

“Nana de la calle” - hacer teatro con niños y adolescentes que viven en la calle sobre su vida

evaluación de los años 2005-2011

1. Introducción
2. Teatro es arte, y antes de seguir con el proceso de “Nana de la calle” algunas reglas respecto cómo estimular y activar la creatividad de otros
3. El proceso de tal teatro en general
4. Cronología del teatro “Nana de la calle” y de lo logrado durante las etapas
5. Por fin

1. Introducción

En noviembre del 2004 decidimos hacer teatro sobre su vida con los niños y adolescentes que viven en la calle cuidados por Generación, siendo estos niños y adolescentes la fuente de las informaciones y las herramientas que han ido plasmando este teatro. La casa de Generación en Magdalena del Mar nos pareció el sitio ideal para realizar este proyecto.

A mediados de mayo del 2005 las autoridades de Magdalena del Mar expulsan a los setenta niños y jóvenes que viven ahí, privándolos de su hogar y de un lugar fijo para capacitarse.

A pesar de ello en agosto del 2005 empezamos a trabajar el teatro y realizamos la primera presentación de “Nana de la calle”.

Decidimos que participasen tantos niños y adolescentes como fuera posible y no sólo algunos talentosos.

Desarrollar esta forma de teatro significa captar la esencia de sus vidas, mantener la mezcla de sus historias, entornos, sabores, ritmos, melodías y sonidos, apuntando cada componente separadamente y en el conjunto de la composición.

Como este teatro significa jugar con los componentes de la vida y las capacidades de los actores y su imaginación, este teatro siempre está en vías de cambio.

Para ayudarles a jugar con los componentes, con sus capacidades y su imaginación hay que familiarizarse con los niños y adolescentes, con sus historias, entornos y situaciones, con los ritmos distintos y semejantes de su vida, de sus días, con sus movimientos y gestos y con sus melodías y sonidos.

Conocí Generación en 2000. Y cada vez que he estado en el Perú para proyectos oficiales visité las casas de Generación, para hablar, dibujar, hacer máscaras y bailar con los niños y adolescentes. En noviembre del 2004, después de decidir hacer este teatro con ellos, empecé dibujando y pintando a los niños y adolescentes. Dibujar y pintar a personas ayuda a conocerlas.

2. Teatro es arte, y antes de seguir con el proceso de “Nana de la calle” algunas reglas respecto a cómo estimular y activar la creatividad de otros

Algunas observaciones generales respecto al trabajo en arte

Es imposible trabajar en cualquier campo del arte sin

- Concentración.
- Pasión.
- Curiosidad.
- Autodisciplina.
- Autocrítica.
- Práctica diaria.
- Sin sentir profundamente lo que hacemos.
- Sin buscar, conscientemente y cada vez de nuevo, nuestros límites y aquellos que mantenemos en relación con el mundo que siempre está en vías de cambio. Los límites de nosotros mismos, de los otros, del material y de las herramientas con las que trabajamos, de la técnica usada, de la manera en que nos organizamos o somos organizados.

Bien es verdad que no se puede implementar talento creativo, se puede

Intensificar la concentración

- Alargar el lapso de tiempo en el cual se trabaja concentradamente.
- Acrecentar la pasión.
- Aguzar los sentidos.
- Luchar contra la autosatisfacción y la autosuficiencia.

Activar y/o desarrollar

- La paciencia.
- La curiosidad.
- La atención.
- El sentir del proceso del arte.
- El sentir del proceso de la vida.
- La autodisciplina.
- La autocrítica.

Activar y/o desarrollar el sentimiento respecto

- Al ritmo de las obras.
- Al ritmo y a la melodía de nuestros diferentes entornos.
- A la interacción arte y vida.

Desarrollar

- Las capacidades técnicas.
- El sentimiento respecto a la interacción con la obra y la técnica usada.

Mejorar y actualizar

- Las herramientas.
- Los métodos usados.

Sensibilizar y practicar las herramientas básicas: el cuerpo y los cerebros.

Respecto al teatro basado en la vida de los actores tenemos que realizarnos que cada presentación no es nada más que una estación, tal teatro está siempre en vías de cambio

- Por el cambio de cada uno de los actores.
- Por el cambio del conjunto de los actores.
- Por el cambio de sus capacidades individuales y el conjunto de sus capacidades.
- Por el cambio de sus situaciones y entornos.
- Y, además, por el cambio de los profesores.

