la Salud (OPS): Declaración de Lima - 2009

"El arte es un lenguaje privilegiado para la expresión y movilización de deseos y emociones, y por tanto deviene en una poderosa herramienta promotora y reparadora de la salud, permitiendo a individuos y comunidades reelaborar situaciones críticas, dolorosas o problemáticas y promover mejores y más felices escenarios para sus vidas."

Calidad de vida (\neq nivel de vida)

- Concepto utilizado para evaluar el **bienestar social** general de individuos y sociedades.
- 1) Aspectos fundamentales para el bienestar general del ciudadano: trabajo, educación, sanidad, vivienda y equipamientos.
- 2) Medio y calidad ambiental, que viene representada por la calidad del ambiente atmosférico, el ruido, la calidad del agua, etc.
- 3) Aspectos psicosociales vinculados al ámbito interactivo del sujeto: relaciones familiares o interpersonales, ocio, tiempo libre, etc.
- 4) Cuestiones de orden sociopolítico, tales como participación social, seguridad personal y jurídica, etc.

Ejecutantes

- **Estatales:** Proyectos o programas, algunos de los cuales dependen de áreas de Cultura, Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Justicia, etc.
- **Empresariales:** Dependen de alguna fundación empresarial. Opciones de RSE en todos los niveles. Mecenazgo.
- **Sociales:** Pueden ser realizados por artistas (individuos o grupos); estudiantes; docentes; organizaciones sociales de todo tipo.

Muchas veces se trabaja articuladamente entre las áreas, siendo principalmente la última los ejecutantes.

Para quienes

- **Espectador:** asiste a una obra pasivamente. El autor construye para él.
- **Público:** conjunto de espectadores.
- **Cliente:** quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera.
- **Usuario:** destinataria de algún servicio público, privado, empresarial o profesional.
- **Beneficiario:** Persona que es favorecida
- **Participante:** El que forma parte de la propuesta

Herramientas artísticas

- Utiliza todas las variantes de las artes escénicas, de acuerdo a la capacitación que tienen los ejecutantes: teatro, teatro comunitario, teatro callejero, murga teatro, teatro danza, mimo, circo, títeres, narración oral escénica, teatro vocacional, teatro participativo, teatro foro y radioteatro.
- En muchos casos hay cruces de lenguajes artísticos.

Espacios

- Generalmente en espacios no tradicionales: gran versatilidad y capacidad de adaptación. Ejemplos: calles; plazas; barrios; comedores comunitarios; hospitales; clubes; bibliotecas; hogares de niños, jóvenes o adultos; cárceles; hospitales psiquiátricos; centros de salud; geriátricos; universidades; escuelas secundarias y primarias.
- Cualquier espacio que tenga directamente que ver con el objetivo del proyecto.

Clasificación del Teatro social

Según las intencionalidades (objetivos)
y su impacto social

1. Artes Escénicas y participación
2. Artes Escénicas e integración
3. Artes Escénicas en movimientos políticos
4. Artes Escénicas y educación
5. Artes Escénicas y salud

1. Artes escénicas y participación

**Grupo de Teatro
Catalinas Sur**

Los Calandracas

Artes escénicas y participación

**Provocar participación en actividades artísticas o sociales.
Instalar debates sobre temas específicos.**

- Teatro comunitario *Catalinas Sur, Teatral Barracas, Matemurga (CABA); Murga de la Estación (Misiones); Grupo Libres (Rio Negro); Bataclán (Chubut); Artesanos (Tucumán) y muchos otros.*
- Teatro Rural Comunitario *Arte Comunitario Timotense; Sansinena; Patricios Unidos de Pie).*
- Teatro comunitario en estaciones de tren: *Guardapalabras de la estación (Catamarca); Okupas del Andén (La Plata); Patricios Unidos de Pie (prov. Bs As).*
- Participación institucional: *Los Calandracas (CABA). El infierno de los vivos; RIZOMA.*
- Espectáculos a beneficio de instituciones o proyectos de bien público: *Ciclo Clowns No Perecederos (UBA, CABA); Teatrísimo (Casa del Teatro).*

2. Artes Escénicas e integración o inclusión social

**ACLAP Circo Social
Rio Cuarto - Córdoba**

**Grupo de Teatro Comunitario
Patricios Unido de Pie
9 de Julio – Prov. Bs. As.**

Artes Escénicas e integración o inclusión social

Gente que tiene distintos tipos de marginación, por edad, por encierro, por discapacidades físicas o psíquicas; económica, etc.

- **Teatro y danza en cárceles** (*Los Inocentes*, de Mendoza; *Salvatablas*, de Ezeiza; o *Nuevo Amanecer* de Río Gallegos).
- **3° edad.** *PROMYTE* (Univ. Nacional de Entre Ríos); *Aulas del tiempo libre* (UNCuyo Mendoza) o *Papelnonos*, con subsedes en todo el país.
- **Discapacidad física.** El *Grupo Alma* que integra intérpretes profesionales con otros en sillas de ruedas o *ADISA Artistas Discapacitados Argentinos*.
- **Manicomios.** Proyectos como el *Frente de Artistas del Borda* (CABA), *Efectos colaterales* (Junín) o *Artepidol* (Neuquén).
- **Niños y jóvenes en riesgo.** El *Circo Social* (CABA) o el *ACLAP Circo Social* (Río Cuarto, Cba) usan herramientas de circo. Con otras herramientas escénicas también lo hacen *Crear Vale la Pena* (prov Bs As); *Des Del Bor De* (Villa Ballester) o *Los Cruzavías* (9 de Julio), o el proyecto de *Teatro en Comedores y copas de leche* en Jujuy.

