PAUTAS PARA EL ANALISIS DE LA PROMOCION TEATRAL COMUNITARIA. Su Metodología y el Método de la Creación Teatral Participativa. [i]

Francisco Navarro Sada [ii]

"En nuestra comunidad se han hecho varias obras de teatro de creación colectiva con diferentes temas, pero la que traemos ahora la sentimos más nuestra porque trata la historia de nuestro pequeño pueblo.
A la gente de la comunidad le ha interesado porque mediante la actuación se está consiguiendo que los niños sepan la historia del pueblo y por qué el cambio del mismo; nosotros tampoco la sabíamos porque somos jóvenes, pudimos rescatarla con los ancianos que todavía viven en Ocotepec, ellos nos la contaron.
Al montarla quisimos dejar el mensaje a conciencia de los espectadores y no decidir nosotros cuál es el mejor, si la religión y las costumbres que tenían en el pueblo antiguo llamado Tzinxetzim, que fue fundado antes de la conquista y en el que nuestros antepasados eran ricos y no necesitaban nada, o las de ahora, las que tenemos en Ocotepec el viejo; por eso representamos las dos partes.
Es difícil formar un grupo en una comunidad porque no se vive de eso, nosotros trabajamos en el campo y sí nos cuesta, porque el teatro necesita tiempo. En las presentaciones tratamos de dar lo mejor para que la gente entienda nuestro trabajo. Hay momentos en que nuestra actuación es lenta, para nosotros es algo que nos identifica como Mixes."

Cipriano Pérez.
Grupo Teatral Tzinxetzim.
Santa María Ocotepec, Mixes, Oaxaca.

PRESENTACION

En seguida presentaré resultados parciales del Proyecto de Investigación-Promoción Participativa "EL TEATRO COMUNIDAD EN MEXICO. Memoria y Propuesta Metodológica", a manera de apuntes generales, esquemáticos y, en ocasiones, un tanto reiterativos.

La exposición es síntesis de un trabajo colectivo que se desarrolla en el marco de la Asociación Nacional Teatro Comunidad, A.C. (TECOM). Por principio, quiero hacer un agradecimiento y otorgar créditos a quienes han nutrido estas reflexiones: a

realizadores y promotores del Teatro Comunidad, cuya experiencia es el sustento del presente trabajo; al equipo técnico de capacitación que colaboró con TECOM durante los años 1989 y 1990, y de manera especial a Alejandro Ortiz Bulle-Goyri, con quien he realizado un esfuerzo conjunto de análisis y sistematización a través del cual hemos definido coincidencias y diferencias, profundizando él en el campo de lo "artístico" y yo en el del "desarrollo cultural comunitario" (eje alrededor del cual articulo estas ideas), de tal suerte que cualquier semejanza entre mi discurso y el de Alejandro no es ninguna coincidencia.

LA DIVERSIDAD TEATRAL

Antes de entrar al terreno del Teatro Comunidad, quiero señalar algunas cuestiones respecto a la diversidad teatral. Distinguiendo que existen diferentes experiencias teatrales, podemos afirmar que cada una se desarrolla en un ámbito particular y a partir de objetivos e intereses también particulares, a la vez que es determinada -de alguna manera- por su entorno.

Así, encontramos **Modelos de creación y organización, Concepciones escénicas y Lenguajes teatrales** similares entre algunas experiencias y, por lo tanto, diferenciadas de otras. Modelos, Concepciones y Lenguajes en los que entra en juego la relación de elementos tales como: integrantes; procesos de producción, distribución y consumo; metodologías, métodos y técnicas; públicos; espacios; culturas corporales; etcétera; etcétera; etcétera.

EL TEATRO COMUNIDAD

Bajo este marco reconozco al Teatro Comunidad que actualmente se produce en México como una **práctica, proceso y producto cultural** particular (con una historia propia) cuyos antecedentes y esencia encontramos en la tradición ritual y festiva de las culturas prehispánicas. "En la entonces 'articulada' trama social, dicha tradición cumplía una importante función manifestándose fundamentalmente en representaciones rituales recreadas en ceremonias y festejos colectivos que, a partir de la invasión española, han desaparecido o sufrido serias transformaciones.
Aunque han sido varios los proyectos teatrales de orientación 'popular' que han marcado una huella en el quehacer cultural del pueblo mexicano, tales como el teatro evangelizador durante la colonia, el de los maestros rurales promovido por Vasconcelos y el Teatro Rural auspiciado por CREFAL (Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina), no es hasta los años setenta del presente siglo cuando se gesta una nueva forma de hacer teatro que parte de la dinámica de las propias comunidades, al igual que aquella tradición ritual y festiva y que se alimenta de ella.