Regresamos al proceso del teatro de “Nana de la calle”.

3. El proceso de tal teatro en general

Para elaborar este teatro con los niños y adolescentes que viven en la calle, ellos tienen que hablar sobre su vida y experiencias, sobre la historia de su vida y su vida actual. Y nosotros, la gente que les ayuda, tenemos que observarles a ellos y a sus entornos para sacar informaciones adicionales.

a. Las fuentes de información y su uso

- Las informes sobre la historia y la vida actual de los niños y adolescentes.
- Sus movimientos y gestos.
- Sus maneras de hablar.
- Sus sonidos.
- Sus ritmos habituales.
- Sus entornos.

Desde los informes hasta el texto de la obra de teatro

Respecto a “Nana de la calle”, saqué un texto básico en forma de rap, aún narrativo, de una entrevista con un muchacho que había vivido en la calle y de informaciones respecto a la clausura de la casa de Generación en Magdalena del Mar.

En agosto del 2005 empezamos por leer con todos los niños y adolescentes el texto, siendo éste su primer encuentro con su vida en lengua escrita: ya desde una distancia. Es importante una distancia mínima para que ellos puedan mirar su situación y, en seguida, jugar con los componentes.

En general se reconocen en lo leído y pueden acordarse del texto. Aquí y ahí se revisan algunas palabras según sus propias experiencias y/o el uso suyo del idioma (barrios tienen sus jergas específicas) y/o su capacidad de comprenderlo.

Si no se reconocen y aceptan el texto no se puede jugar con el material ofrecido.

Desde sus movimientos y gestos habituales hasta moverse y comportarse adecuadamente en la escena

Respecto a sus movimientos y gestos, se tiene que observar a los niños y adolescentes para ayudarles con indicaciones y quizá, un día, serán capaces de transformar sus movimientos y gestos en bailes.

Desde sus propias melodías al hablar y sus sonidos y ritmos hasta su uso en la escena

Respecto a sus propias melodías al hablar y sus sonidos y ritmos, se tiene que escuchar a los niños y adolescentes para ayudarles con indicaciones.

Melodías, sonidos y ritmos colorean el texto y dan vida a las palabras.

La influencia de sus entornos

De la misma manera que sus entornos influyen en sus hábitos, sus ritmos y sonidos, también dan sabor a su presentación - en su vida y en el teatro, se quiera o no.

b. La práctica

Para jugar con los componentes de su vida y sus capacidades en el teatro se tienen que practicar las herramientas básicas del teatro: ellos mismos: su cuerpo y sus cerebros. Si bien parece aburrido, tenemos que hacer ritualmente gimnasia con los niños y adolescentes, practicar la voz y la articulación de cada uno y del conjunto, aprender textos con ellos de memoria, tocar música.

Solamente realizando sus propios ritmos y melodías y sus perpetuas repeticiones, será posible romper sus costumbres habituales por dentro.

c. Las interacciones de los individuos en el total

Teatro es una interacción de un montón de gente y componentes - como en la vida. Se practica durante los ensayos en diferentes niveles, y aparte de la obra en sí, durante la representación se muestra al público la capacidad lograda respecto a estas interacciones.

d. ¿Qué están logrando los niños y adolescentes aparte de realizar la obra en sí?

Aparte de trabajar en el teatro en sí y realizar una obra, se está desarrollando su posibilidad de mirar su vida desde una distancia y juzgarla, y se están practicando y desarrollando

- Sus capacidades y talentos individuales.
- Su curiosidad.
- Su imaginación.
- Su capacidad de jugar con elementos, sólo y en un conjunto.
- Su disciplina en un conjunto.
- Su autodisciplina.

e. El papel del aplauso

El aplauso que logran al final de una representación les da una inyección de valor intrínseco increíble. Este estimación simultáneamente causa mera alegría y

arrogancia. En esto los niños y adolescentes que viven en la calle no se distinguen del resto de la gente.

f. Sobre la disciplina y la energía

Durante los dos primeros años, durante todos los ensayos en todas las casas y en la calle la disciplina de los niños y adolescentes era pésima. No obstante, cada vez que estaban presentes y motivados, se trabajaba intensivamente. Paso a paso los lapsos en que se podía trabajar concentradamente se alargaban y su disciplina mejoraba.

Es difícil para ellos darse cuenta que si llegan tarde y/o torpedean la práctica o el ensayo tienen menos tiempo para trabajar en la obra.