3. Artes Escénicas en movimientos sociales y políticos

- a) Organizaciones sociales
 - 1. DDHH
 - 2. Identidad y género

- b) Organizaciones políticas
 - 1. Partidos
 - 2. Sindicatos

3 a. Organizaciones sociales

Abuelas de Plaza de Mayo

**Grupo El Katango
Proyecto Wefkvletuyiñ**

Organizaciones sociales

- Son proyectos que trabajan en el rescate y construcción colectiva de la memoria y la identidad.**
- Leyendas e historias populares, como el programa *100 pueblos cuentan su historia*; *Cuento mi historia con mi títere* (Puna Salteña).
 - Derechos de minorías sexuales, o de grupos que sufren violencia como el *Grupo de Teatro Social Zomo* (Río Negro).
 - Cultura originarias, como *Luisa Calcumil* (Gral. Roca), *El Katango* (Bariloche) o el grupo *UPPA* de El Sauzalito (Chaco).
 - *Txl*, que promueven las Abuelas de Plaza de Mayo.

3 b. Artes Escénicas y política

**Grupo Todos
Podemos
Bailar /
Fabrica
Grissinopoli
- CABA**

Artes Escénicas y política

- Una herramienta de apoyo a determinadas actividades políticas, sean de partidos o movimientos tradicionales, como de los nuevos movimientos sociales.
- *Teatro campesino* (el MOCASE en Sgo del Estero);
- *Teatro piquetero*, en movilizaciones puntuales o en proyectos en las sedes de agrupaciones;
- *Teatro y Danza en fábricas recuperadas* (Brukman, Chilavert o Grisinópolis, en CABA, y la Cooperativa de Trabajo Cerámica Cuyo).

Muchos grupos utilizan performance y herramientas escénicas para movilizaciones puntuales.

4. Artes Escénicas y educación

Artes Escénicas y educación

- Educación por el Arte
- Horas para Teatro en las nuevas curriculas,
- Programas del INT de Formación de espectadores.
- Campañas de prevención y formación: *Tejiendo redes sociales*, títeres en formación docente (CABA); *La Payasera* con prevención odontológica (CABA); *Coop. Embaladas*, en prevención sexual; *Proyecto Crianza (Misiones)*, educación maternal; etc. La AFIP realizó una campaña de educación tributaria a través del teatro y otras herramientas.
- La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, tiene programas de inserción temática en colegios secundarios con festivales y encuentros a fin de año.

5. Artes Escénicas y salud

Payamédicos

Frente de Artistas del Borda

Artes Escénicas y salud

- Trabajan con fines paliativos o terapéuticos
- Campañas de prevención de enfermedades
- Salud mental
- Defensa de la salud pública
- Problemáticas institucionales
- Para obtener recursos básicos para instituciones públicas

Algunos ejemplos: *Grupo Payamédicos* en muchas ciudades del país; *La Rueda* en Rosario; *El Circo de domadores de caries* (Fac. Odontología de Rosario); *Grupo de narradores* (en Hospital de Neuquén); *Frente de Artistas del Borda* (CABA); *Red Argentina de Arte y Salud Mental* (en 12 provincias); *Las Despechadas* (Hospital Materno Neonatal, Córdoba); *El Brote* (Bariloche); *Grupo Arlequines de Sala 13* (Hosp. Perrando, Chaco); *Los Argerichos* (CABA) y muchos mas.

Area temática	Objetivo	Organizador	Ejecutantes	Destinatarios Participantes	Espacios	Formas / Ejemplos
1. SALUD	Paliativo	Autogestión	Grupo externo	Pacientes internados y externados	Hospital, Camas, salas	Payamédicos, Grupo ESTORNUDos; Teatro personalizado
			Grupo mixto	Ambulatorios	Salas	Las Despechadas (Cba)
		Estado	Grupo externo	Pacientes	Hospital, Camas, salas	Narradores (Neuquén) Pupaclown
			Grupo interno	Pacientes	Camas, salas	Arteterapia (musicoterapia, danzaterapia, etc.)
	Trabajar problemáticas institucionales	Estado	Grupo externo	Institución (médicos, técnicos, administrativos, etc.)	Hospital	Los Calandracas; Grupo ESTORNUDos; Sarta de cuentas
		Autogestión	Grupo externo/ interno	Institución + Comunidad	Hospital	Los Argerichos
	Participación	Autogestión	Grupo interno + externo	Todo hospital	Edificio, barrio	Los Argerichos; Teatro participativo
	Prevención	Estado	Grupo externo	Docentes	Enseñanza	Tejiendo redes sociales (títeres con docentes)
				Comunidad	Barrio, ciudad	Campañas
		Autogestión	Grupo externo	Comunidad	Barrio, Ciudad	La Payasera
	Reinserción social	Autogestión	Grupo interno + externo	Pacientes Comunidad	Hospital, Ciudad	Frente de Artistas del Borda
	Patrimonio	Estado	Grupo interno + profesionales externos	Institución + Comunidad	Hospital	Museos hospitalarios Bibliotecas virtuales

Créditos + bibliografía + contactos

- Ilustración de apertura:
Emmanuel Docco.
- Bauman, Zygmunt. *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
- Bourdieu, Pierre. *Campo de poder, campo intelectual: itinerario de un concepto*. Montessor, Madrid, 2002.
- Freire, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI editores Argentina, Buenos Aires, 2002.
- Marqués, Joseph. *No es natural. Para una sociología de la vida cotidiana*. Anagrama, Barcelona 1982.

Contactos Claudio Pansera:
claudio@artescenic.org.ar