Teatro Conasupo de Orientación Campesina (1971-1976), Arte Escénico Popular (DGCP, 1977-1982) y Teatro Popular (INEA, 1982-1985) fueron programas promovidos por el Estado mexicano que desarrollaron un modelo teatral que en sus inicios consistía en llevar esta manifestación a las comunidades, reorientándose paulatinamente en la

práctica hasta llegar al concepto de la **promoción teatral**, esto es, la participación de los miembros de las comunidades en la creación de sus propios espectáculos teatrales, con el apoyo y la asesoría externa cuando es necesario, de tal manera que la apropiación de la experiencia fortalece el desarrollo comunitario.

Como consecuencia del crecimiento de la promoción teatral comunitaria, impulsada a través de Proyectos Teatrales en Unidades Regionales de Culturas Populares (DGCP, 1982-1992), a partir de 1984 se realizaron en el estado de Oaxaca tres Fiestas de Teatro Indígena y Popular que, retomando el espíritu de las celebraciones comunitarias, cumplieron con el propósito de ser un espacio de intercambio y enriquecimiento cultural.

A raíz de las Fiestas, con el propósito de integrar esfuerzos y canalizar inquietudes del movimiento de teatro en ellas reunido, así como garantizar la continuidad y la multiplicación de experiencias de promoción teatral comunitaria, promotores, asesores y simpatizantes de diferentes regiones del país constituyeron en 1987 la Asociación Nacional Teatro Comunidad, A. C. (TECOM), la cual pugnando por la unidad de intereses y respetando la pluralidad de expresiones generadas en cada región"[iii], ha estimulado el crecimiento de este Modelo de creación y organización teatral, a través de diversas actividades entre las que destacan las Fiestas Nacionales de Teatro Comunidad.

Tras esta retrospectiva, cabe preguntarse ¿qué es el Teatro Comunidad hoy en día? Reconozco que "es toda **experiencia escénica y de promoción cultural comunitaria** en la que se crean o recrean manifestaciones dramáticas y representacionales, por y para los miembros de comunidades indígenas, campesinas y urbanas populares"[iv]. Esto es:
-Su *ámbito* de desenvolvimiento es la(s) comunidad(es).

-Su *objetivo* "es impulsar el desarrollo cultural comunitario en forma libre y autónoma así como el fortalecimiento de las conciencias y las identidades individuales y colectivas"[v], a través de la exposición creativa de aspectos de la vida comunitaria.
-Su *interés* es responder a las propias necesidades de expresión.
-En cuanto a su *función social* encontramos varias posibilidades:

*Es una actividad artística que a la vez es un medio de conocimiento, comunicación y recreación de la dinámica comunitaria.
*Es un vehículo para el análisis, la reflexión y la memoria.
*Es un recurso participativo para la creación y la organización.
*Y es una alternativa de vinculación con otras comunidades y grupos sociales.

Por consecuencia, **en tanto práctica, proceso y producto cultural, el Teatro Comunidad es una herramienta para la Promoción Cultural Comunitaria**; herramienta para crear, para animar escénicamente la vida colectiva a través de espectáculos teatrales recreando personajes, situaciones, anécdotas, etcétera, de las culturas propias a partir de sus necesidades particulares.

LA PROMOCION TEATRAL COMUNITARIA

Para abordar en detalle el asunto de la Promoción Teatral Comunitaria considero necesario generalizar sobre el Desarrollo y la Promoción Cultural Comunitaria.
Empecemos por la **Comunidad**. En ella veo un espacio de interacción y socialización; un contexto propicio para el crecimiento individual y colectivo; un sujeto activo de continuidad y cambio capaz de ser el gestor de su propio desarrollo. Desarrollo entendido como "ir juntos caminando hacia adelante" (de a deveras, no como eslogan político).

Con esta perspectiva, **el Desarrollo Cultural de las Comunidades se construye en prácticas y procesos** (tales como la promoción teatral comunitaria) que parten de la sociedad y van a ella, creando y recreando orgánicamente identidades y culturas propias, reproduciendo el imaginario social y el patrimonio cultural simbólico y material.