Cuando se trabaja con ellos, los niños y adolescentes viven de la concentración y la energía de las personas que asisten al ensayo. Hoy día algunos funcionan en el teatro por su propia concentración y energía.

En una situación límite, como es la representación en el teatro, los niños funcionan de otra manera.

4. Cronología del teatro ‘Nana de la calle’ y de lo logrado durante las etapas

2005

En mayo empiezo a sacar el texto básico, aún narrativo, en gran parte en forma de rap, de una entrevista con un muchacho que había vivido en la calle y de informaciones respecto a la clausura de la casa de Generación en Magdalena del Mar. La forma del rap se está cristalizando por sí misma por el uso del idioma del muchacho.

En agosto, conjuntamente con el músico Pepe Toro, empezamos a elaborar el teatro con los niños y adolescentes.

Se trabaja en cuatro casas en distintos barrios y en el estadio con aquellos que viven en la calle; trabajar con aquellos que viven en la calle resulta extremadamente difícil. Cada vez y con cada grupo empezamos por hacer gimnasia, practicar la voz, tocar música y cantar.

Por su uso de drogas - en el pasado o actualmente - aprender el texto es muy difícil para muchos. El ritmo del rap les ayuda en ello.

Si bien la disciplina del grupo y de cada uno personalmente es pésima se realiza el ensayo general en el ‘Markham College’ y el estreno en ‘La Derrama Magisterial’.

Por primera vez en su vida los niños y adolescentes reciben un gran aplauso.

Se presenta la obra casi sin objetos de escenografía, por falta de tiempo y de dinero, además casi cada objeto adicional podría romper el frágil equilibrio del grupo.

No se trata de una obra de arte, pero de - la esencia de - su vida presentada por ellos mismos tan intensamente como es posible. Eso es lo que llega a la gente.

En noviembre se recibe un aplauso aún más grande presentando “Nana de la calle” durante el ‘segundo congreso mundial sobre los derechos de niños y adolescentes’ en Lima.

Poder presentar su obra en este entorno estimula el conocimiento de sí mismos.

En esta representación Edson, uno de los mayores, canta su primer rap sobre las experiencias de su vida. Desde entonces escribe sus propios cantos.

2006

Se transforma el teatro narrativo en una ópera. Esto aumenta las posibilidades de jugar con el material. Se incorpora el primer rap de Edson en el libreto. Se añaden informaciones de entrevistas y cartas de los niños y adolescentes. Aparte de las escenas en rap, aquellas habladas y aquellas sólo actuadas, se cantan algunos cantos en forma atonal. Salvo unos dos chicos no se puede sostener la voz.

Llevando las situaciones hasta su límite, lo que permite esta forma de teatro, yo puedo incorporar una dimensión adicional.

Sigue muy débil la disciplina pero hay algunos que sobresalen, lo que tiene influencia en los otros.

También la arrogancia y autosuficiencia de algunos protagonistas tienen su influencia. Se presenta la ópera en el auditorio central de la ‘Universidad Mayor de San Marcos’, el auditorio de la facultad de derecho de la ‘Universidad Católica del Perú’ y en el ‘Centro Cultural de España’.

Después de la presentación en la Católica niños y adolescentes del público que viven en las calles nos dicen que eso es verdaderamente su vida y que quieren participar en el teatro.

2007

Desde 2007 trabajo con un par de otros músicos. Seguimos trabajando en la ópera y empezamos a trabajar otra vez con chicos y adolescentes que viven en el centro de Lima. Ayudada por Ismael Contreras de la ‘Academia de dramaturgia’ es posible trabajar con este grupo en la Academia. No es posible trabajar con este grupo en textos. Para darles una parte fija en la ópera tenemos que sustituir la parte que trata del trabajo en la calle por su propia experiencia. De esta manera ellos pueden presentar su música y acrobacia y pueden mostrar cómo se venden dulces, cantar y/o mendigar en autobuses o en las calles.

Los niños y niñas que practican surf en San Bartolo, paso a paso van mejorando su disciplina y actitud.

Por primera vez se habla sobre la idea de una academia para chicos y adolescentes que viven en la calle.

En 2007/2008 muchos de los adolescentes dejan Generación y los que empezaron de pequeños tienen que reemplazarles.

