

Dossier

Prácticas expansivas

Talleres . Laboratorios . Ponencias

Introducción

El año 2017, al inicio al proceso de investigación de la obra “Punto Ciego”, realizamos un Laboratorio para ciegos, en el que participaron 10 personas ciegas y 10 integrantes de la compañía. Durante cuatro días, trabajamos reconociendo lo que podría ser una estética de la ceguera. La idea era que ese grupo de personas pudiese desarrollar sus propias estrategias expresivas para poner en escena diferentes ejercicios, sin obedecer a las convenciones teatrales creadas por y para personas que ven.

Así conocimos a Lorenzo Morales, quien en ese momento tenía 67 años y había perdido la visión a los 29 por una retinosis. La directora del proyecto, Ignacia González lo invitó a hacer una asistencia de dirección del proyecto “Punto ciego”, al empezar los ensayos Lorenzo estaba ahí para recordarnos los “sinsentido” de nuestra cultura ocularcentrista. Pero luego nos pidió ser parte del training actoral y finalmente integrarse al elenco del montaje. La presencia de Lorenzo dentro de la compañía transformó nuestras relaciones humanas, el modo de comunicarnos, de entrenarnos y de pensar nuestras puestas en escena. El material que presentamos a continuación responde a ese proceso expansivo (no inclusivo) que vivimos como compañía.

¿Por qué expansión y no inclusión?

“La inclusión sólo ocurre después de una discriminación. Cada vez que me dicen que me van a incluir en la sociedad, yo me pregunto ¿entonces no era parte de la sociedad?”

Lorenzo Morales

Querámoslo o no, el concepto de inclusión mantiene una relación de poder entre los “normales” y las comunidades con diversidad funcional, puesto que estos últimos no tienen la posibilidad de ser protagonistas de su propias estéticas y discursos. De ese modo, sólo les queda intentar aprender las formas creadas por y para los “normales”. El concepto “inclusión” nos habla de la operación de una sociedad que al tratar de “reparar” modos de segregación, lo hace perpetuando el status de unos cuerpos por sobre otros.

Cuando decimos de “expansión” hablamos de que cada comunidad con diversidad funcional pueda crear y dar a conocer sus propios modos de expresión, entregándole un espacio al público en general para expandir nuestros modos de percibir eventos culturales como el teatro. Dentro de esta lógica, las **prácticas escénicas expansivas** se proponen una deconstrucción de la convención teatral para volver a construirla para un público con diversidad funcional y cultural.

En nuestros talleres y laboratorios, la mirada ciega desarrolla otro modo de ver y de conocer. Así experimentamos cómo los mitos sobre los ciegos pueden ser destruidos cuando los elementos escénicos se organizan expandiendo sus posibilidades para acoger y mezclar distintos grupos de personas, sus diversos comportamientos y culturas perceptivas.

I. Talleres

1. Cultura de la ceguera

Entrenamiento para actores y actrices vendadas

El objetivo es abrir un campo de discusión teórico y práctico sobre el concepto de “discapacidad”, para reflexionar sobre el rol que tiene la visión en la sociedad occidental contemporánea y su expresión en la escena teatral.

El taller es dirigido a personas relacionadas con las artes escénicas, con interés en problematizar aspectos de “lo teatral” desde la no-visualidad. En este taller los/as participantes experimentarán la movilidad en oscuridad aplicando diferentes técnicas como el uso del bastón guía y la orientación táctil. Los ejes de trabajo serán: Teoría de la discapacidad. y Prácticas no-visuales para la puesta en escena.

Registro taller en Centro Cultural GAM (Santiago)

2. Pintar con luz

Taller de Fotografía a ciegas

Lorenzo Morales, además de actuar en la compañía, es fotógrafo. En este taller él le enseña a personas ciegas y personas con interés en técnicas fotográficas, a crear imágenes en total oscuridad con la técnica “light painting”. El *light painting* es una técnica que utilizan personas ciegas para hacer fotografía, para ello primero se imagina la imagen final, luego se hacen las capas de luz para crear lo que tenemos en nuestras mentes y luego verificamos la imagen final. Así los/as talleristas aprenden a crear imágenes a partir del sonido, el tacto y la memoria.

Registro Taller Pintar con luz, dado por Lorenzo morales, Xalapa, 2019.

3. Actividades en colegios

En los talleres en colegios hemos trabajado con jóvenes a partir de instancias de trabajo en grupo, de colaboración, percepción auditiva y táctil.

Dentro de este proyecto nos hemos planteado desarrollar diferentes instancias de encuentro entre la cultura de la ceguera y la cultura de la visión con el objetivo de acercar a nuevas audiencias los hallazgos prácticos y teóricos desarrollados en nuestro proceso de investigación escénica, abordando temas como: cultura visual, la cultura de la ceguera y la valoración de mirada indígena de la realidad.

Registro Taller Cultura de la Ceguera, colegio municipal colegio Horacio Aravena Andaur, 2018.