Así, como un canal del Desarrollo Cultural Comunitario, **la Promoción Teatral Comunitaria es un proceso consciente, dirigido y participativo**, que sujetos y grupos de las comunidades, con la posible participación de sujetos externos, realizan en forma libre y autónoma, mediante el cual se crean y refuerzan las estructuras y sistemas **organizativos** que generan y sostienen al **Teatro Comunidad**, en vías del conocimiento y la transformación cultural de su realidad y el fortalecimiento de las identidades y las conciencias individuales y colectivas.

LA METODOLOGIA

Ubicada la Promoción Teatral Comunitaria como el conjunto de acciones y estrategias que posibilitan la creación del Teatro Comunidad, retomando lo antes mencionado respecto a la diversidad, podemos encontrar en este campo experiencias con Modelos de creación y organización, Concepciones escénicas y Lenguajes teatrales comunes, que al identificarse y vincularse entre sí le dan forma al Movimiento de Teatro Comunidad. Así mismo, de estas determinantes se deriva una **Metodología** propia, esto es, un **sistema de análisis, conceptualización y abordaje** del proceso en cuestión.

Para establecer las pautas de una **Propuesta Metodológica de la Promoción Teatral Comunitaria** enuncio a continuación sus elementos recapitulando algunas de las ideas ya expuestas y obviando otras:

Núcleo de la Promoción Teatral Comunitaria:
*El Teatro Comunidad.

Origen del Teatro Comunidad:
*Tradición ritual y festiva prehispánica.

Esencia del Teatro Comunidad:
*Re-creación del patrimonio cultural simbólico y material comunitario.

Contexto de realización del Teatro Comunidad:

*La Comunidad (su riqueza cultural, sus espacios, sus recursos, sus tradiciones, sus inquietudes, sus problemas y soluciones).

Ámbitos de realización del Teatro Comunidad:

*Indígena.
*Campesino.
*Urbano popular.

Variantes de organización del Teatro Comunidad :

*"De, En y Para la Comunidad.
Grupos y experiencias que se generan en la comunidad y cuya actividad teatral se realiza en y va dirigido a la misma, la cual lo considera propio.

*Promotor o Independiente.
Grupos y experiencias que se crean generalmente por individuos de diversas comunidades o regiones que, retomando la(s) cultura(s) propia(s), promueven el desarrollo cultural comunitario a través de sus espectáculos teatrales.

Variantes de creación del Teatro Comunidad:

*Tradicional.
Experiencias y manifestaciones propias de la comunidad que se recrean cíclicamente y que, a pesar de las modificaciones, conservan su esencia a través del tiempo gracias a la tradición.
*Participativo.
Experiencias y manifestaciones contemporáneas creadas colectivamente en procesos participativos que parten de la cultura propia y se revierten a la comunidad." [vi], [vii].

Función del Teatro Comunidad:

*Instancia de desarrollo artístico individual y colectivo.
*Medio de exposición, reflexión, recreación y trasformación creativa de la realidad comunitaria.
*Agente del Desarrollo y de la Promoción Cultural
Comunitaria.
*Espacio de operación de estrategias de participación, autogestión y vinculación.
*Espacio de representación de la realidad comunitaria.
*Espacio de rompimiento con y retroalimentación de la cotidianidad comunitaria.
*"Herramienta para la creación de un nuevo modelo de relaciones comunitarias."[viii].
*"Medio de resistencia cultural en el sentido de que permite que las culturas tradicionales se manifiesten también como arte de nuestro tiempo, permeable a cualquier influencia."[ix]

Estética del Teatro Comunidad:

*Su sustento es la producción de espectáculos teatrales (no obras) que integran elementos formales y de contenido, tanto tradicionales o propios

(experimentando su funcionalidad), como ajenos o contemporáneos (apropiándoselos y experimentando también su funcionalidad).

Etapas de la Promoción Teatral Comunitaria:

*Planeación.
*Operación.
*Evaluación y Seguimiento.

Acciones de la Promoción Teatral Comunitaria:

*Reflexión (Conocimiento del contexto, la práctica y la concepción); Sensibilización; y Motivación.
*Vinculación, Organización e Integración.
*Capacitación.
*Investigación Participativa.
*Creación y/o Recreación Participativa.
*Comunicación.
*Retroalimentación.