2008

Ayudada por una empresa de mi pequeña ciudad de Holanda podemos lanzar un proyecto piloto para una campaña de “Nana de la calle” en las escuelas secundarias de Lima seguido por discusiones entre estudiantes y chicos y adolescentes que viven en la calle.

En mayo se prepara el proyecto.

No más siendo posible trabajar en la Academia con los que viven en las calles del centro de Lima, se trabaja con ellos en el ‘Parque de la Exposición’.

En septiembre lanzamos el proyecto en el teatro ‘La Cabaña’.

Generalmente no se puede seguir con el proyecto cuando yo no estoy en Lima, pero cada vez que vuelvo a Lima, seguimos.

2009

Seguimos trabajando con los niños y adolescentes del centro y empezamos a trabajar con un grupo en Puente Nuevo. Miembros de ambos grupos toman parte en la representación.

Empezamos a montar la ópera en la casa Verónica en Pucusana, una casa de emergencia para jovencitas al sur de Lima.

Se representa “Nana de la calle” en San Bartolo para los compañeros de clase de los ‘pequeños’, las familias de sus compañeros y vecinos.

Se mejora la disciplina y la concentración del grupo de San Bartolo.

Seguimos hablando sobre la idea de una academia de la calle.

2010

Como los niños y adolescentes del centro de vez en cuando no vienen o vienen y no quieren hacer nada, el grupo de Puente Nuevo toma por su cuenta la parte que trata sobre el trabajo en la calle.

“Nana de la calle” se presenta en el ‘Colegio de los Estados Unidos’ en San Juan de Miraflores.

Jorge Luis de la casa en San Bartolo es capaz de formular crítica positiva sobre lo que hacemos. Le preparo a él para dirigir la ópera cuando yo no estoy en Lima. Jorge Luis conoce la ópera a fondo y no sólo es capaz de tomar por su cuenta toda la ópera y dirigirla, sino posee también autoridad natural en la escena. Le conocí en 2000.

Se viven grandes momentos trabajando con aquellos que viven en la calle. Trabajando con los chicos y adolescentes en Puente Nuevo, Nike con su camisa blanca, flaquito como la mas flaquita gallina que jamás he visto, una cicatriz grande sobre el pecho y vientre, comienza a bailar una lucha de puños con un compañero imaginario. Alguien de las personas que asisten me pregunta –si él podría hacerlo de esta manera en la representación... Le contesto –esto es su escena en el teatro, aquí y en este momento.

Algunos pasantes se paran. Esto es teatro puro.

Seguimos hablando sobre una academia de la calle.

2011

Se sienten los avances individuales y del conjunto. Los de San Bartolo ya no exhalan el sabor de la calle y entran en otra fase del proceso. Al producir este sabor durante las representaciones tienen que abrir estas fuentes dentro de ellos y vivirlas cada vez de nuevo.

Seguimos trabajando con los del centro y de Puente Nuevo y añadimos un baile de las jovencitas de Pucusana.

Se presenta “Nana de la calle” dos veces en el centro cultural de la Municipalidad de Villa El Salvador.

Si bien aún no está incluido en su currículo universitario, comienzo a hacer talleres con estudiantes de pedagogía de la ‘Universidad Mayor de San Marcos’ sobre el proceso de “Nana de la calle”.

Para solventar el problema de los chicos y adolescentes que viven en la calle se tiene que pensar a largo plazo no retrasando el inicio de su capacitación. Los estudiantes tienen que experimentar que trabajar con chicos y adolescentes que viven en la calle es distinto a trabajar con chicos en situaciones normales.

Teatro y arte podrían ayudar en la capacitación, no como instrumento terapéutico sino para estimular y activar su creatividad, su curiosidad...

5. Por fin

Seguramente, sin atacar simultáneamente el problema de la extrema pobreza siempre habrá chicos viviendo en la calle: niños y adolescentes.

Un fragmento de un diálogo en 2008 en Lima:

–El ejercito de los niños y adolescentes viviendo en la calle está creciendo perpetuamente en todo el mundo. Aún no pueden formar un frente.

–Qué va a pasar si no es posible incluirles en la totalidad?

–De la putrefacción de la calle nos nacerá una inteligencia desconocida.

Un hecho es que forman parte del total.

Un hecho es que los niños y adolescentes que viven en la calle hoy en día están mejor informados, gracias al internet. Un día ellos podrían unirse con sus compañeros en todo el mundo: formarán un ejercito increíble.

Enero 2012,
Sabine Vess