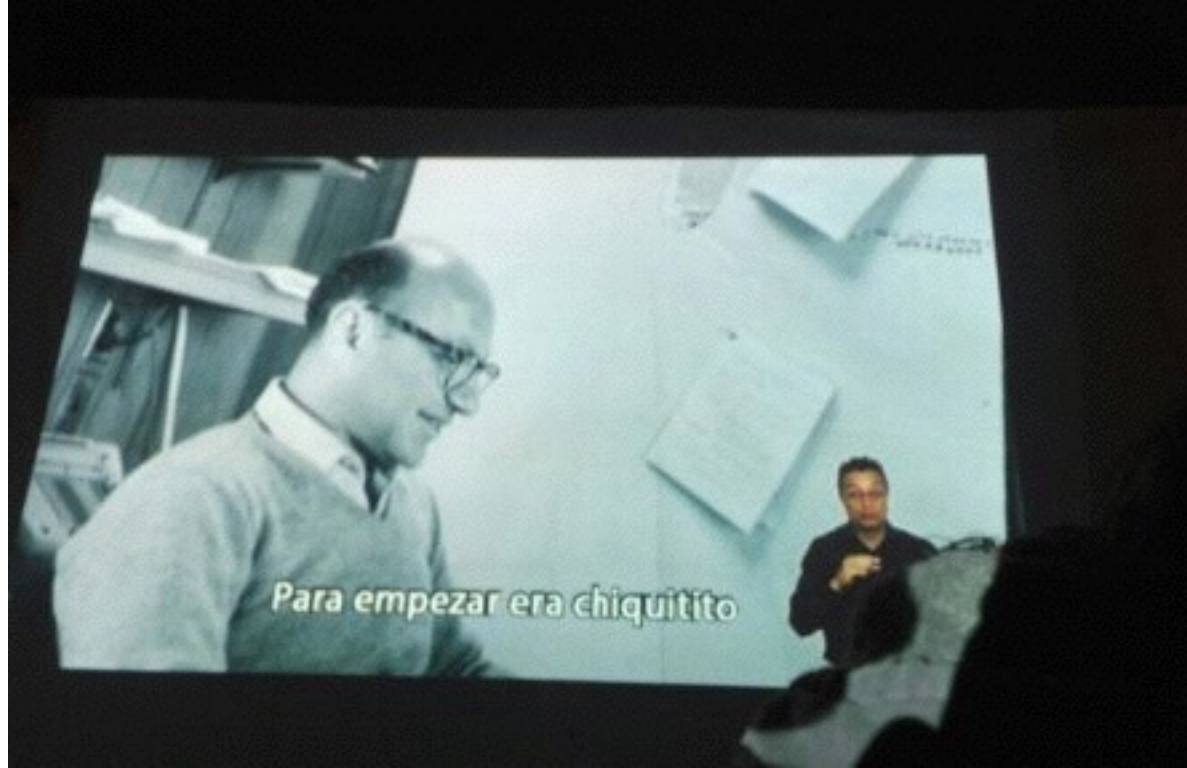
II. Laboratorios

1. “Oscuridad, sonido e imaginación”

Laboratorio teatral para personas ciegas.

Espacio de experimentación escénica dirigida a personas con ceguera total o parcial. Se llevará a cabo en 4 jornadas de investigación escénica junto a los integrantes de la compañía. Esta actividad tiene como objetivos indagar en la lógica perceptiva de los ciegos como dispositivo escénico con el fin de plantear un modo alternativo de la experiencia perceptiva del espectador en un montaje teatral. Reconocer puntos claves de la práctica perceptiva de los/las ciegos que permitan abordar de modo crítico la norma perceptiva occidental. Levantar la perspectiva del ciego en tanto expertos de la audición y el imaginario.

2. Audiodescripción expansiva

Taller experimental de dramaturgia

Cuando se decide que un montaje puede ser para público ciego es necesario pensar en la Audiodescripción (AD). La AD es un modo de traducción verbal del evento visible, creado como una tecnología inclusiva para el público ciego al cine, a los museos, al teatro, etc. Asumiendo que ésta ha sido utilizada convencionalmente como mecanismo de accesibilidad de ciegos a la cultura de los videntes, en este taller buscamos desjerarquizar esa relación.

Las AD se crean después de hechos los montajes, en este caso ejercitamos integramos la AD a la dramaturgia de la obra, es decir, entender la AD como una estética en sí misma.

En el taller nos reunimos a describir imágenes, y desarrollar modos de hacernos preguntas respecto a la objetividad de sus narraciones, planteando con ello que su “punto de vista”, también tenía “puntos ciegos” lo que permite relativizar aquellas imágenes que el espectador vidente cree estar viendo y sobre todo entendiendo. Ver no es necesariamente entender.

El trabajo es acompañado del visionado de películas chilenas con AD y lengua de señas.

II. Ponencias

1. Reflexiones teóricas

Hemos desarrollado instancias de discusión y reflexión teórica, que nos han permitido difundir y profundizar nuestra perspectiva sobre los conceptos de inclusión, capacidad, discapacidad, y también sobre su aplicación en las artes escénicas.

- Encuentro INCLUYE por la Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad en el campo de la cultura y las Artes: **Ponencia “Tecnologías expansivas”**, Centro Cultural Gabriela Mistral (2018)
- Exposición y conversatorio, **“Punto ciego, entrenamientos capacitares y discapacitantes para la puesta en escena”**. La máquina del arte (2018).
- Primer Simposio “Acciones transversales inclusivas”, Xalapa, México. (11 al 14 diciembre 2019). Ponencia **“Punto ciego, prácticas expansivas para la puesta en escena. Relato de experiencia de Compañía de teatro Persona, Chile”**.

Contacto

Página web: www.ciapersona.cl

facebook.com/ciapersona

instagram.com/companiapersona

ignacia.franciscadepaula@gmail.com

+569 33878865