Actores de la Promoción Teatral Comunitaria:

*Internos:
Miembros de comunidad;
Promotores comunitarios (ya sean educativos, culturales o teatrales, que cumplen la función de ser impulsores de la creatividad a la par que dinamizadores, facilitadores y gestores de procesos comunitarios, con arraigo y compromiso, respetuosos y con iniciativa); y
Grupos y Autoridades comunitarias.
*Externos:
Asesores (maestros, capacitadores, investigadores);
Grupos promotores;
Organismos (civiles y gubernamentales); y
Medios de comunicación.

Niveles de la Promoción Teatral Comunitaria:

*Comunitario
*Regional
*Estatal
*Nacional

Métodos de la Promoción Teatral Comunitaria:

Los Métodos entendidos como caminos experimentados de interacción que posibilitan las acciones y los procesos a emprender. En este sentido, para cada propósito particular o cada momento de la Promoción Teatral Comunitaria podemos poner en práctica alguno de los Métodos Participativos hasta ahora dibujados:
*Método de la Creación Teatral Participativa;
*Método de la Recreación Dramática Tradicional;
*Método de la Investigación Histórica Participativa;

*Método de la Planeación Evaluación Participativa;
*Método de la Organización Cultural Participativa;
*Método de la Investigación Promoción Participativa;
*Método de la Gestión y Administración Participativa; y
*Método de la Producción Participativa.

EL METODO DE LA CREACION TEATRAL PARTICIPATIVA

En tanto que el hecho creativo es el centro de la experiencia teatral comunitaria y, por ende, de la promoción teatral comunitaria, presento en seguida **el Método de la Creación Teatral Participativa como una propuesta para la realización del Teatro Comunitario Participativo**.

Ya he mencionado que a través del quehacer teatral que nos ocupa vemos los rostros de la comunidad en escena, en la representación de aspectos de la propia cultura y en el reconocimiento, revaloración, recreación y reflexión de problemas humanos (expresión y valoración del individuo en sus circunstancias sociales), de la vida cotidiana (apreciación de lo propio, lo conocido, lo ordinario) y de la cultura e identidad comunitaria (reproducción de sus valores, prácticas y anhelos comunes), lo cual es expuesto a través de un determinado **lenguaje teatral**.

El del Teatro Comunitario Participativo es un **lenguaje nutrido de lenguajes**: la danza, la música, la tradición oral y, en general, la tradición artística comunitaria, cuyo soporte es la comunión de la forma y el contenido extraídos de la propia cultura. Lenguaje que utiliza como recurso la riqueza de lo que está a la mano y que se sostiene en el precepto de que sus posibilidades expresivas las determina el exponer todo lo que se quiera o se necesite; su alimento es la sensibilidad, la imaginación y la creatividad y sus tiempos y espacios son los escénicos y los comunitarios.

Lenguaje que se materializa en el **espectáculo teatral comunitario**, el cual resulta ser una ventana de la cultura propia, una experiencia colectiva y participativa en la que sus realizadores vinculan lo propio y lo universal, conjugando acciones de apropiación, adaptación y recreación durante el **proceso de montaje** (armado, ensamblado, diferenciado de "puesta en escena", en la que se "pone" algo preestablecido), aportando cada quien lo que puede y quiere en una relación de diálogo y bajo los lineamientos organizativos propuestos por el tejedor-coordinador-director. Espectáculo que cobra un sentido durante el **proceso de creación** y que se transforma y reaviva durante la **representación** en el impacto que ejerce en los espectadores.

Por lo tanto, si en el Teatro Comunitario Participativo la creación es un proceso de colaboración similar al de la Promoción Teatral Comunitaria y esencia de ésta, en su necesidad de conocer para crear y transformar sus expositores se sustentan en la Investigación Participativa, motivo por lo cual proponemos el **Método de la Creación Teatral Participativa** como un camino flexible que mantiene correspondencia con la Metodología expuesta y con el ámbito de desarrollo de las experiencias, reconociendo sus particularidades y su diversidad.

¿Quiénes participan, quiénes ponen en práctica el Método muchas veces intuitivamente?: el Promotor (coordinador), los Expositores (comunicadores) y la Comunidad.

¿Cuáles son las técnicas?: las que funcionen y correspondan a las diversas determinantes.

