

Teatro Decolonial como proyecto educativo alternativo en Chapada Diamantina

“En verdad, ninguna sociedad se organiza a partir de la existencia previa de un sistema educativo, lo que implicaría la tarea de concretizar un cierto perfil o tipo de ser humano que, en consecuencia, pondría en marcha a la sociedad. Por el contrario, el sistema educativo se hace y se rehace en el seno mismo de la experiencia práctica de una sociedad”

P. FREIRE

Desde abril hasta octubre de 2021 participé en un proyecto educativo de alfabetización y teatro para niñxs en el pueblo de Caeté-Açu, ubicado en el Parque Nacional Chapada Diamantina. El proyecto fue creado en compañía de Leila Reis, maestra de grado nativa de la comunidad quien ya había sido consultada por varios padres que sentían la necesidad de tener un espacio para que sus hijxs pudieran continuar con el proceso educativo de forma presen-

cial durante el período de aislamiento social. Leila comenzó dando clases en un espacio con un número limitado de niños para seguir los protocolos y a medida que el grupo se fue consolidando me invitó para trabajar de manera interdisciplinar con Teatro para experimentar un proyecto distinto adecuado a las circunstancias y necesidades del momento que estábamos atravesando. El trabajo fue dinámico y se fue modificando constantemente a medida que nuevos desafíos se nos fueron presentando. Ambas creemos que de eso se trata la educación, un proceso en continua evolución, por eso nuestras clases tenían niños de todas las edades, la idea consistía en trabajar con un grupo etario mixto para que todos pudieran aprender y enseñar, atender la diversidad en el aula, para que puedan aprender juntos alumnos diferentes, con diferencias a todos los niveles. Nuestra planificación incluía actividades de Jardín de Infantes y Nivel Primario. El objetivo principal de la propuesta pedagógica era que quienes estaban en el período de alfabetización, niños entre los 6 y 7 años, pudieran continuar aprendiendo a leer y escribir con una metodología que se focalizara en el juego como forma de conocimiento innata. En clases en las que el/la profesor/a explica y los/as alumnos/as escuchan de manera pasiva, y en donde son todos evaluados de la misma manera, no hay lugar para la diferencia. El juego aplicado al aula nos permitía un corrimiento de esta uniformidad.

La metodología implementada para los ejercicios teatrales estuvo basada en mi investigación sobre *Decolonización en la Pedagogía Teatral Latinoamericana*, proyecto que comencé como trabajo final para la materia de Metodología de la Investigación en Artes y que actualmente sigo profundizando. En Brasil, a diferencia de otros países latinoamericanos, la ley 11.645 incluye desde el año 2008 la obligatoriedad del estudio de la historia y la cultura afrobrasileña e indígena en el currículo oficial y particular de la red de enseñanza. Para trabajar en este contexto en particular, me focalicé en ejercicios y juegos teatrales como el trabajo con el canto y la percusión de matriz africana, las danzas populares brasileñas e indígenas y la capoeira con el objetivo específico de acercar a los niños a ese universo cultural y trabajar desde la expresión corporal.

En una primera instancia nos propusimos poner más énfasis en los contenidos propiamente aprendidos en el proceso de alfabetización con Leila y comenzamos a experimentar el juego con las vocales y las formas geométricas desde la voz y el cuerpo. Es decir que el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura iba acompañado desde el cuerpo como otro lenguaje para incorporar ese conocimiento. Así fuimos incorporando juegos como el Ahorcado, por ejemplo, para comenzar a practicar las letras al cual les sumamos desafíos

con el cuerpo como la mímica y los sonidos para practicar las consonantes.

Luego los ejes temáticos fueron la naturaleza y el medio ambiente: en nuestro primer módulo implementamos el material reciclado como forma de concientizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la recolección de residuos. Vale do Capao es un lugar que genera mucha conciencia sobre la separación de basura y de aprender a reciclar lo que consumimos para evitar desequilibrio ambiental y así preservar la naturaleza, es un tema que está todo el tiempo presente en la comunidad. Por lo tanto pensamos en producir maracas con materiales descartables como vasos de yoghurt que les niñx habían consumido para introducir el debate sobre la contaminación ambiental y cómo podemos colaborar a cuidar nuestro espacio. Luego esas maracas como instrumento de percusión para aprender el Coco, género musical típico de las regiones del norte y nordeste de Brasil surgido a partir del canto de lxs trabajadores de los coqueales en los ingenios y comunidades. Este ritmo luego se transformó en una danza de roda muy popular que tiene como coreografía un zapateo básico que imita el ruido del coco siendo quebrado y va incorporando otras variantes de movimientos corporales como saltos, giros, panzadas, etc.