¿Cómo es el proceso?: señalaré los momentos, las pautas; no es receta pero funciona[x]:

Diagnóstico / Reflexión

*Conocimiento y Reflexión del contexto, las prácticas y las concepciones.
*Sensibilización.
*Motivación.

Integración / Organización

*Vinculación con diversos sectores comunitarios.
*Integración de participantes.
*Organización del grupo.

Capacitación / Aprendizaje / Entrenamiento

*Definición del nivel y la orientación de la formación.
*Definición y aplicación de técnicas.

Investigación Participativa

*Definición de los objetivos (para qué).
*Análisis y reflexión en torno a la cultura propia, a lo que queremos comunicar y a quién (historia e identidad comunitaria, problemas actuales, experiencias comunes, temas inquietantes o de interés común, tradición escénica y artística comunitaria, etcétera).
*Definición de lo que queremos representar (tema, problema, anécdota, cuento, relato, texto, juego, canción, etcétera).
*Investigación de la forma y el contenido de lo que queremos representar (observación, historia oral, improvisación, reflexión, análisis, etcétera).

Creación Participativa (Proceso de Montaje)

*Organización del material investigado.
*Estructuración de la concepción dramática (conflicto, anécdota, personajes, intencionalidad, escenas, ritmo, etcétera).
*Estructuración de la Concepción escénica (armonía, color, luz y sombras, sonidos y silencios, voz, gestos, actores, danza, música, máscaras, títeres, artesanías, movimiento, trazo, aprovechamiento del espacio, objetos y efectos, diseño de la producción, acercamiento y distanciamiento, profundidad, dimensiones, precisión, ritmo, relación con el público, etcétera)
*Producción (vestuario, máscaras, utilería, escenografía, iluminación, sonido, telones, foro, máscaras, títeres, etcétera).

*Propuesta escénica y dramática (integración de todos los elementos y realización del espectáculo).

Comunicación / Operación

*Preparación de la(s) presentación(es).
*Definición y, en su caso, adecuación del (los) espacio(s) escénico(s).
*Difusión y/o promoción del espectáculo.
*Presentación del espectáculo.

Retroalimentación / Evaluación y Reprogramación

*Evaluación de resultados o alcances del proceso (contenidos, propuesta escénica y dramática, impacto, logro de objetivos, aprendizaje, etcétera).
*Reorganización del grupo para otra experiencia de teatro comunitario.
*Canalización de lo investigado y creado hacia otros medios (textos, folletos, boletines, carteles, periódicos murales, tarjetas, radio, video, etcétera).

Este es el Método a grandes rasgos. Falta aún mucho por elaborar, experimentar y confrontar. Quiero manifestar, por último, que mi interés primordial en esta ocasión ha sido compartir pautas de análisis y conocimiento de este fenómeno llamado **Teatro Comunidad**, con el propósito de encontrar caminos que nos lleven a despertar y/o alimentar a los imaginarios sociales y a los patrimonios simbólicos y materiales de las culturas propias que aún perviven como tales. Que no se mueran.

Guadalajara, México. / Diciembre de 1992.

---

[i] Ponencia presentada en el IV Encuentro Nacional de Investigación Teatral, CITRU, INBA-Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2-4 diciembre 1992.
[ii] Coordinador General de TECOM, A.C. / Jefe del Departamento de Apoyos del Seminario de Estudios de la Cultura, C.N.C.A.
[iii] Francisco Navarro Sada, “La Promoción Teatral Comunitaria en México” en *Latin American Theatre Review*, 26/1, Lawrence Kansas, The Center of Latin American Studies of the University of Kansas, otoño 1992, pp. 153-155.
[iv] Francisco Navarro Sada, *Tríptico promocional*, México, TECOM, A.C., 1992.
[v] Idem
[vi] Idem.
[vii] Para mayor información de las variantes de creación véase: Alejandro Ortiz Bulle-Goyri,"Una propuesta metodológica en el teatro comunitario mexicano actual", ponencia presentada en el *III Encuentro Internacional de Teatro Latinoamericano*, ITCTL, Santiago de Chile, agosto 1992, mecanoscrito, p. 2 y 3.
[viii] Idem. p.6
[ix] Véase idem, pp. 7-8.
[x] Para mayor información del Método véase: Francisco Navarro Sada, “Los caminos del Teatro Comunitario”, México, 1991 (borrador mecanoscrito en revisión).