En relación a la misma temática, se trabajó transversalmente con la mitología africana y la simbología de orixás¹. Como referencia se incluyeron los aportes generados en una experiencia personal de una formación en danza afrobrasileña con Marilza Oliveira², durante el año 2020. Para este segundo módulo se trasladaron los conceptos aprendidos sobre la Poética de Ossain, orixá dueño y sabio de todos los secretos de la naturaleza, para la creación de una secuencia didáctica a trabajar durante el período de tres clases. Dicha secuencia incluía un trabajo de introducción con las hojas de las plantas del lugar que nos rodeaba para entrar en contacto con la naturaleza y el poder de cura de las plantas a través de su conocimiento. El ejercicio consistía en salir de “excursión” por la calle y recolectar la mayor variedad de hojas posibles para luego compararlas, ver sus texturas, colo-

res, tamaños e interrogar a lxs niñxs sobre su uso en nuestra cotidianidad, su utilidad en el medio ambiente, teniendo en cuenta que en la cultura afrobrasileña, sobre todo en las religiones de matriz africanas como el candomblé, las plantas constituyen una parte esencial del culto, lo cual la mayoría de lxs niñxs ya trae asimilado o familiarizado. En la segunda clase partimos de ese trabajo con las hojas para introducir una serie de movimientos seleccionados de la mitología de Ossain (seleccionar, pilar, macerar) para improvisar una historia sobre el poder medicinal de las plantas. El resultado fue más que sorprendente, lxs niñxs estaban entusiasmados de trabajar con hojas e improvisar mundos posibles conectados con la naturaleza que les rodea. La Tercera clase se trabajó con elementos de naturaleza (Agua- fuego-aire-tierra) para centrarse en las distintas dinámicas de movimientos que puede tener el cuerpo y así terminar en la creación de un súper héroe y una súper heroína que tuviera algún poder proveniente de esos elementos y cuales serían sus efectos en el Planeta Tierra para equilibrar los desastres ecológicos como herramienta para la improvisación grupal.

Por último incorporamos ejercicios de capoeira, danza y entrenamiento de lucha de gran importancia en la cultura brasileña. Para trabajar esta práctica con niñxs desde el teatro, incorporamos la mímica de animales para imitar movimientos básicos de la ginga³, la improvisación y ejercicios con sogas para mejorar el equilibrio, movimientos de mayor elasticidad y niveles. A su vez trabajamos con canciones populares de capoeira para niñxs. A través de estos juegos presentes en la enseñanza de la Capoeira para niños, se favorece la coordinación motora, el campo visual, la creatividad, autoestima, automatización de movimientos, y educa a los niños en la administración del tiempo y espacio dentro de un movimiento. El resultado es un niñx más desinhibidxs y con más seguridad.

De toda esta valiosa experiencia, concluimos que en la Educación lo más importante es ser congruentes. No necesitamos seguir doctrinas que choquen con lo que la sociedad práctica o con lo que inculca la propia escuela pero entendemos que lo que nos interesa en un proyecto alternativo es crear nuevas metas sociales además de la re-creación de nuevas formas pedagógicas. Por lo tanto, la inclusión de es-

¹ Orixás: divinidades de la mitología africana iorubá popularizados en Brasil con las religiones de matriz africana como el Candomblé y Umbanda.

² Marilza Oliveira: maestra en danza y especialista en estudios contemporáneos en danza por el programa de Pos-graduación en danza de la Universidad Federal de Bahía (UFBA)

³ Ginga: movimiento básico de capoeira.

tudios sobre contenidos con foco en la cultura afro-brasilera e indígena y sus rituales desde el teatro con una óptica decolonial es una forma de presentar temáticas que promueven la discusión sobre identidad, ética, ciudadanía, preservación del medio ambiente y contribuir para la formación de ciudadanos comprometidos con su comunidad, conscientes de su papel social y conectados con su tiempo. El proyecto educativo en Vale Do Capao constituyó una semilla para construirnos en el descubrimiento de posibilidades de prácticas artístico-pedagógicas en el ámbito de la danza y el teatro como un camino posible en el sistema de enseñanza.

GABRIELA WITENCAMPS

Es actriz y profesora de Teatro egresada de la Escuela de Teatro de La Plata donde actualmente se desempeña como ayudante de Cátedra en la materia Metodología de la Investigación en Artes de la carrera del profesorado de Teatro. Realizó trabajos periodísticos en Artes Escénicas en Radio Universidad de La Plata y desde 2018 es colaboradora del grupo editorial de la revista digital El Anzuelo, Educación e Investigación en Artes Escénicas. Desde 2019 reside en Brasil donde continúa sus estudios sobre el pensamiento decolonial en las Artes Escénicas, sobre todo en danza-teatro. Se ha formado en danza afro brasilera con Rosangela Silvestre y Vera Passos (Técnica Silvestre y simbología de Orixás), Vânia Oliveira (danza de blocos afro) Marilza Oliveira (Poética de los orixás) y Tony Silva (Danzas Afro Diaspóricas).